

中国古典文学作品选析丛书

关汉卿剧作赏析

康保成 选析 黄天骥 审订

广西教育出版社

中国古典文学作品选析丛书

关汉卿剧作赏析

康保成 选析

黄天骥 审订

广西教育出版社

中国古典文学作品选析丛书

关汉卿剧作赏析

康保成 选析 黄天骥 审订

☆

广西教育出版社出版

(南宁市民族大道68号)

广西新华书店发行 广西新华印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 6.25印张 130千字

1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷

印数：1—1000册

ISBN 7—5435—1362—5/I·129 定价：2.40元

关汉卿向我们走来（代前言）

翻开这本小书，伟大的世界文化名人关汉卿即向我们走来。他满怀对旧世界的无比愤懑、对下层人民群众的无限深情，挥动着他那如椽巨笔，嘻笑怒骂，谱写出一幕幕动人的悲喜剧和正剧。关汉卿的时代过去七百余年了，然而这张面孔，对我们是如此熟悉而又亲切。

关汉卿，大都（今北京）人。约生于十三世纪初，卒于元成宗大德元年（1297）以后。关汉卿的时代，科举制度一度被取消，文人失去了进身之阶。加之元蒙统治者对汉人的鄙视，汉族儒生的社会地位下降到最低点。甚至有人分十等，“七匠、八娼、九儒、十丐”之说，文人竟排在娼妓之下！在困境中，许多儒生屈尊走向书会（编写戏剧、话本的团体组织）、走向勾栏瓦舍（演出戏剧、杂艺的场所）。文人和艺人结合，创造出崭新的戏剧文化和戏剧形式。关汉卿，便是这许多文人中最杰出的一个。

在关汉卿以前，中国戏剧走过了漫长的萌芽、发展道路。与古希腊悲剧差不多同时，中国也有了最早的演员（优）和戏剧（优戏）。秦汉时期，角觝戏颇为风行。隋唐时盛行参军戏，宋代流行宋杂剧。然而，比起长江大河般的诗文来说，民间戏剧文化只不过是一支浅浅的溪流。统治者一面关起门来看戏，一面又斥其有伤风化、坏人心术，竭尽扼杀。

禁数之能事。士大夫们更以涉足戏剧为耻。故我国虽然早就有了戏剧，但第一个用汉字写成的剧本，直到南宋后期才告出现。本来，无剧本也可以有戏剧。但世界各国的戏剧史表明，剧本文学对戏剧演出的制约、推动作用是不可或缺的，至少在戏剧史发展的某一阶段是如此。莎士比亚、莫里哀、萧伯纳，这些大戏剧家均以创作剧本而闻名于世。尤其在中国，戏剧艰难地蹒跚前行了那么长时间，仍然停留在十分幼稚的阶段。无论是先秦优戏，还是后来的角抵戏、参军戏、宋杂剧，都还仅以滑稽调笑为基本特征。“戏”实际上是开玩笑的同义语。显然，中国戏剧要成熟，没有文人的参与和认同是不行的。时代呼唤着关汉卿，中国戏剧呼唤着关汉卿。

他来了。

关汉卿是最早的元杂剧作家。明朱权《太和正音谱》说关汉卿“初为杂剧之始”，元周德清《中原音韵》，明何良俊《四友斋丛说》，近人王国维《宋元戏曲史》，都列关汉卿为元曲四大家之首。因此，称关汉卿是元杂剧的奠基人毫不为过。他和以他为代表的一批作家，创造出四折一楔子的杂剧体制，并很快得到社会的认同，“元曲”得以和唐诗、宋词并举。正如王国维所说：“元杂剧于科白中叙事，而曲文全为代言。……不可谓非戏曲上之一大进步也。此二者之进步，一属形式，一属材质，二者兼备，而后我中国之真戏曲出焉。”（《宋元戏曲史》）毫无疑问，元杂剧的出现，标志着中国戏剧的成熟，也使世界戏剧艺术宝库中增添了一个富有生命力的新品种。当今学者称，元杂剧一出现即完备，一出现即繁荣，这真是一个奇迹。奇迹的创造者，就是以关汉卿为代表的一批作家。元末明初的贾仲明在为《录鬼

