

【黃鐘尾】

你窮殺呵甘心守分捱貧困你富呵休笑我飽暖生淫惹議論
您心中覷個意順但休了你這眼下人不要你錢財使半文早是我
走將來自入門家業家私待你六親肥馬輕裘待你一身倒貼了

趙盼兒風月救風塵

趙盼兒風月救風塵

关汉卿名剧赏论

李汉秋 李韵 ◆ 著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

趙盼兒風月救風塵

包待制智斬魯齋郎
包待制三勘蝴蝶夢

感天動地竇娥冤

單刀會 望江亭

关汉卿 名剧赏论

上海交通大学出版社

内 容 提 要

关汉卿是我国文学艺术史上最伟大的戏剧家,一生创作了 60 多种杂剧,铸造了中国戏剧的第一个黄金时代。

本书精选完整剧本的六大关剧:《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《单刀会》、《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》,严格校勘后加以注释,再分别详加赏析和评论,尤其从戏剧美学角度入手挖掘关剧中的人文情怀,抓住关剧独到的艺术特质。论述新意叠出,对戏剧研究者和爱好者深入理解关剧的艺术价值具有独树一帜的意义。

图书在版编目(CIP)数据

关汉卿名剧赏论/李汉秋,李韵著. —上海:上海交通大学出版社,2010

ISBN 978-7-313-06558-2

I. ①关… II. ①李…②李… III. ①关汉卿(约1210~1300)—杂剧—文学欣赏 IV. ①I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 109311 号

关汉卿名剧赏论

李汉秋 李 韵 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

常熟市文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 16 字数: 239 千字

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1~2030

ISBN 978-7-313-06558-2/I 定价: 48.00 元

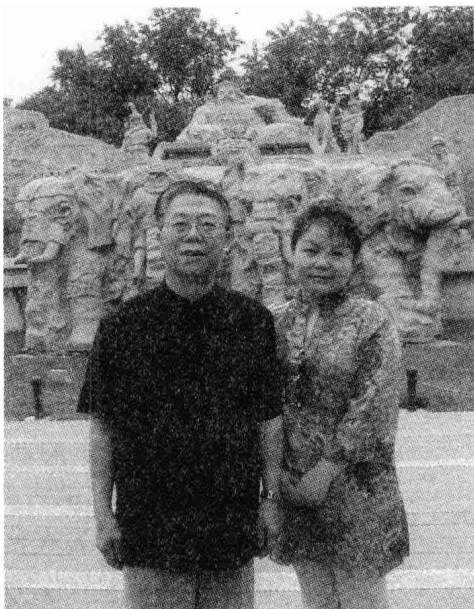
版权所有 侵权必究

李汉秋先生和李韵新著《关汉卿名剧赏论》书稿既成，嘱予为序。汉秋先生是著名的古典文学专家，又是对弘扬中华文化其功厥伟的人文学家，我作为汉秋先生的后学，初衔此命，汗涔脊背，确乎是诚惶诚恐，以汉秋先生的德高望重，似应由分量更重、年资更隆的学者为之。但因汉秋先生的敦促，我方敢濡翰，略申一二拙见，不知能否道着其间三昧。

《关汉卿名剧赏论》这部关剧研究的最近成果同时也是戏剧美学研究新著，是汉秋先生与其爱女李韵合著。父女两位“妙手联弹”，奏出如此美妙的学术乐章，可谓学术界一件美谈！汉秋先生系北京大学中文系1955级高材生。北大中文系1955级是一个非常卓越的特殊群体，为学术界贡献了一批顶尖的学者专家。我们都还记得北大中文系55级同学编著的红皮本和四卷本的《中国文学史》，汉秋先生当时就是元曲部分撰写者之一。在其后数十年的学术生涯中，元曲一直是汉秋先生最有心得的专攻领域之一，50年来“痴心不改”，与时俱进，成为这个领域中屈指可数的著名学者，且是中国关汉卿研究会的副会长。作为一位德高望重的教授，汉秋先生一直是以教书育人为己任的，在为祖国培育栋梁之材上倾注了大量心血，因而获得了首届国家级教学优秀成果奖。李韵系中国戏曲文学专业科班出身，女承父业，踵事增华，现已是具有高级职称的知名女学人。此番父女联手关剧研究，真是一段佳话，在当代文坛上，也是殊为难得的。

