

高益荣 著

元杂剧的 文化精神阐释

中国社会科学出版社

元杂剧的文化精神阐释

高益荣 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

元杂剧的文化精神阐释/高益荣著. —北京: 中国社会科学出版社, 2005. 7

ISBN 7-5004-5165-2

I. 元… II. 高… III. 杂剧—文学研究—中国—元代
IV. I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 081107 号

责任编辑 罗 莉

责任校对 林福国

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2005 年 7 月第 1 版 印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 12.75 插 页 2

字 数 304 千字

定 价 29.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

序

霍松林

元代是中国戏曲的黄金时代，元杂剧以其独特的风貌成为了这一时代文学的标志，它既是中国古代文学中的瑰宝，又是元代文化的“活化石”。高益荣君的博士论文《元杂剧的文化精神阐释》运用现代意识对其文化精神进行阐释，既能从宽广的文化视野挖掘元杂剧的思想蕴藏和审美情趣，又能帮助人们理解元代文化的有所异质于传统文化，受到了全体答辩委员和不少同行专家的充分肯定。如今即将由中国社会科学出版社出版，我乐于谈谈此文几个特点，作为序言。

一、切入角度，颇有新意。长期以来，研究元杂剧的成果不断面世，但在探讨元杂剧的文化精神方面尚显薄弱。本文第一章便从“文化”定义入手，从中国传统文化的基本精神、中国戏曲文化的构成和精神、元杂剧文化阐释的审美意义等许多方面展开深入论述，为全文奠定了坚实的理论基础。在论述元杂剧繁荣的原因时，又选择了一个具有时代意义的切入角度，突破了以往单纯从社会学角度分析的局限，着重从草原游牧文化与中原农耕文化的互相冲突与融合诸方面进行周密的分析，言之有理，可成一家之言。第五章论述元杂剧神仙道化剧的文化特质时，作者能够

从儒、道文化对元杂剧作者内在人格影响的角度入手分析此类剧所表现的文化精神，也有新意。

二、视野宏通，文史兼融。益荣硕士读的是先秦两汉文学，故对先秦典籍与史传文学涉足较多，这为他可以把元杂剧置于中华文化的长河中分析提供了丰富的知识储备。本文最突出的一个特点就是学术视野宏通，文史哲融合，追溯了元杂剧的种种文化精神的流变渊源。如论述中国戏曲文化精神的构成时，从儒、道、释文化精神入手加以论证，认为中国传统文化的主流精神就是在儒道互补的文化土壤里派生出来的，在人与天的关系上重视人道，而轻视“天道”，主张“天人合一”；在人与人的关系中，强调人的社会现实关系，重视以血缘为纽带而在此基础上形成的人群关系，用“礼仪”来调节人与人的关系。作为中华文化一部分的戏曲，其躯体必然有其母体的胎记。中国文化是中国戏曲文化精神的灵魂，反过来中国戏曲又是中国文化通俗化传播的重要手段。儒、道、释形成了中国文化的基本精神，也铸造了中国戏曲的基本精神。在论述元曲对传统文学精神背离时，从孔子诗学一直分析到元代，表现出扎实的理论功底。在论述元杂剧的爱情剧、历史剧时，作者的行文都是以元代文化为背景，结合中国诗歌史、小说史、史传文学史等，进行深入系统的分析。例如分别从艺术形式、审美观及司马迁“不虚美，不隐恶”的正直人格等方面阐明《史记》对元杂剧历史剧的影响，便极有思想深度，引人瞩目。

三、文献功底扎实，理论素养丰厚。古典文学研究既要吸取前人和今人的研究成果，又要独立思考，勇于创新。这篇论文基本上将这两方面做到了较好的统一。正如钟振振先生在此论文的审阅意见书中所说：“该论文最可贵的地方就在于能在全面吸取前贤研究成果的基础上，由表及里，深入发掘，然后经过认真的

