

元雜劇賞析

陳大海◎選析

待月西廂

花影動

西廂記

〔末接科，開讀科，云〕呀，有這場喜事！撒土焚香，三拜禮畢。

早知小姐簡至，理合遠接，接待不及，勿令見罪！小娘子，和你也歡喜。（紅

云）怎麼？（末云）小姐罵我都是假。書中之意，著我今夜花園裡來，和他「哩也波，哩也囉哩」。（紅云）你讀書我聽

（末云）是四句詩：待月西廂下，迎風戶半開。隔牆花影動，疑是玉人來。（紅云）怎見得他

著你來？你解與我聽咱。（末云）待月西廂下，著我月上來。「迎風戶半開」，他開門待我。

「隔牆花影動，疑是玉人來」，著我跳過牆來。（紅

笑云）他著你跳過牆來，你做下來。端的有此說麼？

國立中央圖書館出版品預行編目資料

待月西廂花影動：元雜劇賞析／陳大海選析。
——初版。——臺北市：開今文化出版：知道
總經銷，1994
面；公分。——（中國文學走廊；25）
ISBN 957-797-089-3（平裝）

834.5

83009880

中國文學走廊 25

待月西廂花影動——元雜劇賞析

發行人／冷遠玫

法律顧問／蕭雄淋律師、張泰昌律師

作者／陳大海

總編輯／戴月芳

執行主編／陳秋芬

美術主編／白儀琪

封面設計／徐偉設計工作室

校對／彭馨慧、尤淑芬

授權公司／廣西教育出版社

出版者／開今文化事業有限公司

台北市木新路二段161巷10號

電話◎2342666 傳真◎9374907

郵撥◎1636829-2 開今文化事業有限公司

登記證／行政院新聞局局版台業字第5438號

電腦排版／法德電腦排版有限公司

製版印刷／世和印製企業公司

總經銷／知道出版有限公司

電話◎（02）9189099 傳真◎9189101

初版／1994年11月

ISBN 957-797-089-3

有著作權，翻印必究

※本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換

開今文化最新書目

劃撥帳號：1636829-2
電話：2342666-7 傳真：9374907

徐志摩文集賞析

1 終日相思卻相怨

——徐志摩書信日記評析

2 愛的靈感——徐志摩詩歌評析

3 春光與火焰——徐志摩散文評析

4 詩筆寫人生

——徐志摩小說、戲劇作品評析

徐志摩文集

1 徐志摩日記

2 我自己的歌（詩輯）

3 我所知道的康橋

4 徐志摩、陸小曼羅曼史

中國文學走廊

1 千古風流人物——蘇東坡作品賞析

2 莫道不銷魂——李清照作品賞析

3 相逢何必曾相識——白居易作品賞析

4 明月松間照詩佛——王維詩歌賞析

5 戀戀桃花源——陶淵明作品賞析

6 千年不醒夢紅樓——《紅樓夢》賞析

劉文會選析

160 元

盧斯飛選析

130 元

盧斯飛選析

120 元

江建文選析

130 元

陸小曼編著

150 元

徐志摩著

160 元

徐志摩著

160 元

魯飛編著

160 元

吳子厚選析

120 元

劉瑜選析

120 元

鄭永曉選析

120 元

陶文鵬選析

120 元

陶文鵬選析

120 元

杜蕾嘉選析

150 元

7 萬千變化西遊趣——《西遊記》賞析

潘壽全選析

150 元

8 人生自是有情癡——歐陽修作品賞析

陳曉芬選析

150 元

9 但悲不見九州同——陸游作品賞析

向同選析

150 元

10 不畏浮雲遮望眼——王安石作品賞析

雷啟洪選析

150 元

11 俱懷逸興壯思飛——李白詩歌賞析

毛水清選析

150 元

12 萬里悲秋常作客——杜甫作品賞析

秦似選析

150 元

13 雙妹怨對金瓶梅——金瓶梅作品賞析

張業敏選析

150 元

14 高歌一曲風雅頌——詩經作品賞析

黃素芬選析

150 元

15 男兒到死心如鐵——辛棄疾作品賞析

石恆昌、王貴福選析

150 元

