

叢編劇戲

紀念關漢卿特輯

一 九 五 八 年 第 二 輯

关汉卿象 郭沫若题字 李斛作画

尉遲恭單鞭奪槊
(明刊《元曲選》本插圖)

“請先生別挽一枝章台路旁柳”

(明·顧曲齋刊本《金錢池》第二折插圖)

古杭新刊的本關大王單刀會

駕一行上開佳

外末上奏佳云

駕云

外末云佳

正末持喬國老上

佳

外末云

尋思云

今日三令已

安恐引干戈又交生靈受苦您衆宰相每也合諫天子咱

過去見禮數了

駕云云

陛下萬歲

微臣愚見那

荊州不可取

駕又云云

不可去

云

點絳脣

咱本又受國目僚坎負他侵君軟弱與心滿當日五

處鎗刀併了董卓誅了袁紹

混江龍

存的孫劉曹掇平今

一國作三朝不付皂河清海晏而順民調兵器改爲農器用征

旗不動酒旗搖軍罷戰馬添膘杀气散陣雲消役將校作巨僚

脫金甲也羅袍振前旗捲虎潛竿股間劍插虎尾歸鞘接洽的民

安國泰却又早將老兵喬

駕云

啗合与它這候上九州想

當日曹操本來取

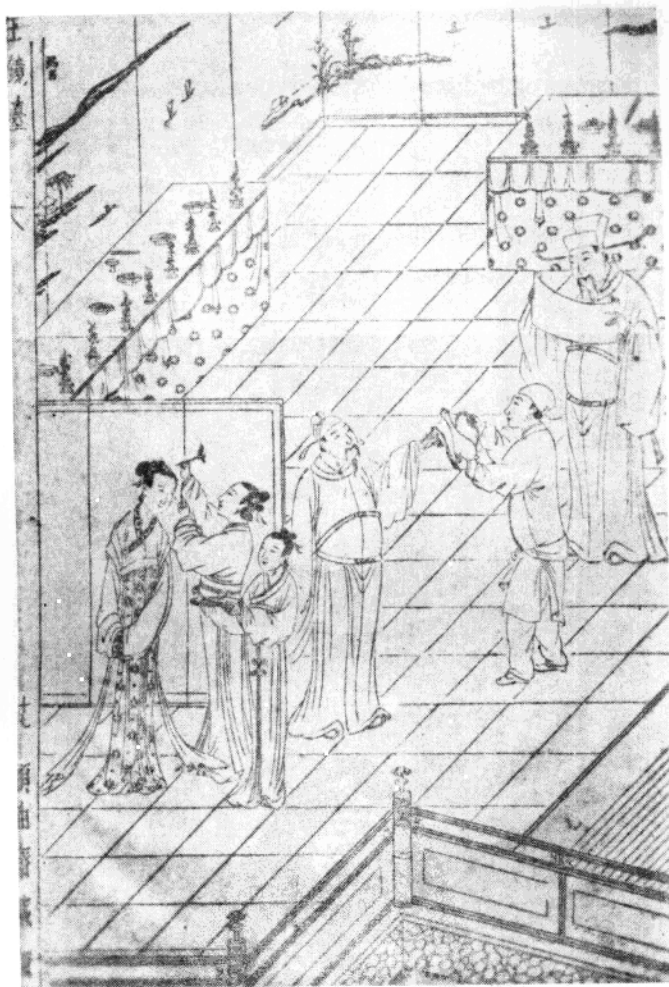
吳生

被那弟兄每當佳

駕末云佳

《關大王單刀會》的最早刊本

（元刊《古今雜劇三十種》書影）

“你着寶釵簪雲髻，我着金杯飲醪醕”

（明·顧曲齋刊本《玉鏡台》第四折插圖）

“姑姑也，您便待做了筵席上撮合山”

（明·顧曲齋刊本《望江亭》第一折插圖）

葛皇親挾勢行兇橫

(明刊《元曲選》本《蝴蝶夢》第一折插圖)

