

一 雅俗共赏的 戏剧小说

中国古代戏剧、小说之所以历经千百年而流传不衰，时至今日仍具有独特的艺术魅力，究其原因，内容的雅俗共赏颇值得称颂。让我们一起去欣赏古典戏曲的精粹，触摸古代小说的鲜活人物，感受雅俗共赏的传统文化。

反映民生的戏曲(一)

戏曲是中国传统艺术,剧种繁多有趣,表演形式载歌载舞,有文有武,集唱、做、念、打于一体,在世界戏剧史上独树一帜。戏曲的形成过程相当漫长,到了宋元之际才逐渐成形。王国维先生称“真正之戏曲,不能不从元杂剧始也”。

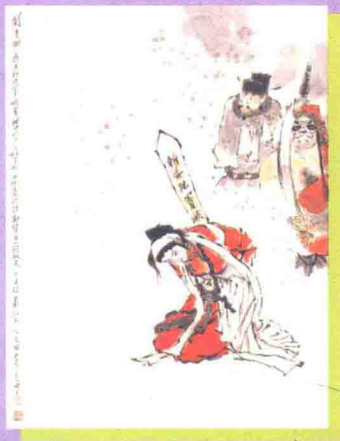
元代杂剧是我国戏曲艺术中的瑰宝,它代表了我国戏曲艺术的成熟,反映了我国元代社会的基本风貌和人民生活,我们领略元代杂剧的艺术魅力,感触那个时代的烟雨风云,思索其对人生的启示和意义。

窦娥冤

关汉卿是元代最具代表性的杂剧作家之一,他的作品关注社会生活,有强烈的正义感,力图从历史中寻找现实的借鉴。

代表作《感天动地窦娥冤》(简称《窦娥冤》),其主要内容为窦娥被无赖诬陷,又被官府错判斩刑,窦娥在临受刑之时指天为誓,死后将血溅白绫、六月降雪、大

戴敦邦古典文学插画
《窦娥冤》

早三年,以明己冤,后来誓言果然应验,三年后终于沉冤得雪。

《窦娥冤》第三折的《滚绣球》是元杂剧极具感染力的段落:

有日月朝暮悬,有鬼神掌着生死权。天地也!只合把清浊分辨,可怎生糊突了盗跖、颜渊^①,为善的受贫穷更命短,造恶的享富贵又寿延。天地也!做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船!地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘^②贤愚枉做天!哎,只落得两泪涟涟。

选自关汉卿《窦娥冤》

注释: ①盗跖、颜渊:分别泛指坏人、好人。

②勘:核对,推究。错勘,即错误地判断。

知识名片

杂剧的剧本结构

“一本四折一人主唱”是元杂剧的基本结构。每个剧本一般由四折戏组成,有时再加一个楔子,演述一个完整的故事。少数作品也有一本分为五折或六折的,还有用两个楔子的。

【赏析】

第三折是全剧矛盾冲突的高潮部分,写窦娥被押赴刑场受刑的悲惨情景,揭露了元代官吏的腐败残酷,反映了当时的社会黑暗,歌颂了窦娥的反抗精神。窦娥是生活在社会底层孤苦伶仃的弱女子,通过其呼天抢地的申诉,将所受冤屈之缘由直接归结到了天地的身上,把控诉矛头直指统治者所赖以依存系的精神支柱,这一段描写也是关汉卿借窦娥之口抒一己之愤的载体。

文化链接

《窦娥冤》并非直接取材于元代社会现实生活，而是取材于民间传说“东海孝妇”。“东海孝妇”的故事出自《列女传》。

汉时，东海孝妇养姑甚谨。姑曰：“妇养我勤苦。我已老，何惜余年，久累年少。”遂自缢死。其女告官云：“妇杀我母。”官收系之，拷掠毒治。孝妇不堪苦楚，自诬服之。时于公为狱吏，曰：“此妇养姑十余年，以孝闻彻，必不杀也。”太守不听。于公争不得理，抱其狱词，哭于府而去。

自后郡中枯旱，三年不雨。后太守至，于公曰：“孝妇不当死，前太守枉杀之，咎当在此。”太守即时身祭孝妇冢，因表其墓。天立雨，岁大熟。

长老传云：“孝妇名周青。青将死，车载十丈竹竿，以悬五幡。立誓于众曰：‘青若有罪，愿杀，血当顺下；青若枉死，血当逆流。’既行刑已，其血青黄，缘幡而上标，又缘幡而下云。”

