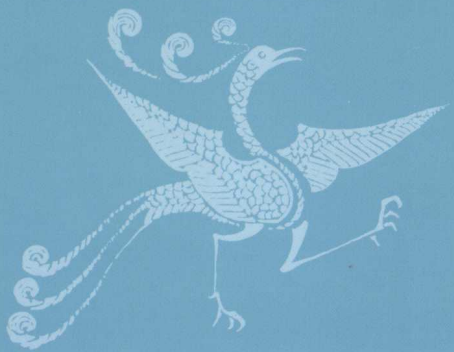

中 华 文 史 新 刊

元曲悲剧探微

张文澍
著

本书以元杂剧中的悲剧作品为研究对象,以西方传统悲剧理论为参照系,借用比较文学、民俗文化考证和历史考证等多重方法,论证元曲名著《窦娥冤》、《赵氏孤儿》、《梧桐雨》和《汉宫秋》的悲剧类型、悲剧性质和悲剧深度等一系列理论问题,从而进一步明确上述作品在世界戏剧史乃至世界文化史上的崇高地位。同时,阐明中国古典悲剧相异于西方古典悲剧的若干特质,旨在以此为契机,呼唤中国本民族悲剧理论体系的诞生。

中华书局

中 华 文 史 新 刊

元曲悲剧探微

张文澍 著

中華書局

图书在版编目(CIP)数据

元曲悲剧探微/张文澍著. —北京:中华书局,
2008.3

ISBN 978 - 7 - 101 - 06066 - 9

I. 元… II. 张… III. 元曲 - 悲剧 - 文学研究
IV. I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 034740 号

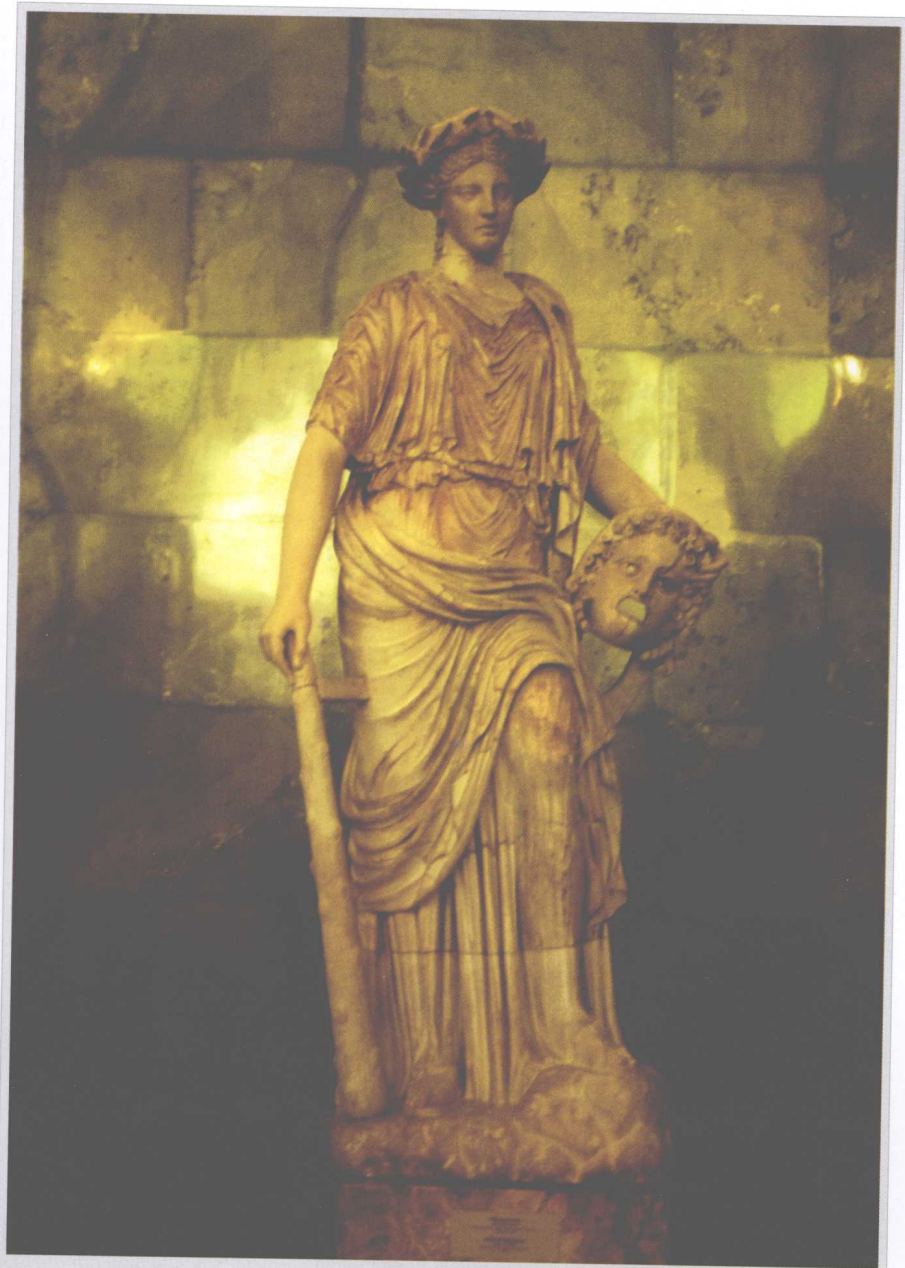
-
书 名	元曲悲剧探微
著 者	张文澍
丛 书 名	中华文史新刊
责任编辑	贾元苏
出版发行	中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
http://www.zhbc.com.cn
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn
印 刷	北京未来科学技术研究有限责任公司印刷厂
版 次	2008 年 3 月北京第 1 版
2008 年 3 月北京第 1 次印刷
规 格	630 × 960 毫米 1/16
印张 17 $\frac{1}{4}$ 插页 4 字数 247 千字
国际书号	ISBN 978 - 7 - 101 - 06066 - 9
定 价	35.00 元
-