目 录

紀念世界文化名人關漢卿特輯

關漢卿不朽·····	夏 衍 (3)
偉大的元代戲劇戰士關漢卿·····	田 汉 (8)
中國偉大的戲曲家關漢卿·····	鄭振鐸 (17)
關漢卿研究·····	周貽白 (21)
從劇作看關漢卿的思想·····	溫 凌 (41)
我國戲曲史上的關漢卿·····	楊紹萱 (51)
讀《五侯宴》·····	馬少波 (57)
南戲怎樣改編關漢卿的《拜月亭》·····	陳中凡 (64)
談關漢卿《拜月亭》第四折·····	劉逸生 (77)
讀《單刀會》札記·····	劉知漸 (80)
《竇娥冤》和《東海孝婦》·····	香 文 (90)
論《竇娥冤》·····	林鍾美 (97)
《詐妮子調風月》寫定本說明·····	王季思 (108)

在全國藝術科學研究座談會上的總結發言·····	刘芝明 (121)
我們怎樣排演京劇《白毛女》·····	阿 甲 (137)
在延安編演《逼上梁山》的經驗·····	金紫光 (150)
回憶延安平劇研究院·····	罗合如 (169)
延安平劇研究院片斷·····	李 綸 (175)
論郭沫若的歷史劇·····	陈瘦竹 (179)
程硯秋創腔二三例·····	肖 晴 (208)
看《布谷鳥又叫了》札記·····	叶 涛 (214)
中国第一个戏剧杂志 (資料) ·····	景 云 (222)

關漢卿不朽

夏 衍

元朝，是中国历史上的一个苦难深重的时代，“汉人”、“南人”和其他被征服的民族，过着牛马不如的生活，这些“編氓”們不仅政治上、經濟上处于被压迫被剝削的地位，在文化上也遭到了极端的歧視和侮辱。“南人墮淚北人笑”，“南音漸少北音多”，这是当时的真实写照。在这个黑暗的时代，政治上敏感的知識分子不能不抉择他們的地位，不能不表示他們的態度，一些人投降了，在蒙古人和色目人下面当了不足輕重的“下僚”；一些人消极了，玩世不恭，隱居乐道，不問魏晉，过着随波逐流的日子；而很大一部分人，則爱国主义和人道主义的火焰沒有熄灭，勇敢地拿起了民間艺术的杂剧戏文这一武器，对統治阶级 和不合理的社会制度进行了不計成敗的斗争。关汉卿是 后面这一种人，他的作品，就表明了他的立场和态度。

17世紀的法国悲剧作家拉辛（Jean Racine 1639—1699）曾經在他爱讀的希臘悲剧上作了一些批注，其中有一段話說：

社會是一頭猛獸，它會踢毆賄賂，除非你能用它的語言對它講話，……（否則），一个人就不能不隨波逐流。哲人和聖賢也是生活在猛獸群中的人，……他們假如不願意被裂為齏粉，那麼他們就只能緘口不言，退居到自己的小天地中，袖手旁觀那些被雨淋泥濘的人，而自以能浩身自保為慶幸。

这也就是说，处身在黑暗时代，处身在猛兽群中的时候，人只能有三种态度：一种是用兽语讲话；一种是缄口不言，随波逐流，退居到自己的小天地中；另一种呢，那就只有干犯“被裂为齏粉”的危险，来和这群猛兽作战了。

关汉卿不是哲人和圣贤，在当时，“医”和“儒”的地位是很低的。看来，他只不过是一个地位不高的小知识分子。元明时代的文献里，关于关汉卿生平的记述，大部分都值得怀疑。“金元间解元”之说，显然是不可信的，王国维证明了他不可能在元朝“得解”，郑振鐸指出了“解元”两字只不过是“对读书人的通称”；“官太医院尹”，金元两代的《百官志》中“太医院”项下都没有“尹”这个职位，即使有，也可以肯定只不过是一个“小吏”而已；“大金优谏关卿在”的话，不过是想象之谈；至于有人引用他所作的《不伏老》——〔南吕一枝花〕套中的描写，来证明他是一个十足的风流浪子，我看这也是很片面的推断，姑不论词曲中的描写不一定是现实主义的自述，即使是吧，在那个黑暗时代，这样“自述”一番，也何尝不可以解释为故作佯狂，以冲淡他的政治色彩。王国维在《宋元戏曲考》中说：“元初名臣中有作小令套数者；唯杂剧之作者，大抵布衣；否则为省掾令史之属”。关汉卿没有在元朝做过大官，他混迹在市井与作场勾栏之间，偶倡优而不辞，与受作践的下层人民有着深切的联系。由于他身受和目击到人民群众的痛苦，他不能“袖手旁观那些被雨淋泥溅的人”而“缄口不言”，于是他就干犯“被裂为齏粉”的危险，用戏曲作为武器，和猛兽集团进行了勇敢的斗争。王国维用“一空倚傍，自铸伟词”这两句话来形容关汉卿，我觉得是恰当的。他所说的“一空倚傍”，也许还可以从两个方面来解释，一是在政治上社会上无所倚傍，二是在创作上他突破了古典文学的规范，用人民群众的口头语言，对中国文学吹进了清新的空气。“自铸伟词”这句话，出自刘勰《文心雕龙》中的《辨骚》，可见王国维是以关汉卿和屈原并举的。《辨骚》中所说的“朗丽以哀志”，“倚靡以伤情”，“故能气往轹古，辞来切今，惊采绝艳，难与并能”，我觉得关汉卿也可以当之无愧的。

