高/等/院/校/戏/剧/影/视/文/学/系/列/教/材

赵建新　杨洪敏等　编著

中外戏剧经典导读

ZWXJJDDU

赵建新　主编

兰州大学出版社

《中外戏剧经典导读》 赵建新 冯欣 编著

《中外电影经典导读》 赵建新 冯欣 编著

《散文与电视艺术类节目文本创作》 辛晓玲 赵建新 著

《电影批评——基础与方法》 刘文江 编著

《戏剧影视编剧原理与技巧》 田广 编著

《中国戏剧简史》 赵建新 田广 等 编著

《中国电影简史》 赵学勇 阮青 编著

《外国电影简史》 赵学勇 阮青 编著

《西方戏剧文学简史》 樊得生 编著

《简明视听语言学》 赵世杰 编著

策划编辑 施援平
责任编辑 施援平
封面设计 张稳移

中/外/戏/剧/经/典/导/读

ISBN 978-7-311-02671-4
9 787311 026714 >
定价：180.00元（全十册）

高/等/院/校/戏/剧/影/视/文/学/系/列/教/材

中外戏剧经典导读

ZWXJJDDU

赵建新　杨洪敏等　编著

赵建新　主编

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外戏剧经典导读/赵建新,杨洪敏等编著.—兰州:兰州大学出版社,2008.1

(高等院校戏剧影视文学专业系列教材)

ISBN 978-7-311-02671-4

Ⅰ.中… Ⅱ.①赵…②杨… Ⅲ.戏剧文学—文学欣赏—世界—高等学校—教材 Ⅳ.I106.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 010382 号

书　　名　中外戏剧经典导读
编　　著　赵建新　杨洪敏等
出版发行　兰州大学出版社　(地址:兰州市天水南路 222 号　730000)
电　　话　0931－8912613(总编办公室)　0931－8617156(营销中心)
　　0931－8914298(读者服务部)
网　　址　http://www.onbook.com.cn
电子信箱　press@onbook.com.cn
印　　刷　兰州人民印刷厂
开　　本　880×1230　1/32
印　　张　10.25
字　　数　303 千字
印　　数　1～2000 册
版　　次　2008 年 1 月第 1 版
印　　次　2008 年 1 月第 1 次印刷
书　　号　ISBN 978-7-311-02671-4
定　　价　180.00 元(全十册)

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

目　录

中国古代部分

哀而不伤，顺逆圆融
——《张协状元》导读 …… (1)
感天动地，悲风愁云
——《窦娥冤》导读 …… (4)
笑中含泪的妓女赞歌
——《救风尘》导读 …… (8)
挑战封建礼教的“天赐良缘”
——《墙头马上》导读 …… (12)
魂断黑江秋，生死两茫茫
——《汉宫秋》导读 …… (16)
北曲压卷之作
——《西厢记》导读 …… (20)
惊心动魄，悲壮慷慨
——《赵氏孤儿》导读 …… (24)
极幻之事，极真之情
——《倩女离魂》导读 …… (28)
南戏复兴的里程碑
——《琵琶记》导读 …… (32)
发人深省的讽刺喜剧
——《中山狼》导读 …… (37)
嬉笑中含悲吐愤，怒骂中飞箭投标
——《四声猿》导读 …… (41)

爱越生死，情胜天理
——《牡丹亭》导读 …… (44)
女贞观重会玉簪，有情尼冲破樊篱
——《玉簪记》导读 …… (48)
事俱按实，以剧写史
——《清忠谱》导读 …… (51)
“一夫不笑是吾忧”
——《风筝误》导读 …… (54)
借离合之情，写兴亡之感
——《桃花扇》导读 …… (58)
文雅的滑稽剧
——《绿牡丹》导读 …… (62)
哀婉凄绝一长歌
——《娇红记》导读 …… (66)
听不尽的霓裳曲
——《长生殿》导读 …… (70)
人妖恋的千古绝唱
——《雷峰塔》导读 …… (74)