簿》补写的挽词中说关汉卿“驱梨园领袖，总编修师首，捻杂剧班头。姓名香四大神州。”元代另一著名杂剧作家高文秀当时被誉为“小汉卿”，杭州作家沈和甫被称为“查子汉卿”，足见关汉卿在元代戏曲创作中的地位。

他来了。

名不见经传的关汉卿，显然来自社会下层。正史没有记下他的名字。从《录鬼簿》、《析津志》，《元曲选序》等点滴史料及关汉卿自己的散曲中，我们仅知道“汉卿”是他的字。一代文化巨人，竟没有留下名。这是中国戏剧史的悲哀！

他没有功名，也丝毫没有一般文人士大夫的妄自尊大或迂腐气。他与挣扎在社会最低层的戏剧演员厮混在一起。

“躬践排场，面傅粉墨，以为我家生活，偶倡优而不辞。”（《元曲选序》）他与那个被誉为“杂剧为当今独步”的女演员珠帘秀有深厚的交情，在《赠珠帘秀》散套中，对其色艺推崇备至。他毫不讳言自己“半生来折柳攀花，一世里眠花卧柳”，并表示“你便是落了我牙，歪了我嘴，瘸了我腿，折了我手，天赐我这几般儿歹症候，尚兀自不肯休，则除是阎王亲自唤，神鬼自来勾，三魂归地府，七魄丧冥幽，天哪！那其间才不肯向烟花路儿上走。”（《南吕一枝花·不伏老》）

关汉卿热爱生活。他有一段漫游经历：“我是个锦阵花营都帅头，曾玩府游州。”（同上）有名的《杭州景》套曲，把宋亡以后的杭州景物写得淋漓尽致。他或许还到过开封、洛阳、扬州等地。

他是封建时代的浪子，又受过良好的文化教育。《析津志》说他：“生而倜傥，博学能文，滑稽多智，蕴藉风流，

为一时之冠。”要不，哪能写出那么多那么好的戏剧作品！据《录鬼簿》等记载，他总共写过六十多个杂剧剧本。这个数量，在中国戏剧史上绝无仅有，在世界范围内罕有其匹。但是，由于种种原因，他的作品今存仅十八种，其中有几个是否关作尚有争议。这本小书从中选了五个剧本：《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《单刀会》和《鲁斋郎》。这些作品，虽不能反映关汉卿杂剧的全貌，但大体上代表了其思想、艺术风格。从这些作品中，我们甚至可以看出关汉卿的音容笑貌。

他来了。

他的脚步稳健地踩在元代现实生活的沃土之上。戏剧家们往往寄情思于古人，热衷于在历史题材中遨游。这不用耽心文字之祸，又毕竟有现成的故事题材，写起来会省力一些。关汉卿显然比一般剧作家更注重当代。他的郁闷和愤怒，梦幻和希冀，大都寄托在平民百姓的日常生活中。窦娥遭冤狱，宋引章、谢天香、杜蕊娘从良，谭记儿改嫁，张珪、李四两家的聚散离合，燕燕的爱情婚恋生活，看起来都不是什么惊天动地、名标千古的大事。然而，作家的笔触却深入到他所熟悉的芸芸众生之中，和他们休戚与共，声息相通。他成功地写出一个个有血有肉、活灵活现的普通人。在他笔下，不仅有正真、善良、坚强、聪慧的正面典型，也有残暴、好色、歹毒、阴险的坏人，还有不好不坏、亦好亦坏的中间人物。《窦娥冤》中的蔡婆、《鲁斋郎》中的张珪、《调风月》（本书未选）中的燕燕，均令人哀其不幸，怒其不争。大概由于每个人都不是完满无缺吧，读者会感到，那些中间人物就在人们中间。与历史题材、风云人物相比，当代普通人物

的悲欢离合更典型。平民百姓可以避开上层政治生活，可以与宦海沉浮无涉，但却避不开流氓恶棍、贪官污吏，避不开各自的艰难曲折与悲剧命运。写他们，无疑能引起更多当代观众的共鸣，也能引起后世观众、读者更多的沉思。