思考，发现前贤之所未见，从而将元杂剧研究向前推进了一大步”。如第四章对爱情婚姻题材剧的分析，先从中国传统的女性文化落笔，概括出元以前爱情婚姻作品的几种叙事模式，然后细致入微地分析了元杂剧不同类型爱情婚姻剧的文化意蕴。如才子佳人剧表现了元代文人的爱情理想，也反映出他们在现实中不得志的辛酸，更多借爱情来慰藉受伤的心灵，故此类剧中更为闪光的形象往往是女性形象。尤其是对士子妓女剧的论述最为精彩，认为它既是当时士子狎妓的社会时尚的反映，又是文人给自己描绘的虚幻的风流美梦。在这类剧中，穷酸的文人往往能战胜有钱的商人或武夫，赢得妓女的芳心，但这在现实中几乎是不可能的。因此，此类剧只能视为是文人给自己描绘的虚幻风流美梦，以求得精神上、性爱上的满足。在分析历史剧时，益荣几乎对每部戏曲都能从它的历史材料的渊源入手，概括其文化精神的不同特性，充分显示了坚实的文献功底和理论思辨能力。

四、落笔历史，观照现实。自20世纪80年代以来，对“文化”的探讨以及从文化的角度对文学文本的解读，一直是一个热门话题。本文通过对元杂剧文本的解读，发掘了元杂剧所蕴涵的可以被今人传承的文化精神。譬如对元杂剧历史剧的论述就是从这一观点立意的。历史剧所反映的历史是实在与可能、真实与假想的统一，既是生活的反映，又有超现实的因素——作家主体精神的自由翱翔。作家对历史材料背后的情感和思想有一种富有想象力的理想，描绘历史画卷时带有这种理想的目光，从而反映的历史真实是一种艺术的真实，而这种真实是一种主客体交感关系的神似，而非形似；显现的是意象，而不是具体的历史事件。所以，历史剧反映的历史真实是历史精神的真实，而不是具体的历史事件的真实。元杂剧中的历史剧正是如此，是作家表现某种思想观念的载体，而作家的视角重点不在历史本身，而在于对现实

人生的观照。因此，元杂剧中的历史剧，不管反映什么内容，剧中都弥漫着作家对现实社会如实反映的强烈时代精神。这些论述都很有见解，特别是视《赵氏孤儿》、《伍员吹箫》、《单刀会》诸剧为“英雄之歌”而论述了其中所蕴涵的悲壮的民族精神，激情洋溢，对于今天我们弘扬民族精神具有积极作用。再如确认公案剧是元杂剧里最富有现实性的作品，其重点不是为观众展示情节曲折，而是取材于现实，描绘社会的黑暗，揭露权豪势要的暴行，表现人民的抗争，歌颂清官的正直品行，寄托着作者与民众的美好理想。正是有了元杂剧的公案剧的成功，才形成了中国文学里深受老百姓欢迎的公案类题材的文学作品，强化了中国人的“恶有恶报、善有善报”的道德理念。因此，可以说公案剧标志着我国公案题材类文学的成熟，同时也是广大人民对吏治清明的理想寄托，只要社会中存在着不平，人们呼唤公正，公案剧所歌颂的包拯类清官总是人们歌颂、怀恋的对象，歌颂他们的公案剧也会永久受到人们的喜爱。只要社会上需要正义、呼唤清廉，清官良吏的正直人格风范将会永远受到人民赞颂，这便是我们张扬清官良吏精神的现实意义之所在！

本文有一定的学术价值，作者高益荣正值盛年，基础扎实，勤于读书，希望他能以本书为起点，刻苦钻研，对元杂剧、乃至中国戏曲文学作更深更广的研究，不断取得新的成就。

2005年5月30日于陕西师范大学博导南楼

目 录

序	霍松林 (1)
第一章 文化精神与元杂剧的文化视角	(1)
第一节 “文化”的定义与中国传统文化的基本精神	(1)
第二节 中国戏曲的文化构成	(11)
第三节 元杂剧的文化视角	(26)
第二章 冲突与融合	
——元杂剧繁荣原因的文化透视	(36)
第一节 草原游牧文化与中原农耕文化的互相冲突 和融合	(36)
第二节 “书会才人”与“勾栏艺人”的才智	(47)
第三节 开放、宽松、多元的文化环境	(59)
第四节 戏曲艺术自身发展的结果	(63)
第三章 元曲对传统文学精神背离的文化特质	(69)
第一节 传统文学精神巡礼	(69)
第二节 元曲奇崛的文化特质	(72)

第三节 元曲背离传统文学精神的社会文化因素 (85)

第四章 天理与人欲

——爱情婚姻剧的文化阐释 (89)