16 天若有情天亦老——李賀作品賞析

梁超然選析

150 元

17 雄雞一聲天下白——韓孟詩派作品賞析

吳小平選析

150 元

18 此情可待成追憶——李商隱詩歌賞析

曹淑智選析

150 元

19 花精木魅唐時月——唐傳奇作品賞析

胡光舟選析

150 元

20 魂冤動天寶娥淚——關漢卿劇作賞析

康保成選析

150 元

21 楊柳青青江水平——歷代竹枝詞賞析

李廷錦選析

150 元

22 欸乃一聲春風綠——漢代樂府民歌賞析

曾德珪選析

150 元

23 其翼若垂天之雲——先秦諸子散文賞析

張保全選析

150 元

開今文化最新書目

劃撥帳號：1636829-2
電話：2342666-7 傳真：9374907

開今選刊

1 半個太陽《台灣少年 物語》

2 文人采風——朱自清

勝尾金彌著
朱自清著

190 元
180 元

中國名人誌

1 重回戰國（孟子新論）

楊國榮著

170 元

暫時停止呼吸

第①次 厲鬼集中營

黃梁著

150 元

世界文學博覽會

1 小婦人

阿爾柯特著 雅丹譯

150 元

朱自清文集

1 荷塘月色（散文卷Ⅰ）

朱喬森編著

160 元

2 生活旅情（散文卷Ⅱ）

朱喬森編著

160 元

3 話中有鬼（散文卷Ⅲ）

朱喬森編著

160 元

4 經典常談（學術論著卷Ⅰ）

朱喬森編著

160 元

5 詩言志辨（學術論著卷Ⅱ）

朱喬森編著

160 元

音樂名家采風

1 悲愴的音樂家 柴可夫斯基傳

余琪編著

200 元

遊學知識

1 夢迴柏克萊

鄭美倫著

160 元

戲說歷代名人

1 芙蓉未央——楊貴妃

丁禾·宋懷碧著

69 元

其他

1 大屯散記

戴華山著

180 元

詩月西廂花影動

——《元雜劇賞析》——

陳大海◎選析

出版

開今文化

漫步於中國文學的長廊

——「中國文學走廊」出版序

李達政

長廊，是一種最能反映中國人生活哲學的建築類型。中國的長廊，是爲了供人漫步而設，而漫步本身，卻並不是爲了甚麼。那是一種無所爲而爲。走在長廊上，清風徐來，一方面可以欣賞湖光山色，一方面可以沉思默想，那種悠然之樂，又豈是塵世間的功名利祿所可以提供的！

「中國文學走廊」也是這樣一條供人漫步的長廊，而它通過的，是中國文學的大觀園。

中國文學的傳統，源遠流長，從《詩經》算起，迄今已超過兩千多年，其間不但文類繁衍，而且即使在同一種文類中，也是名家輩出，各領風騷。浩瀚與繁富，固然讓中國文學成爲一座取之不盡、用之無竭的精神寶庫，但另一方面，卻也構成一般讀者——特別是

現代讀者——親近上的障礙。一個不是學文的讀者，一旦被拋擲到中國文學的大觀園，往往是目迷五色，不知所措。

有鑒於此，本社特別編纂了這一套「中國文學走廊」系列，為有心一窺中國文學之美的讀者提供一條可循的途徑。顧名思義，這是一條經過精心規劃的長廊，它會帶領讀者走過一個一個值得瀏覽細味的風景點。

「中國文學走廊」系列中的每一單元都由大陸上學有專精的學者執筆，絕對夠得上是嚴謹之作。但我們請讀者不要抱著「讀書」的心情去「讀」它。我們所希望的，是讀者能應我們的邀約，放鬆心情，與我們一起漫步於中國文學的長廊上。這裡風光無限，美不勝收。

在車馬喧囂之餘，走入「中國文學走廊」，信步行來，偶拈一則，思出物外，此樂可極！是為序。

傳統禮教下的解放

——中國戲劇

元代，是我國戲劇史的第一個黃金時期。僅有姓名可考的雜劇作家就有八十餘人，見於書面記載的作品，約有五百餘種，足見雜劇之繁榮興盛。元代雜劇，在思想和藝術兩方面都有著輝煌的成就。

一

元蒙貴族入主中原的八、九十年，是我國歷史上最黑暗的時期之一。民族的、階級的雙重壓迫，造成一個無法無天，無有寧日的混亂、黑暗時代。元雜劇裡有兩句常用語，一句是「官法如爐」，一句是「覆盆不見太陽輝」，非常形象地概括了那個如煉獄，如深淵的社會現實。

