

中国古典文学基本知识丛书

关汉卿

温 凌

上海古籍出版社

1207.37/2

中国古典文学基本知识丛书

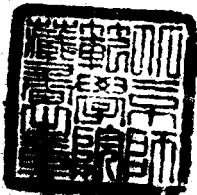
关汉卿

温 凌

首都师范大学图书馆

20832442

上海古籍出版社

832442

中国古典文学基本知识丛书

这套丛书是向中等以上文化程度的读者介绍中国古典文学的基本知识，内容包括文学史上比较有影响的作家和作品，重要的文学活动和文学流派，以及文学体裁方面的基本知识。丛书的编写力求观点正确，内容充实，叙述简明扼要，文字通俗易懂。

中国古典文学基本知识丛书

关 汉 卿

温 凌

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272号)

新华书店上海发行所发行 上海日历印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 2.25 插页 1 字数 36,000

1978年11月第1版 1981年10月第3次印刷

印数：120,001—151,300

统一书号：10186·50 定价：0.20 元

关汉卿画像(彩墨)

——李斛作

新刊關目閨怨佳人拜月亭

孤夫人上云了

打喚了

旦扮引梅香上了

見孤科

孤云了

情理打別科

把盞科

父親年紀高太鞍馬上小心咱

孤云了

做摘泪科

當花

捲地狂風吹塞沙映日疎林啼暮鴉滿天的榛冰霞

相留得半霎咫尺隔天涯

行色一鞭催瘦馬

孤云了你直

待白骨中原如卧麻魚是這戰伐負有丁天摧地塌是必相有

俺子母每早來家下

孤夫人云了

末小旦云了打救外了

共夫人相逐荒走上

夫人云了

心想有這場不事

做住了

錦綉華夷忽從西北天兵起

許來大中都城內各家煩惱各家知且說君

想俺父子別處遙隔有尊父東行何日還又聽得車馬

关汉卿剧作《拜月亭》书影

——据《覆元槩古今杂剧》刻本

DC72/19

目 次

一、混乱的时代	1
二、从事戏剧活动的一生	6
三、几部重要的杂剧作品	12
《窦娥冤》	13
《鲁斋郎》	20
《蝴蝶梦》	24
《救风尘》	30
《望江亭》	35
《拜月亭》和《调风月》	39
《单刀会》及其他	45
四、深刻的思想	49
五、卓越的艺术	55
六、广泛的影响	61

一、混乱的时代

远在七百年前的元朝，我国古代戏剧艺术之一的杂剧发展到一个极盛时期，名家辈出，创作了很多优秀的作品。关汉卿就是当时一位杰出的戏剧家。

关汉卿，号已斋^①，大都（今北京）人^②，曾任太医院尹^③。由于封建统治阶级对戏曲和它的作者、艺人的歧视，这位著名戏剧家不但生平事迹遗留下来的很少，就连生卒年也已无可查考，我们只能说 he 大约生于金末（公元十三世纪初叶），卒于元成宗（铁木耳）大德年间（公元 1297—1307 年）。

① 汉卿是字，号已斋，名不详。元熊自得《析津志》记载，“关一斋字汉卿”；元末明初人贾仲明为元锺嗣成《录鬼簿》中益（孟）汉卿补撰的挽词说，“已斋老叟播声名，表字相同亦汉卿”，可见两个汉卿都是字。关汉卿的号，有的本子作“已斋”，但天一阁藏明蓝格钞本《录鬼簿》、明钞《说集》本《录鬼簿》和《青楼集·珠帘秀传》均作“已斋”，《析津志》作“一斋”，“已”、“一”音同，“己”字似误，作“已”为是。

② 关汉卿的籍贯前人记载不一。《录鬼簿》作大都人；《析津志》（析津是北京的古名）作燕（北京）人；清乾隆二十年修《忻州志》卷八作忻州（今河北安国县）人；《元史类编》又作解州（今山西解县）人。这里从最早出的《录鬼簿》的记载。③ 天一阁藏明蓝格钞本《录鬼簿》、明钞《说集》本《录鬼簿》及明末孟称舜刊《古今名剧合选》附录《录鬼簿》均作“太医院尹”。学术界意见不一，这里从比较通行的说法。