- 第一节 传统女性文化及爱情婚姻题材作品的
叙述模式 (90)
- 第二节 与唐传奇爱情小说不同的文化视角 (98)
- 第三节 才子佳人爱情剧的思想内涵 (107)
- 第四节 士子妓女爱情剧的思想意蕴 (121)
- 第五节 人神之恋剧——人性美的赞歌 (149)
- 第六节 爱情婚姻剧中新的灵光——弃妇模式的
新突破 (157)
- 第七节 爱情名剧——《西厢记》爱情婚姻观的
文化解读 (171)

第五章 神仙道化剧的文化特质 (183)

- 第一节 文人弃儒归道的无奈抉择——元杂剧
“神仙道化”剧的文化透视 (183)
- 第二节 道教文化与“神仙道化”剧的艺术特色 (205)

第六章 历史的艺术展现

——历史剧文化精神的阐释 (220)

- 第一节 元杂剧题材来源分析及历史剧定义界说 (220)
- 第二节 “借离合之情 写兴亡之感” (238)
- 第三节 英雄之歌——民族意识的最强音 (264)
- 第四节 文人心灵历程的艺术展示 (291)
- 第五节 元杂剧历史剧繁盛的原因刍论 (304)

第六节 史传文学名著《史记》对元杂剧历史剧影响的个案分析·····	(312)
-----------------------------------	-------

第七章 元代吏治与公案剧的文化内涵·····	(332)
------------------------	-------

第一节 艺术地再现了元代昏聩吏治下的种种社会丑恶·····	(333)
-------------------------------	-------

第二节 壮美的悲剧精神的大展示·····	(351)
----------------------	-------

第三节 正义精神的象征——清官形象的文化意义·····	(360)
-----------------------------	-------

参考文献·····	(379)
-----------	-------

后记·····	(394)
---------	-------

第一章

文化精神与元杂剧的文化视角

第一节 “文化”的定义与中国传统 文化的基本精神

一 “文化”的定义

自从20世纪80年代开始，随着思想开放的活跃，对“文化”的探讨一直是个热门。人们愈来愈注重从文化的视角对古典文本解读，往往也能发现新的天地。那么，对“文化”的定义究竟界定在什么层面，其具体含义究竟指什么，都是不可避免的问题。孔子说：“工欲善其事，必先利其器。”（《论语·卫灵公》）因此，为了更好地从文化视角对元杂剧加以阐释，先考察“文化”这个充满诱惑力的词语的含义是十分必要的。

在中国古代典籍中“文”与“化”开始是两个分别独立使用的词。“文”，《说文解字》解释说：“错画也，象交文。”文，同“纹”，其本义是指各色交错的纹理。《易·系辞下》就说：“物相杂，故曰文。”以后由此本义引申，便指语言文字与各种符号，以及用语符形式记录的文物典籍和人为的加工修饰，进而指文德教化之意。如《论语·雍也》就将“文”与“质”相对：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”孔子要求弟子

“入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁。行有余力，则以学文”（《论语·学而》）。《国语·晋语五》亦云：“言，身之文也。言文而发，合而后行，离则有衅。”《礼记》也说：“君子服其服，则文以君子之容；有其容，则文以君子之辞；遂其辞，则实以君子之德。”可见春秋时期人们对文的重视。“化”，《说文解字》为“匕”，解释为“匕，变也，从到（倒）人。凡匕之属皆从匕。呼跨切”。^①“匕”，是一个回首的人，本义为改易，“这种改易既包括从无到有的‘造化’，也包括宇宙生成以后的‘演化’和‘分化’”。^②“化”有引导人重改行善之意，化，就是教化的意思，引导人往好处变化。如《礼记·中庸》说：“诚则形，形则著，著则变，变则化，唯天下至诚为能化。”注：“动，动人心也；变，改恶为善也，变之久则化而性善也。”疏：“初渐谓之变，变时新旧两体俱有，变尽旧体而有新体谓之化。”^③“文”与“化”二字在一文中并联使用，最早见于《易·贲卦》：“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。”^④这里的“天文”，是指人对自然现象变化的认识。所谓的“人文”，是指人对自身所处的社会环境、社会关系的认识。将“文”、“化”组合为一词，最早见于刘向《说苑·指武》：“圣人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”显然这里“文”是与“诛”相对的，