关汉卿是一位世界文化名人，是伟大的戏剧作家，他的诸多经典戏剧作品，成为可与莎士比亚的经典戏剧相辉映的东方文化明

珠。其穿透时空的美学力量,是罕有其匹的。在古代文学领域里,关汉卿算不得什么“冷门”,当然也谈不上什么“填补空白”。而在我眼里,汉秋先生所以将关汉卿的经典名剧作为研究对象,压根也没有这样的“奢望”;恰好相反,拜读了汉秋先生的大稿后,给我启示是,如何能对人们耳熟能详的经典作出唤起时代性审美感知的诠释,这既是历史赋予我们的使命,又是古代文学研究的提升途径。敢于对研究成果已近乎汗牛充栋的经典发起“正面进攻”,且能提出具有时代精神的洞见,这方能显出沧海横流的“英雄本色”。在古代文学研究领域,能够真正敢碰硬、不讨巧的学者并不很多,而汉秋先生此著,价值也许更在这里。

作者李汉秋、李韵在元大都遗址公园

艺术是人类审美地把握世界的独特方式。文艺不可放弃审美追求,要自觉注入审美精神,培育健康向上的审美胸襟、审美情趣和审美能力。这是提高民族素质、促进文化发展的文艺使命。从美学的视角来透视关剧名篇,是这部著作的基本角度。这不仅为经典的诠释与再创造提供了理论支点,使得我们对关剧一些经典名篇有了不同于一般的戏剧戏曲学的理解,同时,又以这些剧作的个案典型,深化或丰富了一些重要的美学范畴。尤其是对于传统的范畴如悲剧、喜剧来说,这种深化与丰富并非个别的,而是具有普遍意义的。就这点来说,汉秋先生对于美学理论是具有自己的特殊贡献的。客观地说,汉秋先生并不是以美学家名世,但这并不妨碍他从个案出发对美学理论的某种建构。通观此书,可以看出汉秋先生对于关汉卿的戏剧创作非常谙熟,而对于关剧的美学分析既准确地运用了传统的美学范畴,又不囿于既定的内涵,而是在丝丝入扣的分析中,便令人信服地扩大了美学范畴的张力,比起某些人云亦云的美学文章来,提供了很多新的东西。

“《窦娥冤》的悲剧艺术”一章,可说是以《窦娥冤》为个案而对悲剧内涵的深入思考。无论是悲剧还是喜剧,作为美学范畴,都是在西方美学传统中生长起

来的,它们的现实基础和创作根源从发生的角度来看,都不能离开西方的文化。一方面,作为成熟的美学范畴,悲剧与喜剧都已从戏剧形态本身超越出来而具有普遍的美学价值,另一方面,它们赖以立论的基础,还在西方的悲喜剧艺术之中。《窦娥冤》是典型的悲剧,而且是中国式的悲剧,它是符合悲剧的一般性特征的。然而,《窦娥冤》之所以成为千古不朽的悲剧经典,不在于它符合一般性的悲剧内涵,也不在于它可以为西方的悲剧概念作出中国式的充填和诠释,而在于其在中国文化传统和现实中,能够不断地激起我们对悲剧主人公的同情,并迸发出强烈的道德力量。《窦娥冤》的悲剧冲突,并不是来自于不可抵抗的命运,如《俄底浦斯王》那样,而分明是中国封建社会的产物。本书作者对于窦娥的悲剧冲突,并没有置于命运的手掌之中,而是深刻地揭示了其中的社会根源。通过对《窦娥冤》的细致分析,作者强化了悲剧冲突的社会因素。书中所言的“我们讲的窦娥悲剧的必然性是实际生活中社会关系的必然性,是社会的基本矛盾运动过程中的必然现象,它植根于元代的社会现实之中,具有深刻的社会内容。毁灭窦娥的是整个黑暗的社会,而不是哪一个个别的人或偶然的事件”。汉秋先生通过具体分析而得到的这种认识,对于悲剧理论来说,是基于中国的悲剧经典而作出的重要补充,我们可以以此来深化对于悲剧的理解。纵观全书,汉秋先生还在对戏剧冲突的分析中,突出了必然性和偶然性这对关系,尤其是对偶然性的重视,这是对以往的悲剧美学理论的一个重要的发展。因为在传统的悲剧理论中,必然性成为决定性的因素,无论是黑格尔的还是恩格斯的悲剧理论,都贯穿了这种必然性的理念。而在我看来,艺术创作固然是以必然性作为内在逻辑的,但是偶然性的功能和作用是决不可以忽视的。偶然性才可以带来了作品的诗意存在,才能使人获得审美快感。我曾在《中国古典美学中的偶然论》等多篇文章和专著中阐释“偶然”的审美创造价值,如说:“在我看来,偶然是指艺术创作主体(从美学角度而言,也可看作审美主体)赖以激发审美情感、创作冲动,并在不经意间形成审美意象的一种偶然性、突发性的思维形式,是以客观外物的变化触兴主体情感为前提条件的。”^①在《神思:艺术的精灵》等专书中,我也较为系统地论述了“偶然”的审美创造价值。汉秋先生在对关汉卿名剧的艺术处理的分析中,客观地把握了必然性和偶然性的辩证关系,彰显了偶然性在悲剧创作中的特殊意义。

