

中华民族优秀传统文化丛书 ● 文学卷

主编：于景祥

元曲

瑰丽璀璨的

● 俞为民 著

● 辽海出版社

中华民族优秀传统文化丛书

文学卷

主 编 于景祥

瑰丽璀璨的元曲

俞为民 著

中华民族优秀传统文化丛书编委会

顾问：张岱年 程千帆

主编：卞孝萱 徐 彻

编委：（按姓氏笔划为序）

丁炳麟 丁祯彦 于景祥 王思义

王 前 刘书友 赵宪章 郭守信

胡阿祥 谢 丹

责任编辑：于景祥 谢 丹 郭守信

封面设计：刘冰宇

版式设计：黄金娣 丁 凡

插图绘制：韩 梅

责任校对：

常识卷：杭桂发 慈立岩 韩秋颖 夏 娟

杜延祥

文学卷：唐慧凡 王恒林 关正文 刘再升

瑞 雪 李守勤

艺术卷：周 文 周文忠 佟 玲 唐慧凡

瑞 雪

哲学卷：张富娟 季学刚 王 力 佟 玲

李 春 杨立忠 刘再升

科技卷：刘 庶 赵淑新 周 文 东 戈

徐 峰 周广君

总 序

我们中国是一个地大物博、历史悠久、由多民族结合而成的人口众多的国家。在中华民族的开化史上，有素称发达的农业、手工业，有许多伟大的思想家、政治家、科学家、发明家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍、文物古迹，在科技上有许多重要的创造发明。

中国有文字可考的历史将近4000年。从秦、汉时起，中国就是统一的国家。在整个历史过程中，分裂是变态的，而统一是正常的。这表现在统一的时间越来越长，统一的范围越来越大，统一的趋势越来越明显。现在中国是一个拥有近一千万平方公里的伟大国家。

中国是国境内各族所共称的祖国。中华民族的各族人民，都反对外来的民族压迫，为维护民族团结，祖国的统一、进步，做出过重大贡献。现在，中国境内56个民族和衷共济。中华民族巍然自立于世界民族之林。

中国人民的爱国主义精神是在中华民族漫长的历史进程中产生和发展起来的。爱国主义是中华民族的光荣传统，是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的光辉旗帜，是推动中国社会历史前进的巨大力量，是各族人民共同的精神支柱。爱国主义情感广泛渗透于哲学思想、道德规范、行为准则、心理素

质、社会观念、文化传统、价值取向之中。因爱国主义而集合了民族凝聚力,焕发了全民族的历史使命感和社会责任感。

爱国主义是一个历史范畴,在社会发展的不同阶段、不同时期,有着不同的具体内涵。在当代中国,爱国主义与社会主义本质上是一致的。开展爱国主义教育,是社会主义精神文明建设的基礎工程。继承和发扬爱国主义传统,对于振奋民族精神,凝聚全民族力量,团结全国各族人民,自力更生,艰苦创业,为实现四化、振兴中华的共同理想而奋斗,具有十分重要的现实意义。

爱国主义教育是全民教育,重点是广大青少年。《爱国主义教育实施纲要》指出,在当前和今后一个时期,对青少年要抓好中华民族传统美德和优秀传统文化教育。遵照这一指示,辽宁古籍出版社组织编写了大型的《中华民族优秀传统文化丛书》。这套丛书分为常识、文学、艺术、哲学、科技五卷,共45册,每册10万字左右。参加写作的,有年逾花甲的教授,也有风华正茂的博士、硕士,是一批学有专长的专家学者。读者对象主要是大中学生和具有中等文化程度的各界人士。因此,内容力求深入浅出,通俗易懂,立足于知识性和可读性,兼顾到理论性和学术性。在写作过程中,除了依据原始资料外,又吸收、参考了前人的研究成果。在工作程序上,实行分层负责制。主编卞孝萱、徐彻负责策划全书、统一体例。分卷主编胡阿祥、丁炳麟、于景祥、赵宪章、丁桢彦、王思义、王前、谢丹分别负责常识、文学、艺术、哲学、科技各卷的组稿、审稿。