张文澍 (1954—), 北京师范大学古籍研究所副教授, 文学博士。主要研究领域为元代文史、中国小说和宋代诗学。

元代杂剧作家关汉卿像

悲剧女神墨尔波墨涅(Melpomene) — 古希腊神话中缪斯文艺九女神之一

自序

文学艺术者，人类理性、情感之凝聚结晶。粤昔三千馀载之先，古希腊埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯三大师出，数十悲剧伟作遂传于至今，著为泰西文明发祥之一部。其演艺起于祀神，体格尊严；其导宣积郁，陶冶性情，平衡心理，警劣惊顽，有它事无以替代之用。古罗马兴，欲有作，然视希腊终不能过，乃事事因循。延数百年，欧洲陷落中世纪之黑幕，一切学术皆充宗教之奴隶而已，几无悲剧杰作可言。迨文艺复兴曙光乍现，科学、文艺，豪杰辈出，莎士比亚尤其著者。其假史事写近代人性之精神，“四大悲剧”于是乎生。其间续作赓吟，大小写手，先后有人。间得三、五学者，相与倡导发明，推明悲剧学说，俾此事有述有作，犹鸟之羽翼，双乃成飞。晚更近世二大师，错采综辑，成一家之言：一曰黑格尔，辨明精神与文艺之关系，推尊悲剧不遗余力；一曰叔本华，倡意志本原之说，界定悲剧三重范畴。西人悲剧理论益加系统而确然不移矣。