中国现当代部分

理性的喜剧
——《一只马蜂》导读 …… (79)
优伶悲歌
——《名优之死》导读 …… (82)
北伐的山歌，含泪的微笑
——《这不过是春天》导读 …… (86)
山雨欲来风满楼
——《雷雨》导读 …… (90)

"梅雨"人生
——《上海屋檐下》导读 …… (94)
走不出去的"黑林子"
——《原野》导读 …… (98)
比邻天涯
——《北京人》导读…… (102)
"虽九死其犹未悔"
——《屈原》导读…… (106)
人生如戏,戏如人生
——《风雪夜归人》导读…… (110)
东方舞台上的奇迹
——《茶馆》导读…… (114)
还原"奸雄"与"才女"的历史
——《蔡文姬》导读…… (118)
南京路上好八连
——《霓虹灯下的哨兵》导读…… (122)
寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟
——《洒满月光的荒原——荒原与人》导读…… (126)
生存困境的现代启示录
——《狗儿爷涅槃》导读…… (130)
中国式的悲剧
——《桑树坪纪事》导读…… (134)
那一抹黑土地上的心灵亮色
——《大荒野》导读…… (138)
天下郎君领袖,世界浪子班头
——《关汉卿》导读…… (142)

外国部分

庄严浑厚的古希腊悲剧
——《阿伽门农》导读……（146）
命运的悲剧
——《奥狄浦斯王》导读……（150）
爱与恨的火焰
——《美狄亚》导读……（154）
古希腊文学中的乌托邦情结
——《鸟》导读……（158）
“彼美一人，沙恭达罗”
——《沙恭达罗》导读……（162）
人文主义的爱情理想
——《第十二夜》导读……（166）
生存还是毁灭
——《哈姆雷特》导读……（170）
悲怆的情感力量
——《李尔王》导读……（174）
美即丑恶丑即美
——《麦克白》导读……（178）
古典主义悲剧的典范
——《熙德》导读……（182）
莫里哀的喜剧艺术
——《伪君子》导读……（186）
心理的诗歌
——《费德尔》导读……（190）
浮华尘世中的平民勇者
——《女店主》导读……（194）

狂欢化文学下的荒诞
——《费加罗的婚姻》导读…… (198)
叛逆者之爱
——《阴谋与爱情》导读…… (202)
背负着心灵十字架的悲剧英雄
——《罗朗萨丘》导读…… (206)
“你们在笑你们自己”
——《钦差大臣》导读…… (210)
在黑暗中呼喊,在毁灭中自救
——《大雷雨》导读…… (214)
永远追寻的自我
——《培尔·金特》导读 …… (218)
“野鸭”的多层意指
——《野鸭》导读…… (222)
典型的自然主义悲剧
——《朱丽小姐》导读…… (226)
理想与现实的对话
——《华伦夫人的职业》导读…… (230)
唯美主义“形式”的胜利
——《名叫埃纳斯特的重要性》导读…… (234)
呼唤太阳的声音
——《沉钟》导读…… (238)
无望的生活
——《万尼亚舅舅》导读…… (242)
笼罩在理想主义光环下的大鼻子情圣
——《西哈诺》导读…… (246)
阴郁的社会图景
——《底层》导读…… (250)
淡淡的哀愁
——《樱桃园》导读…… (254)
追寻幸福的青鸟

——《青鸟》导读…… (258)
在虚拟的真实中信步游走
——《六个寻找剧作家的角色》导读…… (262)
石墙里的欲望之城
——《榆树下的欲望》导读…… (266)
战争的悲剧
——《大胆妈妈和她的孩子们》导读…… (270)
战争的反思
——《女人的一生》导读…… (275)
布莱希特的戏剧艺术
——《伽利略传》导读…… (279)
犯罪的英雄
——《女仆》导读…… (283)
两性冲突及其隐喻性
——《欲望号街车》导读…… (287)
童话的戏剧
——《夕鹤》导读…… (291)
游走于执著与幻灭的梦旅人
——《推销员之死》导读…… (295)
将荒诞进行到底
——《秃头歌女》导读…… (299)
希望·等待·虚无
——《等待戈多》导读…… (303)
在怪诞、悖谬中笑着、哭着、恐惧着
——《老妇还乡》导读…… (307)
汪洋中的孤舟
——《饥饿海峡》导读…… (311)
戏剧中的"多余人"
——《打野鸭》导读…… (315)