爱国主义是培养“四有”新人的基本要求。对此,要普

遍开展多种形式的教育活动。博大精深的传统文化，具有强大的生命力。出版《中华民族优秀传统文化丛书》就是面向广大青少年进行爱国主义教育的一种形式。这套丛书，可以帮助他们了解中国的悠久历史，了解中华民族自强不息、百折不挠的发展历程，了解各族人民对人类文明的卓越贡献，了解先辈们崇高的民族精神、民族气节和优良道德。了解过去，有助于理解现在，展望未来。我们努力使这套丛书成为广大青少年喜闻乐见的读物，感染熏陶，潜移默化，由浅入深，循序渐进，培养爱国主义感情，提高爱国主义觉悟，树立正确的理想、信念和人生观、价值观，增强民族自尊心和自豪感。

对广大读者，尤其是青少年进行爱国主义教育，弘扬中华民族优秀传统文化，是一项跨世纪的伟大工程。我们全体编者、作者有幸能为这一工程尽微薄之力，感到无上的光荣和无比的快慰。工作中的缺点和错误，恳切希望得到各界人士的指教，以便再版时改正。

编者

1995年4月

中华民族优秀传统文化丛书书目及作者

常识卷

1. 中国古今名号寻源释意 胡阿祥 卢海鸣
2. 中国历代疆域与政区 胡 赓
3. 中华民族大家庭的形成 甘黎民
4. 中国历史概述 邵文实
5. 中华民族的爱国主义精神 卞 敏
6. 中国丰富的自然资源 彭安玉
7. 中国古代法苑 金 钟
8. 汉字的演化与基本常识 曲 径

文学卷

1. 辉映千古的《诗经》 朱崇才
2. 盛极一时的先秦散文 朱孔阳
3. 风韵高标的《楚辞》 郭维森 包景诚
4. 气象非凡的汉赋 骆冬青
5. 独具魅力的六朝骈文 于景祥
6. 体大思精的《文心雕龙》 左 健
7. 冠绝古今的唐诗 于汉唐
8. 情韵并美的宋词 莫砺锋 童 强

9. 推陈出新的宋诗 莫砺锋
10. 瑰丽璀璨的元曲 俞为民
11. 成就辉煌的明清小说 于 唐
12. 充溢文苑的爱国精神 周 群

艺术卷

1. 笔走龙蛇的中国书法 谢建华
2. 传神写意的中国绘画 沈亚丹
3. 气韵生动的中国雕塑 胡国瑞
4. 和谐成趣的中国建筑 韩雪临
5. 优美动人的中国舞蹈 林叶青
6. 声情并茂的中国音乐 赵后起
7. 兼具众美的中国戏曲 郑尚宪
8. 中国艺术理性 赵宪章

哲学卷

1. 源远流长的儒道思想 李 坚
2. 世代相承的伦理思想 杨秀香
3. 誉满中外的兵法思想 王贵忠 谢 晴
4. 兼爱非攻的墨家思想 王思义 谢 丹
5. 独具特色的阴阳思想 施炎平
6. 贯通天人的理学思想 沈顺福 董根洪
7. 功不可没的法家思想 晋荣东

8. 别开生面的名家思想 朱 浩 王冬炽
9. 先秦哲人与哲学 丁禎彦 吾敬东

科技卷

1. 独具特色的中国地学 艾素珍
2. 功效神奇的中医中药 刘庚祥
3. 全面发展的实用科技 陈 凡
4. 历史悠久的农业文明 马 义 张新力
5. 驰名世界的四大发明 远德玉 张明国
6. 地位独尊的古代天
学 江晓原 钮卫星 卢仙文
7. 成就卓著的中国数
学 郭书春 田 森 邹大海
8. 博大精深的科学思想 王 前