這一時期產生的元雜劇，真實地反映了當時民族壓迫和階級壓迫的真相，將元蒙貴族及其卵翼下大小官吏的貪婪凶殘面目揭出示衆。《望江亭》寫楊衙內隨便找個藉口，就討得皇帝勢劍金牌，去幹殺人霸妻的勾當。《陳州糶米》寫劉衙內縱容兒子、女婿藉賑濟災民的機會盤剝災民，並隨意砸碎災民的腦袋。《黑旋風》裡，白赤交什麼官職也沒有，但爲了謀害

仇人，卻能夠大搖大擺地借坐衙門三天，等等。元雜劇在揭露這類惡人時，雖然往往把故事發生的時間推到宋、金，但明眼人還是能夠一眼看出戲的矛頭所向。

在反映出民族壓迫和階級壓迫的同時，不少劇作還強烈地表現了人民的反抗情緒，以及要求人道、正義、光明的願望。最有代表性的作品是《寶娥冤》。寶娥無辜受害，哭訴無門，但不低頭，不絕望。到了斷頭台上，仍高喊「將貪官污吏都殺壞」，並發下三椿誓願，詛咒黑暗社會。死後，亡靈仍控告迫害她的官吏壞蛋，使他們最終受到懲罰。

古代社會裡，以鞏固官僚體系父長制度為宗旨的傳統禮教被高度強化。在婚姻問題上，「父母之命，媒妁之言」、「三從四德」等教條，成為一切人必須遵守的金科玉律。然而，元蒙貴族入主中原，使這些金科玉律一時失去了政治上的支柱。這時，根植於人民沃土中的民主思想，便乘著傳統禮教鎖鏈上暫時出現的斷裂，脫穎而出，從思想領域的各個方面向傳統禮教挑戰。

這一時期產生的元雜劇，則解釋了當時一定程度的思想解放的勢頭。一批描寫青年男女反抗傳統禮教、要求婚姻自主的劇作，率先吹響了反傳統的號角。《西廂記》提出：「願天下有情的都成了眷屬」；《張生煮海》提出：「願天下曠夫怨女，便休教間阻，至誠的一個個皆如所欲。」《倩女離魂》中的倩女，爲了捍衛自身的愛情，靈魂出殼追隨著所愛的人跋山涉水。《牆頭馬上》中的李千金，毅然和世俗觀念決裂，棄家與所愛者私下同居。總之，這種認為婚姻應當以男女雙方互愛為基礎的觀念，與西方一位哲人所說「沒有愛情的婚姻是

不道德的」，在實質上是一致的。這種觀念集中反映了人類社會共同的嚮往，標誌著民主思想的抬頭，對於當時與後世的青年男女，具有巨大的感召力量和深遠的影響。明代誕生的《牡丹亭》、清代誕生的《紅樓夢》，其作者及作品中的人物，分明都受《西廂記》、《倩女離魂》等元雜劇的思想影響。

元雜劇作家還將當時一定程度的思想解放的勢頭伸展到其他思想領域。一批歷史劇表現出嶄新的歷史觀念。韓信是漢代的開國元勳，可是西漢政權建立不久，他就被加上「謀反」的罪名殺害了。無名氏的《賺蒯通》勇敢地站出來推翻這一歷史冤案，一針見血地指出，韓信之所以被殺，完全是最高統治者出於確保一家一姓獨占天下的政治需要。並進一步揭示了在古代統治階級進行權力再分配時，必然會出現「勇略震主者身危，功蓋天下者不賞」、「太平年不用舊將軍」、功臣元勳慘遭屠戮這種歷史悲劇。白樸的《梧桐雨》、馬致遠的《漢宮秋》分別向「為天子隱」、「女人禍水」等陳腐的歷史觀念提出挑戰。在這兩部作品中，造成社會動亂、王朝衰弱的罪魁不再是女人，嘲笑矛頭直指皇帝及朝廷大臣。《漢宮秋》甚至著意讓王嬙身上閃耀著愛國主義的光芒。上述以歷史為題材的元雜劇，表明在如何認識帝王這一敏感問題上，劇作家們正企圖衝破牢籠，破舊立新。

以上所舉，只是元雜劇思想成就的兩個方面。事實上，其思想成就遠不止於此。就創作視野的開闊，題材的多樣，反映生活的多側面和多層次而言，即使是後來的明清傳奇也無法與它相比。劇作家的筆觸從朝廷官幃、侯門相府一直伸展到家庭內部，夫妻之間，刻畫了當