当然，关汉卿也写历史剧，也写风云人物。三国时的蜀将关羽，就被他写成威风凛凛、不可一世的超人。有人说，这里寄托了作者的民族情感，看来很有道理。

他来了。

关汉卿剧作的语言朴实无华而富有戏剧性，是最为本色当行的戏剧语言。以至于七百年后的今天，还能原封不动的搬上舞台。《窦娥冤》中的〔滚绣球〕〔端正好〕，呼天抢地，震天动地；《单刀会》中的〔新水令〕〔驻马听〕，豪迈奔放，其势如潮；《鲁斋郎》中的〔南吕一枝花〕套曲，曲折往复，如泣如诉。这都是历来为人们击赏的名曲。但作为戏剧，更为可贵的是性格化、口语化、戏剧化的对白。同为妓女，赵盼儿的利落老练，宋引章的天真纯朴，谢天香的温柔软弱，杜蕊娘的泼辣直率，皆维妙维肖，宛如口出。同是反面人物，杨衙内附庸风雅，张驴儿下流无耻，鲁斋郎粗鲁强横，周舍奸诈狡猾，这大都从对白中表现出来。关汉卿是语言大师，但他的真功夫却是在语言与文化之外。只有在艺人堆里混出来的人，只有能粉墨登场的文学家，才真正懂得“真戏曲”与案头文学的区别。于是，民间常用的歌口语、口头禅，被关汉卿信手拈入剧中，立刻显得妙趣横生，多姿多彩。

关剧重视戏剧冲突和戏剧结构，注意运用衬托、铺垫、误会、巧合等戏剧手段。因而，平凡的人物，普通的故事，朴

实的语言，却可以写得引人入胜。说白了，就叫做“有戏”。就本书选的几个剧本看，《窦娥冤》以描写戏剧冲突和戏剧高潮取胜，《救风尘》则以巧妙的情节结构见长；《鲁斋郎》一波未平一波又起，《望江亭》却从细节描写中出戏。关汉卿善于将故事情节传奇化。戏，本来就不是真的。谭记儿巧装打扮，智赚皇帝亲自赐予杨衙内的势剑金牌，赵盼儿风月场中战胜花花公子周舍，都似乎不大可能发生；窦娥的三桩誓愿，更不可能实现。然而，戏剧性就从这些传奇化的情节中生出来。观众和读者，谁也不会去指责这不真实那不真实，而总是随着剧中人物命运的沉浮，忽而叹息、愤怒，忽而振奋、欢笑。在关剧中，正面人物往往被理想化、被拔高，反面人物总是被丑化。这是中国戏剧的特点，符合我国传统的戏剧审美心理。从根本上说，中华民族是个富于幻想、对未来充满希望的民族，现实生活够严酷了，如果从戏剧中也得不到一点儿安慰，听不到一声欢笑，那日子不是更没过头了吗？关汉卿的创作经验，直到今天仍有借鉴意义。

然而，关汉卿毕竟不是他笔下理想化了的关羽、赵盼儿、谭记儿。在某些地方他未能免俗，例如每剧末尾的大团圆结局，例如陈腐的儒家说教，等等。这是那个时代的印记，我们不能苛求他。

他来了。迈着缓慢而自信的脚步，关汉卿走到我们中间。他的作品，不仅活在今天的戏剧舞台上，而且还搬上银幕、荧屏，有的还被翻译到欧洲去。到目前为止，国内至少有三种关汉卿全集问世。1958年，关汉卿被世界和平理事会定为“世界文化名人”，北京隆重举行了关汉卿戏剧活动七百年周年纪念大会。他的作品，已成为中国人民和世界人民共

同的精神财富。

让我们永远纪念关汉卿！

本书在选析过程中，始终得到黄天骥师的悉心指导，谨此致谢。

康保成

一九九〇年六月于中山大学

中国古典文学作品选析丛书

序

两年多前，广西人民出版社筹划编辑一部《中国古典文学作品选析丛书》，委托梁超然、陈光坚副教授和我选定题材，并负责部分审订工作，这是一套有计划选题，有统一编写体例的丛书，主要的读者对象是中学生和自学青年、自学干部，从今年起陆续出版，预定三年内出完。