目 录

总序.....	1
一、绪论.....	1
二、元杂剧的艺术体制.....	4
1. 剧本体制	4
2. 角色体制	9
3. 音乐体制.....	13
三、元代杂剧发展概况	19
1. 元杂剧的作家概况.....	19
2. 元杂剧的作品概况.....	27
3. 元杂剧的衰落.....	30
四、“捻杂剧班头”——关汉卿.....	33
1. 生平事迹.....	33
2. 关汉卿杂剧的现实主义内容.....	37
3. 关汉卿杂剧的艺术成就.....	42
4. 关汉卿在戏曲史上的地位与影响.....	46
五、“曲状元”——马致远.....	48
1. 生平事迹.....	48
2. 《汉宫秋》的主题及其艺术成就	49
3. 马致远的神仙道化剧.....	55

六、白朴的《梧桐雨》与《墙头马上》	63
1. 生平事迹	63
2. 《梧桐雨》的主题及其艺术成就	66
3. 《墙头马上》的主题及其艺术成就	71
4. 白朴在戏曲史上的地位及其影响	76
七、“天下夺魁”的《西厢记》	78
1. 《西厢记》的作者王实甫	78
2. 《西厢记》故事的演变	82
3. 《西厢记》的思想内容	86
4. 《西厢记》的艺术成就	89
5. 《西厢记》在戏曲史上的地位与影响	96
八、名列世界大悲剧之中的《赵氏孤儿》	99
1. 《赵氏孤儿》本事的沿革与流变	99
2. 《赵氏孤儿》的主题与艺术成就	102
3. 《赵氏孤儿》在中外剧坛的影响	106
九、元代的包公戏与《陈州粳米》杂剧	109
1. 包公戏产生的原因与包公其人	109
2. 《陈州粳米》的思想性与艺术性	111
十、元散曲的艺术特征	119
1. 篇制上的小令与散套之分	119
2. 句法上的整散结合	121
3. 追求新奇	122
4. 表达形式上有特性	125
十一、元代散曲发展概况	130
1. 元散曲的作家概况	130

2. 元散曲的作品概况	131
十二、元代前后期散曲家及其作品	136
1. 元前期士大夫散曲家	136
2. 元前期下层文人散曲家	146
3. 元后期散曲家及其作品	159

一、绪 论

在我国古代文学史上，一代有一代之主体文学，如汉赋、唐诗、宋词。而元曲，以其特有的艺术光彩，成为元代文学的主体。如元末明初叶子奇《草木子》云：

传世之盛，汉以文，晋以字，唐以诗，宋以理学；元之可传，独北乐府耳。

所谓“北乐府”，就是指“元曲”。近代著名学者王国维也云：

凡一代有一代之文学，楚之骚，汉之赋，六代之骈语，唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者也。（《宋元戏曲考》）

通常所说的“元曲”，包括两种性质不同的文体：一是剧曲，即杂剧，也称“北曲杂剧”，是一种以曲为主，结合念白、动作来表演人物与故事的表演艺术；一是散曲，是继宋词以后出现的一种合乐可歌的诗体文学，无宾白、科介，只用于清唱，故又有“清曲”之称，又因它是承词而起的，故又称之为“词余”。剧曲与散曲虽属于不同的文学体裁，有着不同的渊源，但两者间有着密切的联系，它们的曲律如平仄、句式、韵律及联套形式等基本上是相同的，而且两者各以自己独特的艺术形式，共同创造了辉煌的成就，在古代文学史上写下了灿烂的一页。

元代杂剧，它上集前代表表演艺术之大成，在宋金杂剧的基础上，形成一种较完善的戏曲形式，与在南方温州一带形成的南戏一起，成为我国最早的戏曲形式，翻开了我国古代戏曲发展史的新篇章。我国的表演艺术历史悠久，形式繁富，如作为戏曲最基本的表现手段的歌舞艺术，早在原始社会就已经出现了，然而在金元以前，我国的戏曲艺术一直处在萌芽和酝酿时期，直到南戏与北曲杂剧的出现，才标志着我国戏曲艺术的正式成熟。

元代散曲，是在词日趋僵化的情况下兴盛起来的，词本来也是一种合乐可歌的诗体文学，最早来自民间的歌谣俗曲，自中唐以后逐渐引起文人的重视，引入文坛，至宋代出现了鼎盛和繁荣的局面，成为宋代的主体文学形式。但到了南宋后期，一方面由于大晟乐谱的流失，词调大多失传；另一方面，词作家们多不熟谙音乐，只是依谱填词，音乐与文学渐相脱离，不能付之歌唱。另外，词作家们一味追求语言的典雅和格律的缜密，使词失去了早期所具有的可歌性和通俗性，成为少数文人欣赏的案头文学，从而走上了僵化的道路，已不能较好地反映社会生活，表达人们的思想感情。明代著名文学家冯梦龙在谈到词曲取代诗兴起的原因时指出：

