

汉卿不仅善于写妇人及其心理，也还长于写雄猛的英雄；不仅长于写风光旖旎的恋爱小戏剧，也还长于写电掣山崩，气势浩莽的英雄际遇……

青少年成才宝典

Qing Shao Nian Cheng Cai Bao Dian

D

ONGFANGDE

SHASHIBIYAGUANHANQING

东方莎士比亚：
关汉卿

《窦娥冤》：衙门从古向南开 就中无个不冤哉

为善的受贫穷命更短，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，你错勘贤愚枉做天！

吉林文史出版社
吉林音像出版社

THE UNIVERSITY OF CHINA PRESS, 100722 BEIJING, P. R. CHINA
TEL: 86-10-64033888 FAX: 86-10-64033889
WWW.UCP.EDU.CN

清华大学出版社

QINGHUA UNIVERSITY PRESS

D

DONGFANGDE

THE EASTERN

东方莎士比亚： 亚·关汉卿

《东方莎士比亚》——东方莎士比亚研究 清华大学出版社

《东方莎士比亚》——东方莎士比亚研究
清华大学出版社

清华大学出版社

Z228
308
:11

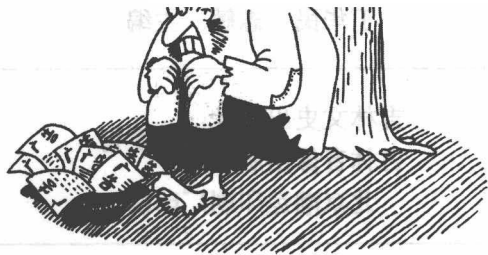
qing shao nian cheng cai bao dian

青少年成才宝典

⑪

东方莎士比亚：关汉卿

主 编 丁华民 志敏

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年成才宝典/丁华民主编。—长春:吉林文史出版社,2006.2

ISBN 7-80702-342-2

I.青... II.丁... III.青少年成才—宝典 IV.G.221

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 080157 号

青少年成才宝典

丁华民 志敏 主编

吉林文史出版社 出版发行
吉林音像出版社
北京潮运印刷厂印刷

开本:850×1168mm 1/32 印张:599
字数:4500千字 2006年3月第1次印刷
ISBN 7-80702-342-2/G·221
全套(100册)定价:2380.00元

目 录

东方莎士比亚：关汉卿·····	(1)
饮誉中外的明星·····	(1)
关汉卿故乡之谜·····	(3)
惊天动地的呐喊·····	(4)
口诛笔伐的斗士·····	(8)
凭智倚勇斗强敌·····	(9)
寄予弱者无限情·····	(11)
引吭高歌真善良·····	(14)
大气磅礴英雄节·····	(17)
忧伤悲愤悼忠魂·····	(20)
响当当的铜豌豆·····	(22)
关汉卿杂剧·····	(26)
关张双赴西蜀梦·····	(26)
关大王独赴单刀会·····	(31)
尉迟恭单鞭夺槊·····	(44)
闺怨佳人拜月亭·····	(60)
望江亭中秋切鲙·····	(70)
赵盼儿风月救风尘·····	(84)

山神庙裴度还带	(98)
温太真玉镜台	(126)
感天动地窦娥冤	(139)
诈妮子调风月	(160)
钱大尹智勘绯衣梦	(169)

东方莎士比亚：关汉卿

关汉卿，生卒年不详，元代戏曲作家，号己斋叟，《录鬼簿》认为他是北京人。

饮誉中外的明星

读者朋友们，今天，你们在报刊上、电视里、广播中，经常看到、听到歌星、舞星、电影明星、体育明星等各行各业的“星”。但在我国剧坛上，曾出现过一颗光彩夺目的大星——关汉卿，你是否知道呢？

