

目录

上 篇 西方戏剧

第一章 西方古代戏剧	3
第一节 埃斯库罗斯——《被缚的普罗米修斯》	4
第二节 索福克勒斯——《安提戈涅》	8
第三节 普劳图斯——《一坛金子》	13
第四节 塞涅卡——《美狄亚》	17
第二章 西方文艺复兴时期的戏剧	21
第一节 维加——《羊泉村》	22
第二节 莎士比亚——《哈姆雷特》	26
第三节 莎士比亚——《麦克白》	31
第三章 西方 17 世纪戏剧	35
第一节 高乃依——《熙德》	36
第二节 莫里哀——《伪君子》	40
第四章 西方 18 世纪戏剧	46
第一节 博马舍——《费加罗的婚姻》	47
第二节 席勒——《阴谋与爱情》	51

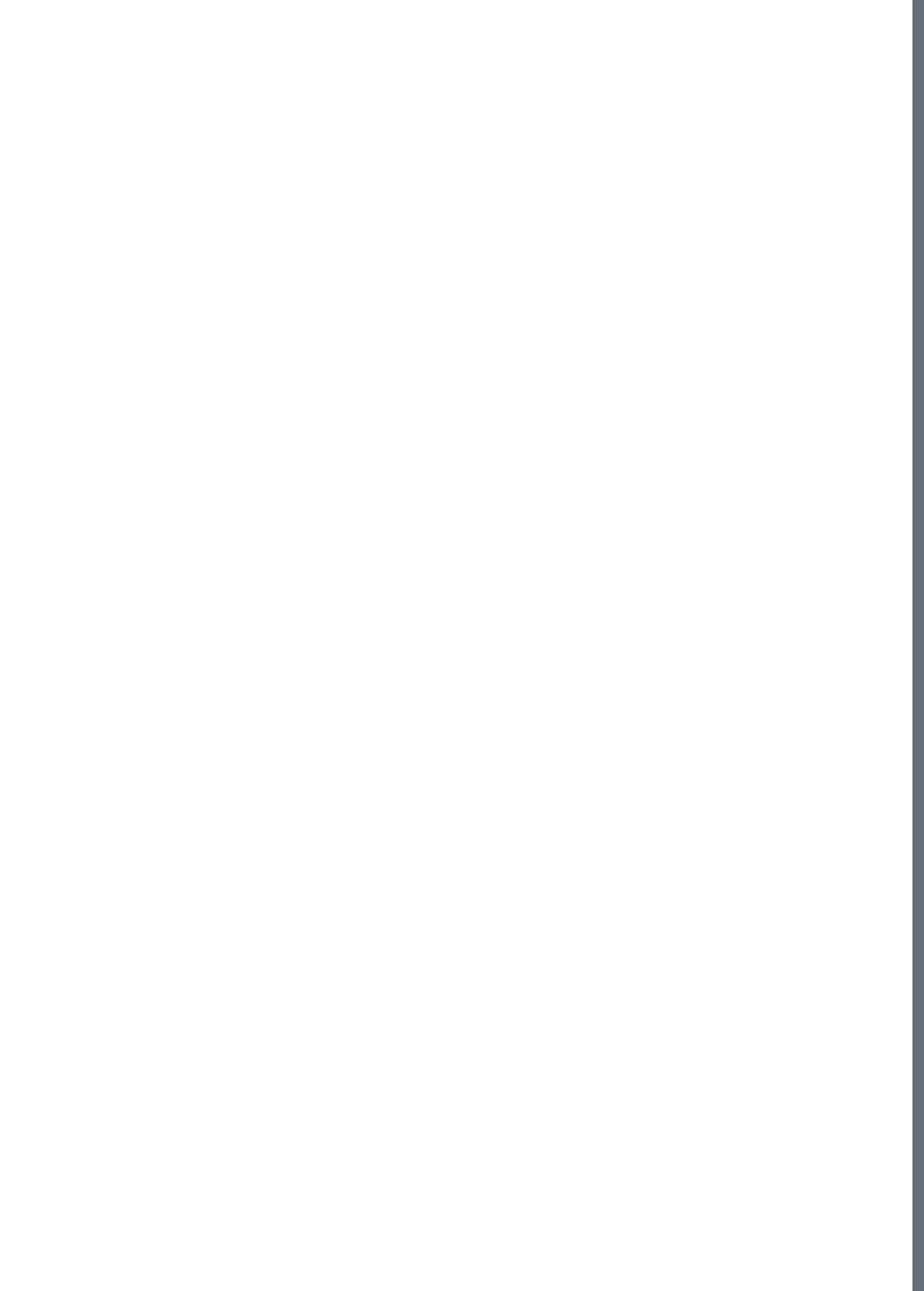
第五章 西方 19—20 世纪戏剧	56
第一节 小仲马——《茶花女》	57
第二节 果戈理——《钦差大臣》	61
第三节 易卜生——《玩偶之家》	64
第四节 A.H. 奥斯特洛夫斯基——《大雷雨》	68
第五节 皮兰德娄——《六个寻找作者的剧中人》	71
第六节 契诃夫——《樱桃园》	76
第七节 贝克特——《等待戈多》	79
第八节 奥尼尔——《榆树下的欲望》	83
第九节 阿瑟·米勒——《推销员之死》	87
第十节 阿尔比——《动物园的故事》	92

