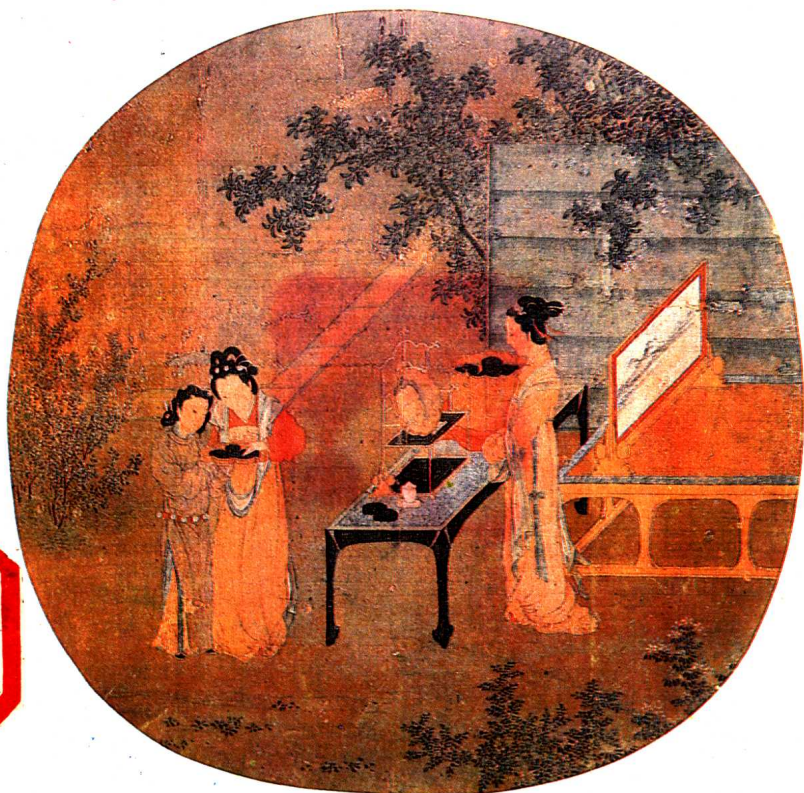

中国古典文学作品选析丛书

元杂剧赏析

陈大海 选析

广西教育出版社

中国古典文学作品选析丛书

元杂剧赏析

陈大海 选析

广西教育出版社

中国古典文学作品选析丛书

元杂剧赏析

陈大海 选析

☆

广西教育出版社出版

(南宁市七一路7号)

广西新华书店发行 广西新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 6.125印张 120千字

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数：1—2000册

ISBN 7—5435—0715—8 / I · 58

定价：1.95元

《中国古典文学作品选析丛书》序

秦 仁

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”，就是指的文学式样有了很大的发

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》《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〉赏析》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

前 言

元代，是我国戏剧的第一个黄金时期。仅有姓名可考的杂剧作家就有八十余人，见于书面记载的作品，约有五百余种，足见杂剧之繁荣兴盛。元代杂剧，在思想和艺术两方面都有着辉煌的成就。

一

元蒙贵族入主中原的八、九十年，是我国历史上最黑暗的时期之一。民族的、阶级的双重压迫，造成一个无法无天、“无有宁日”的混乱、黑暗时代。元杂剧里有两句常用语，一句是“官法如炉”，一句是“覆盆不见太阳辉”，非常形象地概括了那个如“炼狱”，如“深渊”的社会现实。

这一时期产生的元杂剧，真实地反映了当时民族压迫和阶级压迫的真相，将元蒙贵族及其卵翼下的大小官吏的贪婪凶残面目揭出示众。《望江亭》写杨衙内随便找个借口，就讨得皇帝势剑金牌，去干杀人霸妻的勾当。《陈州糶米》写刘衙内纵容儿子、女婿借赈济灾民的机会盘剥灾民，并随意砸碎灾民的脑袋。《黑旋风》里，白赤交什么官职也没有，但为了谋害仇人，却能够大摇大摆地借衙门坐三天，等等。元杂剧在揭露这类恶人时，虽然往往把故事发生的时间推到宋、金，但明眼人还是能够一眼看出戏的矛头所向。

在真实地反映出民族压迫和阶级压迫的同时，不少剧作还强烈地表现了人民的反抗情绪，以及要求人道、正义、光明的愿望。最有代表性的作品是《窦娥冤》。窦娥无辜受害，哭诉无门，但不低头，不绝望。到了断头台上，仍高喊“将贪官污吏都杀坏”，并发下三桩誓愿，诅咒黑暗社会。死后，亡灵仍控告迫害她的官吏坏蛋，使他们最终受到惩罚。