① 张晶:《审美之思》。

在悲剧中的偶然性固然有其独到的价值,在喜剧中的偶然就更是“主角”了。《关汉卿喜剧综览》这一章,就通过对有关喜剧理论的理解以及对关氏喜剧的融通分析,将偶然性提升到了喜剧的主干因素。这一部分重点分析《救风尘》、《望江亭》、《谢天香》、《拜月亭》、《诈妮子》、《金线池》等关氏喜剧经典,由此也客观地彰显了关汉卿作为喜剧大师的世界性地位。作者不是抽象地谈论偶然性在喜剧中的意义,而是通过对《望江亭》等喜剧名篇的深入解读,指出了偶然性所起的不可或缺的重要作用。在偶然性这个意义下,误会对于喜剧冲突的情节发展所发挥的功用是非常突出的。作者是在与悲剧对比中对这些喜剧名著进行分析的,认为喜剧是将严重斗争轻松化、谐谑化,并揭示出其途径是多种多样的,主要有变形、夸张和荒诞等等。这些理论上的建树,不是从理论文献中借用来的,而是从具体的作品中发掘出来的,因而是特别中肯的。

汉秋先生还以《单刀会》为个案,在全面解析的基础之上,提出“颂剧”的美学观念。“《单刀会》的颂剧艺术”这一章,从题目就可看出,作者在此一专题中虽然仅对《单刀会》加以研究,但并非一般的欣赏分析,而是将其作为“颂剧艺术”的最为经典之作来加以理论升华的。关羽在中国古代社会中被塑为一个人格与神勇完美无缺的英雄人物,是世代人们喜爱和崇拜的人物形象,关汉卿的《单刀会》是着力刻画关羽的英雄形象的最早的戏剧名作。汉秋先生以“颂剧”称之,并指出了颂剧与悲剧的差异:“悲剧一般是通过正面人物的不幸和毁灭而肯定他的美和崇高,颂剧却可以通过英雄人物的成功和胜利来歌颂他的美和崇高。”书中还结合剧本分析,揭示了颂剧艺术的一些手法。应该说,这里汉秋先生的研究是具有重要的理论价值的。

汉秋先生是一位具有强烈的社会责任感和文化担当意识的著名学者,他在担任重要的社会工作同时,还在进行着这种富有学术价值的研究工作,其精神特别令我敬佩。汉秋先生前些日子还住了一段医院,此书即在医院杀青的。不过,看起来汉秋先生还是精力充沛的,读了这本书,我被其中饱满的文气、深邃的理论精思所震撼。

适逢端午。清明、端午、中秋等传统节日增为法定节假日,在政协的首倡者正是汉秋先生。在这佳节里,为汉秋先生这本书作序,心中真是充满了感慨和祝福!

张 晶

丙寅端午日于中国传媒大学

一	绪论	1
二	总观:关汉卿——瓦舍书会哺育的伟大戏曲家	9
三	《窦娥冤》的悲剧艺术	22
	剧本 感天动地窦娥冤	38
四	《单刀会》的颂剧艺术	68
	剧本 关大王独赴单刀会	76
五	关汉卿喜剧综览	97
六	《救风尘》的喜剧结构	110
	剧本 赵盼儿风月救风尘	119
七	《望江亭》的喜剧品格	137
	剧本 望江亭中秋切鲙	147
八	《蝴蝶梦》的悲剧性	167
	剧本 包待制三勘蝴蝶梦	175
九	《鲁斋郎》里的权贵和包公	196
	剧本 包待制智斩鲁斋郎	205
十	关汉卿性格的一个侧面 ——【南吕·一枝花】《汉卿不伏老》探胜	228
十一	前顾后盼说关剧	234