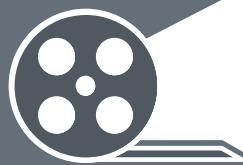

下 篇 中国戏剧

第六章 元代戏曲	99
第一节 关汉卿——《感天动地窦娥冤》	100
第二节 马致远——《破幽梦孤雁汉宫秋》	102
第三节 王实甫——《崔莺莺待月西厢记》	104
第四节 关汉卿——《王瑞兰闺怨拜月亭》	106
第五节 高明——《琵琶记》	109

第七章 明代戏曲	113
第一节 高濂——《玉簪记》	114
第二节 汤显祖——《牡丹亭还魂记》	116
第三节 梁辰鱼——《浣纱记》	120
第八章 清代戏剧	123
第一节 朱睦——《十五贯》	124
第二节 李渔——《风筝误》	126
第三节 李玉——《清忠谱》	130
第四节 孔尚任——《桃花扇》	133
第五节 洪昇——《长生殿》	137
第九章 中国近现代戏剧	141
第一节 老舍——《茶馆》	142
第二节 曹禺——《北京人》	146
第三节 曹禺——《雷雨》	149
第四节 曹禺——《日出》	152
第五节 夏衍——《上海屋檐下》	155
第六节 田汉——《丽人行》	160
第七节 巴金——《家》	164
第八节 姚远——《商鞅》	167
参考文献	172
后记	173