后记…… (319)

哀而不伤，顺逆圆融

——《张协状元》导读

《张协状元》，写于南宋后期，作者不详。根据第二出可推断作者当是九山书会中的才人。

剧中写书生张协上京赶考，途经五鸡山遇劫受伤，被栖身古庙的贫女所救，在李大公夫妇撮合下二人结为婚姻。后张协赴考并高中状元，太尉王德用欲以爱女胜花招张协为婿，张协拒婚。王女蒙羞，郁愤而亡。贫女进京寻夫，张协拒不相认并将她赶出大门。张协授梓州金判，王德用欲为爱女报仇，也请奏出判梓州，做张协的上司。张协赴任途中又经五鸡山，遇贫女欲刺杀以灭口。幸贫女未死，遇王德用收为义女，携她同往梓州。王德用拒绝张协参谒，张协忧惧，只得应允与王之义女的婚姻。经一番周折，张协与贫女重结夫妻。

该剧的思想意义在于批判把婚姻当做政治工具，批判忘恩负义、状元负心，张扬重守恩义的理性夫妻道德。然而，故事的团圆之趣既不符合张协的性格又显示了这种批判的不彻底性和软弱性。宋元年间，出现了大量的“负心戏”，基本上可以归结为社会悲剧。悲剧的形成包含着深刻的社会因素，社会的主流思想影响着人的行为。宦海沉浮之人把婚姻当做自我保护、扩大势力、相互勾结的政治手段，《大宋宣和遗事》说得好：有了婚姻，则“富易交，贵易妻”，有了危险还可“实以婚姻相救援”。但是，婚姻这张牌也不是想用就可以用到的，如果没有自身优势，政治姻缘也不会自己送上门，所以这类负心戏的主人公大多都是状元郎，受害者大多都是糟糠妻。这样的悲剧是类型化的，悲剧人物是类型化的，悲剧的冲突更是类型化的。在此剧中，整出戏剧的冲突有两个：一为张协与贫女的“合——离——合”，二为张协和王德用之间的恩怨，这两个矛盾中前者为主，后者为次。但这两个冲突不是独立发展的，而是通过本剧之“主脑”即张协拒接丝鞭一事，使两个冲突既有并行又有交叉，便于更透彻地剖

析。本剧用褒贬对比的方法写张协的负义和贫女的重义，通过5个戏剧性场面将张协与贫女的矛盾层层升华：张协向贫女求婚被拒一也，拒接胜花丝鞭二也，衙门逐贫女三也，过五鸡山剑劈贫女四也，洞房之夜贫女怒斥张协五也。其中“拒接丝鞭”乃这一线矛盾的激化点，同时也是与另一线矛盾的交叉点。没有丝鞭一事，便看不到张协和贫女的婚姻危险、张协负心的根源；没有拒接丝鞭，便无胜花之死、王德用之仇、贫女之骂。总的来说，作为最早的汉文剧本，《张协状元》所提出和反映的政治与婚姻的矛盾、人和社会的矛盾是值得肯定和赞美的。