1958年，他被确认为世界文化名人。当时，我国也举行了一系列热烈、隆重的纪念活动。6月28日，中国人民保卫世界和平委员会、中国戏剧家协会等单位在首都北京联合举办“世界文化名人关汉卿戏剧创作七百年纪念大会”。大会由我国著名的作家诗人郭沫若主持。他在致开幕词中说，关汉卿是我国历史上最伟大的戏剧家之一，他的创作是人类艺术史上不可企及的高峰。虽然，他所处的那个时代已一去不复返，而他却尽善尽美地反映了他所处的时代，铸造了那个时代的丰碑。他是中国的莎士比亚，但又比莎士比亚早几百年。他还说：“我们以有关汉卿这样的戏剧家而骄傲。但关汉卿所创造的精神财富不应专为中国人民所有的。关汉卿不但是中国的关汉卿，而且是全人类的关汉卿。……”接着，田汉在专题报告中称他是中国现实主义戏剧这一伟大传统的主要奠

基人之一，是把杂剧艺术推进到较高阶段的最有力的先驱者，是一位愤怒的戏剧战士，还是一个伟大的民主主义人道思想家。

戏曲史家郑振铎认为伟大的关汉卿不仅属于十三世纪，也是属于世世代代，他的创作是人类创作的最优秀文学遗产的一部分。他是永垂不朽的！

同时，还有许多外国文艺团体前来参加大会，并交口称赞关汉卿的创作。同一天，还上演了许多关汉卿创作的戏剧。

总之，关汉卿是一个接近下层人民，熟悉人民语言和民间艺术形式的人，还是一个深知人民疾苦和愿望的人。因此他才成为元代杂剧的奠基人，并使他在思想上、在艺术上能发出炫耀千古的光彩，他是非分明，爱憎也分明，他总是同情被压迫者。在他的戏剧中，总是写压迫者看似强大而实际腐朽无能，被压迫者看似卑微而实具无限智慧和力量，因此他们敢于反抗，甚至至死不屈，终于取得胜利。关汉卿既是一位现实主义的艺术大师，也是一位伟大的民主主义人道主义思想家，他是有思想有理想的伟大现实主义者。

关汉卿卓越的艺术修养，使杂剧的战斗性和人民性得到了充分的发挥。他的杂剧反映了广阔的社会生活，揭示了社会各方面的矛盾、冲突，对当时社会生活中带有本质意义的一些问题，反映得尤为深刻、集中。他还在他的作品中塑造了一系列典型人物，而且能够在戏剧冲突中去揭示这些人物的思想性格，因此他的人物总是有血有肉。同样，他在杂剧场面的安排和关目处理上也很有特点，场面紧凑，集中，富有典型性；在关目的处理上，一方面，他能从不同人物处境出发，展开冲突，引向高潮；一方面又移步换形，变化多端，使人不能预测其发展。另外，他的语言能力也是惊人的，他的语言不仅能反映现实，还能充分为剧情和人物性格服务，要雄壮则雄壮，要妩媚则妩媚，需文雅则文雅，想通俗则通俗。而且他的词汇丰富，语法富于变化，这些在当时都是首屈一指的，他的剧作总是能收到雅俗共赏的效果。

虽然几百年过去了，关汉卿非但没有陨落，反而更加耀眼，而且他也将永垂不朽，光耀千古，流芳百世。

关汉卿故乡之谜

关汉卿是饮誉中外的灿烂明星。全世界人民都知道他的故乡在中国。然而，中国人并没有弄清他的故乡在哪里。

关汉卿的生平事迹各书所载不同。据元戏剧家钟嗣成的《录鬼簿》载：“关汉卿，大都人，太医院尹，号己斋叟。”大都即今北京。

据熊自得的《析津志·名宦传》载：“关一斋，字汉卿，燕人。”这样就不能肯定他是北京人了。清代邵远平《平史类编》则说：“关汉卿，解州人。工乐府，著北曲十六种。”这样，他又成了山西人。而且关于此谈的书籍还有《解州志·人物》、《山西志揖要·人物》等。

另外，还有人说他是河北省安国县伍仁村人。乾隆时的《祁州旧志》和《祁州志》都说“关汉卿故里祁州，元时祁之伍仁村人也。高才博学，而艰于遇，……”

这样，他就有了四个故乡：北京，燕，解州，祁州。而且专家们争论起来，也是各有各的见解，究竟谁是谁非，难下定论。

关于他的名字来历，《录鬼簿》说：“关汉卿，号己斋叟。”《析津志·名宦传》则说“关一斋，字汉卿。”这样，究竟哪一个是字，哪一个是号也成为疑案。

另外，他的生卒年也没有定论。有一说他是金代遗民，或是出生在金代，活到元代的人，那么他当生于1210—1227年左右，卒于1280—1300年左右。一说他是元代人，生于1240—1250年，卒于1320—1323年左右。还有人提出两个关汉卿的观点，一个出生较早，解州人，但不是大戏剧家；大戏剧家关汉卿出生元代，大都人。还有说他生于1180年左右，死于元初。再一种则认为他生于1226