飞扬高蹈，欧西人杰贤士之仪型遥在；浅唱低讴，东土瓦舍勾栏之弦管近繁。我中国之戏剧出自俳优倡伎，成于坊巷市间，实“下里巴人”之事。于是或者乃曰：泰西悲剧，璨若日星；中土氍毹，低靡委琐，更何来悲剧？晚近中国乃亦有一学术伟人名王国维，承叔本华之说，作《宋元戏曲考》曰：“元则有悲剧在其中……如关汉卿之《窦娥冤》、纪君祥之《赵氏孤儿》……即列之于世界大悲剧中，亦无愧色也。”中外学界遂哄然哗然，转而寂然——从其说——盖元曲固有佳处在而不可掩也。明藏晋叔再序《元百种曲》有云：元曲取材多方，“如六经语、子史语、二藏语、稗官野乘语，无所不供其采掇”，“能使人快者掀髯，愤者扼腕，悲者掩泣，美者色飞”；王国维先生则云其“能写当时之政治及社

会之情状,足以供史家论世之资者不少”,故其入人也深,感人也钜,格人也切,化人也微,实一代不易之文学。惜静安先生之书仅八万言而止,诸精言妙道,但发绪论,语焉未详。此固先生东瀛客寓,居不暇安,亦世纪之交,学术风气所致。

王先生既创设元剧历史科学及元剧文献学,陈寅恪先生继于其身,后序《王静安先生遗书》云:“自昔大师巨子,其关系于民族盛衰、学术兴废者,不仅在能承续先哲将坠之业,为其托命之人,而尤在能开拓学术之区宇,补前修所未逮。故其著作可以转移一时之风气,而示来者以轨则也。先生之学博矣,精矣,几若无涯岸之可望,辙迹之可寻。然详绎《遗书》,其学术内容及治学方法,殆可举三目以概括之者。一曰取地下之实物与纸上之遗文互相释证……;二曰取异族之故书与吾国之旧籍互相补证……;三曰取外来之观念与固有之材料互相参证,凡属于文艺批评及小说戏曲之作,如《〈红楼梦〉评论》及《宋元戏曲考》《唐宋大曲考》等是也。此三类之著作,其学术性质固有异同,所用方法亦不尽符合,要皆足以转移一时之风气而示来者以轨则。吾国他日文史考据之学范围纵广,途径纵多,恐亦无以远出三类之外。”

予尝叹治所谓社会科学之难,其佳境盖约有三,馀薄劣者不论:一曰文从字顺,佳媚悦人;二曰发凡起例,轨则示范;三曰人文照耀,光烛后前。此大象无形,大音希声;数世一人,造化难企。静安先生、寅恪先生则其选也。往者已矣,来者难追。然学术之事,承前启后,毋容或阙;开来继往,作当有人。予虽材属闾草,智殊愚暗,恭惟十驾一心,思企前贤踵武。曩柳泉先生著《聊斋志异》,危君子道穷,患知音者寡,因自序其书云:“嗟乎!惊霜寒雀,把树无温;吊月秋虫,偎栏自热。知我者,其在青林黑塞间乎?”度彼本心,良足悲悯。予今乃袭蒲翁序书故事,祈愿世人体味此书著述之意,毋使予踽踽独行,茕茕无侣耳。纪元两千零陆年三月,阳春将至,尘暴未止之日,文澍识于望日庐。

目 录

自 序

第一章 总论

第一节 悲剧观念由来及元曲悲剧存目	1
一、西方悲剧观念之起源、界说及其输入中国	1
二、元曲悲剧现存剧目	5
第二节 元曲悲剧研究现状概述	6
一、关于《窦娥冤》	7
二、关于《赵氏孤儿》	15
三、关于《梧桐雨》	19
四、关于《汉宫秋》	22
五、关于其它元曲悲剧作品	28
第三节 元曲悲剧精神之一般叙述	35

第二章 西方戏剧美学与王国维对此之研究、改造

第一节 黑格尔之哲学与悲剧美学观念	37
第二节 叔本华之哲学与悲剧美学观念	46
第三节 黑格尔、叔本华悲剧美学于戏剧研究之意义	69
第四节 王国维悲剧美学及其与叔本华悲剧美学之关系	73

