

项目三 文学鉴赏常识

任务四 明清小说

一、文学常识

元代杂剧是在前代戏曲艺术宋杂剧和金院本的基础上发展起来的一种戏剧样式。元杂剧又称北杂剧，是元代用北曲演唱的传统戏曲形式。金末元初产生于中国北方，在金院本的基础上和诸宫调的影响下发展起来的，是一种用北曲演唱的戏曲形式，融歌唱、说白、舞蹈于一体，有结构完整的文学剧本。

元曲四大家：元曲四大家指关汉卿、白朴、郑光祖、马致远四位元代杂剧作家。四者代表了元代不同时期不同流派杂剧创作的成就，因此被称为“元曲四大家”。

元曲四大家：指关汉卿、白朴、郑光祖、马致远四位元代杂剧作家。关汉卿《窦娥冤》，马致远《汉宫秋》，郑光祖《倩女离魂》，白朴《梧桐雨》《墙头马上》。

二、关汉卿

1. 关汉卿（1219—1301年），元代杂剧奠基人，元代戏剧作家，“元曲四大家”之首。晚号已斋（一说名一斋）、已斋叟。汉族，解州人（今山西省运城），其籍贯还有大都（今北京市）人，及祁州（今河北省安国市）人等说，与白朴、马致远、郑光祖并称为“元曲四大家”。

以杂剧的成就最大，今知有 67 部，现存 18 部，个别作品是否为他所作，无定论。最著名的是《窦娥冤》。

他的散曲，内容丰富多彩，格调清新刚劲，具有很高的艺术价值。关汉卿塑造的“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆”（《不伏老》）的形象也广为人称，被誉“曲圣”。

关汉卿是中国文学史和戏剧史上一位伟大的作家，他一生创作了许多杂剧和散曲，成就卓越。他的剧作为元杂剧的繁荣与发展打下了坚实的基础，是元代杂剧的奠基人。他在生时就是戏曲界的领袖人物，《录鬼簿》中贾仲明吊词说他是“驱梨园领袖，总编修师首，捻杂剧班头”，“姓名香四大神物”。从元代周德清的《中原音韵》、明代何良俊的《四友斋丛说》到近代王国维的《宋元戏曲史》，都把他列为“元曲四大家”之首。著名的杂剧作家高文秀被称为“小汉卿”，杭州名作家沈和甫被称为“蛮子汉卿”，可见关汉卿在当时就已享有崇高的地位。

关汉卿一生创作了 60 多个杂剧，从民间传说、历史资料和元代现实生活里汲取了许多素材，真实地表现了元代人民反对封建阶级压迫与民族压迫的斗争。

关汉卿从不写作神仙道化与隐居乐道的题材。他的严肃的创作态度与批判现实的战斗精神对后世有巨大影响。

2、《窦娥冤》

《窦娥冤》原名《感天动地窦娥冤》。是元代戏曲家关汉卿的元杂剧代表作，也是元杂剧悲剧的典范，该剧剧情取材自东汉“东海孝妇”的民间故事。讲述了一位穷书生窦天章为还蔡婆婆借他的银子，不得已将女儿窦娥抵给蔡婆婆做童养媳，没过几年窦娥的夫君早死。适逢蔡婆婆索要赛卢医还钱，却险些被赛卢医害死。幸得张驴儿父子相救。那张驴儿要蔡婆婆将窦娥许配给他，窦娥始终未同意。张驴儿就将毒药下在羊肚汤中要毒死蔡婆婆，结果却误毒死了其父。张驴儿反咬一口诬告窦娥毒死了其父，昏官桃机最后做成冤案将窦娥处斩，窦娥临终发下“血染白绫、天降大雪、大旱三年”的誓愿。窦天章最后科场中第荣任高官，回到楚州睡觉时窦娥托梦与他，诉说自己的冤情。最终窦天章为窦娥平反昭雪。

紧紧扣住当时的社会现实，用这段故事，真实而深刻地反映了元蒙统治下中国社会极端黑暗、极端残酷、极端混乱的悲剧时代，表现了中国人民坚强不屈的斗争精神和争取独立生存的强烈要求。它成功地塑造了“窦娥”这个悲剧主人公形象，使其成为元代被压迫、被剥削、被损害的妇女的代表，成为元代社会底层善良、坚强而走向反抗的妇女的典型。