上篇

西方戏剧

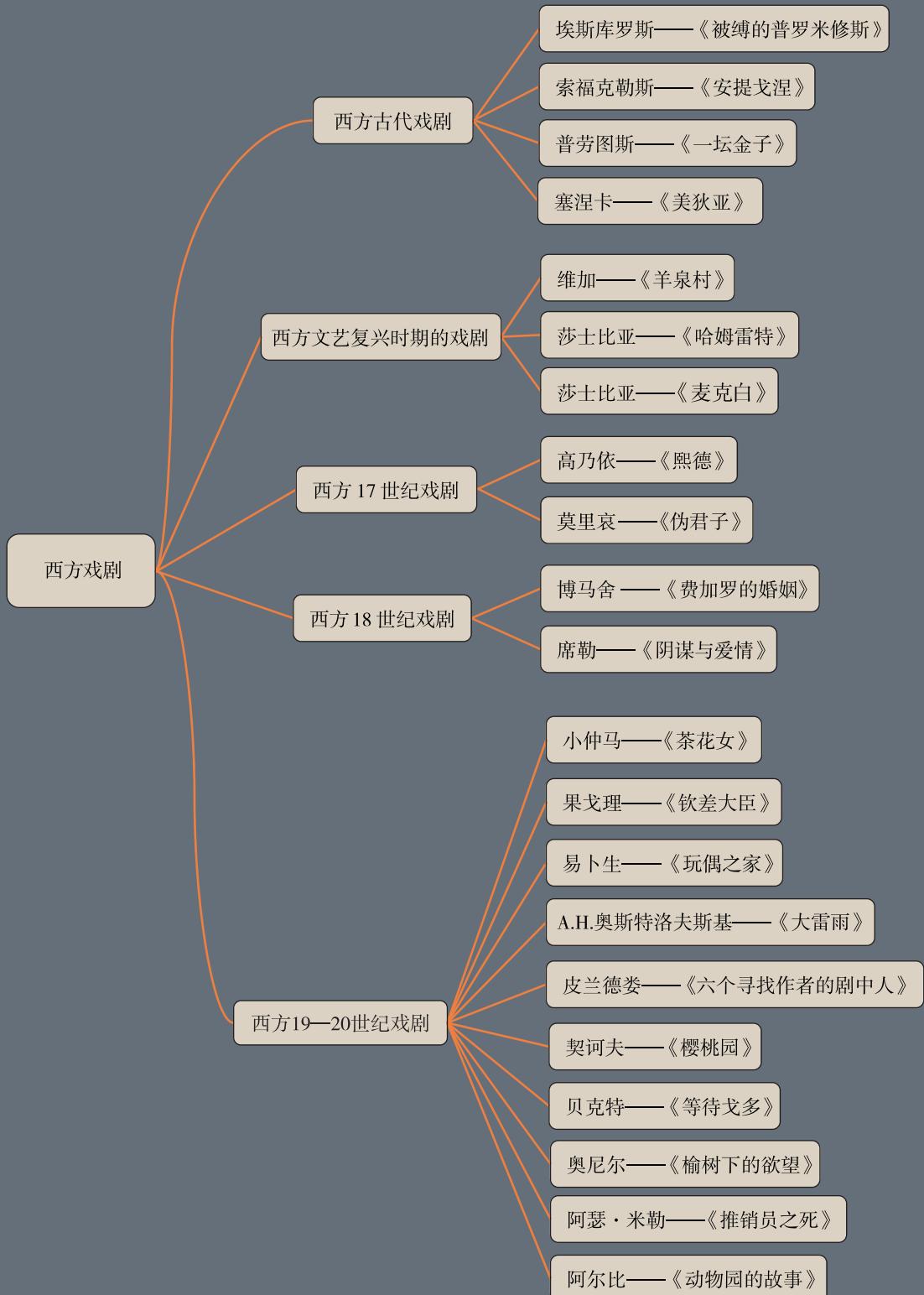
本篇概述 |

西方戏剧主要包括西方古代戏剧、西方文艺复兴时期的戏剧、西方17世纪戏剧、西方18世纪戏剧、西方19—20世纪戏剧。本篇按照不同时代、不同风格流派，对具有代表性的作品进行分析与欣赏。

学习目标 |

- (1) 欣赏戏剧作品，进一步了解西方戏剧的起源与发展，体验戏剧创造的审美意境。
- (2) 感受戏剧艺术对人性本质的揭示，以及对人类心灵的触摸。
- (3) 领略各个时代西方戏剧的发展状态，感受戏剧带给人类的精神力量。
- (4) 培养独立分析和鉴赏戏剧作品的能力。

内容结构图

第一章

西方古代戏剧

本章概述

欧洲戏剧的诞生是以古希腊悲剧和喜剧的出现为标志的。古希腊戏剧直接脱胎于酒神节举行的酒神祭祀仪式。公元前534年，“雏形的悲剧”在古希腊实力雄厚的雅典城邦出现，经过将近50年的发展，悲剧在雅典走向成熟。公元前487年前后，雅典开始主办喜剧竞赛会。此后，古希腊戏剧在欧洲风靡了100多年。公元前4世纪中后期，古希腊悲剧已走向衰落，喜剧成为戏剧舞台的“主角”，公元前3世纪中叶，喜剧也逐渐走向衰落。公元前120年，雅典主办了最后一个“酒神大节”，古希腊戏剧至此走到了尽头。

丰富的神话是古希腊戏剧的土壤，人与命运的搏击是多数悲剧的表现向度，亚里士多德的《诗学》对古希腊戏剧特别是悲剧做了相当深刻的美学阐释。

公元前3世纪至公元前1世纪产生的古罗马戏剧是古希腊戏剧的余波。古罗马戏剧的大部分作品是古希腊戏剧的改编或仿作。但是，古罗马戏剧特别是其悲剧大多已佚失，代表古罗马戏剧最高成就的是普劳图斯的喜剧。普劳图斯发展了古希腊的“新喜剧”，有20多部剧作流传后世，世俗品格鲜明、笑乐效果强烈的“计谋喜剧”是他的杰出创作。古罗马戏剧，特别是喜剧，对文艺复兴时期戏剧和古典主义时期戏剧均有一定影响。从后世喜剧舞台上机智的仆人形象，情节中的计谋成分，风俗画般的生活场景，讽刺、谐谑误会的表现手法，到以滑稽为美的审美取向等艺术因子中，我们亦可窥见古罗马喜剧的影子。

