

元明文学作品

诗话讲析

中国当代文学理论丛书

主编 张其成

遠東
出版社

元明文学作品译注讲析

Yuanming Wenxue Zuopin Yizhu Jiangxi

本册主编 钟林斌 黄岩柏

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 锦州印刷厂印刷

字数:400,000 开本:787×1092 $\frac{1}{32}$ 印张:19 $\frac{1}{2}$ 插页:2

印数:1—9,000

1987年3月第1版

1987年3月第1次印刷

责任编辑:李忠田

责任校对:周全

封面设计:赵多良

统一书号:13090·431

定价:3.35元

前 言

为了给各类文科大学师生及社会自学者，提供学习古代文学的方便，我们编辑出版一套《中国古代文学辅导丛书》。这部丛书，包括《先秦文学作品译注讲析》、《两汉文学作品译注讲析》、《魏晋南北朝文学作品译注讲析》、《隋唐五代文学作品译注讲析》、《宋金文学作品译注讲析》、《元明文学作品译注讲析》、《清晚清文学作品译注讲析》，全书共七册，约二百万字。

这部丛书，是辽宁大学中文系古代文学教研室二十多位同志集体编写的。它是我教研室在1980年以来所编的中文业大、中文函授和中文自学考试等教材的基础上，经过多次改写而成。经过改写，在选篇、体例等方面有了较大的变化。在选篇方面，根据省自学考试最低必读篇目，参考了现行各类文科大学教材的选目，适当增删了一些篇章，使之成为相对稳定和适用性较强的一书多用教材。该书可供文科大学院校、函大、业大（夜大）、职大、电大教师和学生参考，也可作为社会自学者的辅导读物。

为了给读者在教与学方面提供方便，帮助自学读者解决一些疑难问题，本书力求通俗、详备，其内容包括文学概述、译注、讲析三个部分。

文学概述：这一部分写于每册之前。它分看是断代的文学概略，合起来看，是一部文学简史。其目的是帮助读者了解并掌握文学发生、发展的概况和文学史基本知识。

译注：采用先译后注的方法，即逐句或数句先为语译，而后解释主要字词，并注意讲清必要的古汉语基础知识，以

使读者既明训诂，又能掌握全句的意义与情味。译文，采用直译，力求简明扼要，深入浅出，让读者一睹即明，无师自通。

讲析：其内容包括时代背景、段落大意、主题思想、写作特点及人物形象分析（不是每篇作品全有），以帮助读者全面理解和赏析作品的思想内容和写作特色。

参加本书撰稿的有：张震泽、徐克文、甫之、王巍、田毅、涂光社、王延海、姜涛、孟庆文、左成文、刘维治、王继凡、朱明伦、李汉超、王恩涛、朱眉叔、钟林斌、钱锋、宋戈、赵志辉、邓伟、黄岩柏、董文成等二十三名同志。

负责本书各册主编的有：第一册（先秦部分），由姜涛、田毅主编；第二册（两汉部分），由王延海、徐克文主编；第三册（魏晋南北朝部分），由甫之、涂光社主编；第四册（隋唐部分），由王继凡、孟庆文主编；第五册（宋金部分）由左成文、李汉超主编；第六册（元明部分）由钟林斌、黄岩柏主编；第七册（清晚清部分），由朱眉叔、董文成主编。

本书七册，又分三段，每段复推一人负责检阅本段书稿。第一、二、三册，由姜涛副教授检阅；第四、五册由李汉超副教授检阅；第六、七册，由朱眉叔教授检阅，最后由总编张震泽教授全面审定。

本书系一般读物，故注释、讲析多用通常说法，在编写过程中参考的有关论著，恕不一一标明，特向诸书作者敬致谢忱。

本书成于众手，虽几经检阅，但由于时间紧迫，水平有限，仍难免有疏误之处，诚望广大读者纠正正谬，多提宝贵意见。

辽宁大学中文系

古代文学教研室

一九八五年五月

目 录

前 言	1
-----	---

元 代

元代文学概述	1
--------	---

关汉卿

窦娥冤 (第三折)	20
单刀会 (第四折)	40
救风尘 (第三折)	60
南吕·一枝花、不伏老 (节录)	75

王实甫

西厢记 (第四本第三折)	79
--------------	----

白 朴

墙头马上 (第三折)	100
------------	-----

马致远

汉宫秋 (第三折)	122
般涉调·耍孩儿 借马	142
越调·天净沙 秋思	151

康进之

李逵负荆 (第一折)	154
------------	-----

无名氏

陈州糴米 (第三折)	172
------------	-----

刘 因

白 沟	191
赵孟頫	
岳鄂王墓	198
张养浩	
山坡羊 潼关怀古	203
睢景臣	
般涉调·哨遍 高祖还乡	208
萨都刺	
早发黄河即事	220
王 冕	
劲草行	228
高 明	
琵琶记 糟糠白灰	233
刘 致	
正宫·端正好 上高监司	249