文之善达性情者，无如诗。三百篇之可以兴人者，唯其发于中情，自然而然故也。自唐人用以取士，而诗入于套；六朝用以见才，而诗入于艰；宋人用以讲学，而诗入于腐。而从来性情之郁，不得不变而之词曲。（《太霞新奏序》）

当初在诗“入于套”、“入于艰”、“入于腐”后，词代诗而起；

同样，当词入于僵、不能“达性情”时，曲便代之而兴起。因此，元代散曲的兴起，在中国传统的诗体文学中注入了一股清流，使合乐的诗体文学又呈现出新的活力。

由上可见，作为元曲的两个部分，剧曲和散曲，它们犹如两朵并蒂开放的奇葩，在元代文学的百花园中，闪烁着夺目的光彩。而正因为如此，文学史上通常将两者相提并论，概称为“元曲”。本书所要介绍和论述的，也将包括剧曲（杂剧）和散曲两个部分。

一、元杂剧的艺术体制

元杂剧是在宋杂剧与金院本的基础上发展起来的，其艺术体制既继承了宋杂剧与金院本的一些艺术体制，同时又作了一些完善与创造，从剧本形式、角色体制到曲律都形成了自己独特的体制。

1. 剧本体制

折：通常一本杂剧由四折组成。元杂剧一本四折的剧本体制，与宋杂剧与金院本的一本四段既有联系，又有区别，从形式上来看，元杂剧的一本四折是继承了宋杂剧与金院本的一本四段而来的；但在宋杂剧与金院本中，第一段艳（焰）段、第四段杂扮所表演的滑稽调笑的“寻常熟事”或杂技，“以资笑端”，与正杂剧所表演的内容无有机的联系。元杂剧的一本四折则为一个完整的有机体，前一折的情节与后一折的情节紧密相关，故元杂剧的“折”，相当于现在戏由中所说的一场或一幕。同时由于一折戏由一个套曲组成，故一折又含有一个套曲的意义。如元钟嗣成《录鬼簿》在《黄粱梦》剧目下注云：

第一折马致远，第二折李时中，第三折花李郎学士，
第四折红字李二。

这便是以一个套曲与一场戏来划分析的。但在早期的杂剧剧本中，也有仅以一场来分析的，如现存最早的元刊本《元刊杂剧三十种》，一本分为四个套曲，没有标明折数，然而在舞台提示中注明折数。如其中的《诈妮子调风月》在第一套曲的一开头便注明：

老孤、正末一折。正末、卜儿一折。夫人上，云住。

第二套曲开头注明：

外、孤一折。正末、外旦郊外一折。

第三套曲开头注明：

外孤一折。夫人一折。正末、六儿一折。

再如元刊《古今杂剧》《任风子》第一折开头注明：

等众屠户上一折下。等马一折下。

这些舞台提示中所说的“折”，便是就情节而言的，即仅为“场”的意义。这些情节皆为过场戏，剧中人物只有动作而无唱念。在现存的元杂剧剧本中，最早将场与套曲两种意义合而为一的是明臧晋叔的《元曲选》本及顾曲斋本。因此，我们通常所说的元杂剧一本四折，是合场与套曲而言的。

至于“折”字的来历，有人认为是从元代的演出本来的，本应作“折”，演员将唱词和念白抄在小册子上，这种小册子在当时称为“掌记”。一套曲抄写在左右两页上，合起来为一折，故本应作“折”，如明富春堂刊刻的《敬德不伏老》便作“折”。

元杂剧一本四折的剧本体制，其好处是短小精悍，使全剧的结构严谨紧凑，不像南戏与传奇那样拖沓散漫。但由于篇幅的短小，也限制了故事情节的充分展开。因此，有的杂