封建社会里，以巩固地主阶级全面统治为宗旨的封建礼教被高度强化。在婚姻问题上，“父母之命，媒妁之言”、“三从四德”等教条，成为一切人必须遵守的金科玉律。然而，元蒙贵族入主中原，使这些金科玉律一时失去了政治上的支柱。这时，根植于人民沃土中的民主思想，便乘着封建礼教锁链上暂时出现的断裂，脱颖而出，从思想领域的各个方面向封建礼教挑战。

这一时期产生的元杂剧，真实地反映了当时一定程度的思想解放的势头。一批描写青年男女反抗封建礼教、要求婚姻自主的剧作，率先吹响了反封建的号角。《西厢记》提出：“愿天下有情的都成了眷属”；《张生煮海》提出：“愿天下旷夫怨女，便休教问阻，至诚的一个个皆如所欲。”《倩女离魂》中的倩女，为了捍卫自身的爱情，灵魂出壳追随着所爱的人跋山涉水。《墙头马上》中的李千金，毅然和世俗观念决裂，弃家与所爱者私下同居。总之，这种认为婚姻应当以男女双方互爱为基础的观念，与恩格斯所说“没有爱情的婚姻是不道德的”，在实质上是一致的。这种观念集中反映了人类社会共同的向往，标志着民主思想的抬头，对于当时与后世的青年男女，具有巨大的感召力量和深远的影响。

明代诞生的《牡丹亭》、清代诞生的《红楼梦》，其作者及作品中的人物，分明都受《西厢记》、《倩女离魂》等元杂剧的思想影响。

元杂剧作家还将当时一定程度的思想解放的势头伸展到其他思想领域。一批历史剧表现出崭新的历史观念。韩信是汉代的开国元勋，可是西汉政权建立不久，他就被加上“谋反”的罪名杀害了。无名氏的《赚蒯通》勇敢地站出来推翻这一历史冤案，一针见血地指出，韩信之所以被杀，完全是最高统治者出于确保一家一姓独占天下的政治需要。并进一步揭示了在封建统治阶级进行权力再分配时，必然会出现“勇略震主者身危，功盖天下者不赏”、“太平年不用旧将军”、功臣元勋惨遭屠戮这种历史悲剧。白朴的《梧桐雨》、马致远的《汉宫秋》分别向“为天子隐”、“女人祸水”等陈腐的历史观念提出挑战。在这两部作品中，造成社会动乱、王朝衰弱的罪魁不再是女人，嘲笑的矛头直指封建皇帝及朝廷大臣。《汉宫秋》甚至着意让王嫱身上闪耀着爱国主义的光芒。上述以历史为题材的元杂剧表明，在如何认识封建帝王这一敏感的问题上，剧作家们正企图冲破牢笼，破旧立新。

以上所举，只是元杂剧思想成就的两个方面。事实上，其思想成就远不止于此。就创作视野的开阔，题材的多样，反映生活的多侧面和多层次而言，即使是后来的明清传奇也无法与它相比。剧作家的笔触从朝廷官帙、侯门相府一直伸展到家庭内部，夫妻之间，刻画了当时社会各式各样的人物形象，为我们认识整个元代社会，提供了真实生动的画卷。

二

就创作上的艺术技巧而言，元杂剧也趋于成熟和完美，

其表现大体在下述三个方面。

(一) 四折一楔的艺术体制与唱、念、做、舞相结合的综合表现手段。我国的戏剧，在宋、金已逐步形成。但早期的戏剧结构不完整，情节不丰富，表现手段单一，幼稚粗糙。元杂剧的结构以折为单位，一折大约相当于现在戏剧的一幕。每本戏通常是四折，或再加上一场叫做楔子的短戏。这种四折一楔的基本体制，比一剧只有三幕的西班牙喜剧的结构更复杂，大致与一剧五幕的莎士比亚的戏剧相近。亚里斯多德认为，较为理想的戏剧应当“完整”，应当有一定的“规模”，应当有“头、身、尾”，否则不能满足人们的审美要求。（参见《诗学》第七章）与莎士比亚的戏剧一样，元杂剧在体制上比较符合亚里斯多德所主张的“完整”与“规模”。元杂剧又是一种以“唱、念、做、舞”为基本表现手段的综合艺术，这比起西洋话剧的以朗诵为主，印度戏剧的以舞蹈为主，以及宋、金杂剧的以插科打诨为主，要丰富得多。