① 许慎：《说文解字》，中华书局影印本1963年版，第168页。

② 王宁主编：《中国文化概论》，湖南师范大学出版社2000年版，第3页。

③ 阮元校刻：《十三经注疏》，中华书局1980年版，第1632页。

④ 辛介夫：《周易解读》，陕西师范大学出版社1998年版，第246页。

“文化”就是以文德教化天下，文德不可教化，才采用诛伐的辅助手段。这便是我国典籍中“文化”一词的本义。

在西方，“文化”（culture）一词源于拉丁文 cultura，含义为土地开垦、植物栽培，后来指对人的精神、身体，特别是艺术和道德的培养。到了 19 世纪，西方对文化含义的诠释更为多样。首先是从人类学角度的阐释，英国人类学学者泰勒在他的《原始文化》中给“文化”下了一个明确的定义：“文化或文明，就其广泛的民族学意义来说，乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。人类的各种各样机会中的文化状况，在其可能按一般原则加以研究的范围内，是一个适合于研究人类思想和行为的规律的课题。”此后，各类派别从不同的角度对“文化”一词作以解释，如康德、黑格尔、萨特、卡西尔等从哲学角度谈及文化，也有从生物学、地理学、心理学、社会学等相关科学视角谈论文化的，据美国人类学家克罗伯和克鲁柯亨合著的《文化概念：一个重要的概念回顾》统计，仅仅在 1871 年至 1951 年的 80 年间，各种关于文化的定义就有一百六十多个。他们认为这些众多的概念，实际上在考察文化的大思路上都接近，都没超越从物质到精神两个层面，只是观察问题的角度和方法不同罢了。他们认为：“文化存在于思想、情感和起反应的各种业已模式化了的方式当中，通过各种符号可以获得并传播它。另外，文化构成了人类群体各有特色的成就，这些成就包括他们创造物的各种具体形式；文化基本的核心由两部分组成，一是传统（即从历史上得到并选择）的思想，一是与他们有关的价值。”^①再如《苏联小百

^① A. L. 克罗伯和 C. 克鲁柯亨：《文化概念：一个重要的概念回顾》，哈佛大学《小人物陈列馆文集》第 41 期，1951 年。

科全书》说：“文化是人类创造的物质和精神的有价值的珍品的总和。”《辞海》说：“（文化）广义指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。狭义指社会的意识形态，以及与之相适应的制度和组织机构。”^①

由以上种种关于文化的定义不难看出，文化可分为广义的和狭义的两大类。广义的文化即所谓的“人文化”、人化自然，大凡打上人为的痕迹的一切自然界和人类社会。人是自然界中的灵长，人在适应自然环境的过程中又改造着自然，创造了大量的文化成果，从而使人类脱离了兽类，正如恩格斯说：“人同其他动物的最后的本质区别，是劳动”，“劳动创造了人本身”。德国著名哲学家恩斯特·卡西尔在他的《人论》中还说：

人的突出的特征，人的与众不同的标志，既不是他的形而上学本性，也不是他的物理本性，而是人的劳作（work），正是这种劳作，正是这种人类活动的体系，规定和划定了“人性”的圆周。语言、神话、宗教、艺术、科学、历史，都是这个圆的组成部分和各个扇面。因此，一种“人的哲学”一定是这样一种哲学：它能使我们洞见这些人类活动各自的基本结构，同时又能使我们把这些活动理解为一个有机整体。^②