西厢记

《崔莺莺待月西厢记》(简名《西厢记》)是在唐代传奇《莺莺传》与金代《西厢记诸宫调》的基础上创作的杂剧。它是元代杂剧中形式最完美、内容最丰富的剧本，其作者为王实甫。

《西厢记》初遇

知识名片

元杂剧的角色

角色即行当。元杂剧基本角色分为旦、末、净、杂四类：旦是女角，末是男角，净一般为地位低下的喜剧人物，杂是除以上三类外的角色。每类角色更细致的区分。

《西厢记》叙述了书生张君瑞和相国小姐崔莺莺邂逅、一见钟情，经红娘的帮助，敢于冲破封建礼教的禁锢，为争取婚姻自主的爱情故事，表达了作者对封建婚姻制度的不满和反抗，以及对美好爱情的憧憬和追求。

《西厢记》在语言艺术上也堪称精美之作，为后来的剧作文字追求精美开了先声。如二本一折《混江龙》曲文：

落红成阵，风飘万点正愁人；池塘梦晓，阑槛辞春。蝶粉轻沾飞絮雪，燕泥香惹落花尘。系春心情短柳丝长，隔花阴人远天涯近。香消了六朝金粉，清减了三楚精神。

这支曲文写出了女主人公的情思，春天的景物在她眼里都同她的心情联系起来，借景抒情，情景交辉。最后四句具有传统婉约情词的色调，婉约含蓄中包含着强烈的情感。

赵氏孤儿

《赵氏孤儿大报仇》(简称《赵氏孤儿》)作者纪君祥，作品为五折一楔子。写了春秋时期晋贵族赵氏被奸臣屠岸贾陷害而惨遭灭门，幸存下来的赵氏孤儿赵武长大后为家族复仇的故事。

作品结构复杂，气韵贯通，人物繁多而且形象鲜明。它的核心是知恩必报、有冤必申。结局正义的一方大获全胜，仇敌伏诛，作者在结尾写道：

【黄钟尾】谢君恩普国多沾降，把奸贼全家尽灭亡。

赐孤儿改名望,袭父祖拜卿相;忠义士各褒奖,是军官还职掌,是穷民与收养;已死丧给封葬,现生存受爵赏。这恩临似天广,端为谁敢虚让。誓捐生在战场,着邻邦并归向。落的个史册上标名,留与后人讲。

作者在结尾处大力颂扬坚持正义的勇士,否定邪恶,体现了中华民族传统价值文化,这也是《赵氏孤儿》能流传千年、经久不衰的重要原因之一。《赵氏孤儿》对后世有广泛影响,早在18世纪就被翻译成英文,法国启蒙思想家伏尔泰还曾将其改变为《中国孤儿》剧本,成为世人认识中国的窗口。

知识名片

元杂剧的宫调

古代的音乐把调成为宫调,乐曲由五音或七音所组成,归纳其音列就叫调式。元杂剧所用的宫调为:【仙吕】、【双调】、【越调】、【大石调】、【中吕】、【正宫】、【南吕】、【商调】和【黄钟】。在每一宫调之内,各有数十支曲牌。曲词就是按曲牌填写,一折之中的每支曲牌都压同一韵脚,不可换韵。

元杂剧关注普通人的悲欢离合和生老病死。杂剧作家在积淀了几千年文明的中华大地上,用他们对社会与人生的独特理解和感受,将人生哲理和东方文化灌注于戏曲表演中。其展现的追求自由、道义为上的思想不只是在当时的时代背景下被人们关注和拥护,对现代人也有深刻的警示意义,它是一种每个时代都需要的精神品质。

文化链接

中国戏曲的起源和发展

原始社会的歌和舞是相辅相成地联系在一起的，最初是一种原始的宗教仪式，内容有对鬼神的神圣祭祀、对祖先的祝祷祈求、对丰收的庆贺、对爱情的歌颂与对疾病的祛除。

五胡十六国后赵石勒时期，有一参军贪污，石勒力就命一优伶扮演参军，另一优伶演苍鹘对参军嘲笑戏弄，从此这两个角色成为戏曲分行当表演人物的开始。情节虽简单，但已具有虚构故事、组织戏剧冲突的成分。这种君对臣的嘲讽表演，在南北朝与歌舞相结合，在唐朝得以发扬光大，形成唐朝的多角色的参军戏。