(二) 熟练驾驭戏剧规律，注意通过深刻丰富的戏剧冲突塑造艺术典型。翻开元杂剧，会发现那简直是一个多姿多彩的人物画廊。众多的典型形象，栩栩如生，呼之欲出。然而，戏剧塑造人物形象，不能脱离戏剧冲突。例如《赵氏孤儿》通过奸臣与仁人志士的冲突，塑造了正气凛然的程婴、公孙杵臼。《西厢记》通过追求自由的思想与封建礼教的冲突，塑造了大胆叛逆而又腴腆温柔的千金小姐崔莺莺。《望江亭》通过杀夫与救夫的冲突，塑造了机智勇敢的妇女谭记儿，等等。特别值得称道的是，这些戏在组织戏剧冲突时，既注意使冲突波澜跌宕，引人入胜，又注意剧情发展符合事

物内在的情和理，既“出人意料之外”，又“在乎情理之中”。这种美学追求，表明作者对舞台艺术的规律有着深刻的理解。

(三) 恰当运用戏剧技巧，使演出充满艺术魅力。在元杂剧中，戏剧的基本技巧，如悬念、伏笔、渲染、铺垫、重复、惊奇，突转与发现，误会与巧合等等，被广泛运用。例如《窦娥冤》运用了铺垫与渲染，使悲剧气氛十分强烈；《赵氏孤儿》运用了悬念技巧，使剧情一波三折，扣人心弦；《赚蒯通》、《陈州糶米》、《倩女离魂》、《西厢记》运用了突转技巧，令观众惊叹不已；《李逵负荆》运用了误会与巧合，使喜剧色彩特别浓郁。应当特别指出的是，技巧的生命与魅力，全在于它能为表现内容服务。元代许多优秀作家充分注意到了这一原理，显得十分难能可贵。

三

从政治上来说，元代是相当混乱和黑暗的，然而元代的杂剧却空前繁荣，这种现象应当如何解释呢？

著名戏曲史家王季思先生的一段话颇能给人启发：

人类社会在某方面的缺陷现象，往往在另一方面得到补偿。如果蒙古族在侵入中原后即继续开科取士，关汉卿、王实甫等文人都考取了状元、进士，做了官，元代前期就不可能出现戏曲创作繁荣的现象。马致远的著名散曲《秋思》里有一句名言：‘青山正补墙头缺。’从元代全部文化看，出现在当时封建文化墙头缺处的不是一般青山，而是我国戏曲史上的第一个高峰。

——《元曲的时代精神和我们的时代感受》

除了王先生所说元蒙入主中原客观上造就了关汉卿、王实甫等优秀戏曲作家外，元代还有哪些方面是可以作为“缺陷”的“补偿”的呢？我以为还有四个方面。

第一，城市经济的发展。宋、金以来，我国城市经济已相当活跃。元蒙贵族进入中原后，集中盘踞在城市里过享乐生活。享乐的需要，使之对工匠和商人采取保护政策。这在客观上刺激城市经济进一步发展。《马可波罗游记》里说：中国城市“既大且富，商人众多”，“所有珍宝之数，更非世界上任何城市可比。”城市的繁荣，形成了戏剧发展的物质基础，创造了宏大的剧场和频繁流动、日夜不绝、人数可观的观众，使戏剧有可能繁荣发展。

第二，思想钳制的相对薄弱。南宋王朝灭亡，钳制人们思想的程朱理学失去了政治靠山，不再象以往那样神圣不可侵犯，人们的思维相对可以自由一些了。同时，入主中原的蒙古人是“马上得天下”的，因而进入中原的前期，对思想文化方面的征剿不太重视。另一方面，由于语言、文化、习俗等方面的阻隔，使他们“不省得你这中原的勾当”，因而看不懂戏，以至欲干涉而不能。这样一来，思想文化方面的钳制就相对薄弱了，从而使一些作家敢于面对现实，突破一些传统观念，提出一些尖锐的社会问题，写出较合乎人民口味的作品来。

第三，戏剧艺术的商品化刺激了戏剧的繁荣。夏伯和《青楼集志》说：“内而京师，外而郡邑，皆有所谓勾栏者，辟优萃而隶乐，观者挥金与之。”又，郑振铎先生《插图本中国文学史》说：书会才人们“为了时事黑暗，无可进取，故沦为职业的卖艺者”。这两段话表明，元代艺人在“勾栏”