時社會各式各樣的人物形象，為我們認識整個元代社會，提供了真實生動的畫卷。

二

就創作的藝術技巧而言，元雜劇也趨於成熟和完美，其表現大體在下述三個方面。

(一) 四折一楔的藝術體制與唱、念、做、舞相結合的綜合表現手段。我國的戲劇，在宋、金已逐步形成。但早期的戲劇結構不完整，情節不豐富，表現手段單一，幼稚粗糙。元雜劇的結構以折為單位，一折大約相當於現代戲劇的一幕。每本戲通常是四折，或再加上一場叫做楔子的短戲。這種四折一楔的基本體制，比一劇只有三幕的西班牙喜劇的結構更複雜，大致與一劇五幕的莎士比亞的戲劇相近。亞里斯多德認為，較為理想的戲劇應當「完整」，應當有一定的「規模」，應當有「頭、身、尾」，否則不能滿足人們的審美要求。（參見《詩學》第七章）與莎士比亞的戲劇一樣，元雜劇在體制上比較符合亞里斯多德所主張的「完整」與「規模」。元雜劇又是一種以「唱、念、做、舞」為基本表現手段的綜合藝術，這比起西洋話劇的以朗誦為主，印度戲劇的以舞蹈為主，以及宋、金雜劇的以插科打諢為主，要豐富得多。

(二) 熟練駕馭戲劇規律，注意通過深刻豐富的戲劇衝突塑造藝術典型。翻開元雜劇，會發現那簡直是一個多姿多彩的人物畫廊。衆多的典型形象，栩栩如生，呼之欲出。然而，戲劇塑造人物形象，不能脫離戲劇衝突。例如《趙氏孤兒》通過奸臣與仁人志士的衝突，塑

造了正氣凜然的程嬰、公孫杵臼。《西廂記》通過追求自由的思想與傳統禮教的衝突，塑造了大膽叛逆而又靦腆溫柔的千金小姐崔鶯鶯。《望江亭》通過殺夫與救夫的衝突，塑造了機智勇敢的婦女譚記兒，等等。特別值得稱道的是，這些戲在組織戲劇衝突時，既注意使衝突波瀾跌宕，引人入勝，又注意劇情發展符合事物內在的情和理，既「出人意料之外」，又「在乎情理之中」。這種美學追求，表明作者對舞台藝術的規律有著深刻的理解。

（三）恰當運用戲劇技巧，使演出充滿藝術魅力。在元雜劇中，戲劇的基本技巧，如懸念、伏筆、渲染、鋪墊、重複、驚奇，突轉與發現，誤會與巧合等等，被廣泛運用。例如《寶娥冤》運用鋪墊與渲染，使悲劇氣氛十分強烈；《趙氏孤兒》運用懸念技巧，使劇情一波三折，扣人心弦；《賺蒯通》、《陳州糶米》、《倩女離魂》、《西廂記》運用突轉技巧，令觀眾驚嘆不已；《李逵負荆》運用誤會與巧合，使喜劇色彩特別濃郁。應當特別指出的是，技巧的生命與魅力，全在於它能夠表現內容服務。元代許多優秀作家充分注意到這一原理，顯得十分難能可貴。

三

從政治上來說，元代是相當混亂和黑暗的，然而元代的雜劇卻空前繁榮，這種現象應當如何解釋呢？

著名戲曲史家王季思先生的一段話頗能給人啟發：

人類社會在某方面的缺陷現象，往往在另一方面得到補償。如果蒙古族在侵入中原後即繼續開科取士，關漢卿、王實甫等文人都考取了狀元、進士，做了官，元代前期就不可能出現戲曲創作繁榮的現象。馬致遠的著名散曲《秋思》裡有一句名言：『青山正補牆頭缺。』從元代全部文化看，出現在當時封建文化牆頭缺處的不是一般青山，而是我國戲曲史上的第一個高峰。

——《元曲的時代精神和我們的時代感受》——

除了王先生所說元蒙入主中原客觀上造就了關漢卿、王實甫等優秀戲曲作家外，元代還有哪些方面可以作為「缺陷」的「補償」呢？我以為還有四個方面。

第一，城市經濟的發展。宋、金以來，我國城市經濟已相當活躍。元蒙貴族進入中原後，集中盤踞在城市裡過享樂生活。享樂的需要，使之對工匠和商人採取保護政策。這在客觀上刺激城市經濟進一步發展。《馬可波羅遊記》裡說：中國城市「既大且富，商人衆多」，「所有珍寶之數，更非世界上任何城市可比。」城市的繁榮，形成戲劇發展的物質基礎，創造宏大的劇場和頻繁流動、日夜不絕、人數可觀的觀眾，使戲劇有可能繁榮發展。