年左右，死于1300年，主要活动在元朝，写了许多杂剧，但没写《伊尹扶汤》。

关汉卿如此有名，但为什么缺少关于他的记载呢？这与当时社会的黑暗和封建统治的反动是不无关系的。

但就目前来说，人们认为他是元代戏曲家。自蒙古进入中原后推行种族歧视政策。各族人民，特别是汉族人民受到空前压迫。元代废除科举制度80多年，使知识分子断绝了当官的途径。另外，统治阶级怕人们利用文艺鼓动造反，所以严禁文艺活动。关汉卿是社会地位低贱的知识分子，写剧作曲暴露统治者的丑恶又被视为非法；就在一般文人眼中，也因为历史的偏见，把戏曲创作视为背离传统的旁门左道加以鄙视。因此，在史书文献中，自然不会有关汉卿的记载了。但是，人民不会忘记他。他永远是人民心中的英雄。但关于他的一些疑案，随着研究的不断深入，一个个问号，将会得到圆满的解决。

惊天动地的呐喊

由于元王朝废除了科举制，一些下层知识分子便无出头之日，社会地位一落千丈。于是投身到勾栏瓦舍，以求解脱。

勾栏瓦舍是从宋金开始兴起的娱乐兼商业场所，里面不仅有各种店铺，还有表演杂剧、曲艺、杂技、歌舞的地方。到元代，瓦舍勾栏非常之多，杂剧也成为当时的观众喜闻乐见的一种艺术形式。但繁荣也带来了竞争，为了争夺市场，勾栏之间也相互斗争。这就迫使一些戏班子不断提高演出水平，不断推陈出新，以确保自己的饭碗。因此戏班子迫切需要知识分子，也格外尊重知识分子，把他们视为才人、宝贝。这样不少中下层知识分子便投身到勾栏瓦舍。在无形中促成了知识分子和民间艺人的结合，提高了杂剧的创作

水准。

在随着戏班子的流动演出过程中，关汉卿广泛深入地接触到社会底层的劳苦大众，知道他们的悲惨遭遇，看到了暗无天日的统治，于是决心为处于水深火热中的百姓呼号。

在这种情况下，他写下了大悲剧《窦娥冤》，虽然写的是一位少妇受屈含冤，惨遭杀害的故事，而女主角在行刑前的血泪控诉和质问，实际上是剧作家对黑暗现实的声讨。在异常黑暗的年代，这种空前大胆的呐喊，真可谓惊天动地。

窦娥是一个在苦海里长大的孩子，她的一生是悲惨的一生。在短短的20年生命历程中，她几乎受到了封建社会加在妇女头上的一切不幸。三岁丧母，七岁被卖为童养媳，十七岁结婚，不久又丧夫。她也自认为自己一生多灾多难，没有好日子过。对未来她没有奢望，只望能克尽孝道，保守贞洁。这点要求对她来说的确不过份。可在当时邪恶势力横行的社会里，她的这点要求也不能实现。泼皮流氓张驴儿父子闯入她的生活，于是更大的不幸落在了她的头上。张驴儿逼婆媳二人分别嫁给他们父子俩。窦娥坚决反对。不巧这时蔡婆婆病了，张驴儿于是想毒死蔡婆婆，然后与窦娥成亲。不巧，反毒死了自己的父亲，他见计不成，反顺势反咬一口，借此威逼窦娥。窦娥没有做亏心事，而且她心目中的“明如镜、清似水”的官府一定会替她作主。可是她错了，这个桃机太守是个见了告状的就下跪的人，因为他认为他们都是他的“衣食父母”。因此，一开始，他就袒护张驴儿，并对窦娥一味严刑逼供。甚至要拿蔡婆婆动刑，在这种情况下，她不得不承认自己药死“公公”。结果，被判死刑，含冤而终。