关汉卿生平所作杂剧，据今所知，当在六十种以上，就拿现有的十几种来看，不论他写的题材是“烟花”或者是“公案”，正如郑振鐸同志

所說，尽管舞台上的主人公們“有时借用了晋代或者宋代的人物，其实个个人是他的同时代的活人”，也就是說，他不是无所为而写，而是有所为而写，不是为古人而写古人，而是为今人而写古人，因此，在他笔下的所謂“公案剧”，也就和宋人話本中的“公案传奇”和这之后的为統治階級服务的《彭公案》《施公案》之类，有了显著的区别。关汉卿所写的“包公戏”，既不追求巧合的情节，也不按正史和官书去描写包公的事跡，他只是“以古喻今”，“寓今于古”，在包公这个为人民群众所敬爱的英雄人物身上，赋与了崇高的理想与善良的幻想，借以来表达和反映当时人民群众的意志与愿望而已。可以说，关汉卿是一个“厚今薄古”的作家，中国人民热爱他的作品，他的几个最好的剧本能够永不湮灭地留传下来，就因为在这些作品中具有强烈的人民性的原故。

不論从民族问题的角度，或者从他自己所处的社会地位，关汉卿的反对黑暗势力、野蛮統治，和同情那些被雨淋泥濘的人，是完全可以理解的。在关汉卿的作品中，作者的爱与憎、同情与反对，是表现得很明显的，他反对的是貪官污吏（如《竇娥冤》中的楚州州官），皇亲国戚（如《蝴蝶梦》中的葛彪），衙內公子（如《詐妮子》中的小千戶，《切脰旦》中的楊衙內，《救风尘》中的周舍），土豪恶霸（如《魯齋郎》中的魯齋郎），他同情的是含冤負屈的妇女（竇娥），身分低下的婢女（燕燕），生活困苦的工匠（銀匠李四），死了丈夫的年輕寡婦（譚記兒），以及被人鄙視作賤的妓女（趙盼兒、宋引章）等等。通过这些人物，关汉卿突出地表现了他的一个中心思想，这就是他反对黑暗的、人吃人的社会制度，反对使善良人民流离失所、妻离子散的不义战争。对当时的社会制度（包括封建礼教），关汉卿的反感是强烈的，他不仅罵了官府，而且还罵了天地。罵官府，元人杂剧里数见不鮮，可是連天地鬼神也罵，这就不能不佩服关汉卿的勇气了，在《竇娥冤》第三折：

〔正宮端正好〕沒來由犯王法，糊塗提遭刑憲，叫聲屈動地驚天。我將天地合埋怨。天也，你不與人方便。〔滾繡襦〕有日月朝暮懸，有山河今古監。天也，却不把清濁分辨，可知道錯看了盜跖顏淵。有德的受貧窮更命短，造惡的享富貴又壽延。天也，做得個怕硬欺軟，不想天地也順水推船。地也，你不分好歹何爲地。天也，你錯勘賢愚枉做天，哎，只落得雨淚漣漣。