第三章 关汉卿悲剧作品研究

第一节 《窦娥冤》研究(上)	80
一、《窦娥冤》本事——“东海孝妇”之起源与衍生	80
二、元代东海孝妇及于定国故事之广泛流传	88
三、关汉卿对东海孝妇故事之改造	100

第二节 《窦娥冤》研究(下)及其它	105
一、《窦娥冤》之悲剧意义	105
二、《窦娥冤》之悲剧性质	124
三、《窦娥冤》悲剧之价值	130
四、《窦娥冤》《赵氏孤儿》《梧桐雨》《汉宫秋》舞台 演出之思考	132
第三节 关于关汉卿及其《单刀会》	135
一、关于关汉卿生活之时代	135
二、关于关汉卿处世之心态	139
三、《单刀会》之文本意义	141
第四章 纪君祥悲剧作品研究	
第一节 “赵氏孤儿”本事之演变	144
一、《春秋左传》之“赵氏孤儿”载记	144
二、《史记》之“赵氏孤儿”载记	146
三、《史记》之后历代“赵氏孤儿”本事之流传举要	149
第二节 《赵氏孤儿》杂剧之内容与形式	151
一、《赵氏孤儿》之剧情与结构安排	151
二、《赵氏孤儿》悲剧之性质与精神	157
第三节 《赵氏孤儿》之影响	163
一、《赵氏孤儿》成为当代多剧种保留剧目所反映之民间 意识	163
二、中国多数现存演出本已失去原作之悲剧意义	163
三、《赵氏孤儿》及其它元曲悲剧之译介	166
第五章 白朴悲剧作品研究	
第一节 白朴之生活时代及其身世	171
一、白朴出生前后金朝政局之一般状况	171
二、白朴之家世与身世	174
第二节 《梧桐雨》为白朴个人身世之悲歌	180
一、《长恨歌》《长恨歌传》《梧桐雨》《长生殿》所本史事 考辨	180

二、《梧桐雨》之悲剧性质及其局限	185
第三节 《梧桐雨》悲剧之抒情性特征	190
一、《梧桐雨》腰斩《长恨歌》及《传》之特殊涵义	190
二、《梧桐雨》戏剧结构与其悲剧意义	194
第六章 马致远悲剧作品研究	
第一节 《汉宫秋》研究	198
一、《汉宫秋》题材之来源	198
二、《汉宫秋》之悲剧性质与戏剧结构	200
三、《汉宫秋》之缺憾	204
第二节 《荐福碑》研究	206
一、《荐福碑》杂剧本事考索	206
二、《荐福碑》为元代文人之时代悲剧	
——《荐福碑》杂剧与马致远散曲思想互证	209
第七章 元曲其它悲剧分类举隅	
第一节 爱情、婚姻、家庭题材悲剧	213
第二节 史剧躯壳下之伦理道德悲剧	216
一、《疏者下船》杂剧	216
二、《豫让吞炭》杂剧	217
三、《霍光鬼谏》杂剧	219
四、《介子推》杂剧	220
第三节 公案题材悲剧	221
一、《救孝子》杂剧	222
二、《陈州粳米》杂剧	224
三、《灰阑记》杂剧	225
四、《盆儿鬼》杂剧	225
五、《张千替杀妻》杂剧	226
第四节 文人事迹题材悲剧	228
一、《冻苏秦》杂剧	228
二、《贬夜郎》杂剧	228
三、《贬黄州》杂剧	229