对于窦娥这样穷苦善良的女子，剧作家充满了同情。在第一折，她出场不久就叹道：“窦娥也，你这命好苦也啊！”接着又唱道：“满腹闲愁，数年禁受，天知否？天若是知我情由，怕不待和天瘦。”她又为什么这样愁苦呢？“则问那黄昏白昼，两般儿忘餐废寝几时

休？大都来昨宵梦里，和着这今日心头。催人泪的是锦烂漫花枝横秀，断人肠的是困闷月色挂妆楼。长则是急煎煎按不任意中焦，闷沉沉展不彻眉尖皱；越觉得情怀冗冗，心绪悠悠。”不管白天黑夜，总是吃不下睡不着，时刻萦绕自己的就是烦恼。日复一日，年复一年，沉重的心没有稍微轻松一点的时候。作家往往是借题发挥，借物抒情。同样，关汉卿在这里借剧中人之口，抒发自己的情怀，表达自己的悲苦不平的心境。

在剧中，关汉卿对蔡婆婆进行了批判，她既是剥削者，同时又是受害者，她是使窦娥走向悲剧的直接、关键原因。而窦娥对她则是尽心侍养，宁愿自己上刀山，下火海，也不让她受刑。即使变做鬼魂后还托付自己的父亲照顾她，这是多么高尚的品质，完全是一颗金子般的心。

可是，就是这样一位善良的妇女，上公堂分辩几句，却被打昏三次，三次喷水，往往是才苏醒，又昏迷。桃杌之所以偏向张驴儿，是因为张驴儿是他的“衣食父母”。据元代文献载，元代官吏俸禄很少，甚至不发，因此官吏便以受贿、搜刮民财作为谋生的手段。而且，元代还不准妇人上诉。因此，不管窦娥多有理，一上公堂，就已注定要失败。桃杌那枝听银子使唤的无情的大棒，最终打碎了她对官府的幻想。使她认识到社会的黑暗，也使他绝望。在这种黑白混淆、贿赂公行的社会，穷苦妇女除了屈死以外，又能做什么呢？

黑暗的社会，黑暗的官府，将妇女压在最底层，任意蹂躏。但窦娥这个善良的妇女却有着刚强的性格。在张驴儿对之动手动脚时，她是严词拒绝并将之推倒，显示了“气性最不好惹。”在她被判刑后，她终于认清“衙门从古向南开，就中无个不冤哉。”绝望中，她对世界的主宰天地也发出了声讨：“有日月朝暮悬，有鬼神掌着生死权。天地也，只合把清浊分辨，可怎生糊涂了盗跖，颜渊！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，你错勘贤愚枉做天！哎，只落得个两泪涟涟。”

这惊天动地的怒吼！充分表现了窦娥无辜受害，含冤难伸的愤懑情绪。她对封建社会中一般认为最公正无私的天地鬼神都加以否定。它既是窦娥的呐喊，也是和她同命运的妇女的呐喊，是封建社会妇女觉醒的宣言。她这种否定现实的呐喊，实质是对封建统治的罪恶的有力抗争。同时她的这种呼声，也是关汉卿的心声！

窦娥的刚强个性，直到其生命的最后一刻，她不甘心白白死去，于是她用自己的方式，向天昭示自己的冤屈，她发下三桩誓愿：血溅丈二白练；六月飞雪；楚州三年大旱。结果，三桩誓愿都得以应验，从而证明了她的冤枉惊天动地。

当然，按照事物的发展规律，这三桩誓愿决不可能实现。但是，艺术不是生活，它虽来源于生活，却又高于生活，它可以有合理的想象和夸张。这剧中，作者用这一超乎常规的情节，表达了超乎常情的愤怒。作者的合理想象、浪漫主义的描写，创造了浓郁的悲剧气氛，构成了全剧的高潮。同时也表现了关汉卿卓越的、超人的艺术才能。

窦娥死了，但并没有屈服。而且最后，她的父亲也为她昭雪。作者这样写，是为了鼓舞人民与反动势力进行斗争。斗争要坚决彻底。即使牺牲了，精神也不能屈服。他相信，正义总能战胜邪恶，真理的光辉终将降临人间。

