

中国古代作家作品专题研究第 7 节课官方笔记

目录

- 一、课件下载及重播方法
- 二、本章/教材结构图
- 三、本章知识点及考频总结
- 四、配套练习题
- 五、其余课程安排

一、课件下载及重播方法

二、教材节构图

三、本章知识点及考频总结

第九章 关汉卿研究

概述：

关汉卿，诞生于 13 世纪我国伟大的戏剧家。

关汉卿是传统理性精神与新兴市民意识猛烈撞击孕育催生近古人文解放思潮这一文化转型时期的典型代表。

获得“驱梨园领袖，总编修帅首，捻杂剧班头”的至尊地位，被推为“中国戏曲之父”。

一、关汉卿的生平及创作（常出选择题）

（一）生平

1、简介：关汉卿，号已斋叟。由金入元的早期杂剧作家。

2、生平

（1）青年时期来往于开封、洛阳之间，杂剧创作活动肇始于此时。

（2）中年之后长期生活在大都，是“**玉京书会**”核心成员，与**杨显之为“莫逆交”**，与梁进之“相亲为故友”。这一时期是其杂剧创作成熟期和高峰期。

（3）南北统一后，离开大都逗留杭州，与“杂剧当今独步”的名妓珠帘秀来往密切。晚年一度寓居杭州，曾在散曲《杭州景》、《大德歌》中盛赞杭州山水和江南风情。

（二）思想及作品

3、思想及生活态度

自称“我是个蒸不烂、煮不熟、锤不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆”。

由被迫到自觉地和杂剧艺人联手编演杂剧，逐步认同市民阶层的价值观和道德观，是勇于以杂剧创作来干预生活积极入世的作家。

4、现存作品

杂剧 67 种，现存 18 种。其中《山神庙裴度还带》、《刘夫人庆赏五侯宴》、《尉迟恭单鞭夺

梨》存有争议。现存 15 种杂剧的**题材类型**可分为三类：

第一类，社会剧（亦称公案剧）：《窦娥冤》、《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》、《绯衣梦》等。