第八章 中国古典悲剧特质与中国民族悲剧理论建树

第一节 中国古典悲剧特质五说	231
一、悲剧冲突双方显现为绝对善与绝对恶之对立	231
二、卑微小人物得以主人公身份登上悲剧舞台	236
三、女性俨然跻身悲剧主人公之列	237
四、悲剧主人公显示柔弱与坚毅双重性格之统一	239
五、悲剧主人公兼具古典与浪漫之双重艺术特点	242
第二节 中国古典悲剧研究当注意之问题	244
一、所谓“大团圆结局”问题	244
二、悲情宣泄之尺度问题	249
三、中国古典悲剧研究如何参照西方悲剧理论问题	251
四、悲剧与现实之关系问题	252
第三节 结语	256
附论	
一、元杂剧演唱之宫调	257
二、元杂剧之演员	259
三、元杂剧舞台之建筑形式	263
参考文献	267
后记	276

第一章 总论

第一节 悲剧观念由来及元曲悲剧存目

一、西方悲剧观念之起源、界说及其输入中国

何谓悲剧？古希腊先哲亚里士多德撰《诗学》，作著名之悲剧定义云：

悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿。
……摹仿方式是借人物的动作来表达，……借引起怜悯与恐惧来使这种感情得到陶冶。^①

中国古无悲剧之称，人亦漫不知悲剧为何物；有之，自近世始。近有张哲俊氏著《中日古典悲剧的形式》一书，以为中国之有“悲剧”观念，系百年左右之前泊自日本，韩国之输入此观念亦与日本有关，皆以日本最先浸沐西方文化之洗礼。故就亚洲范围之内而言，当以日本为接受西方悲剧观念并参用于文学艺术理论之源起国。其论据有三，可参该书第一章。其书云：

悲剧概念的突然出现与日本有关，是从日本传入了中国。

悲剧作为 tragedy 的译语，并非始见于中国，而是初见于日本，复由日本传入中国，并且成了固定的译语。^②

又该书第一章“悲剧概念的传入及其观念的确立”云：

① 见亚里士多德《诗学》第19页，人民文学出版社，1997年。

② 见张哲俊《中日古典悲剧的形式》第1章第13页，上海古籍出版社，2002年。

悲剧的概念是随着近代中国学术的建立才出现的一个研究范畴。^①

继云：

悲剧概念真正进入中国，是在 20 世纪初。1903 年，无涯生（欧集甲）在美国旧金山的华文报纸《文兴日报》上发表了《观戏记》，其中用了“悲剧”一词：“近年有汪笑侬者，撮《党人碑》以暗射近年党祸，为当今剧班革命之大巨子。意者，其法国、日本维新之悲剧将见于亚洲大陆欤？”此文的发表不是在中国，“悲剧”概念也是在外国使用的。

但：

在欧集甲文章发表的第二年，1904 年 6 月至 8 月，王国维在《教育世界》杂志上发表了《〈红楼梦〉评论》，其中运用了悲剧这一概念，而且也用悲剧理论来研究《红楼梦》。这是中国人第一次运用悲剧概念和悲剧理论研究中国古典文学。他将悲剧分为三类：“第一种之悲剧，由极恶之人，极其所有之能力以交构之者。第二种，由于盲目的命运者。第三种之悲剧，由于剧中之人物之位置及关系而不得不然者。”并认为第三种悲剧“感人贤于前二者远甚”，并由此认为“《红楼梦》者，可谓悲剧中之悲剧也”。其根据是“叔本华置诗歌于美术（案：指艺术）之顶点，又置悲剧于诗歌之顶点。而于悲剧之中，又特重第三种，以其示人生之真相，又示解脱之不可已故”。王国维的论述为后来中国古典悲剧的研究奠定了基础。他不仅运用悲剧理论认识到中国文学的不足，同时也认识到《红楼梦》等作品的思想深度。他还把悲剧理论应用于古典戏曲的研究，提出了古典悲剧研究的重要命题。在古典悲剧研究中，王国维的成就是巨大的，他是真正的开拓者。^②

以故，悲剧一说真正在中国见于应用及系统介绍，当自王国维先生始。本文所以不厌其繁，征引张氏原书，意在首先指明王静安先生以西学为理论参照，筚路蓝缕，推进中国本土传统戏曲研究之功。此外，张氏