北宋泽州说唱艺人孔三传创造了诸宫调的说唱形式，把叙事和抒情的元素结合，演述长篇故事，但可惜没有作品流传。金代董谢元所著的《西厢记诸宫调》表明了说唱艺术在文学和音乐上的成熟，它对戏曲的剧本文学和唱腔的形成，具有关键的影响。

北杂剧南下后，南戏的艺术水平日臻成熟，它吸收消化了诸宫调的文学体制、音乐体制逐渐形成了古典戏曲的第一完整形态——元杂剧。

反映民生的戏曲(二)

中国戏曲是中国传统文苑中一枝独秀的综合艺术形式。从产生之初的宋、金、元时期到现在,它已经走过风风雨雨八九百个年头了。经过宋元南戏和元杂剧、明清传奇、清代地方戏三大发展阶段,如今以昆曲、京剧、越剧等为代表的中国戏曲不仅成为中国的象征,而且广受世界人民喜爱。

昆 曲

昆曲又称昆剧、昆腔、昆山腔,是中国传统文化艺术中的珍品,是中国最古老的剧种之一。昆曲在元朝末期产生于苏州昆山一带,后世的很多剧种都是在昆剧的基础上发展起来的,所以昆曲被誉为“百戏之祖”。

昆曲在其漫长的历史发展进程中,形成了慢、小、细、软和雅的艺术特点。

昆曲《牡丹亭》演出

知识名片

昆曲的头饰

男性头饰多为各式帽、盔、巾；女性头上多着冠(帽)，束簪、钗，其上装饰有步摇、钿子等饰品。与其他地方剧种相比，昆曲头饰更为精致、华美，异彩纷呈。昆曲人物头饰在面料选择、图案色彩、刺绣工艺、饰品的选择等方面精益求精，再配以优雅的服饰、精美的妆容、婉转的人物唱腔，头饰造型最终与着装风格保持一致，达到了完美和谐的状态。

所谓“慢”是说昆曲的节奏缓慢，轻柔而婉转；“小”是指昆曲可以在各类剧场的舞台上演唱，最宜在家宅的厅堂或花园亭榭上演唱；“细”，是指昆曲表演十分细腻；“软”是指昆曲说的吴依软语，唱的是柔婉的“水磨调”，加上擅演缠绵悱恻的文戏，自然给人以一种软而香的感觉；所谓“雅”，是指昆曲高雅、文雅、典雅和清雅的风格。

昆曲在长期的演出实践中，积累了大量的经典剧目，如《鸣凤记》《牡丹亭》《义侠记》等。

明末清初，地方戏兴起，尤其是四大徽班进京，逐渐形成京剧的昆曲逐渐衰落，沉寂近百年。直至新中国成立，政府大力扶持戏剧事业，昆曲才重获新生。2001年，昆曲被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”。

京剧

京剧是中国的国粹之一，是流行于全国的重要剧种之一。迄今已有二百多年的历史。

清乾隆年间，原来在南方演出的徽调班社陆续进京演出，同来自湖北的汉调艺人合作，相互影响，同时又接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，并吸收了一些民间曲调，逐渐融合、演变，发展成为京剧。

京剧伴奏乐器以京胡为主，二

京剧《贵妃醉酒》

胡、月琴、三弦为辅。

京剧的行当有生、旦、净、丑。京剧表演的四种艺术手法是唱、念、做、打。“唱”指的是唱功；“念”指的是念白；“做”指的是做功，也就是表演；“打”则指的是武功。

京剧形成以来，涌现出大量的优秀演员，他们对京剧的唱腔、表演以及剧目和人物造型等方面的革新、发展做出了贡献，并形成了许多影响很大的流派。如旦角中有庄重深邃的梅(兰芳)派，幽咽婉转的程(砚秋)派，明快俏丽的尚(小云)派，自然质朴的荀(慧生)派等等。

越 剧

越剧有大约 100 年的历史，是目前中国的第二大剧种。虽然越剧在中国的一些主要城市都有演出，但它的受众主要是在南方。

越剧的唱腔非常清悠婉转、优美动听，它的表演经过几代艺术大师的锤炼很真切细致，非常适合抒发情感。

越剧也有众多的艺术流派，每个流派都是以其创立者的姓氏命名的，一般在唱腔上有卓著的表现。各个越剧流派通过在旋律、节奏以及板眼上的变化来强调不同，从而在舞台上展示出不同的艺术形象。