一 绪

论

关汉卿生活的时间大约从 13 世纪 20 年代前后到 14 世纪初年,经历了元灭金、伐宋统一全国的动荡岁月,也经历了元世祖忽必烈励精图治的元朝全盛时期。

1958 年,伟大戏剧家关汉卿在其从事戏剧创作 700 年之际被定为“世界文化名人”。他的戏剧活动和辉煌成就,突出展示了代表中国戏曲文化和元代文化不可多得的亮丽风景,是今日应当弘扬的中华文化之光。

大都之光 戏曲师首

今存最早记载关汉卿的原始资料《录鬼簿》记载:“关汉卿,大都人。”今人虽有论关汉卿祖籍为河北或山西的,但都承认,关汉卿的戏剧活动主要在大都(即今北京)。不独他在大都,元杂剧鼎盛时期的知名作家十之七八都生活在大都,关汉卿是“玉京书会燕赵才人”的中心人物。

北京是中国七大古都之一。10 世纪初,契丹族建立辽王朝,在此建陪都南京,称燕京,长城以北的燕北草原和长城以南的燕南平原连通于此。12

1958年,世界和平大会理事会上,关汉卿被列为世界文化名人。我国为纪念关汉卿戏剧创作700周年,邮电部于6月20日发行一套纪念邮票,共3枚。分别为《蝴蝶梦》、《望江亭》、关汉卿像

世纪中叶,女真族的金王朝建都于此,称中都,草原游牧文化与中原农耕文化进一步于此融通。元杂剧中的【者刺古】、【风流体】、【四国朝】、【六国朝】等曲调,就是契丹族、女真族的乐曲。到蒙古族建立元朝,实现了全中国的大一统,消除了南宋以来南北的分裂和对峙,元大都作为全中国的都城,草原游牧文化、中原黄河文化、南方水乡文化,在这里大交汇、大融合。13世纪的大都,有幸遭际国家大统一、民族大交融的好机遇给文化带来繁荣昌盛的新风气。尽管由于当时的民族歧视政策,机遇未能带来充分的福祉,但草原文化对传统封建文化毕竟是一个强刺激,使它在一些方面逸出陈陈相因的封建常轨:通俗文艺的勃兴就是一种表现;元杂剧粗犷简劲的美感显现,也是北方民族气质和文化的体现。

元大都还经历了中外文化的大碰撞和大交融。如果说今天我国的开放政策促进了中西文化在我国的大交流,那么,700多年前的都已经有此经验。蒙古人建立了横跨欧亚的大帝国,北至贝加尔湖,西至多瑙河。在元初占有特殊地位的色目文化,既有阿拉伯文化的因素,又有欧洲文化的成分,对于历史悠久的汉文化来说,它们显然是异质文化。元朝国门大开,蒙元统治者保持着游牧民族重视商业的传统,国际贸易发达,国内外交通发展,陆上海上车船并举,“丝绸之路”畅通无阻。意大利人马可·波罗的《马可·波罗行纪》第94章盛赞

忽必烈时的大都“外国巨价异物及百物之输入此城者，世界诸城无能与比。”

繁盛的商业刺激着娱乐业，综诸艺之长的高级文艺——元杂剧应运而生。胡汉文化、南北文化的交融以及中外文化的交流，又赋予元杂剧异于传统文艺的异彩，使之大放光芒。于是元曲风飙云举，擅一代之长，成为代表有元一代文化的皇冠；居于“元曲之首”的关汉卿，就是这皇冠上一颗最耀眼的明珠。我们应在元大都遗址公园建立一块关汉卿纪念地，塑关汉卿像、关剧人物浮雕、元杂剧壁画，向世界展示北京这座世界名城的悠久文化。

关汉卿是我国文学艺术史上最早也最伟大的戏剧家。从元末的周德清开始就公认他居最有成就的“元曲四大家”之首。他不像传统士大夫那样为官作宦，他走向市井，走向市民的娱乐场所——瓦舍勾栏，把毕生精力贡献给新兴的元杂剧，写了60多种杂剧剧本；而且“躬践排场，面傅粉墨，以为我家生活，偶倡优而不辞”^①，同书