第二类，爱情风月剧：《救风尘》、《望江亭》、《拜月亭》、《谢天香》、《金线池》、《调风月》、《玉镜台》等。

第三类，历史剧：《单刀会》、《西蜀梦》、《哭存孝》、《陈母教子》。

二、关汉卿的公案剧（**常出简答、论述题**）

（一）《窦娥冤》

将“东海孝妇”故事直接移植到吏治黑暗、冤狱四起的社会现实之中，以感天动地的悲剧震撼力量引起广泛而持久的共鸣效应的《窦娥冤》，是足以体现元杂剧最高成就的光辉杰作。

1、戏剧冲突

成功地把外在的社会性冲突引入了心理意识层面，既揭示了悲剧主人公惨遭虐杀的直接的或显性的社会根源，也深刻地剖析了导致这位善良孤弱的年轻女性负屈衔冤而死的思想根源。

从某种意义上说，沉潜于主人公命运悲剧深处的情感意志与道德理念冲突的如实显现，才是这部旷世悲剧的永恒生命力之所在。

2、窦娥形象

剧中窦娥身世坎坷，对命运深信不疑，自甘命苦，守孝励节，安分守己，却受尽苦难。

窦娥为反抗封建专制的“英勇斗士”，剧作主题定位于鞭挞黑暗腐朽的封建制度、歌颂被压迫人民的反抗斗争精神这一崇高的思想境界之上。

掩映在《窦娥冤》外在的善、恶对峙的社会冲突背后尚存在着情感与理念的冲突，即潜藏于悲剧主人公内心深处的情感愿望与礼教信条、道德规范的激烈冲撞。

窦娥的反抗与抗争并未因冤杀而结束，她的冤魂夜闯官衙，既是“争到头争到底”不妥协斗争精神的延续，更是捍卫自己清白、维护人格尊严的顽强意志和进一步高扬。

关汉卿运用超自然的幻想手法验证了窦娥的誓愿，独具匠心地运用典型化的艺术手法，完成了对窦娥形象的成功塑造。

3、鬼魂诉冤和清官断狱描写

指责关汉卿“宣扬封建迷信”，有“麻痹人民斗争意志”的消极作用，是严重的“败笔”。

第四折窦娥冤魂夜闯官衙，既是“争到头争到底”不妥协斗争精神的延续，更是捍卫自己清白、维护人格尊严的顽强意志的进一步高扬。

做了两淮提刑肃政廉访使的窦天章的出现，正是昭雪冤案、还窦娥清白的最佳人选。

为一个被屈杀的贞魂雪冤平反，让社会恢复公理和道德，正是挣扎在蒙元铁血政权之下黎民百姓莫大的期冀。

（二）公案剧综述（体现的人民大众对法治与王道的期盼）（常出选择题）

《蝴蝶梦》、《鲁斋郎》、《绯衣梦》均为以清官断狱为题材的公安戏。

以包拯为代表的清官在元代舞台上的活跃，是元代吏治黑暗、权力肆虐、民怨沸腾的变形反映；

而出现在大量社会剧中的“权豪势要”，则显然是蒙元治下特权阶层的缩影。

剧中专以惩治衙内权豪为职事、民众有口皆碑的包拯，无疑是民众意愿和智慧的结晶，他几乎可以看成是被压迫者与权势者作斗争的精神支柱，一把惩治邪恶的尚方宝剑；而剧中的“开封府”，则不啻于老百姓心中惟一可信赖的公正衙门，或是代表善良和正义的道德法庭，这在一定程度上体现了人民大众对法治和王道的期盼，尽管这期盼难免会带上梦幻般的色彩。

三、关汉卿的爱情风月剧（常出选择、填空题）

（一）分类

可分为士妓之恋和才子佳人之恋两类。

1、士妓之恋：以《救风尘》为典型代表，另有《谢天香》、《金线池》两种。

2、才子佳人：以《望江亭》为代表，另有《拜月亭》、《玉镜台》两种。

《调风月》介于二者之间。

元代前期以士妓之恋为描写对象的杂剧比较集中地反映了处在文化转型时期的士人心理, 洋溢在剧作中的浪子风流和超越世俗偏见的爱情婚姻和理想, 明显受到了新兴市民意识的渲染, 带有鲜明的时代印记。

(二) 士妓之恋题材

《救风尘》、《谢天香》、《金线池》。

1、《金线池》和《谢天香》：妓女从良与落魄书生缔结姻缘的故事。

关目设置上使用误会法, 着重表现妓女的卑贱地位和屈辱生涯, 以及渴望跳出火坑、从良嫁人的迫切要求, 字里行间时时可见剧作家关切妓女命运、同情其悲惨处境的人道主义情怀。

2、《救风尘》

在元代所有以士妓之恋为题材的杂剧中, 是在主题开拓、人物形象塑造诸方面最富创造性的一部。

就戏剧冲突的性质而言, 属于士一妓一商三角连环式。

3、赵盼儿形象

风尘女侠形象。智勇色艺兼备的巾帼英豪。

赵盼儿舍身相救的宋引章是涉世未深的青楼女子, 单纯而不免虚荣, 渴望从良嫁人却又易于被嫖客假象迷惑。面对狡猾凶恶的“花台子弟”周舍, 赵盼儿的搭救行动一开始就处于极为不利的被动局面。毫无社会地位的赵盼儿, 靠着天然姿色、风月场中惯熟的逢场作戏手段, 靠着对风尘姊妹的一腔真情、对青楼女子人格尊严的维护和对被屈辱者不幸命运的顽强抗争精神, 更靠着过人智慧和胆识, 赢得营救落难姐妹、成全士妓姻缘的宝贵胜利。

这是社会底层弱者的胜利, 也是精神人格领域不屈的强者的胜利。恶者受惩、弱者获救的情场斗争, 使全剧充满令人解颐的喜剧气氛, 为被侮辱、被损害的风尘女性竖起巍峨丰碑!

(三) 才子佳人之恋题材 (常出简答、论述题)

1、《望江亭》

《望江亭》直接触及寡妇改嫁这一封建时代最敏感的社会问题，借助笔下人物谭记儿与白士中传奇式的婚姻故事，大胆突破“一女不嫁二夫”这一礼教信条。不仅在元代，而且在整个封建社会后期都是一盏引导广大妇女挣脱礼教羁绊、争取自主命运的指路明灯。

谭记儿：

寡居三载，从孤独凄凉的痛切体验中，对扼杀人的生理与心理本能的伦理说教由衷地憎恶，并由憎恶诅咒走向公开对抗，在她改嫁白士中并为捍卫自主婚姻而智斗杨衙内的传奇式经历中，处处洋溢着争取人格独立和个性自由的人文主义光辉，甚至带有某些市井女性和风尘女侠的泼辣和无畏。其表现出的不让须眉的胆识和市井青楼女子才具备的泼辣顽练，大有挣脱礼教羁縻、谋求人格独立和个性自由的潜在势头。

2、《拜月亭》爱情描写的独特之处

是一部以**蒙金战争**为背景的爱情婚姻杂剧。

剧作家独出心裁地将一对秀才、淑女的爱情故事安置在兵荒马乱的动荡局势下，既突出了猝然而起的战争阴云给人民带来的无尽灾难，又为青年男女冲破礼教藩篱、追求患难与共、自主美满的爱情婚姻生活创造了难得的机遇和理想氛围。