张协拒接丝鞭既是全剧的“主脑”、关节，也是主要矛盾的激化点。所以，从这一事件来分析张协的行为与性格是比较有说服力的。按照当时的主流思想，与太尉联姻实在是老百姓求之不得的荣幸，所以张协拒接丝鞭显得不合情理，引起了时人的疑虑。钱南扬在《永乐大典戏文三种校注》前言中说：“不知张协是热衷于向上爬的人，正需要有势力的靠山。王府议亲，正是求之不得，岂肯拒绝?”此后，张协到了梓州，王德用故意不予接见，命人传话与他，另有一女招张为婿，张协竟立即应允。这前拒后从的矛盾行为似乎有点说不通，甚至他拒婚的措辞“只为求名，不为求妻”也十分勉强、近乎荒唐。然而，前后矛盾的行为、“勉强”的言语，却恰为精当地于细微处刻画出了他的虚伪自私、忘恩负义，是个十分有心计之人；也正是这种细微才能很好地掩饰张协那隐蔽的伪善心理。所以说张协拒接丝鞭是合理的，因为他的这一做法是为了保护自己而忍痛放弃眼前利益，他告诫门子道：“谩接丝鞭成何用”，“楼头有女颜如玉，自度此生悭分福”。在一般的状元负心戏中，我们看到的大多是状元隐瞒已婚实情并与达官显贵结为婚姻，最后终因真相的浮出而身败名裂、悲剧收场。在这部戏中，张协同样隐瞒了他的婚姻，他这样说道：“是则无妻我身不由已，须有爹妈在家乡尤未知。”但是，张协又和其他负心主人公不同，尽管他极想向上爬，但考虑的却更为全面妥当：如果道出已婚实情，定会失去王德用这一强大的靠山，对自己的前程必百害而无一利；如果隐瞒已婚事实，同王家小姐喜结连理，日后如果东窗事发，必定身败名裂、一无所有。他不会惹火自焚的。所以，他以为

自己剑劈贫女，并将其置之死地之后，才会泰然接受王德用再次联姻的要求。因为祸患已除，大可高枕无忧，尽享荣华。

《张协状元》中的科诨之多，在中国戏曲中数一数二。今人将它分为53出，其中至少22出有科诨，均为净末丑戏。他们的动作诙谐，他们的语言具有顽强的生命力，他们的思维体现着民族的智慧。有了科诨的穿插，整个戏剧的基调“哀而不伤”，顺逆圆融，具有特殊的美学意义。正如巴赫金所指出的：“小丑和傻瓜是中世纪诙谐文化的典型人物”，“是生活本身在表演，而表演又暂时变成了生活本身”。王德用这个宰相在戏中频频出丑，有力地证明了丑角的科诨具有针对上层的性质。科诨使得故事内容既是欢乐的，同时也是冷嘲热讽的。它既否定又肯定，既埋葬又再生。

《张协状元》是今存南戏剧本中最早的作品，也是我国现存最早的汉文剧本。剧本提供了不少宝贵的戏曲史料，有助于研究者了解早期戏文的结构章法、曲调组织、表现手段、脚色分工、化装服饰、乐器砌末等等。多种表现手法的综合运用显示了南戏的优越性。剧本语言俚俗，风格粗犷，保持了早期戏文浓郁的民间情调。但是内容过于琐碎，又常穿插与主线无关的旁枝；人物平面化、类型化，缺乏个性，也是早期戏曲艺术上不成熟的表现。

（卿琪）

感天动地，悲风愁云

——《窦娥冤》导读

关汉卿是元代的伟大戏剧家，他的戏剧创作不仅数量丰富，而且质量很高。作品或取材于现实生活，或取材于历史人物，都具有很强的现实性和反映生活的广阔性。《窦娥冤》是关汉卿的代表作之一，它通过窦娥短暂一生的悲剧生活，展开了对广阔社会生活的描写，塑造了形形色色的人物：高利贷者的盘剥、行医者的草菅人命、泼皮无赖的横行、官吏的颠倒是非，以及广大善良、正直人民的贫困，这一切都是造成窦娥不幸的原因。