明 代

明代文学概述	268
罗贯中	
诸葛亮舌战群儒	287
施耐庵	
林教头风雪山神庙	306
宋 濂	
送东阳马生序	327
刘 基	

卖柑者言	336
高 启	
登金陵雨花台望大江	342
于 谦	
咏煤炭	347
马中锡	
中山狼传	351
王 磐	
朝天子·咏喇叭	381
李梦阳	
秋 望	383
何景明	
鲋 鱼	387
陈 铎	
水仙子·瓦匠	390
吴承恩	
孙悟空大闹天宫	393
归有光	
项脊轩志	406
冯惟敏	
胡十八·刈麦有感	416
宗 臣	
报刘一文书	419
王世贞	
饮鴆行	428

李 贽	
童心说	432
薛论道	
黄莺儿·塞上重阳	443
汤显祖	
闺 塾	446
惊 梦	460
袁宏道	
满井游记	470
冯梦龙	
杜十娘怒沉百宝箱	476
沈小霞相会出师表	518
张 岱	
湖心亭看雪	574
张 溥	
五人墓碑记	578
陈子龙	
小车行	590
张煌言	
甲辰八月辞故里	593
夏完淳	
狱中上母书	596
别云间	605

元代

元代文学概述

元代社会概况：

公元1206年，蒙古诸部统一。公元1234年，蒙古灭金。此后和南宋对峙了四十五年，公元1271年建国号大元，公元1279年灭宋，统一了中国。

元代前期，统治者依靠军事抢劫和经济掠夺，大量聚敛财富。在此基础上，再加上空前规模的统一大帝国造成的交通、联系等便利条件，导致以大都市为中心的工商业空前繁荣，形成了一批人口密集、财富高度集中、具有国际贸易中心地位的大都市（如大都、杭州等）。由于广大农村遭到战争破坏和统治者的残暴劫掠，经济凋敝，农民破产，农村人口迅速向城市集中。在这种经济结构和人口结构的大变动当中，农村的各种技艺人也纷纷到城里谋求生路，从而把金代平阳、真定一带村镇的民间歌舞和杂剧等表演艺术也带进了城市，得到了新兴大城市中各阶层人们的喜爱，从而以大都为新的阵地的表演艺术便发展兴盛起来，变成了最时髦的城市文艺形式。因而也孕育了元初最有成就的文学——戏曲文学的黄金时代。

元世祖忽必烈统一全国之后，把全国人民分为蒙古人、色目人、汉人、南人四个民族等级，分化各族人民的团结。实行民族压迫政策。因此，元代的阶级矛盾往往同民族矛盾交织在一起，斗争复杂而激烈。由于统治者的穷奢极侈和官吏的贪暴，人民生活陷入悲惨的境地。终元之世，人民起义连续不断，至公元1351年，爆发了全国性的农民大起义，终于在公元1368年推翻了元朝的残暴统治，建立了明王朝。从宋亡到明王朝建立为止，元朝共统治全国八十九年。

元初文化统治较为薄弱，这主要是由于元代创业之君靠武力得到天下，对武力充满迷信，重武轻文，不重视也不善于进行文化统治。为了麻痹各族人民的思想，蒙古贵族大力提倡宗教，佛教、道教的影响尤为深远。

元代文学概况：

元代文学在诗文方面没有什么较大的发展，成绩最突出的是元曲。元曲是元散曲和元杂剧的统称。其中，元杂剧的成绩尤为卓著，因而使元代成为我国古代戏曲史上的黄金时代。

此外，元代南戏、话本文学都在前代基础上有所发展。

一、元杂剧的崛起和兴盛

（一）元杂剧产生的艺术条件

1. 唐宋时期变文、文人传奇小说、市人小说的繁荣，为元杂剧剧本创作提供了借鉴与丰富的题材。

2. 宋金时期鼓子词、词话、诸宫调等说唱文学，北方各民族民歌的曲调，对戏曲的音乐有直接影响。尤其是金代较成熟的诸宫调，已初步萌生了代言体倾向，可以说是元杂剧文学的前身。宋杂剧、金院本则在表演体制上给元杂剧以最直接的影响。

3. 古代舞蹈也影响到戏曲的表演身段、扮相等。

4. 北宋以来的傀儡戏、影戏等民间表演形式，也给戏曲的舞蹈动作、脸谱、服装等以影响。

元杂剧就是剧作家在宋杂剧、金院本、诸宫调的基础上，同时吸收其他艺术形式的种种因素而加以综合和革新，所创造出的成熟、完整的戏剧形式。

（二）元杂剧兴起的社会原因

1. 宋、金、元三代城市经济的繁荣和发展，为北杂剧由村镇转入城市创造了必要的物质条件和群众基础。尤其元初国际性大都市的出现，农村破产、城市畸形繁荣的特定历史条件，更促进了杂剧的发展。因为这种大城市为戏剧演出提供了较村镇更为优越的演出场所（勾栏瓦舍）和有欣赏戏曲表演余暇的大量观众，巨大而集中的市民财力和物力，足以常年为大批职业演员和职业作者提供生活费用和演出开支。