对民族压迫和不义的侵略战争，尽管在关汉卿的作品里，我們还找不到正面的描写，可是，拿《包待制智斬魯齋郎》来看一下吧，这出戏表面上写的是宋朝的故事，而实际上作者所猛烈攻击的，不明明是蒙元統治下所特有的特权制度么？其次，再看一下《閨怨 佳人拜月亭》吧，这表面上 是一出以佳人才子的悲欢离合为題材的喜劇，可是，就在这个风光綺膩 的恋爱故事后面，作者巧妙而又特別着力地描写出一个悲惨的、民族侵略的环境和背景。关汉卿是白描圣手，他是最擅长用明白如話的笔触，来刻划主人公們背后的政治脈搏和时代气氛的。《拜月亭》整出戏中，看不到干戈戎 馬的场面，可是七百年后的今天，不論你看 湘剧的《拜月記》或者桂剧的《世隆搶傘》，即使在曼舞清歌 的 场面，你也依旧会强烈地感到一种杀伐和离乱的政治气氛。例如：

（第一折）

〔油葫芦〕分明是風 雨催人辭故國，行一步一歎息。兩行愁淚 臉邊垂，一點雨 間一點悽惶淚。一陣風對一聲長吁氣……。

（第二折）

〔一枝花〕干戈動地來，橫禍事從天降，爺娘三不歸，家國一時亡，龍斗來魚傷，情願受消疏況，怎生般不應常。盼着衣裳，感得這些天行好難仗。

〔賀新郎〕……則怎的由自常思想，可更隨車鶴雨濺津梁，教俺去住無門徬徨，家緣都撇棄，人口尽逃亡，閃的俺一雙子母每無歸向。自從身体上一朝出帝鄉，俺這夢魂無夜不遑遑。

人們談到《拜月亭》，几乎众口一詞的称讚这出 戏的情节、“关目”、詞曲，如明人李贄所說的“《拜月記》关目极好，說得好，曲亦好，真元人手笔也”等等，而忽略了关汉卿巧妙地通过这个 恋爱故事而抒发出来的悽惶之淚，故国之情，我觉得也是不恰当的。

关汉卿毕生写了六十多个剧本，他是一个多产的、多方面的作家，他写了“烟花粉黛”，他也写了“公案传奇”，但是他偏偏沒有写“仙佛鬼怪”和“隱居乐道”，这，應該說決不是偶然的事情。他是一个执着于现世的人，他是一个忠实于生活的人，他是一个对现实生活 和人民群众有爱情的人，他不滿当时的现实，但是他不想也不愿逃避现实，他既不肯“緘口不言”，又不愿“退居到自己的小天地中”，他有熾烈的感情，他有高尚的理想，因之，他的剧本都有一个明显的闡 述自己的看

法和想法的目的。

关汉卿是中国戏曲开山之祖，他的剧本结构自然，他的题材丰富多样，他刻画人物的时候“其言曲尽人情，字字本色”，这一切都是他的特点，可是，使他出类拔萃地超过元代诸家的一个最基本的特点，就是在于他的那种永远忠实于现实，忠实于人民的人道主义的精神。关汉卿是忠实于现实的，他是一个伟大的现实主义者，但是，他的现实主义并没有和具有高度理想的浪漫主义相割裂。关汉卿的剧本之所以能够永生不朽，除出他丰富的生活和卓越的写作才能之外，主要是在于他的那种敢于把真实和理想相结合的革命的浪漫主义精神。

关汉卿是伟大的，他有許多值得我们学习的地方。但是，关汉卿终于是七百年前的人了，他不能不受历史和社会条件的限制，他的作品中也不可避免地会有一些消极性的糟粕，纪念关汉卿，既不是发思古之幽情，也不是說把他的剧本原封不动地扮演出来就会对今天的人民有多大的好处。关汉卿杂剧的人民性，他的厚今薄古的精神，他的现实主义和浪漫主义相结合的创作方法，都是值得我们学习的。英国有“莎士比亚学”，我們也可以有“关学”。莎士比亚的剧本可以用歌剧、舞剧、话剧、电影的样式来演出，而且，許多莎剧也已經经过时人改作，也不一定作为深奥的“詩剧”来演出了。关汉卿的剧本在中国舞台上流传了七百年，我看，不論是京剧的《竇娥冤》、川剧的《望江亭》、湘剧的《拜月記》，经过历代艺人们的改作而保存下来的剧目，應該說，不仅不比原作逊色，而相反地比原作更丰富、更接近人民，更为今天的人民所喜闻乐见了。关汉卿的戏曲是中国人民的最宝贵的艺术珍宝。我們不能把这些珍宝冷冷清清地放在博物館里，我們要力求使这份财富为今日的人民所有，为今日的人民所用，这就是我們纪念和研究关汉卿的目的了。