窦娥短暂的一生充满了不幸和悲剧。她3岁丧母，7岁便被无钱还债的父亲送往蔡婆婆家做童养媳，幼小的窦娥从此开始了孤苦伶仃的生活。成婚不到两年丈夫便得病死了，窦娥成了寡妇。善良的她辛勤地劳作，殷勤地服侍婆婆，和她相依为命，但这种安定的、衣食无缺的日子并没有维持多久。蔡婆婆向人讨债时险些被勒死，后被泼皮无赖张驴儿父子所救，他们因此要挟蔡婆婆招他们父子二人为婿，蔡婆婆的软弱使矛盾转嫁给了窦娥。为了维持自己衣食无缺的安定生活，为了保护自己的贞洁，窦娥对张驴儿的胁迫做了强有力的反抗并表达了最大的厌恶之情。为霸占窦娥，张驴儿欲药死蔡婆婆，结果误把其父毒死。张驴儿栽赃窦娥，威胁窦娥顺从，窦娥义不受辱，被推向了公堂。糊涂县官桃杌不辨黑白，窦娥屈打成招，被下到死牢中。她本想平安地过下去，可不幸的遭遇和黑暗的社会却不给她活路。临刑前，她怀着满腔怒火和怨气对这种“为善的受贫穷更命短，造恶的享富贵又寿延”的不公平社会进行了强烈的控诉，谴责它“怕硬欺软”、“不分好歹”，抨击它“错勘贤愚枉做天”。最后，她立下3桩誓愿——楚早3年，6月飞雪，血溅白练，声明：“不是我窦娥罚下这等无头愿，委实的冤情不浅，若没些儿灵圣与世人传，也不见得湛湛青天”。此后便出现“浮云为我阴，悲风为我旋”的悲剧气氛，把窦

娥含冤负屈的悲剧剧情推向了高潮，起到震撼人心的强烈效果，从而加深了对社会的批判力度。

关汉卿被称为当行作家，他熟悉剧场，有实际演出经验。他的作品大都适合演出，有鲜明的剧场效果，这方面在《窦娥冤》中有突出反映。

首先，善剪裁，使戏剧结构紧凑、矛盾冲突集中。《窦娥冤》描写了窦娥20年的不幸生活，内中有无限情由、无穷关目，但作者善于剪裁，能够抓住反映窦娥不幸命运的主要事件展开人物关系和人物冲突的描写，无关紧要之关目，如窦娥结婚、丈夫去世等事件，则通过人物宾白点明，从而使戏剧结构紧凑、矛盾冲突集中、头绪清楚。本剧集中描写了影响窦娥命运变化的3次矛盾冲突：第一次是窦娥父亲还不起高利贷，把她送做童养媳抵债。父亲与高利贷主蔡婆婆的冲突，使窦娥开始了寄人篱下的孤苦生活。第二次是窦娥与张驴儿的冲突。软弱的蔡婆婆把张驴儿父子带回家，逼迫窦娥改嫁，窦娥坚决不从，从而把蔡婆婆与张驴儿父子的矛盾转嫁到窦娥头上，直接表现为窦娥对张驴儿的反抗。在这次冲突中，窦娥被张驴儿送上了公堂，面对着命运的宣判。第三次，窦娥与贪赃枉法的官吏的冲突。窦娥是清白的，可楚州府衙役桃杌偏听偏信，窦娥屈打成招，被打入死牢。在这次冲突中，窦娥失去了年轻的生命。在这3次冲突中，每一次冲突都使窦娥的景况更加恶化、不幸更深一层，直到失去生的权利。这样，窦娥与他人的矛盾冲突，最后发展成为她与整个黑暗社会的冲突。同时为了使结构紧凑，作者注意情节照应、埋伏。第一折卜儿上云："……自13年前窦天章秀才留下端云孩儿与我做儿媳妇，改了他小名，唤做窦娥……"这里点出改名窦娥，是为了第四折窦天章审查案卷时不知窦娥是端云作伏线。第二折正旦持汤上，云："……婆婆也，你莫要背地里许了他亲事，连我也累做不清不洁的。"为后面在公堂上张驴儿所云"太人详察：他自姓蔡，我自姓张，他婆婆不招俺父亲接脚，他养我父子两个在家做什么？"作伏线。

其次，关汉卿重视舞台演出中科白的重要性。在《窦娥冤》中，除了正旦唱词外，有大量宾白，它们不仅起到交代人物关系、推动情节发展的作用，而且能描摹人物情态，具有很强的动作性，有很好的