我们知道，我国文学的发展，源远流长。就有文字记载的来说，早在两千多年前就有了周代的民歌选集——《诗经》。稍后，到了春秋战国时代，开始有了历史散文和诸子散文。我们说我国有着光辉灿烂的文化遗产，文学便是其中一个主要的组成部分。

文学的内容和形式，都是不断地发展的。到了汉魏六朝，不但民歌更普遍地发展起来了，而且作为文学家的诗人，也愈来愈多了。散文方面，从先秦的神话、寓言故事、历史散文和诸子散文，发展为形式更加丰富多样，作家林立的局面。我们只要从六朝梁昭明太子萧统编的《文选》一书，就可以看到这一历史时期的文学概貌。文学批评家刘勰说：“详夫汉来杂文，名号多品”，就是指的文样式样有了很大的发展。他说的“杂文”实际上是汉代以来好几十种新发展

起来的文体的总称。

到了唐代，不但诗歌方面出现了以格律诗为代表的新高峰，散文方面也有许多有名的作家，而且，不少作家是韵文和散文兼长的。这时候，短篇小说也开始出现了。

我们平时说唐诗、宋词、元曲，这是唐以后韵文方面新的发展的主要脉络，并非说唐代只有诗，宋代只有词，元代只有曲。散文方面，到了宋代，开始产生白话小说。宋、元、明几代，白话小说（称之为话本）一直在发展，并从而产生了《三国演义》《水浒传》《西游记》等长篇小说，而以清代曹雪芹的《红楼梦》达到了小说艺术的高峰。

戏剧这一文学形式，是从宋元时代才开始出现和发展起来的。元代戏剧有许多优秀的作品。有一点很值得注意的是，我国戏剧的出现虽然比西方晚，但它的发展之迅速和普及之广泛，是世界上没有哪一个国家可以相比匹的。从元代到明、清两代，戏剧发展为千百种的地方戏，广大人民包括人数众多、文化水平低的农民，都是戏剧的观众，这实在是一个奇迹。在西欧，直到今天，还没有能使戏剧普及到农民。在我国各种地方戏兴起的过程中，还产生了不少由群众中不知名的作者写的优秀剧本。这个现象，也是世界上独一无二的。

由此可以看见，我国的文学发展，从来就是循着民间文学和文人文学两个方面交互进行的。这两个方面有着密切的不可分割的联系。无论诗歌、话本小说、戏剧，都是先从民间产生，但又都为各个时代的文学家吸取作为营养和蓝本，使之发展为更加完美的作品。

编辑出版这一套丛书的目的，就在于沿着我国文学发展

史的脉络，把各个时期的主要作家和主要作品介绍给年青一代的读者。这样，读者可以从中看到我国古代文学发展的概况，看到各个时代的一些精品——优秀的文学作品，这不但对于提高文化水平和阅读能力，培养对文学的欣赏情趣是有帮助的，而且，对批判地继承我们的文化遗产，培养爱国主义的思想情操，也将是有帮助的。

为了适应读者对象，每本书在注释方面力求做到准确和详细，难点尤其要讲清楚，不避重就轻。韵文一般不译成白话，但《诗经》比较难懂，因此《〈诗经〉选析》的各篇都译成白话。为了帮助读者对作品的理解，每一本书都采用了“赏析”的体例。我们要求“赏析”写得深入浅出，对于每篇作品的思想艺术性、写作技巧，能抓住要点，给予适当的评论，并从欣赏的角度谈出一点可供读者参考的意见。赏析的写法同教科书的分析有所不同，不是面面俱到，而是根据不同的作家和作品，谈具有特色之处，这样，也就不是千篇一律，而是比较生动活泼的、比较丰富多样的写法了。