从剧中称呼判断，蒋、王二人结合应是突破了等级界限、不同民族间的隔阂。

四、关汉卿的历史剧（常出简答、论述题）

（一）《单刀会》

1、关汉卿历史剧代表作。

2、对历史素材的加工改造及其意义

为弘扬民族正气，呼唤英雄主义气概，表达鲜明的爱憎，关汉卿对历史剧的素材作了程度不等的加工改造。《单刀会》依据陈寿《三国志》和民间平话《三分事略》。

《单刀会》杂剧汲取了平话的“尊刘”立场，在设置关目情节时，又融入了作者鲜明强烈的主体意识，剧作用浓墨重彩刻画以忠义神武著称于世的英雄关羽，盛赞其辅助刘备开创的光辉业绩，讴歌其大义凛然的英雄气概，不着痕迹地将山河易代之际汉族人民不甘臣服于蒙古铁血政权之下的反抗情绪融入其中。

五、关汉卿杂剧的艺术成就（常出简答、论述题）

1、完善杂剧体制结构，创立戏曲艺术范式。

（1）元杂剧一本四折加一楔子、一折使用同一宫调的一组套曲、全剧由正色一人主唱的剧本体制的形成，是其从宋金杂剧脱胎而来的重要艺术标志，以关汉卿为代表的前期作家为这种体制形式的确立完善发挥了关键性作用。

（2）将古典诗词的抒情要素融入代言体的戏剧形式，使其跳出单纯以表演故事为主的院本旧格局，实现抒情与叙事亦即抒情性与戏剧性的和谐统一，使元杂剧具备主观表现与客观再现交融互补的双重审美功能，营造中国戏曲独特的艺术范式。

（3）对于传统戏剧中常用的“务为滑稽”表演手法，关汉卿有创造性的继承和发展。

2、运用典型化手法，塑造各类戏剧形象。

（1）最为光彩夺目者，是来自社会各个阶层的女性形象。

（2）男性系列形象是在颇具喜剧意味的戏剧冲突展开的过程中，把性格的主导方面呈现在观众面前。

（3）常运用夸张、变形的漫画式手法，暴露各种社会丑类卑鄙、狰狞的面目，鞭挞他们肮脏的灵魂。

3、重视舞台效果，创立本色风格。

（1）重视舞台演出效果，引发观众情感共鸣。第四折还能出现小高潮。

（2）杂剧语言以本色当行著称。

六、关汉卿与其杂剧研究综述（常出选择、填空题）

百年来的关汉卿研究可分为三个阶段：

1、国学创新阶段（1901-1949）。

王国维著《宋元戏曲史》，理清生平线索，考订杂剧作品。

2、社会学研究炽盛阶段（1949-1966）。

运用马克思主义理论与方法，对关汉卿剧作的社会作用、文学成就等进行探讨，是戏曲研究者接受马克思主义唯物史观的初始阶段，研究中不免有生硬偏颇之处。田汉等提出“关学”。

3、学术本体回归阶段（1977-1998）。

“文革”后 20 年，关汉卿研究迅速由复苏达到全面繁荣，一时号称“显学”。突出特征是摆脱了“左”的思想干扰，恢复应有的学术本体。

四、配套练习题

第 1 题

《救风尘》的女主人公是

A、王瑞兰

B、谭记儿

C、谢天香

D、赵盼儿

第 2 题

关汉卿所在的书会是

A、玉京书会

B 、大都书会

C 、九山书会

D 、武林书会

第 3 题

下列不属于杂剧《望江亭》中的人物是

A 、谭记儿

B 、杨衙内

C 、白士中

D 、周舍

第 4 题

下列杂剧作品中，不属于爱情风月类的是

A 、《绯衣梦》

B 、《玉镜台》

C 、《调风月》

D 、《拜月亭》

第 5 题

获得“驱梨园领袖，总编修帅首，捻杂剧班头”地位的是

A 、关汉卿

B 、王实甫

C 、白朴

第 6 题

关汉卿以蒙金战争为背景的爱情婚姻杂剧是

A 、《救风尘》

B 、《望江字》

C 、《拜月亭》

D 、《谢天香》

第 7 题

属于关汉卿社会公案剧的是

A 、《窦娥冤》

B 、《教风尘》

C 、《哭存孝》

D 、《西厢记》

第 8 题

《鲁斋郎》属于

A 、公案剧

B 、爱情剧

C 、道化剧

D 、历史剧

第 9 题

试题内容：

下列属于关汉卿《窦娥冤》中的人物是

A 、张驴儿

B 、欢郎

C 、谭记儿

D 、潘金莲

第 10 题

《金线池》属于

A 、历史剧

B 、风月剧

C 、公案剧

D 、神仙剧

正确答案： DADAA

CAABB