舞台演出效果。如第一折中卜儿做行科云："摹过隅头，转过屋角，早来到他家门首"，描写出转弯拐角的行走状。另外，把剧中某些重要的科白联系起来，就构成了剧中整个情节发展的框架。这些科白基本上能够理清导致窦娥悲惨命运的主要矛盾和主要事件。

最后，《窦娥冤》的舞台效果还体现在作者注意戏剧演出的舞台背景。首先，重视舞台背景空间的转换。他注意尽量把故事放在不同舞台背景中展开，从而通过空间的转换产生流动性，引起观众兴趣，收到好的演出效果。《窦娥冤》只有一本4折，篇幅短小，故事情节集中，但作者却展开了不同的舞台背景。另外，根据剧情需要，作者还善于通过同一舞台背景的变化，对故事情节起烘托作用。第三折的舞台背景是刑场，起初天气晴朗，可是当窦娥罚下3桩无头愿后，刽子做磨旗科云："怎么这一会儿，天色阴了也?"内做风科，刽子手云："好冷风也!"正旦唱煞尾："浮云为我阴，悲风为我旋，3桩誓愿明题遍"。还是在刑场上，可是天气由晴变阴，霎时冷风顿起，这种背景的变化具有很强的视觉效果。

关汉卿被誉为元曲本色派之祖。王国维在《宋元戏曲史》中说："关汉卿……其言曲尽人情，字字本色，故当为元人第一。"其语言的本色主要表现在他能根据不同人物的身份、教养、地位等，纯熟地选择使用语言，以体现不同人物的气质和个性，从而能够更充分地刻画人物形象。

楚州太守桃杌一上场便云："我做官人胜别人，告状来的要金钱；若是上司来刷卷，在家推病不出门。""你不知道，但来告状的，就是我衣食父母。"这里活化出一个贪官污吏的形象。窦天章虽因贫困将女儿抵债，但他毕竟是饱学之士，说话含蓄。剧中蔡婆婆的语言也具有鲜明的个性。张驴儿是剧中的一个重要人物，他是泼皮无赖，又是恶棍，但他的形象并不单薄。作者通过摹写其声口，描写了他怎样从好梦不成，到威胁利诱，以至最后报复的过程。

作者把窦娥形象的塑造与其悲惨的经历紧密地联系在一起。窦娥出生于书香门第，很小就接受妇德教育，临嫁前父亲还叮嘱她三从四德，因此有较强的贞节观念。另一方面，从小被卖做童养媳，这种寄人篱下的日子造就了她坚强的性格，能够理智地对待变故。孤苦伶仃

的她辛勤地劳作，殷勤地侍奉婆婆，这种衣食无缺生活的满足使她对公公、丈夫、婆婆充满感恩。因此，剧中窦娥的语言也在这些方面反映了她的思想和个性。她对张驴儿父子，充满厌恶，一见面便骂道："兀那厮，靠后！"责备婆婆"怕没个贞心儿自守，到今日招个村老子，领着个半死囚。"骂张驴儿说："则被你坑杀人燕侣莺俦。"这里与其说是对贞节的自守，还不如说是对人格和尊严的保护。张驴儿做扯正旦科，正旦推跌科，唱"兀的不是俺没丈夫的妇女下场头"，这句话道出了寡妇人格、尊严被玷污的现实和生活的艰难。但是，窦娥的正直刚强不仅表现在她对自己人格、尊严的保护，而且还表现在对生命的践踏和凌辱的反抗上。为了保护婆婆，她被屈打成招，现实的无情，使她更加冷静、清醒。她对黑暗社会提出了严厉控诉："地也，你不分好夕何为地。天也，你错勘贤愚枉做天！"并且立下3桩誓愿，终刚强而不可凌。

《窦娥冤》是一部杰出的悲剧。无论从思想内容的深度，反映现实生活的广阔性，还是艺术技巧的高超，语言的纯熟运用，都达到相当高度。尤其是在剧场演出及语言方面的当行、本色，赢得了后人的一致赞誉。关汉卿为元代戏剧的繁荣做出了重要贡献，他是中国戏剧史上当之无愧的奠基人。

（曹海燕）