^① 见张哲俊《中日古典悲剧的形式》第 1 章第 3 页。

^② 见张哲俊《中日古典悲剧的形式》第 1 章第 11 页。

书尚提及胡适、徐志摩及谢冰心等人对于确立中国悲剧学说规范之努力,但彼等言论皆吉光片羽,无裨中国民族悲剧理论之构建;且其时戏曲、小说在传统诸体文学中身份卑微,除王静安先生等少数先驱者外,尚无人躬与研讨阐发,故胡、徐、谢等人之说影响较微。^①

与王静安先生约略同时,另有吴梅(1886—1939,字瞿安,江苏吴县人)曾教授曲学于北京大学、中央大学、光华大学、苏州大学等校。瞿安先生藏曲达数百种,著有《顾曲麈谈》《元剧研究 ABC》等书及曲学论著多篇,广有发明,且手撰传奇、杂剧数种,可与王氏并称近世曲学两大开山宗师。吴氏深通音律,然其论曲,侧重讨论形式、作法,又恪守中国传统戏曲理论及技艺成法,不甚涉足西方文化,故其于元曲悲剧研究之成就亦不甚显著。

另有学者并不注重王氏开创之功,甚或加以讥讽嘲笑。如上世纪30年代,“当时25岁的钱钟书第一个站出来,在一篇用英文写成的文章中抨击了王国维的论点。文中,钱钟书把王国维提到的戏同亚里士多德、莎士比亚以及20世纪的批评家如I. A. 理查兹和A. C. 布雷德利相比较。他发现中国文学作品中没有著名的亚里士多德式的‘悲剧人物’,其主人公也缺少真正的英雄气概。就是中国自然科学方面的落后也被解释为缺少‘悲剧性的世界感’。后来,钱钟书再也没有以这样的态度表露过自己的观点。直到半个世纪之后,钱钟书又一次不无嘲讽地提到了王国维”。当页本句脚注云:“钱认为,作为叔本华的追随者,王国维本应知道对这个禁欲主义者来说,婚姻是真正的悲剧;此外,按照叔本华的观点,欲望将随着满足而停止。因此,林黛玉的早逝以及两个恋人的分离不是悲剧,而是一件真正的巧事”。^② 钱说一见于专文,予数年前曾亲见钱氏此文之译文,惜未暇记录出处,今不得寻觅其踪,无法引证本文;一见《谈艺录》。^③ 其于王氏之批评中鹄与否可暂不作论。

① 见张哲俊《中日古典悲剧的形式》第1章第16页至第17页。

② 以上引文见[德]莫芝宜佳《〈管锥编〉与杜甫新解》第6至7页,河北教育出版社,2002年。

③ 见钱钟书《谈艺录》第348页,中华书局,1984年。

朱光潜则著《悲剧心理学》一书云：“随便翻开一个剧本，不管主要人物处于多么悲惨的境地，你尽可以放心，结尾一定是皆大欢喜，有趣的只是他们怎样转危为安。剧本给人的总印象很少是阴郁。仅仅元代（即不到一百年时间）就有过五百多部剧作，但其中没有一部可以真正算得悲剧的。”^①

如上所述，悲剧观念本为东方所无，源出于古希腊，久后泊入东洋，经日本及韩国之译，文义历经变易。至今，世人习称生活之中或艺术之内带有悲惨性质之事件为悲剧。而检《辞海》释“悲剧”云：