学习目标

知识目标

- (1) 欣赏戏剧作品，进一步了解西方戏剧的起源。
- (2) 了解西方古代戏剧对后世的影响。

能力目标

- (1) 能够对戏剧中的角色进行充分的人物形象分析和讨论。
- (2) 能够选取戏剧作品中的相应片段进行排演。

素养目标

- (1) 培养独立分析和鉴赏戏剧作品的能力。
- (2) 领略西方古代戏剧作品体现的思想内涵。

第一节 埃斯库罗斯——《被缚的普罗米修斯》

作者简介

埃斯库罗斯（Aeschylos^①，约公元前525年—公元前456年，图1-1），出生于古希腊阿提卡的埃琉西斯。青年时期在希庇亚斯的暴政下度过，希波战争期间参加过马拉松

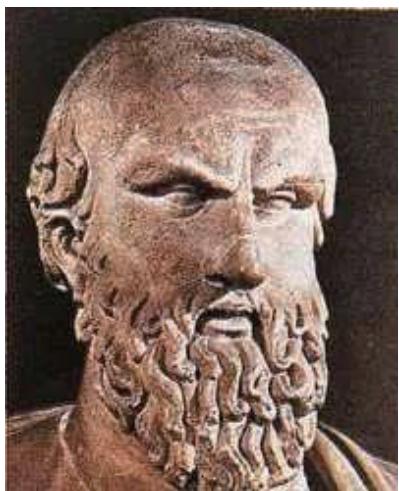

图1-1 埃斯库罗斯

战役和萨拉米斯战役，热爱祖国，拥护奴隶主民主制。公元前470年，应叙拉古僭主希埃隆邀请赴西西里做客。公元前456年以后重赴西西里，最后死在该岛南部的革拉城。他是古希腊悲剧诗人，与索福克勒斯和欧里庇得斯并称为“古希腊最伟大的悲剧作家”，有“悲剧之父”“有强烈倾向的诗人”的美誉。其作品以引人入胜的舞台效果及奇特、可怕的面具和服装著称。他一生创作过90部剧本（一说70部），现存7部较完整的悲剧，分别是：《乞援人》《波斯人》《七将攻忒拜》《被缚的普罗米修斯》，以及一部完整的三联剧《俄瑞斯忒亚》（第一部《阿伽门农》、第二部《奠酒人》和第三部《复仇女神》）。

埃斯库罗斯的作品大都取材于古希腊神话，但他对神话有自己的解释，因而在作品中常常增加一些内容，以反映一定的现实生活。他的作品故事情节简单，抒情部分占重要地位，很能感动人。悲剧中的英雄品德高尚、身材魁梧，拥有顽强的自由意志和战斗精神。其作品语言既庄严豪迈，又具绮丽的诗歌意境。埃斯库罗斯的悲剧对后世西方戏剧有着深远的影响。

剧情脉络

《被缚的普罗米修斯》是埃斯库罗斯最感人，同时也是最负盛名的作品。在埃斯库罗斯笔下，普罗米修斯是一个伟大的英雄，他是伟大的预言神，能预知神和人的命运。在他的帮助下，宙斯推翻了自己的父亲，然后把各种特权分配给众神，但宙斯唯独对人类嗤之

①本书介绍的欧洲戏剧家的中外文姓名，大多以《简明不列颠百科全书》为准。

以鼻，说人类太愚蠢，要把他们毁灭，重塑新人类。

悲剧英雄普罗米修斯是人类的挚友和导师，他同情苦难的人类，于是来到人间，教人类种田、造屋、观察星辰的升起和降落，把文字、占卜术等都传授给人类，使他们有了技术、知识和智慧。当他准备将人类文明所需要的最后一物“火”传给他们时，宙斯愤愤地拒绝了他。机敏的普罗米修斯想出一个办法，他摘取一枝茴香，走到太阳车那里，当车从天上驰过时，他将茴香枝伸到车的火焰里，直到那茴香枝燃烧起来。普罗米修斯手擎火种降临地面，即刻，第一堆木柴燃烧的火柱升上天空。当宙斯看见火焰从人间升起时，他的灵魂被强烈地刺痛了。