恩斯特·卡西尔认为正是人的这种劳作创造下大量的文化，人只

① 夏征农主编：《辞海》，上海辞书出版社1989年缩印本，第1731页。

② 恩斯特·卡西尔：《人论》，上海译文出版社1985年版，第288页。

有在创造文化的活动中才成为真正意义上的人，也只有文化活动中人才能获得真正的自由，他深刻地揭示出人的本质和文化的内涵。因此，广义的“文化的内涵即人类社会的类特性，包括劳动创造性、自由自觉性、群体协同性等等，文化的外延是人类社会所包括的所有事物与过程。”“文化就是自然的人类社会化，包括自然的人化、社会化与反过来化人，创造人本身；作为成果或者说是名词，文化是人类社会区别于自然界的类特性，体现、凝结在人类社会所包括的所有事物与过程之中（包括人自身）。”^①狭义的文化主要指人类精神层面的文化，即思想观念和审美情趣、价值观念、宗教信仰和思维方式等。它是文化的核心、灵魂，正如庞朴先生所说：“文化的物质层面，是最表层的；而审美趣味、价值观念、道德规范、宗教信仰、思维方式等，属于最深层；介乎二者之间的，是种种制度和理论体系。”^②“狭义的文化又称人文文化，是某一社会集体（民族或阶层）在长期历史发展中经传承累积而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。这个定义也要把握三个要点：（1）狭义文化不但以人为中心，而且以人的精神活动为中心，即使观察物化世界，也是以其中的人文精神为内核；（2）狭义文化关注的不是个别人的精神活动，而是经历史传承累积凝聚的共有的、成体系的人文精神；（3）狭义文化关注的不仅是全人类的普遍共性，而且更注重不同民族、阶层、集团人文精神的特点。”^③文化呈现出层次性，如赵吉惠先生归类的：

① 冯国荣：《论文化释义系统》，载《文史哲》2002年第6期。

② 见《光明日报》1986年1月17日。

③ 王宁主编：《中国文化概论》，湖南师范大学出版社2000年版，第3页。

1. 社会政治结构：政治制度与管理方式
2. 社会意识形态：人生观、价值观、道德观、社会观
3. 宗教与信仰：宗教意识、生死观念与生活态度
4. 建筑与艺术：技艺、制造、审美、欣赏
5. 思维方式：思维的程式、特征及逻辑表现
6. 心理结构：个性心理构成与民族、历史的沉积
7. 生活方式与习俗：衣食住行的方式与不同的习惯情趣
8. 行为方式与规范：言行的不同方式与道德取向
9. 社会经济形态：生产方式、经济制度与管理^①

实际上仍是庞朴先生归纳的物质层面、精神层面和介乎二者之间的三个层面的详细归类，由此可以清晰地看到从不同层面对“文化”一词的运用，如我们常说的“饮食文化”、“酒文化”等即是属第八类含义的文化，把管理文学艺术、博物图书等部门称“文化部门”，显然指一般性管理方式，这些都属于广义的“文化”。本书使用“文化”一词，主要指狭义的，在精神层面的，从审美的、道德的、个性心理特征、价值观念等方面，通过对元杂剧文本的解读，来显现元杂剧的思想内涵及作者的心理特征及人格特质。

二 中国传统文化的基本精神

美国人类文化学家鲁思·本尼迪克特认为：“一种文化就如

^① 赵吉惠：《中国传统文化道论》，陕西人民教育出版社1994年版，第6页。

一个人，是一种或多或少一贯的思想和行动的模式。各种文化都形成了各自的特征性目的，它们并不必然为其他类型的社会所共有。各个民族的人民都遵照这些文化目的，一步步强化自己的经验，并根据这些文化内驱力的紧迫程度，各种异质的行为也相应地愈来愈取得了融贯统一的形态。”^① 中国传统文化就是中华民族在其发展历史长河中形成的一种思想和行动的模式，而这种思想与行动的模式经过长期的积淀、传承，可以说它已成为中华民族的精神支柱，包括思想观念、价值取向、思维方式、道德情操、宗教信仰、文学艺术等，这也是我国传统文化中的核心。

关于我国传统文化的精神的内涵，20世纪80年代以来众说纷纭，但其基本的东西就是形成中华民族基本文化心理素质结构的思想体系，即在我国悠久的历史进程中形成和发展起来的文化成果。从周秦至明清，在我们华夏民族土壤中形成的稳定形态的物质的生活和精神的生活以及社会的组织等构成的大系统。这一系统的形成，必然影响着每一个社会成员，使他们的思想观念、心理特征、审美情趣无不打上其痕迹。因此，对其内涵的研究一直是文化研究的一个很有意义的热门话题。

张岱年、程宜山先生认为：“中国文化丰富多彩，中国思想博大精深，因而中国文化的基本思想也不是单纯的，而是一个包括许多要素的统一的体系。这个体系的要素主要有四：（1）刚健有为，（2）和与中，（3）崇德和用，（4）天人协调。……四者以刚健有为思想为纲，形成中国文化基本思想的体系。”^②

① 鲁思·本尼迪克特：《文化模式》，张燕、傅堃译，浙江人民出版社1987年版，第45页。

② 张岱年、程宜山：《中国文化与文化争论》，中国人民大学出版社1990年版，第17—18页。