关汉卿生活的时代，是一个长期战乱的时代。蒙古统治者为了大量掠夺和实现对全国的统治，连续对金和南宋进行了为时近七十年的战争。金废帝（完颜永济）大安三年（南宋宁宗嘉定四年，公元1211年），蒙古成吉思汗（铁木真）亲率大军南下，开始大规模进攻金朝。蒙古军队围攻金的中都（今北京），并深入河北、山东各地。贞祐二年（公元1214年），金宣宗（完颜珣）被迫迁都于河南的汴京（金称南京，今开封）。次年，蒙古军队攻占了中都。到金哀宗（完颜守绪）天兴三年（南宋理宗端平元年，公元1234年），成吉思汗的儿子窝阔台终于攻灭金朝。就在这一年，蒙古统治者揭开了和南宋四十余年长期战争的序幕。蒙古中统元年（南宋理宗景定元年，公元1260年），成吉思汗的孙子忽必烈（元世祖）即大汗位于开平（后称上都，今内蒙多伦附近）。为了便于控制中原地区的人民，他在至元元年（景定五年，公元1264年）把统治中心南迁燕京（后称大都）。至元八年（南宋度宗咸淳七年，公元1271年），定国号为元，建立了元朝。至元十六年（南宋帝昀祥兴二年，1279年），攻灭南宋，完成了全国的统一。

经过七十年长期战争后出现的元朝，在我国建立起空前规模的统一政权；但人民却付出了很大的代价。在蒙古贵族的连年征战中，我国的社会经济，尤其是华北地区，遭到严重破坏，造成了“赤地千里”、“满目蓬蒿”的景象。金章宗（完颜璟）泰和七年

(公元1207年),金朝户口统计有七百六十八万余户,四千五百八十一万余口,到蒙古灭金时,只剩下八十七万余户,四百七十五万余口,几乎减少了十分之九。这个记载不免夸大,但可以从此看出人口的大量死亡和流离失所,社会经济遭受严重的破坏。那真是关汉卿在《拜月亭》一剧里所说的“龙斗来鱼伤”^①!

元朝统一后,社会比较安定,农业生产逐渐恢复,手工业也在前代的基础上有一定的发展。由于农业和手工业的恢复和发展、海运和漕运的沟通等原因,促进了商业的繁荣,如大都、杭州等都是闻名于世的大商业都市。

但是,在元朝的统治下,各族人民受着民族和阶级的双重压迫。蒙古贵族和汉族官僚地主,大量霸占人民的土地田产,“田亩连阡陌,家资累巨万”。蒙古贵族还大量掳掠人口为奴。至元十八年(公元1281年),元世祖将江南民户分赐给诸王、贵戚、功臣等,诸王被赐都在一、二万户以上,有多至十万户的。这些“民户”的生命安全没有保障,受鞭挞也习以为常,蒙古贵族甚至“杀其夫而夺其妻”。至于各级官吏的贪污搜括,那更是普遍的现象。元世祖时的大官僚阿合马、卢世荣、桑哥等都是搜括能手,如桑哥手下的纳速刺丁等人“理算江南钱谷,极其酷虐,民嫁妻

^① 龙,譬喻蒙古和金统治者;鱼,喻百姓。

卖女，殃及亲邻，淮扬钱塘，受祸最惨，无辜死者五万余人”（陈邦瞻，《元史纪事本末》卷七《阿合马、桑、卢之奸》）。元成宗大德七年（公元1303年），一次处理贪污的官吏即达一万八千四百七十三人，赃钞四万五千八百六十五锭，冤狱五千一百七十六件。

元朝政府还采取种种措施，来加强对各族人民的统治。元世祖至元时，把全国的人分为四等：第一等蒙古人，第二等色目人^①，第三等汉人^②，第四等南人^③。在法律上的地位、政治上的待遇和经济上的负担，都作了不同的规定，以达到分化各族人民的团结、制造民族矛盾的目的。为了监视人民的行动，建立了里甲制度，以二十家为一甲，城乡遍设甲主，由蒙古人、色目人担任，将居民普遍地纳入其组织管制之中。此外，在法律上也作了种种规定：如蒙古人殴打汉人，不准还手；汉人和南人不得私藏武器，甚至连一根铁尺都不允许；禁止民间集会结社；严格限制编唱词曲，有敢“犯上恶言者处死”。

在民族和阶级的双重压迫下，人民生活陷入悲惨的境地，于是不断起来反抗。自元世祖灭宋以后，各族人民并没有停止反抗，起义的旗帜插遍了江南四百余处。北尽长江，南及岭海，西连云贵，东到浙

① 色目人，包括我国西北地区各民族如畏兀儿等，以及留居中国的一部分中亚和欧洲人。 ② 汉人，包括原来金统治下的汉族和女真、契丹等族。 ③ 南人，指南宋灭亡后南方的汉族和其他各族。