《窦娥冤》是中国著名悲剧之一，是一出具有较高文化价值、广泛群众基础的传统名剧，约有八十六个剧种都改编、演出过此剧。

三、白朴

1. 白朴(1226-约 1306)，原名恒，字仁甫，后改名朴，字太素，号兰谷。汉族，祖籍隰州(今山西河曲)也有资料显示可能是山西曲沃县，在河曲县为他修有白朴塔。后徙居真定(今河北正定县)，晚岁寓居金陵(今南京市)，终身未仕。他是元代著名的杂剧作家，与关汉卿、马致远、郑光祖并称为元曲四大作家(另有一说为关汉卿、马致远、王实甫、白朴)。代表作主要有《唐明皇秋夜梧桐雨》、《裴少俊墙头马上》、《董秀英花月东墙记》等。

白朴放浪形骸，寄情于山水之间，但他却并不可能真正遁迹世外，对现实熟视无睹。加之，他的足迹所至，恰恰是曾经繁华一时，而今被兵火洗劫变为的荒凉境地。前后景象的对比，更激起他对蒙古统治者的怨恨。他以诗词来宣泄这种怨恨，控诉蒙古统治者的罪恶行径。

白朴毕竟是封建时代的知识分子，尽管他为江山异代，田园荒芜而感伤、而悲戚，但他更多地是为自己一生九患的身世伤怀。一部《天籁集》[2]，可以说处处倾诉着他对凄凉人生的感慨。他除了用词曲表达他的意志情怀外，还写下了不少杂剧，为元代杂剧的繁荣贡献了自己的才华。

2. 《梧桐雨》

全名《唐明皇秋夜梧桐雨》，元代戏曲，中国十大古典悲剧之一。白朴杂剧代表作。取材于唐人陈鸿《长恨歌传》，取自白居易《长恨歌》“秋雨梧桐叶落时”诗句。

描写安史之乱前后唐明皇与杨贵妃爱情的悲欢离合。剧写唐明皇李隆基与杨贵妃故事。其情节是：幽州节度使裨将安禄山失期当斩，解送京师。唐明皇反加宠爱，安遂与杨贵妃私通。因与杨国忠不睦，又出任范阳节度使。安禄山反，明皇仓皇逃出长安去蜀。至马嵬驿，大军不前，兵谏请诛杨国忠兄妹。明皇无奈，命贵妃于佛堂中自缢。后李隆基返长安，在西宫悬贵妃像，朝夕相对。一夕，梦中相见，为梧桐雨声惊醒，追思往事，倍添惆怅。全剧结构层次井然，诗意浓厚。

全用比喻，叠玉连珠，以物托思，声情并茂。还运用了叠字、排比、对偶。其用词之精美，铺陈之赡富，联想之深广，皆充分体现了白朴的曲词“风骨磊石鬼，词源滂沛”的特色。

四、郑光祖

1. 郑光祖生于元世祖至元初年(即公元1264年)，字德辉，汉族，元代著名的杂剧家和散曲家，平阳襄陵(今山西临汾市襄汾县)人。

郑光祖从小就受到戏剧艺术的熏陶，青年时期置身于杂剧活动，享有盛誉。但他的主要活动在南方(杭州)，成为南方戏剧圈中的巨擘。所作杂剧在当时“名闻天下，声振闺阁”。元·周德清在《中原音韵》中激赏郑光祖的文词，将他与关汉卿、马致远、白朴并列，后人合称为“元曲四大家”。

所作杂剧可考者十八种，现存《周公摄政》、《王粲登楼》、《翰林风月》、《倩女离魂》、《无盐破连环》、《伊尹扶汤》、《老君堂》、《三战吕布》等八种；其中，《倩女离魂》最著名，后三种被质疑并非郑光祖作品。除杂剧外，郑光祖写散曲，有小令六首、套数二套流传。