总之，大悲剧《窦娥冤》是黑暗的元代社会的一个缩影，窦娥的悲剧是整个元代人民悲剧命运的反映，同时也是关汉卿对残酷的社会发出的战斗檄文。

□ 诛笔伐的斗士

社会的腐败，吏治的混乱，给广大人民带来了极深重的灾难，关汉卿对统治者的种族歧视拍案而起，怒不可遏。对他们欺压柔弱的妇女的行径进行揭露批判。

窦娥这个善良的女子，在临终之际，发出了惊天动地的抗议；死后，仍不忘雪仇。他要求其父“把贪官污吏都杀坏”。这是窦娥的心愿，也是关汉卿的心愿。

蒙古人原是游牧民族，一贯靠对外掠夺发财致富，侵占中原以后，他们仍是恶行不改。由于那些功臣可以“百次犯罪不罚”，因此，他们胆大包天，无所不为。而抢夺妇女、马匹是他们的主要目标。元朝对这些人不但不严厉打击，还千方百计地袒护。

关汉卿作品里的权势虽不属高官，但他们却和皇帝有着种种特殊的关系。他们气焰嚣张，无法无天。《蝴蝶梦》中的葛彪，并不是高官，但他是皇亲，他可以“打死人不偿命”。他自己撞了穷书生王老汉，还反咬一口，将其活活打死，之后还叫嚣：“只当是房檐上揭片瓦相似，随你那里告来。”社会是何等的黑暗，何等的荒诞。

《鲁斋郎》里的鲁斋郎一出场就自称“花花万岁为第一，浪子丧门再没双，街市小民闻我怕，则我是权豪势要鲁斋郎。”他完全是一个凶神恶煞的流氓，是个倚仗权势欺凌妇女的恶棍。本来鲁斋郎只是一个品位极低的小官，但他却因侍候了皇上几年，并受之宠爱，于是可以无法无天了。他成天和一些不三不四的人在一起鬼混。他常以把自己的快乐建立在别人的痛苦之上而自豪。对待妇女，他就像对待马匹等得意玩意儿一般，玩腻了便送人。

当他看到张珪的妻子时，于是贼心又起：“一个好女子也！你倒有这个浑家，我倒无。张珪！……把你媳妇明日送到我府上

……”张珪虽是郑州的六案都孔目，也是一个有实权的人物。但一听说鲁斋郎便吓得浑身直哆嗦。本来他的家庭很美满，正“青春似水，娇儿幼女成家计，无忧虑，少萦系”。但对仗势凌人的鲁斋郎，他无力反抗，无可奈何，还力劝妻子随顺仇人。送妻子到鲁宅的路上，他内心痛苦万分，但只能嘲笑自己“从来有日月交蚀，几曾见夫主婚、妻招婿？今日个妻嫁人，夫做媒。”到了鲁宅，他又喝得烂醉，以减轻痛苦，对鲁斋郎的欺负，他还笑脸相迎，最后被逼出家。这虽关汉卿用反衬的笔法来写鲁斋郎罪大恶极。而这两部戏剧也是他对鲁斋郎、葛彪一类权豪势要的口诛笔伐。

关汉卿深谙人民的疾苦、不幸，他想将所有的滥官污吏、权豪势要都杀坏。但是在现实生活中，这些人却受到种种保护，虽为非作歹，却逍遥法外。于是，他把希望寄托在清官身上，在善良的人们遭遇不幸的时候，他希望有包公出现，主持正义，为民作主。于是在他的作品中出现了一些包公形象，他们使那些为非作歹的恶棍遭到报应。虽然其中有许多经不起推敲，但他却让老百姓在现实生活中不能实现的愿望在舞台上得以实现，从而为老百姓出了气。

凭智倚勇斗强敌

我们从前文叙述知道，作者塑造人物，总是倾注自己全部的情感。在他对自己笔下的人物的褒贬之中，他也把他鲜明的爱憎表现得淋漓尽致。在《窦娥冤》、《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》中赞赏了反抗强暴的大无畏精神。同样，在《救风尘》、《望江亭》中也充分表明了他这一立场。