闽，大大小小的斗争，彼伏此起，前仆后继，到处如火如荼地爆发着。

关汉卿的一生，正是在充满着剧烈的民族斗争和阶级斗争中度过的。

二、从事戏剧活动的一生

在尖锐的阶级斗争和残暴的民族压迫的形势下,文人中间也发生分化。元朝初年,蒙古统治者对待文人,一方面是笼络利用,一方面又是压抑歧视。那时,科举制度已经被停止,文人们失去了“入仕之阶”,造成了“这壁拦住贤路,那壁又挡住仕途”的情况;而在蒙古贵族大量掠人为奴当中,除去劳动人民外,也包括了许多“儒士”。从“九儒十丐”的说法,可以反映出当时文人的地位一般是低下的。面对着这种现实,文人大致采取三种不同的态度:一部分人投靠蒙古贵族,为他们出谋划策,成为他们的统治工具;一部分人看不惯黑暗现实,忧郁消极,“杯酒自放”,做了隐士;还有一部分人既不做蒙古贵族的帮凶,也不逃避现实,而是对黑暗的社会现实进行抨击。关汉卿就是属于这后一类的人。

关汉卿为人热情洋溢,不受世俗礼法的拘束。元末熊自得编纂的《析津志·名宦传》中说他“生而倜傥〔tì tǎng 替倘〕,博学能文,滑稽多智,蕴藉风流,为一时之冠”。《析州志》也说他“高才博学”。看来关汉卿是很有学识的。在他写的散曲《南吕一枝花·

不伏老》中介绍自己是精通音律，会吟诗，会吹箫弹琴，会歌唱舞蹈，也会下棋射猎，具有多种多样的才能。从关汉卿曾经在太医院任过职，或者是出身于“医户”，他可能还是个医生，至少也懂得点医学。

关汉卿的一生主要是从事戏剧活动，生活于地位很低微的“倡优”（演员）中间，为他们写剧本，甚至有时候还“躬践排场，面傅粉墨”，登台演唱，自己也做起“倡优”来。他认为象他这样才算是“行家生活”。关汉卿所以走这条道路，据元人郑耕的《青楼集序》说：“我皇元初并海宇，而金之遗民若杜散人（善甫，散曲作家）、白兰谷（朴）、关已斋辈，皆不屑仕进，乃嘲风弄月，留连光景。”从这段话里可以看出，关汉卿是“不屑”于做官，而宁愿和“倡优”们生活在一起的。不过，明朝人胡侍在《真珠船》里的说法和上述有所不同。他说：“盖当时台省元臣、郡邑正官及雄要之职，尽其国人（指蒙古贵族）为之；中州人每每沉抑下僚，志不获展。如关汉卿入太医院尹，……其他屈在簿书，老于布素者，尚多有之。于是以有用之才，而一寓之乎声歌之末，以舒其怫郁感慨之怀，盖所谓不得其平而鸣焉者也！”这里所说的，则是关汉卿由于“沉抑下僚，志不获展”，才去从事戏剧创作，以发其不平之鸣。这两种说法虽然不尽一致，但可以说明一个情况，即关汉卿对当时的社会现实是不满的，他不愿意做官，或者被排斥，而进入了社会底层，通过杂剧艺术来揭露黑暗的社会政治，寄托自己的理想。

这是主要的一点。

由于对生活和艺术的热爱，关汉卿不肯“虚度了春秋”，愿意终身不渝地去从事杂剧这项被人贱视的事业。他在散曲《南吕一枝花·不伏老》中自我表白地说：“你便是落了我牙，歪了我嘴，癍^(que 缺阳平)了我腿，折了我手，天赐与我这般儿歹症候，尚兀^(wù 戊)自不肯休！”应当指出，这套散曲是关汉卿对他以往“浪子风流”生活的自白，其中表现了不健康的、庸俗的生活情趣。但也不能据此认为他把时间都消磨在风流、浪荡上面，他的主要精力还是从事于戏剧创作和戏剧活动。所谓“烟花路儿”，应当是包括在“勾栏”(戏园子)和“倡优”中生活。因此，上述曲文也表现了他执着地从事戏剧艺术的顽强意志。他把自己比做“蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆”，无疑是很恰切的。就是这种思想性格，使他在“乱制词曲、恶言犯上”要处死刑的法律明文规定下，敢于拿起杂剧这种艺术武器，向黑暗的社会现实进行尖锐的抨击。

杂剧是元代最流行的一种戏曲形式。元杂剧也叫元曲，它产生在北方，唱的是北曲，是在继承宋金的戏曲杂剧、院本和民间说唱艺术诸宫调的基础上发展起来的。而城市手工业和商业经济的发展，以及适应这种发展和城市居民的文化生活的需要，为杂剧的发展繁荣提供了物质条件。当时的政治中心大都，也是杂剧初期的中心地。这里聚集了一批