戏剧的一种类型。在西方戏剧史上，一般认为悲剧主要表现主人公所从事的事业由于恶势力的迫害及本身的过错而致失败，甚至个人毁灭。^②

据此，“悲剧”为一艺术与历史概念范畴；其内容本质或为主人公本身错误而致，或为恶人戕害而致；其灾难后果为重要事业之失败，乃至主人公之毁灭。

中国古代虽有多种具戏剧元素之文化艺术存在，然自上古迄于唐宋，始终无可以称为戏剧之成熟艺术形式。迨蒙古入主中原，杂剧乃承袭前代一切具有戏剧元素之文化遗产而萌生，且顿然呈现繁荣鼎盛局面。然而此局面维持不过数十年，元朝尚未灭亡，其已悄然衰落，俯首让尊于其它戏剧形式，如复兴之南戏与其后传奇之属。以故中国戏剧——国人因其以中华民族传统音乐（案：指声乐与器乐，即演唱与乐曲、伴奏等）为形式主体而习称之为戏曲——较西方晚出近两千年。关于中国戏剧之起源，可参王静安先生《宋元戏曲考》以来至当代各种文学史及戏曲史。又自构成元杂剧起源之诸多文化艺术形式观之，无论倡优、百戏、拨头、代面、转踏、大曲、说话、诸宫调等等，皆为下层民众日常创作、表演及享娱之物，即今所谓“popular culture”，即大众通俗文化；王公贵宦虽时或玩赏，究待以下里巴人，王静安先生《宋元戏曲考·序》谓其“为时既近，托体稍卑”^③即缘此。元杂剧与古希腊、古罗

① 见朱光潜《悲剧心理学》第218页，人民文学出版社，1983年。

② 见《辞海》（缩印本）第2008页，上海辞书出版社，1985年。

③ 见王国维《王国维遗书》第9册第493页，上海古籍出版社，1983年。

马戏剧之渊源既别,文化等级亦异,此为略具东、西方戏剧史知识者极易明之事。但元杂剧并不因其于官本位文化评价体系中地位之卑微,思想价值与艺术成就遂逊色于古希腊、古罗马,乃至文艺复兴后莎士比亚诸大师之悲剧巨作。其以中华民族特有之伦理道德、思维观念方式,卓尔不群之夭矫身姿挺出于东方,与西方悲剧诸杰作隐相对峙,共居人类文化遗产殿堂之中央,分享世界艺术至尊之美誉。

二、元曲悲剧现存剧目

元曲悲剧之界说既已如上,今续分列其目,以明研究对象之数目如下:

关汉卿 6 本:《感天动地窦娥冤》(简名《窦娥冤》)、《关张双赴西蜀梦》(简名《西蜀梦》)、《关大王独赴单刀会》(简名《单刀会》)、《诈妮子调风月》(简名《调风月》)、《邓夫人苦痛哭存孝》(简名《哭存孝》)、《包待制三勘蝴蝶梦》(简名《蝴蝶梦》);

纪君祥 1 本:《赵氏孤儿大报仇》(简名《赵氏孤儿》);

白朴 1 本:《唐明皇秋夜梧桐雨》(简名《梧桐雨》);

马致远 2 本:《破幽梦孤雁汉宫秋》(简名《汉宫秋》)、《半夜雷轰荐福碑》(简名《荐福碑》);

高文秀 1 本:《须贾大夫谗范雎》(简名《谗范叔》)

李寿卿 1 本:《说专诸伍员吹箫》(简名《伍员吹箫》)

王仲文 1 本:《救孝子贤母不认尸》(简名《救孝子》)

杨显之 2 本:《临江驿潇湘秋夜雨》(简名《潇湘雨》)、《郑孔目风雪酷寒亭》(简名《酷寒亭》);

郑廷玉 2 本:《楚昭公疏者下船》(简名《疏者下船》)、《包龙图智勘后庭花》(简名《后庭花》)

李致远 1 本:《都孔目风雨还牢末》(简名《还牢末》);

费唐臣 1 本:《苏子瞻风雪贬黄州》(简名《贬黄州》);

王伯成 1 本:《李太白贬夜郎》(简名《贬夜郎》)

李潜夫 1 本:《包待制智赚灰阑记》(简名《灰阑记》);

狄君厚 1 本:《晋文公火烧介子推》(简名《介子推》);