宙斯决定惩处普罗米修斯，他派遣儿子赫淮斯托斯带领威力神和暴力神将普罗米修斯钉在荒凉的高加索山崖上。赫淮斯托斯并不愿意执行父亲的命令，因为他敬佩普罗米修斯，他们是同辈，都是神祇的后裔，但他又不得不遵从父亲的命令。普罗米修斯被笔直地吊着，不能入睡，也不能弯曲他疲惫的双腿……

众神同情普罗米修斯的遭遇，轮番前来探望他。忒提斯的女儿们对他充满敬意，并谴责宙斯滥用刑罚、横行霸道。好朋友俄刻阿诺斯认为这是对普罗米修斯言语放肆的报应，但他愿意去劝说宙斯饶恕普罗米修斯的罪行。被宙斯诱骗的少女伊娥受到赫拉的嫉妒和报复，在牛蝇的追逐下四处流浪，却不知道痛苦的起源和自己的归宿何在，于是来向普罗米修斯求教。普罗米修斯预见她将遭受更多的苦难，余生将在漂泊中度过，并且预言：宙斯新的婚姻将使这诸神之王毁灭。伊娥痛苦地离去之后，宙斯的另一个儿子赫耳墨斯奉父命前来威胁普罗米修斯：如果他还不说出会使宙斯丧失权力的婚姻是什么，就会遭受更大的痛苦，每天都有一只鹫鹰去啄食他的肝脏，肝脏无论被吃掉多少，随即又复长成。宙斯的威胁没能吓倒普罗米修斯，他傲然地忍受着刑罚，在怅惘的愁思中，他呼喊着风、河川和万物之母，令它们见证自己遭受的迫害。

段落节选

[赫耳墨斯自空中下降。]

赫耳墨斯 你这个十分狡猾，满肚子怨气的家伙，我是在说你——你得罪了众神，把他们的权力送给了朝生暮死的人，你是个偷火的贼；父亲叫你把你常说的会使他丧失权力的婚姻指出来；告诉你，不要含糊其辞，要详详细细讲出来；普罗米修斯，不要使我再跑一趟；你知道，含含糊糊的话平不了宙斯的愤怒。

普罗米修斯 你说话多么漂亮，多么傲慢，不愧为众神的小厮。
你们还很年轻，才得势不久，就以为你们可以住在那安乐的卫城上吗？
难道我没有看见两个君王从那上面被推翻吗？我还要看见第三个君王，

当今的主子，很快就会不体面地被推翻。你以为我会惧怕这些新得势的神，会向他们屈服吗？我才不怕呢，绝对不怕。快顺着原路滚回去吧；因为你问也问不出什么来。

- 赫耳墨斯 你先前也是由于这样顽固，才进入了这苦难的港口。
- 普罗米修斯 你要相信，我不肯拿我这不幸的命运来换你的贱役。
- 赫耳墨斯 我认为你伺候这块石头，比作父亲宙斯的亲信使者强得多。
- 普罗米修斯 傲慢的使者自然可以说傲慢的话。
- 赫耳墨斯 你在目前的境况下好像还很得意。
- 普罗米修斯 我得意吗？愿我看我的仇敌这样得意，我把你也计算在内。
- 赫耳墨斯 怎么？你受苦，怪得着我吗？
- 普罗米修斯 一句话告诉你，我憎恨所有受了我的恩惠，恩将仇报，迫害我的神。^①

段落赏析

相关段落选自剧本结尾部分，神使赫耳墨斯奉主神宙斯之命前来逼迫普罗米修斯吐露宙斯将如何被推翻的秘密。普罗米修斯对神（宙斯）失望，因为神令他忍受着不公正的痛苦折磨；对友情失望，因为遭到友人的背弃；对宇宙间存在的公理失望，因为正义善良的行为受到不公的待遇；对人类失望，因为他们是那么的渺小，自己一切都是为了他们，却得不到拯救甚至哪怕丝毫的同情；对自己失望，因为无所不能的普罗米修斯，伟大的预言神，一切都能在自己的预言中实现，可以带给人类无与伦比的恩赐，然而自己却被缚在冰冷的高加索山崖上，忍受着痛苦和孤独，逃不出自己的预言。“我为人类发明了这样的技艺，我自己，唉，反而没有巧计摆脱这眼前的苦难。”