《救风尘》写妓女赵盼儿的故事。她为了搭救受骗的同伴宋引章，与富豪恶少周舍（舍非名，而是舍人之简称，相当于公子的意

思)进行了一场激烈的斗争。周舍是郑州的副职官员周同的儿子,他是“酒肉场中三十载,花星整照二十年;一生不识柴米价,只少花钱共酒钱。”他是“自小上花(妓女)台做子弟(嫖客)。”他完全是一个吃喝嫖赌,五毒俱全的家伙。他为了娶妓女宋引章,耍了一些手腕,骗取了宋引章的信任,所以一心要嫁给他,把以前的知己安秀甩了。安秀知悉后,请赵盼儿去劝劝她。赵盼儿深知周舍的底细,于是教宋引章注意,可宋引章却鬼迷心窍,对赵盼儿的这些金玉良言视为妒忌,还是嫁给了周舍。

事态的发展完全符合赵盼儿的估计。周舍把宋引章一骗到手,便对她拳脚相加,并威胁说:“你早晚被我打死,休想逃出我的手心,给我多少钱,我也不放你!”对此,她痛苦不堪,后悔极了。她没有想到甜言蜜语的周舍一下子变了个人似的,她不得不佩服赵盼儿的眼光。想到以后的日子,宋引章就发抖。她知道周舍这样的人是什么事都干得出来的。于是决定写信给赵盼儿来救自己出火坑。赵盼儿听了她母亲的哭诉,又急又恨,当初不听自己的劝导,一心要嫁,还赌气说什么“我便有即该死的罪,我也不来求你。”现在又来求我干啥,仓促之间也没有什么好办法。再说周舍父子也是不好招惹的。只好默不作声,宋引章的母亲见此,哭得更加厉害。见此,赵盼儿的心又软了,先原谅了宋引章的无知,又激起了她对周舍的不满,打抱不平的劲头又上来了。于是决心斗一斗周舍这个地头蛇。想到此,她先安慰了宋引章的母亲。接着让捎信的货郎给宋引章带去了封信,然后,自己也赶往郑州。

到郑州后,她便约见周舍。周舍听说有美女约见,马上赶来。周舍先没有认出赵盼儿,到认出后便准备打赵盼儿。但马上又被她的语言软化,想娶赵盼儿为妻,并为自己的鲁莽连连道歉。当他们正在说话的时候,宋引章便骂将进来。对此,赵盼儿装出一脸的不高兴。接着她又用花言巧语骗周舍写了休书,终于使宋引章得以逃脱周舍的魔掌。

结果周舍还被判打六十杖，并被剥夺了享有的特权，和一般老百姓无异，宋引章也和安秀成亲，安安心心地过日子。就这样，赵盼儿凭着自己的智慧和勇气，彻底打败富豪势要、花花公子周舍，取得了完完全全的胜利。

同样，《望江亭》也塑造了一位智勇双全的女性谭记儿。她是一个寄居在道观的年轻寡妇。恰在这时，新任潭州长官白士中亦到该观来看望姑母白道姑。白道姑于是有意成全他们。而且他们也情投意合。而这事也惊动了花花太岁杨衙内，他本想占有谭记儿，没想到让白士中抢先一步。气得火冒三丈，于是到皇帝那儿诬告白士中。并得允自己到潭州去处死白士中。听到这个消息后，白士中愁得不知咋办。可谭记儿却安慰他放心。然后自己扮作一个鱼婆到杨衙内喝酒的望江亭，当场把杨衙内给震住了，并让她陪他们喝酒，席间，杨衙内利用一切机会和谭记儿套近乎。醉酒后，谭记儿搜走了文书、势剑和金牌。因此他的官司也打不赢，后来皇上派人查清真相，将其革职还乡，并赐白士中任原职，与谭记儿白头偕老。

在元代，寡妇的社会地位是低人一头的；而妓女，更为下贱。但是，关汉卿却看到了她们美好的心灵，看到了蕴藏在她们身上的智慧和力量。他满怀激情地树立她们在舞台上的形象，正是为了激励那些和她们同命运的妇女。为了反抗邪恶势力的欺凌，为了改变自己悲惨的处境，勇敢地挺直腰杆，施展自己的聪明和才智，与不平的世道抗争，与自己的不幸抗争，与自己的命运抗争！这实际上是关汉卿自己靠智靠勇斗强敌的映射。

寄予弱者无限情

赵盼儿、谭记儿之所以取得胜利，战胜比自己强大得多的仇