1958年6月3日

偉大的元代戲劇戰士關漢卿

田 漢

在13世紀元朝時代的中國，出現了一位富有創造性戰鬥性的偉大戲劇家關漢卿，是他和許多先驅者們通過創作實踐，把中國自唐宋以來逐漸形成的戲劇形式提到更高級，更完備的地步。在唐代就有參軍戲，北宋就有初期雜劇，金代有院本，到了元朝統治初期，中國竟有了光芒萬丈的元雜劇！當時許多優秀雜劇作家的作品至今留存的還有五百三十多部，成為中國人民的無比寶貴的戲曲遺產。關漢卿一生的劇作就達六十六種之多，我們今天能讀到的還有十幾種，象《竇娥冤》《單刀會》《拜月亭》《望江亭》《救風塵》《四春園》（今名《血手印》）等甚至活躍在我們今天的舞台，仍然以很大的力量鼓舞着人民，教育着人民！一個劇作家的作品經得起七百多年的考驗不是容易的事。有人把關漢卿和莎士比亞相比，莎士比亞留下來的作品雖比關漢卿多一些，但關漢卿是比莎士比亞長三百五十多歲的前輩，如同英國人民夸耀莎士比亞一樣，中國人民以有關漢卿而驕傲是完全應當的。

我們以有關漢卿而驕傲還不止因為他是雜劇藝術的奠基人之一，主要還因為他是一個沉毅不屈的人道戰士。

關漢卿所處時代是一個十分動蕩不安的時代，金、宋相繼滅亡

之后，汉民族和其他民族(包含一部分被压迫的蒙古民族)在蒙古奴隶主贵族和中亚商人联合统治下受着空前野蛮残酷的压迫和剥削。正如史家所指出，当时“全中国无异成了一个可怕的刑场和牢狱”(见吕振羽《中国政治思想史》529页)。但是“酷爱自由”，“不能忍受黑暗势力的统治”的中国民族“每次都用革命的手段达到推翻和改造这种统治的目的”(见毛泽东同志《中国革命与中国共产党》第一节)。因此从元朝统治的初期起就遭到被压迫者坚贞的反抗。被压迫者不许使用刀剑，但他们“揭竿而起”；文人们甚至还有强于刀剑的东西。在科举制废除后失去了进身之阶的知识分子，除少数人向恶势力屈服之外，一些觉悟较高，正义感较强的作者们多能用他们掌握的新的艺术武器“杂剧”来表达了人民的抑郁悲愤，对残暴的统治者提出控诉，对被压迫者表示同情。这样的作品在元代杂剧作家中是成为风气的。这些带有反抗情绪的作品大大提高了人民的觉悟，以致当时统治者竟把“妄撰词曲，犯上恶言”作为“大恶”，对犯者科以流放和死刑等严厉的处罚。但尽管在这样严密的文网之下，仍然有不少作者勇敢巧妙地代人民呼号，他们的杰出的艺术“使快者掀髯，愤者扼腕，悲者掩泣，羨者色飞”(臧晋叔序《元曲选》语)。这就是元杂剧何以如此辉煌卓越，照耀百代的缘故。在这些战斗的作者中间，关汉卿无疑地是最突出的代表。

关汉卿和他的朋友梁进之，都是以太医而兼剧作家的。他是前期的“书会才人”，雅擅吹弹说唱各种技艺，出入行院、勾栏，“偶倡优而不辞”，还时常面傅粉墨，登场表演，有些象意大利哥尔多尼的风度。关汉卿正是这样深入瓦舍，接近人民，跟人民一道创造的。他的作品被当时歌场广泛传唱，但封建统治者总是欢喜戏剧而又看不起戏剧艺人的。他写了那么多剧本，在文艺上做了那么大的贡献，但你不能从元史或新元史的文苑传找到他和他的杂剧朋友们的任何名字。他的生平只能从各种零星材料中去加以推测。他是大都人是沒有问题的了。他的原籍有人说是河北祁州(今安国县)任仁村人，有人说他原籍是山西解州而流寓大都的，也可能是由晋东南先到祁州后到大都吧。他可能就是三国英雄关云长的后裔。读过汉关卿的《关大王单刀会》和《关张双赴西蜀梦》的，可以知道这位剧作家是多么样追慕他祖先的