第二，思想鉗制的相對薄弱。南宋王朝滅亡，鉗制人們思想的程朱理學失去原有的政治靠山，不再像以往那樣神聖不可侵犯，人們的思維相對可以自由一些了。同時，入主中原的蒙古人是「馬上得天下」，因而進入中原的前期，對思想文化方面的征剿不太重視。另一方面，由於語言、文化、習俗等多重的阻隔，使他們「不省得你這中原的勾當」，因而不懂

戲，以至欲干涉而不能。這樣一來，思想文化方面的鉗制就相對薄弱，從而使一些作家敢於面對現實，突破傳統觀念，提出尖銳的社會問題，寫出較合乎人民口味的作品來。

第三，戲劇藝術的商品化刺激了戲劇的繁榮。夏伯和《青樓集志》說：「內而京師，外而郡邑，皆有所謂勾欄者，俳優萃而隸樂，觀者揮金與之。」又，鄭振鐸先生《插圖本中國文學史》說：書會才人們「爲了時事黑暗，無可進取，故淪爲職業的賣藝者」。這兩段話表明，元代藝人在「勾欄」中是賣藝，觀眾進勾欄，是花錢買娛樂。書會才人如關漢卿等劇作家，出於生計，也是以文換錢，參與了藝術商品的交換活動。當然，以賣藝爲生的藝人，以及賣文爲生的知識分子依然會保持一定程度地自身的好惡和情操。但是，這種必須時刻與廣大民衆，尤其是衆多的下層民衆直接打交道的生涯，給劇作家的創作帶來兩方面的影響。一方面，他們有可能更多、更深入、更廣泛地接近民衆，從民衆中吸收養分，同時他們「一落千丈」、「顛倒不如人」的社會地位，也促使他們對社會的黑暗與苦難，與民衆一起感同身受。這樣一來，就促使他們有可能站在民衆的立場寫作，寫出受民衆歡迎的作品。另一方面，他們既是賣文賣藝，便無論如何不能不揣摩廣大觀眾的興趣、愛好，不能不反映他們的願望和要求，不能不設法以優美的藝術形式吸引觀眾走進勾欄來。由此看來，戲劇藝術商品化的趨勢，在當時有一定的進步意義。它突破了戲劇僅僅作爲案頭文學供少數文人雅士分散消遣的局限，使戲劇成爲能夠反映廣大民衆的願望和要求、滿足他們的審美情趣的生動活潑的劇場藝術。

第四，廣泛的文化交流，元雜劇在發展的過程中，除了從北方少數民族如蒙古族、女真族那裡吸收藝術營養外，還受益於更廣泛的文化交流。元蒙貴族軍事的勝利，把中國當時的版圖擴展到地中海沿岸。客觀上溝通了東西方的文化交流，特別是印度及中亞一帶和中國的文化交流。印度優美的佛教故事以及精湛的表演藝術，曾給中國的戲曲以極大的影響。最近有的戲曲史家的研究表明，中國戲曲載歌載舞的表現形式借鑒了印度的歌舞表演；中國戲曲的「旦」、「末」等角色名稱，其實是印度歌舞中角色名稱的音譯。另外，遙遠的征伐本身，也使蒙古人擴展了眼界，增長了見識，甚至有可能引進早期成熟的希臘戲劇的養分。

這本書是普及性的古典文學讀物，爲了方便讀者閱讀，除爲入選的作家作品寫了簡單的說明外，每一折還作了注釋和賞析。賞析不求面面俱到，只是就戲的某一方面的特色略抒己見。

現存元雜劇一百六十多種，這裡僅選了其中的十一種十六折，可謂「滄海一粟」。關漢卿是元雜劇成就最高的作家，因他另有專集，故這裡僅選二折。所選雜劇思想性和藝術性都比較高，在題材和風格上有一定的代表性。通過它們，或許能讓讀者窺到元雜劇的基本面貌。

這本書的編寫，得到黃天驥教授的指導和好友歐陽光的幫助。王季思教授、蘇環中教授在百忙中爲我看稿，訂正謬誤。中國社科院文學研究所的陶文鵬先生審閱了書稿，並提出修改意見。並此致謝。

一九九二年六月六日於中山大學之海立居

陳大海