李汉秋率学生谒关汉卿墓

会才人和民间艺人共同努力，迎来了中国戏剧的第一个黄金时代。关汉卿就是这个时代元杂剧的一面旗帜，是元杂剧的主要奠基人，也是中国戏剧优良传统的开创者。陈毅元帅1958年热情洋溢地为关汉卿戏剧创作700周年纪念大会题词说：“关汉卿接近下层人民，熟悉人民语言和民间艺术形式，也深知人民的疾苦和愿望，所以能成为元代杂剧的奠基人，使他在思想上，在艺术上能发出炫耀百代的光彩。……值得我们纪念和学习！”

人文精神可供提炼

陈毅元帅的题词还说，关汉卿“是一位伟大的民主主义、人道主义的思想

^① 臧晋叔：《元曲选·序》，明万历四十四年刻本。

家”，这是就关剧的思想性说的。不是吗，你看：在《窦娥冤》里桃机代表封建统治者把人不当人，说“人是贱虫”；窦娥则与之针锋相对地表达了人本思想，她相信“人命关天关地”，“皇天也肯从人愿”，任何弱小的人命都不应被作践，屈死者怨气冲天，天地都要为之动容，风云都会因之变色。在《鲁斋郎》里，权豪势要“动不动挑人眼、剔人骨、剥人皮”，先抢了银匠李四的妻子，转眼又夺张孔目的妻子，随意把李妻转赏张孔目，把妇女当牲口，随意抢随意送。《蝴蝶梦》里葛彪说自己是“权豪势要之家，打死人不偿命”，“只当房檐上揭片瓦似的”。而受害的王婆则针锋相对地呵斥道：“使不着国戚皇亲，玉叶金枝，便是他龙孙帝子，打杀人要吃官司。”她认为她的儿子为父报仇打死葛彪，是完全正义的。在《诈妮子》里，贵族家庭的女奴燕燕，为争取从良做自由人，敢怨，敢恨，敢骂，敢斗争。《谢天香》写钱府尹为了好友柳永，将艺妓谢天香假娶为姬妾养在府中，谢天香觉得有似“在罗网”，她诅咒钱府是“无底磨牢笼”，埋怨“我如今在这里不自由”——700多年前就喊出要“自由”，并发出了要求“做个自在人”的呼声。《金线池》写被迫为妓的杜蕊娘同被她误认为“不志诚”的书生韩辅臣的冲突，即使是妓女，她也理直气壮地认为自己有权要求情人志诚，有权获得真挚坚贞的爱情，有权受人尊重，有权自爱自重。韩辅臣有着“读书人的凌云盛气”却要跪在杜蕊娘裙下做低伏小，自认“我气高，那蕊娘的气比我更高”——与男尊女卑的封建秩序大唱反调，为被侮辱被损害者长出一口气。《拜月亭》唱出了“愿天下心厮爱的夫妇永无分离”的美好祈愿。关汉卿的这番人文情怀、人文思想是现代人文精神的宝贵资源。

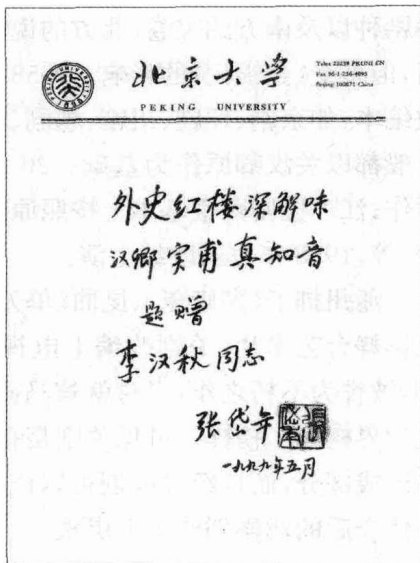
艺术精华可供观赏

关汉卿戏剧情节的生动性和观赏价值，也不亚于曾被恩格斯赞为这方面楷模的莎士比亚。《救风尘》在义妓赵盼儿、富豪恶少周舍、受骗的歌妓宋引章三人之间展开绝妙的戏剧纠葛。开头，周舍在自己设计的骗局中获胜；结尾，周舍在赵盼儿的圈套中失败。头尾之间通过补叙、进展和高潮，写出一个完整的激变过程，既紧张曲折，妙趣横生，又肌骨密合，血脉贯通。王国维曾赞叹不已地说：“其布置结构，亦极意匠惨淡之致，宁较后世之传奇有优无劣也。”^①《望江