中国的第一首小提琴协奏曲《梁祝》就是以越剧中的曲调为素材创作的。越剧《梁山伯与祝英台》中众多曲调在小提琴协奏曲《梁祝》里的运用，使音乐中人物

知识名片

京剧中脸谱的颜色秘密

京剧脸谱的各种主要颜色象征不同物的品质、性格、气度，这种颜色称为“主色”，它是一张脸谱最主要的直接表现手段。

红色——表现忠贞、英勇的人物性格，如：关羽。

蓝色——表现刚强、骁勇、有心计的人物性格，如：窦尔敦。

黑色——表现正直、无私、刚直不阿的人物性格，如：包公。

白色——表现阴险、疑诈、飞扬、肃杀的人物性格。如：曹操。

形象的刻画更加逼真,音乐表现力更具戏剧性效果,时而细腻婉转,时而激昂强烈,颇具震撼人心的艺术感染力。

戏比天大,德如地厚,历代戏曲艺术家世代相传、承继不息的不只是单纯的艺术技能,也是律己修身的道德操守和人格精神。传统剧目的主题多为忠孝仁爱、礼义廉耻,也就使得艺术家在技艺精进的同时,往往艺德双馨。这种质朴而可贵的传统,体现了前辈戏曲艺术家的精神理想,凝结了传统文化的道德精华。

文化链接

高亢激昂的秦腔

秦腔是中国古老的戏曲剧种之一,源于陕西关中和甘肃陇东一带。因为以枣木梆子为击节乐器,又叫“梆子腔”,俗称“桄桄子”。

秦腔源于今陕西、甘肃一带的民间歌舞,是在中国古代政治、经济、文化中心长

安生长壮大起来的，并历代人民的智慧而逐渐成形。秦腔的雏形见于秦汉，后在陕甘一带的民间曲调和宋、金、元杂剧的影响下，于明中叶形成。明代万历年间《钵中莲》传奇抄本中使用了“西秦腔二犯”的曲牌，故知其源于甘肃。甘肃古称西秦，秦腔因此得名。

“彩腔”是秦腔唱腔一大特色，由假嗓唱出，音高八度，多用在人物感情激荡、剧情发展起伏跌宕之处。其中的拖腔必须归入“an”韵，一句听下来饱满酣畅，极富表现力，也是秦腔与其他剧种有明显区别的地方。

秦腔演唱时须生、青衣、老生、老旦、花脸多角重唱，所以也叫作“乱弹”。秦腔的表演朴实、粗犷、细腻、深刻，以情动人，富有夸张性。正是出于秦腔表演的特色，有人赞美秦腔是“繁音激楚，热耳酸心，使人血气为之动荡”。

在陕甘民间流传着一句俗话：“听了秦腔，肉酒不香。”秦腔浓烈正是西北人粗犷性格的写照。

（选自《图说中国戏曲》 作者郭梅 有删改）

包罗万象的小说(一)

在中国古代文学中，比起诗文，小说是一种晚熟的体裁。一般认为，符合现代小说观念的小说作品是唐代产生的。唐代传奇小说的出现才使中国古典小说真正走向成熟。

唐代传奇小说的内容新颖、广泛，包罗万象。上至帝王生活，下至士子豪侠，内容触及社会的各个角落。

柳毅传

连环画《柳毅传书》

《柳毅传》，唐代传奇小说，李朝威撰，写的是书生柳毅为落难的龙女传书，使龙女摆脱被丈夫和公婆虐待的困境，几经周折，龙女终于同柳毅结为夫妻的故事。其文情声并茂，生动感人，是唐代传奇的代表之作。

主人公柳毅怀有强烈的正义感和同情心，见义勇为，至诚至信当钱

塘龙君救回龙女后，钱塘龙君提出把龙女嫁给他，柳毅“肃然而作”说：

毅以为刚决明直，无如君者。盖犯之者不避其死，感之者不爱其生，此真丈夫之志。奈何箫管方洽，亲宾正和，不顾其道，以威加人？岂仆人素望哉！若遇公于洪波之中，玄山之间，鼓以鳞须，被以云雨，将迫毅以死，毅则以禽兽视之，亦何恨哉！今体被衣冠，生谈礼义，尽五常之志性，负百行之微旨，虽人世贤杰，有不如者，况江河灵类乎？