我们希望，这一套丛书能引起青年们对文学的广泛兴趣，并使他们从这套丛书中，得到对我国古代文学虽是初步的，然而却是广泛的接触，打下更坚实的语文基础。

一九八五年二月十一日

目 录

关汉卿向我们走来(代前言)	(1)
感天动地窦娥冤	(1)
楔子	(1)
第一折	(4)
第二折	(11)
第三折	(19)
第四折	(24)
赵盼儿风月救风尘	(45)
第一折	(45)
第二折	(52)
第三折	(58)
第四折	(64)
望江亭中秋切鲙	(77)
第一折	(77)
第二折	(84)
第三折	(89)
第四折	(98)
关大王独赴单刀会	(111)
第一折	(111)
第二折	(119)

第三折.....	(124)
第四折.....	(130)
包待制智斩鲁斋郎.....	(146)
楔子.....	(146)
第一折.....	(151)
第二折.....	(155)
第三折.....	(160)
第四折.....	(167)

【原文】

感天动地窦娥冤

楔 子^①

（卜儿^②蔡婆上，诗云：）花有重开日，人无再少年；不须长富贵，安乐是神仙^③。老身蔡婆婆是也，楚州^④人氏，嫡亲三口儿家属。不幸夫主亡逝已过，止有一个孩儿，年长八岁。俺娘儿两个，过其日月。家中颇有些钱财。这里一个窦秀才，从去年问我借了二十两银子，如今本利该银四十两。我数次索取，那窦秀才只说贫难，没得还我。他有一个女儿，今年七岁，生得可喜，长得可爱，我有心看上他，与我家做个媳妇，就准^⑤了这四十两银子，岂不两得其便。他说今日好日辰，亲送女儿到我家来。老身且不索钱去，专在家中等候。这早晚窦秀才敢待来也。（冲末^⑥扮窦天章引正旦^⑦扮端云上，诗云：）读尽缥緲^⑧万卷书，可怜贫杀马相如^⑨；汉庭一日承恩召，不说当垆说子虚。小生姓窦，名天章，祖贯长安京兆^⑩人也。幼习儒业，饱有文章；争奈^⑪时运不通，功名未遂。不幸浑家^⑫亡化已过，撇下这个女孩儿，小字端云，从三岁上亡了他母亲，如今孩儿七岁了也。小生一贫如洗，流落在这楚州居住。此间一个蔡婆婆，他家广有钱物，小生因无盘缠，曾借了他二十两

银子，到今本利该对还他四十两。他数次问小生索取，教我把甚么还他？谁想蔡婆婆常常着人来说，要小生女孩儿做他儿媳妇。况如今春榜动，选场开^③，正待上朝取应^④，又苦盘缠缺少。小生出于无奈，只得将女孩儿端云送与蔡婆婆做儿媳妇去。（做叹科^⑤，云：）嗨！这个那里是做媳妇？分明是卖与他一般。就准了他那先借的四十两银子，分外但得些少东西，勾^⑥小生应举之费，便也过望了。说话之间，早来到他家门首。婆婆在家么？（卜儿上，云：）秀才，请家里坐，老身等候多时也。（做相见科。窦天章云：）小生今日一径的将女孩儿送来与婆婆，怎敢说做媳妇，只与婆婆早晚使用。小生目下就要上朝进取功名去，留下女孩儿在此，只望婆婆看觑则个^⑦。（卜儿云：）这等，你是我亲家了。你本利少我四十两银子，兀的^⑧是借钱的文书，还了你，再送与你十两银子做盘缠。亲家，你休嫌轻少。（窦天章做谢科，云：）多谢了婆婆。先少你许多银子，都不要我还了，今又送我盘缠，此恩异日必当重报。婆婆，女孩儿早晚呆痴，看小生薄面，看觑女孩儿咱^⑨。（卜儿云：）亲家，这不消你嘱咐，令爱到我家，就做亲女儿一般看承他，你只管放心的去。（窦天章云：）婆婆，端云孩儿该打呵，看小生面则^⑩骂几句；当骂呵，则处分^⑪几句。孩儿，你也不比在我跟前，我是你亲爷，将就的你；你如今在这里，早晚若顽劣呵，你只讨那打骂吃。儿呀！我也是出于无奈。（做悲科，唱：）

【仙吕赏花时】我也只为无计营生四壁贫，因此上割舍得亲儿在两处分。从今日远践洛阳尘^⑫，又不知