中是卖艺，观众进勾栏，是花钱买娱乐。书会才人如关汉卿等剧作家，出于生计，也是以文换钱，参与了艺术商品的交换活动。当然，以卖艺为生的艺人，以及以卖文为生的知识分子依然会一定程度地保持自身的好恶和情操。但是，这种必须时刻与广大民众，尤其是众多的下层民众直接打交道的生涯，给剧作家的创作带来两方面的影响。一方面，他们有可能更多、更深入、更广泛地接近民众，从民众中吸收养分。同时他们“一落千丈”、“颠倒不如人”的社会地位，也促使他们对社会的黑暗与苦难，与民众一起感同身受。这样一来，就促使他们有可能站在民众的立场上写作，写出受民众欢迎的作品。另一方面，他们既是卖文卖艺，便无论如何不能不揣摩广大观众的兴趣、爱好，不能不反映他们的愿望和要求，不能不设法以优美的艺术形式吸引观众走进勾栏来。由此看来，戏剧艺术商品化的趋势，在当时有一定的进步意义。它突破了戏剧仅仅作为案头文学供少数文人雅士分散消遣的局限，使戏剧成为能够反映广大民众的愿望和要求、满足他们的审美情趣的生动活泼的剧场艺术。

第四，广泛的文化交流。元杂剧在发展的过程中，除了从北方少数民族如蒙古族、女真族那里吸收艺术营养外，还受益于更广泛的文化交流。元蒙贵族军事上的胜利，把中国当时的版图扩展到地中海沿岸。这在客观上沟通了东西方的文化交流，特别是印度及中亚一带和中国的文化交流。印度优美的佛教故事以及精湛的表演艺术，曾给中国的戏曲以极大的影响。最近有的戏曲史家的研究表明，中国戏曲载歌载舞的表现形式借鉴了印度的歌舞表演；中国戏曲的“旦”、“末”等角色的名称，其实是印度歌舞中角色名称的音译。

另外，遥远的征伐本身，也使蒙古人扩展了眼界，增长了见识，甚至有可能引进早期成熟的希腊戏剧的养分。

这本小册子是普及性古典文学读物，为了方便读者，除给入选的作家作品写了简单的说明外，每一折还作了注释和赏析。赏析不求面面俱到，只是就戏的某一方面的特色略抒己见。

现存元杂剧一百六十多种，这里仅选了其中的十一种十六折，可谓“沧海一粟”。关汉卿是元杂剧成就最高的作家，因他另有专集，故这里仅选二折。所选杂剧思想性和艺术性都比较高，在题材和风格上有一定的代表性。通过它们，或许能让读者窥到元杂剧的基本面貌。

这本小册子的编写，得到黄天骥教授的指导和欧阳光同志的帮助。王季思教授、苏环中副教授在百忙中为我看稿，订正谬误。中国社科院文学研究所的陶文鹏同志审阅了书稿，并提出修改意见。并此致谢。

陈大海

一九八七年六月六日于广州中山大学

封面画：繡枕晓镜图

纨扇 宋·王诜

丛书内容简介

本丛书按中国古代文学发展史的脉络，系统地选收先秦至晚清各个时期主要作家的主要作品予以分题分册出版。每册内容包括：原作、注释、赏析三个部分。赏析部分力求抓住每篇作品艺术或思想的主要特色，给予适当的分析、评论，并从欣赏角度谈出一些可供读者参考的意见。

这是一套雅俗共赏的、开拓性的古典文学知识读物。读者可以从中学习中国古典文学知识，批判地继承祖国优秀的文学遗产，激发爱国主义思想，丰富精神生活，陶冶高尚情操，提高文化素养和艺术欣赏能力。

责任编辑：夏日炎
封面设计：林富章

丛书近期出版书目

- 汉赋赏析
仇仲谦 选析
费振刚 审订
- 初唐诗歌赏析
赵建莉 选析
- 汉魏六朝诗歌赏析
姜葆夫 选析
- 白居易诗歌赏析
郑永晓 华岩 选析
陶文鹏 审订
- 宋元话本赏析
吴伟斌 张兵 选析
陶文鹏 审订
- 元人诗词赏析
丘振声 赵建莉 选析
- 元杂剧赏析
陈大海 选析
- 明代拟话本作品赏析
曾庆全 选析
- 清诗词赏析
何瑞澄 选析
- 清代散文赏析
黄珍珠 选析

目 录

前言	(1)
关汉卿	(1)
窦娥冤 (第三折)	(2)
望江亭 (第三折)	(11)
白朴	(24)
墙头马上 (第三折)	(24)
梧桐雨 (第三折)	(38)
马致远	(48)
汉宫秋 (第二折)	(48)
王实甫	(60)
西厢记 (第三本第二折)	(60)
(第四本第二折)	(73)
(第四本第三折)	(81)
康进之	(91)
李逵负荆 (第二折)	(91)
纪君祥	(101)
赵氏孤儿 (第一折)	(101)
(第三折)	(113)
郑光祖	(124)
倩女离魂 (第二折)	(124)