2. 大城市复杂多变的生活内容，方便的信息交流条件，使杂剧作者更容易获得新鲜生动的创作素材；使演出人员更容易吸取各种表演技艺之长，以丰富表演手段。市民群

众的生活又为戏剧提供了新鲜活泼的进步的思想内容，市民群众的鉴赏趣味是促使杂剧群众化和本色化的推动力，是元杂剧现实主义战斗精神的巨大支持力量。

3. 元代前期废止了科举取士制度，中下层文人丧失仕进的道路，社会地位下降，相当多的不得志的才智之士同民间艺人合作，走上杂剧创作的道路，从而提高了杂剧作家队伍的文化素质。他们接近人民，深入人民生活，从而创作出了具有浓厚生活气息和丰富人民性的杰出作品。

4. 元代前期重武轻文，一度停止科举、废弛礼教的做法，致使封建思想的禁锢相对地放松了一些，作家们的思想得到一定程度的自由，敢写社会的真实，敢为人民代言，使富有战斗性的现实主义精神十分高涨，给杂剧艺术灌注了新的生命力。

5. 元初统治者大多数文化水平不高，对大量汉族书面文学杰作缺乏欣赏能力，独把欣赏歌舞、杂剧这类舞台表演艺术当做闲暇中的消遣，这在客观上也刺激了杂剧的发展。但到元代后期，随着统治者汉语水平和欣赏水平的提高，懂得了戏曲的重要政治影响，他们对杂剧的爱好就转化成为扼杀杂剧现实主义精神的消极因素了。

二、元杂剧的形式

元杂剧的体制特点

1. 结构：通常每本四折；在一本戏的开头或折与折之间往往插入一个小段，只有几支曲子和少量科白，叫做“楔

子”（也有少数剧本不限于四折一楔的）。每本的末尾一般都有“题目正名”，标出题目及剧情要点。

2. 形式：主要由曲、白、科三部分构成。曲是唱词，是剧本的主体。其用韵要求每折一韵到底，不能换韵。白是散文叙说的台词。科是说明角色表演动作要求，也叫科范或科介。

3. 音乐：曲词依据北曲九宫调演唱。每折采用同一宫调的若干曲子联成一套，形成套曲，在表演时通常由主角演员一人独唱。其他配角只用科白。

4. 角色：主要分为旦、末、净、丑四大类型。每本戏只有一个主角。女主角称正旦，男主角称正末。剧本以正旦为主角的叫旦本，以正末为主角的叫末本。各种角色分别扮演不同年龄、不同职业、不同性格类型的人物。

三、伟大作家——关汉卿

（一）关汉卿的生平和地位

关汉卿生于元初，长期过着书会才人的生活，是身兼编、导、演的戏曲行家。一生作品宏富，无论在质量还是数量上，均居元杂剧作家之首。他是元杂剧本色派的始祖，开创了现实主义戏剧传统，对后世影响很大。他也是我国戏剧史上最早、最伟大的剧作家。他的杂剧作品代表了我国古典戏曲的最高水平，并具有同时代的世界先进水平。一生写了杂剧六十三种，今存完整的尚有十二种，其代表作品有《窦

娥冤》、《救风尘》、《单刀会》。此外还有部分散曲流传。

（二）关汉卿杂剧的思想内容

关汉卿的作品，内容丰富，有歌颂人民反抗斗争，揭露社会黑暗和统治者的残暴荒淫，反映当时尖锐的社会矛盾的，如《窦娥冤》、《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》；有反映下层妇女的生活和斗争，突出她们的团结、勇敢和机智的，如《救风尘》、《望江亭》、《拜月亭》；有歌颂历史英雄人物，寄托民族感情的，如《单刀会》、《西蜀梦》。

关剧在思想内容上的共同点，是对压迫者、害人者的深恶痛绝，对被迫害者的深切同情，并通过他们之间的矛盾斗争的描写，突出正面人物的坚强性格和斗争精神。

（三）关汉卿杂剧的艺术成就

1. 开创了现实主义和浪漫主义相结合的进步戏剧传统。其作品既忠于现实生活又富于理想光彩。他笔下的被压迫者同时又是英勇的抗争者，在他们身上集中了人民的智慧和力量，寄托了作者的理想。