他“为人方直”，不善与官场人物相交往，因此，官场诸公很瞧不起他。可以想见，他的官场生活是很艰难的。杭州的美丽风景，和那里的伶人歌女，不断地触发着他的感情。郑光祖一生从事于杂剧的创作，把他的全部天才贡献于这一民间艺术，在当时的艺术界享有很高的声誉。伶人都尊称他为郑老先生，他的作品通过众多伶人的传播，在民间产生了广泛的影响。他与苏杭一带的伶人有着紧密的联系，他死后，就是由伶人火葬于杭州的灵隐寺中的。

同许多伟大的艺术家一样，尽管他们的作品数世纪来为人传诵，但他们本人的身世却鲜为人知。郑光祖也是这样，他默默地在艺术园地耕耘，把他的艺术成果奉献给民众，而又默默地离开了这个人世。

2. 《倩女离魂》

元杂剧，与《拜月亭》《西厢记》合称三大爱情剧(元杂剧中)与《拜月亭》《西厢记》《墙头马上》称为四大爱情剧。

《倩女离魂》(全名《迷青琐倩女离魂》)作品是郑光祖的代表作。本是出于唐代陈玄佑的传奇小说《离魂记》。宋代人改编为话本,金代人则编为诸宫调。元杂剧初期作家赵公辅有同名剧本,但本剧改动了传奇小说的若干情节,如突出张母的门第观念:“三辈儿不招白衣秀士”,使张倩女和王文举的婚姻得不到最后肯定。这是倩女忧虑的一个重要因素,她忧虑的第二个因素是怕“他得了官别就新婚,剥落呵羞归故里”。封建婚姻筑在“门当户对”的基础上,嫌贫爱富的岳父母,比比皆是,而且高中后抛却原妻的男子也不在少数。这使倩女忧思重重,心神不定,灵魂离开了躯体去追赶情人,表现了她对封建门阀观念的反抗,和对婚姻自主的追求。因此这样的改编实际上又有创造性。

郑光祖的剧作即大多系翻用前人旧作而为次本。

五、马致远

1. 马致远(1250—1324),字千里,号东篱,被誉为“马神仙”,大都(今北京)人。他是一位“姓名香贯满梨园”的著名作家,又是“元贞书会”的重要人物,元代散曲家、戏曲作家。被尊称为“曲状元”,在元代的文学史上具有极高的声誉。其杂剧内容以神化道士为主,剧本全都涉及全真教的故事,元末明初贾仲明在诗中说:“万花丛中马神仙,百世集中说致远”“姓名香贯满梨园”。

马致远生于1250年,汉族,河北省沧州市东光县马祠堂村人,据考证马致远是河北省东光县马祠堂村人,东光县志和东光马氏族谱都有记载。历史上另一说马致远是大都(今北京)人。生平不详,马致远在年少时候非常的好学,上进。被马氏后人以及所有的后人津津乐道,并在茶余饭后的笑谈之中警示自己的子孙后代,向之看齐。

马致远著有杂剧十五种。马致远擅长用叹世超世的形式,虚掩其外,而愤世抗世的内容,则深寓其中。

综述,马致远大多数杂剧的戏剧效果不是很强的。前人对他的杂剧评价很高,主要有两个原因:一是剧中所抒发的人生情绪容易引起旧时代文人的共鸣,再就是语言艺术的高超。

2. 《汉宫秋》

《汉宫秋》为元·马致远作的历史剧。全名《破幽梦孤雁汉宫秋》。写西汉元帝受匈奴威胁,被迫送爱妃王昭君出塞和亲。全剧四折一楔子。元曲四大悲剧之一,《汉宫秋》的主角是汉元帝。作品通过他对文武大臣的谴责和自我叹息来剖析这次事件。作为一国之主,他连自己的妃子也不能保护,以致演成一幕生离死别的悲剧。

《汉宫秋》取材于王昭君出塞的历史故事。昭君出塞的故事,从西汉到元初,经历了一个演变过程。它最早见于《汉书·元帝纪》和《匈奴传》。大致情节是:西汉竟宁元年(公元前33年),元帝以宫人王嫱赐呼韩耶单于为阏氏;昭君入匈

奴，生二子；呼韩耶死，从成帝敕令，复为后单于阏氏。元帝时，汉强匈奴弱，昭君出塞，是元帝主动实行民族和睦政策的具体表现。

六、作业

熟记元杂剧知识点

运城职业技术大学大学人文教研室