优秀的剧作家。据记载,在元朝初期的杂剧作家中,大都人就占了十九位。作家们有自愿结合的创作组织叫“书会”,专门编写剧本和唱本,供演员演出和艺人们说唱。大约在元成宗元贞年间(公元1295—1296年),杂剧艺术发展到了一个高潮,出现了象关汉卿、王实甫、马致远、白朴(字仁甫)这样一批“姓名香满贯梨园(这里指剧坛)”的大剧作家,也产生了象“燕赵名驰”的规模较大的玉京书会。玉京书会拥有不少有才能的作家,关汉卿是其中最杰出的一位。明朝皇族作家朱权(明太祖朱元璋之子)在《太和正音谱》中说,关汉卿“初为杂剧之始”。关汉卿虽不是杂剧的创始人,但他对杂剧的发展和提高确是作出了重大贡献。元人周德清的《中原音韵》说,杂剧“其备则自关、郑(光祖)、白(朴)、马(致远),一新制作”。使杂剧臻于完备,革新杂剧创作,关汉卿是有功绩的。

关汉卿在从事戏剧活动中,结识了许多人,杂剧作家杨显之、费君祥、梁进之(一作梁退之)等都是他的好朋友。杨显之,大都人,外号杨补丁。他是当时戏曲界的“前辈老先生”,负有声望,著名的杂剧女演员顺时秀以伯父称呼他。关汉卿和他是莫逆之交,凡有作品都互相讨论、校订,因此,在创作思想和风格上也互有影响。明末的戏曲作家和评论家孟称舜认为杨显之的剧作,“其词真率尽情,(与关汉卿)大约相似”,这是恰当的。杨显之创作了八部杂剧,保存下来的只有《临江驿潇湘夜雨》和《郑孔目风雪酷寒亭》

两部，其中《潇湘夜雨》影响较大。费君祥和梁进之也都是大都人，他们的杂剧作品都没有流传下来。梁进之做过警巡院判、知州等官，但他还是个名医，跟关汉卿是世交。除杨显之等三人确知是关汉卿的友好外，传说他和王实甫共同创作了名剧《西厢记》，其第五本是他写的。这个说法不可靠，但他们两人可能是好友。此外，关汉卿的朋友中还有散曲作家王和卿。

大都的杂剧班社拥有许多优秀的演员，他们经常在勾栏演出，来满足城市平民对戏剧艺术的需要。关汉卿因为生活在“倡优”之间，跟他们很熟识。在他所认识的演员中，女演员珠帘秀、顺时秀都是演唱杂剧的能手。珠帘秀是艺名，原名不详，只知道她姓朱，排行第四，称朱四姐。她“以一女子，众艺兼并”，戏路很宽，旦角、末角（类似生角）演来“悉造其妙”。她的精湛的表演艺术，被称为当时“独步”，对戏剧艺术的发展有着重大的贡献和深远的影响，直到元朝末年，后辈演员们提起她来还很尊敬，称她朱娘娘。关汉卿跟她有着深挚的感情，还写了一首以咏“珠帘”作喻的《南吕一枝花》曲子赠她。

长期出入于勾栏和生活在“倡优”之间，使关汉卿能够对下层社会有较多的了解，~~积累比较丰富的~~舞台经验；但也使他沾染了浪荡的生活作风。这两方面，都对他的剧本创作发生影响。

除了从事戏剧活动之外，关汉卿还游历了一些

地方。大概在南宋亡后不久，关汉卿南下漫游，到过原南宋的都城临安（杭州）。这时他已经年老，在戏剧界享有盛名了，《录鬼簿》说：“已斋老叟播声名。”在杭州，他游览了这个繁华的城市，欣赏了美丽的湖光山色，并写了散曲《南吕一枝花·杭州景》：

普天下锦绣乡，寰海内风流地，大元朝新附国，亡宋家旧华夷。水秀山奇，一到处堪游戏。这答（处）儿忒〔tè 特〕（甚）富贵，满城中绣幕风帘，一哄地人烟凑集。

【梁州】百十里街衢整齐，万余家楼阁参差，并无半答儿闲田地。松轩竹径，药圃花蹊，茶园稻陌，花坞梅溪。一陀儿一句诗题，行一步扇面屏帏。西盐场便似一带琼瑶，吴山色千叠翡翠，兀良（衬字）、望钱塘江万顷玻璃。更有清溪绿水，画船儿来往闲游戏。浙江亭紧相对，相对着险岭高峰长怪石，堪羨堪题。

【尾】家家掩映渠流水，楼阁峥嵘出翠微，遥望西湖暮山势。看了这壁，觑〔qù 去〕了那壁，纵有丹青下不得笔。

这是一首写景抒情的诗篇。可以看出，“水秀山奇”的江南风光，对这位从北方来的年老的戏剧家发生了很大的魅力。而他也热情饱满地为之歌唱赞颂，抒发了对祖国锦绣山河热爱的感情。

元成宗大德初年（大德元年，公元1297年），他写了散曲《大德歌》十首。可能就在这以后不久，关汉卿就去世了。