① 王国维：《宋元戏曲考》。

亭》写谭记儿智斗钦差杨衙内，她身处劣势，却具有居高临下藐视强敌的气度，勇敢地只身犯险，来到杨衙内官船，制造假象迷惑对手，设计圈套引诱对手，运用机智耍弄对手。在这过程中，她一会儿恭维，一会儿嘲讽，一会儿亲昵，一会儿睥睨，把一伙丑类拨弄得神魂颠倒，出尽洋相，终于变劣势为优势，转逆境为顺境，获得大快人心的喜剧性胜利。这个戏综合运用了误会、科诨、戏弄、嘲弄、“全知”和“无知”等多种喜剧表现手法和构成因素，好的编导如能充分把它们调动出来，可以成为极其出色的喜剧。而《窦娥冤》，就像王国维说的，是“即列入世界大悲剧中亦无愧色”的古典悲剧典范；《单刀会》则是古典颂剧的范例。总之，将

关剧搬上今天的舞台和影视屏幕，无论思想性还是艺术性、观赏性，都是有充分基础的，经过精心编导和制作，可以成为艺术精品。

国学大师张岱年题词

剧目资源可供升华

关汉卿的优秀剧作 700 多年来一直活跃在舞台上，在南戏、明清传奇、京剧和各种地方戏里不断上演，有丰富的剧目资源。1958 年 6 月 28 日在“纪念世界文化名人关汉卿戏剧创作七百年大会”上，郭沫若报告说，当天全国有一千五百多个剧团用一百多种不同的戏剧形式上演关汉卿的剧作，单北京就有 18 个剧团用 8 种剧种演出 10 种关剧——那实际上就是一次规模盛大的关汉卿戏剧节。

据我的《关汉卿研究资料》统计，《窦娥冤》、《单刀会》、《拜月亭》（《谭记儿》）、《诈妮子》（《燕燕》）在各剧种中的剧目资源特别丰富。如《窦娥冤》，明代先有叶宪祖，后有袁于令把它改编扩大为传奇《金锁记》。建国前，徽剧、秦腔、京剧、晋剧、汉剧、川剧、评剧、蒲州梆子、河北梆子、上党落子、湘剧、桂剧、滇剧

等剧种以及南方的宝卷、北方的说唱鼓词、子弟书、牌子曲等各种曲艺都有此剧目,但多受《金锁记》的影响。1958年纪念关汉卿活动前后,出现了一大批重新改编本,如京剧、评剧、川剧、越剧、豫剧、秦腔、蒲州梆子、河北梆子、黄梅戏等,一般都以关汉卿原作为基础。20世纪60年代中国歌剧院的歌剧剧本更尊重原作;江苏昆剧团也基本上按照原作来演出。传统剧目较少的《鲁斋郎》、《蝴蝶梦》等,1958年也新改编上演。

蒲州梆子《窦娥冤》、昆曲《单刀会》、京剧《望江亭》、评剧《蝴蝶梦》等已拍成电影舞台艺术片,关剧改编上电视屏幕的,也有出现。田汉创作的话剧《关汉卿》被誉为不朽之作,当时就被马师曾、红线女改拍成粤剧舞台艺术片,为戏剧文学界树立了榜样。可见关剧是有很强艺术生命力的,不仅是中国戏剧史的重要组成部分,而且经过编创可以成为当今戏剧的有益成分。总结这些经验,将会使今后的戏剧创作更上层楼。

文化名人走向世界

关汉卿是13世纪的伟大戏剧家,比欧洲文艺复兴时期的戏剧“巨人”莎士比亚还早300多年。1958年在世界范围纪念他从事戏剧创作700年在莫斯科举行的纪念会上,会议主席说,关汉卿的作品可以同但丁、拉伯雷和莎士比亚的伟大作品并列;主要报告人称赞关汉卿完全可以同世界最伟大的戏剧家相媲美,他的创作遗产已成为全体进步人类共同的财富。同年,莫斯科还出版了《关汉卿——伟大的中国剧作家》一书,发表许多著名汉学家的论文和《窦娥冤》、《救风尘》的译文(节译),不久又出版《元曲》,收录关汉卿的《窦娥冤》、《望江亭》、《单刀会》。

尽管存在着文化传统的不同和文字(特别是曲文难懂)的障碍,世界人民认识关汉卿还是比较早的。日本、越南等亚洲国家且不说,关剧译介到欧洲国家的年份是:英国1821年,俄国