一番慷慨激昂的说辞，折服了粗暴的钱塘龙君，也表现出柳毅不畏强权，为人正直勇敢的品格。

《柳毅传》中最主要写的是“侠情”和“爱情”两大方面。这也是唐代传奇小说盛演不衰的主题。《柳毅传》对后世的影响非常大，金代就以改编成杂剧，“柳毅传书”也被当作典故运用于文学作品中。

虬髯客传

《虬髯客传》作者有张说、裴铏、杜光庭等说，无定论。主要内容是杨素家妓红拂女倾慕李靖，随之出奔，途中结识豪侠虬髯客张烈。虬髯客本有争夺天下之志，见李世名气宇不凡，知不能匹敌，遂倾其家财资助李靖，使其辅佐李世民成就功业。

《虬髯客传》主人公：虬髯客 李靖 红拂女

知识名片

“小说”一词的来历

最早提到小说这个概念的是《庄子》中的《外物》篇：“饰小说以干县令，其于大达亦远矣。”这里将“小说”与“大达”对举，是专指那些琐屑的、无关乎政教得失的大道理的浅薄言论。

知识名片

“虬髯客”的来历

虬髯客，本名叫做张仲坚、张烈，因为赤髯如虬，脸上的胡子多并且卷曲，跟下巴的胡子连在了一起，所以称为虬髯客。

南柯太守传

后虬髯入客扶徐国自立为王。

虬髯客作为主人公，重承诺、守道义、豪胆侠肝，识大体，顾大局。当他的朋友见到“真天子”“精采惊人，长揖而坐，神气清朗，满坐风生，顾盼炜如。”，惊呼“此局全输矣”，对虬髯客说：“此世界非公世界。他方可也。”

虬髯客于是决定将自己为了起事夺天下敛集的巨额财富尽赠予李靖红拂女夫妇，让他们辅佐李世民兴唐。

小说跌宕奇诡的情节、恢宏开阔的境界，再加上个性鲜明的“风尘三侠”，使它成为唐代传奇当之无愧的经典。

知识名片

南柯一梦

【解释】：形容一场大梦，或比喻一场空欢喜。

【出自】：唐·李公佐《南柯太守传》

【示例】：看荣华眨眼般疾，更疾如南柯一梦。
元·郑廷玉《金凤钗》楔子

《南柯太守传》是唐传奇中梦幻类作品，作者李公佐，写的是淳于棼一天梦见自己变成大槐国国王的驸马，任‘南柯太守’二十年，荣耀一时。后来因与檀萝国交战，吃了败战，金枝公主亦病死，最后被遣发回家，沿途破车惰卒，梦突惊醒，醒来后发现“槐安国”和“檀萝国”竟都是蚁穴，历历如现。

小说篇首介绍主人公：

“东平淳于芬，吴楚游侠之士。嗜酒使气，不守细行。累具资，养豪客……”

篇末介绍：

“生感南柯之虚浮，悟人世之倏忽，遂栖心道门，绝弃酒色。后三年，岁于丁丑，亦终于家。时年四十七将符宿契之限矣”。

小说结构上有“史传”的叙事风格,内容上却将梦幻与现实相对照,先让主人公进入梦中,享尽荣华富贵,然后再从梦中回到现实。这篇小说所写的故事虽然带有梦境的虚幻,却都是唐代现实生活的真实反映。小说反映了唐代知识分子的思想矛盾,一方面追求荣华富贵,一方面又深感仕途的险恶。

唐代的传奇内容包罗万象,往往表现的是惩恶扬善的主题,其中蕴含的正是“侠义”“仁义”的道德观。主要体现忠孝观念、仁义思想、入世精神和劝世作用。具体而言,“忠”包括对国家、朝廷、师门的忠诚,“孝”表现为对父母、亲长的孝顺。这些传统文化的精髓对后世有深远的影响。

文化链接

唐传奇中的侠女形象

以侠女为创作主体的作品在唐朝之前可以说是寥寥无几,一些小说中对于侠女形象的塑造也并不全面,只局限于赞扬她们武艺的高超,对于这些侠女身上所具有的侠义精神在小说作品中尚未有笔墨提及。

到了唐朝,随着侠女的不断增多,在唐代传奇中侠女形象也更加形象、具体、全面地展现在人们面前,并且侠女身上的