2. 在戏剧典型人物的塑造上，取得了突出成就，塑造出一批个性鲜明、血肉饱满的典型。在塑造人物时，注意到人物的阶级、出身、境遇、经历不同对性格的影响；善于把人物放到强烈的戏剧冲突中去揭示其性格特征；善于进行心

理描写，突现性格特征。

3. 在场面安排和处理上，能适应舞台演出需要，做到紧凑、集中，疏密得体，富于变化，引人入胜。

4. 关汉卿善于向民间口语和古典文学语言学习，兼容并蓄，熔为一炉，语言形象生动，丰富多彩，贴切自然，富于个性化，便于雅俗共赏，具有巨大的表现力和独特的风格，是“本色”语言的典范。

四、西厢记和王实甫

（一）《西厢记》故事源流和王实甫的创新

崔莺莺和张生恋爱故事，始见于唐元稹《莺莺传》。宋金时，有赵令畤的说唱《商调·蝶恋花》鼓子词和董解元《西厢记诸宫调》，戏曲则有宋官本杂剧《莺莺六么》、金院本《红娘于》。元王实甫集以上故事的大成，创作了杂剧《西厢记》。

王实甫，名德信，大都人，生活在元大德年间。他写杂剧十四本，今存《西厢记》、《破窑记》、《丽春堂》三种，另有《贩茶船》、《芙蓉亭》两种残存。《西厢记》有六点创新：1. 由叙事体的说唱改为代言体的戏曲，规模更宏大，结构更完美。2. 将老夫人由慈祥老母形象改为威严的封建家长形象，使人物性格更为鲜明。3. 把张生这一形象写得更深厚更坚强了。4. 把主人公崔莺莺由一个不敢冲破封建礼教的淑女形象改写成一个狂热追求爱情自由的贵族

叛逆者形象。5. 将着力表彰法聪、红娘成人之美的主题改为歌颂莺莺和张生背叛封建礼教、追求爱情自由的主题。总之，王实甫的创新，使这一故事题材更为集中，反封建的思想倾向更为鲜明，艺术上有显著的提高。

（二）简要分析崔莺莺和红娘的形象

崔莺莺是一个相府小姐，她对封建礼教的束缚不满，并逐步发展成为大胆冲破这种束缚，执着地追求爱情自由和婚姻自主的封建贵族叛逆者形象。在思想倾向方面，莺莺的形象有着深刻的时代意义。她是在一个封建礼教统治得异常森严的家庭中长大的贵族小姐，对自由生活的无比渴望和对爱情幸福的狂热追求，促使她发扬以情胜理的精神，终于走上了对封建礼教的叛逆道路。

她已由父母之命许配给当朝尚书的公子郑恒。父亡后，其母严守相国家范，终日将她锁闭在深闺之中。但她向往自由，同少年书生张君瑞一见钟情，在私自交往中培养了真挚的爱情，虽经深刻的思想斗争，但终于在丫鬟红娘的帮助下，采取了大胆背叛礼教的行动，私自同张生结合，以行动否定了父母包办的婚约。她不理睬“门当户对”、“夫贵妻荣”的封建婚姻教条，爱的是才德和知心，追求的是以爱情为基础的婚姻。尽管面对封建家长的阻挠、干涉她表现出软弱的一面，但在红娘帮助下，她终于胜利了。这种反叛礼教的精神，是她性格的主导特征。

红娘，是莺莺的丫鬟，地位是女奴。她同这个家庭中的贵族主子有完全不同的阶级特征：她爱憎分明，机敏果断，热情泼辣，不畏强暴，具有应付封建家庭中各种矛盾的聪明才智；她热爱新思想，反对旧传统，对生活具有正直与乐观的态度。从她的机智诙谐中，显示了她的聪明可爱。对于莺莺的正义追求，她表现了深厚的同情心，处处给予无私的帮助，表现出成人之美、助人为乐的高尚情操。对崔、张二人的态度不卑不亢，既热情帮助撮合，又以幽默犀利的语言批评二人的弱点，推动二人勇敢地在叛逆道路上迈进。在封建家长对叛逆者“兴师问罪”时，她同老夫人展开一场精彩的智斗，抓住其思想弱点和矛盾，迫使这位封建家长接受劝告，同意了莺莺和张生的婚事。红娘这个形象，体现了下层劳动人民的精神品质，表现了人民群众的正义感和斗争精神，使《西厢记》大大增添了民主性、战斗性的光彩，深化了主题，增强了艺术感染力。

（三）《西厢记》的艺术成就

1. 根据人物的性格特征，展开了错综复杂的戏剧冲突，完成了莺莺、张生、红娘等典型艺术形象的塑造。

2. 人物性格和情节开展得到了高度的结合，成功地表现了事件曲折复杂的过程。

3. 善于描摹景物、酝酿气氛，衬托人物的内心活动，饶有诗情画意，形成独特的优美风格。这在《长亭送别》中表现得最突出。