西班牙艺术家演绎《窦娥冤》
在马德里上演

1829年,法国1838年,德国1887年,都已有100多年了。各国的评价都很高:法国权威性的《拉鲁斯大百科全书》称关汉卿是“第一流的伟大戏剧大家”,英国《大不列颠大百科全书》称关汉卿是“创作了60多种戏剧作品的第一位有成就的著名戏剧大家”,美国《大百科全书》说“关汉卿的《窦娥冤》为著名的杰出的剧作”。

以关汉卿为代表的元杂剧对一些国家的戏剧创作和表演艺术产生了显著影响。元杂剧14世纪前后就传到越南演出。日本最早的戏剧论文——江户前期著名学者新井白石的《俳优考》就认为,在镰仓之末、室町御代制之初,元杂剧传入日本,使日本俳优从效仿唐朝散乐转而摹仿元剧,发展起能乐表演艺术来。^①包括法国大文豪伏尔泰、德国大文豪歌德的改编本在内,18、19世纪欧洲就有关汉卿的《赵氏孤儿》译本7种,改编的剧本5种之多,出现了介绍和研究元杂剧的盛况,包括稍晚的布莱希特体系在内,都受到其影响。通过纪念关汉卿弘扬灿烂的中华文化,可以增强中华民族的自信心和自豪感,增强凝聚力和爱国情。

关剧不仅是印在纸上的文化遗产,而且是活在舞台和屏幕上的传统剧目,是中国戏剧有血有肉的重要组成部分。为弘扬中华文化,有关方面和专业人士,应加大力度,整理传统的关剧剧目,重新改编关剧,创作关剧新编,藉此推进戏曲的推陈出新,促进中国戏剧的发展繁荣。如果能把现存的十几种关剧拍成影视系列片,那将可以把绚烂夺目的中国戏剧文化传播到世界各地,对世界文明,对中华儿女,都是功德无量的千秋事业。

本书精选有完整剧本的关汉卿六大名剧:《窦娥冤》、《救风尘》、《望江亭》、《单刀会》、《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》,分别深加赏论,每篇不求面面俱到,只抓住其独到的艺术特质,从戏剧美学角度详加论述。

关汉卿杂剧的版本比较复杂,本书所选的《窦娥冤》、《救风尘》、《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》以臧晋叔编选的明万历四十四年刻本《元曲选》作底本,以陈与郊编、明万历十六年龙峰徐氏刊刻的《古名家杂剧》(简称古名家本)为校本,其中《窦娥冤》还参校了明崇祯六年孟称舜编选的《古今名剧合选·酹江集》(简称古今名剧本)。《望江亭》以《元曲选》作底本,以明王骥德编、万历顾曲斋刊本《古杂

^① 王丽娜:《元曲在国外》。见《首届元曲国际研究论文集》,河北教育出版社,1994。

剧》(简称顾曲斋本)为校本。《单刀会》以明赵琦美《脉望馆钞校本古今杂剧》(简称《古今杂剧本》)作底本,以《元刊杂剧三十种》为校本。凡底本文字可通者,均不动,个别明显讹误,据校本改订,作校记说明;底本文字虽可通,而校本文字明显优于底本者,作为异文列入校记供参考。校记合在注释一项内,注释参考了现有的某些选注和研究成果。

关汉卿和以他为代表的元杂剧在中国戏剧史上是突起的奇峰,这是怎样出现的呢?人们曾经作了不少探讨。很长时期,文艺总被认为是从属于政治的,影响所及,在元曲研究中形成一种占支配地位的意识:“元代戏曲繁荣的契机,只有从民族和阶级的斗争中去探寻。”^①。如果不受这个“只有”论的约束,而去探寻“还有”什么契机,那就有被扣上“资产阶级”帽子的契机。本文尝试打破这个禁限,另从宋元瓦舍文艺的社会基础和书会才人的创作道路方面,探讨产生关汉卿的社会土壤和文艺渊源,勾勒关汉卿的生活环境和性格面貌。

关汉卿的生态环境

城市经济是沃土

宋元时代中国文学史出现了重要的转折,从最显眼的体裁变化来看,近代文学的两种主要体裁——通俗小说和戏剧文学,即在这时开始逐步代替传统诗文而成为最重要的文学样式的。马克思

^① 田汉:《关汉卿学术座谈会记录》。