剧作赏析

在埃斯库罗斯的剧本中，神是主角，命运是主宰，面对无情的命运，纵使是神也无法反抗。在他看来，神是具体的存在，是人类生活的主宰，而命运具有无上的威力，它是人和神的控制者。人对神具有神圣和崇高的敬畏感，而神同时又带有鲜明的人的特点。对于埃斯库罗斯和古希腊人来说，《被缚的普罗米修斯》之所以被视为悲剧，就在于它展现了古希腊人悲剧性的意识。在这部悲剧中，所有人物都处在一个高于存在的生存的状态上，同时又无不具有属于生存之中人的弱点。悲剧艺术的核心是“牺牲”的精神。“牺牲”原是指用于祭祀神灵的生物，其功能是以生命的代价达到神与人之间的和解。然而，作为牺牲者的普罗米修斯却有别于一般的牺牲。首先，他不是低于人类的牲畜而是高于

^① 埃斯库罗斯：《古希腊悲剧经典》，罗念生译，作家出版社，1998，第34—35页。

人类的天神；其次，他的牺牲并非被迫而是自愿的；最后，他的牺牲表现的不是和解而是抗争。这种不平常的牺牲让观众在神的身上看到了人类的伟大力量和可贵的献身精神。正如黑格尔所说：“原始悲剧的真正题旨是神性的东西，这里指的不是单纯宗教意识中那种神性的东西……在这种形式中，意志及索福克勒斯实现的精神实体就是伦理性的因素，这种因素就是处在人世现实中的神性的因素。”于是，普罗米修斯成了人类理想人格的象征。

普罗米修斯形象的成功之处正在于悲剧诗人埃斯库罗斯将神人性化，既描写神的不幸遭遇，又揭示出人性的普遍弱点。而神之伟大就在于他们虽感到自身巨大的局限性，但并没有裹足不前，他们不断努力与肉体抗争并超越肉体，直面并承受着悲剧性的境遇而成为悲剧英雄。

作为西方文学史中的经典人物形象，普罗米修斯深具魅力。《被缚的普罗米修斯》在世界各地上演，图 1-2 为 2014 年 11 月希腊阿提斯剧团在长安大戏院演出的话剧《被缚的普罗米修斯》的剧照。

图 1-2 《被缚的普罗米修斯》剧照 / 人民网

学习活动

- (1) 排演本书中的段落节选。
- (2) 选择埃斯库罗斯的其他优秀作品进行片段排演。
- (3) 选择自己喜欢的片段或作品进行人物分析并分组讨论。

第二节 索福克勒斯——《安提戈涅》

作者简介

索福克勒斯 (Sophocles, 约公元前 496 年—公元前 406 年, 图 1-3), 科罗诺斯人, 古希腊三大悲剧家之一。索福克勒斯出生于雅典西北郊的科罗诺斯乡, 父亲是兵器作坊坊主, 早年曾受过良好的教育, 擅长音乐、体育及舞蹈, 这极大地影响了童年时代的索福克勒斯。索福克勒斯生活时期适值雅典民主制全盛时期, 因此他的剧本反映的也是雅典民主制繁荣时期的思想意识。

他拥护民主制度, 主张公民平等、法律治邦。他赞扬人的自由意志, 赞扬人在同厄运斗争中的坚韧精神。他的宗教观念偏于保守, 主张维护传统的宗教观念。他善于刻画人物, 他的作品人物个性鲜明, 语言简明有力。他使剧中演员增加到 3 个, 从而增加了对话的作用, 但歌队仍然是剧情发展的有机组成部分。

索福克勒斯在长达 70 年的创作生涯中, 共写了 123 部悲剧。但其作品流传至今的只有 6 部, 即《埃阿斯》《俄狄浦斯王》《安提戈涅》《特拉喀斯少女》《菲洛克忒忒斯》《俄狄浦斯在科罗诺斯》。其中, 《安提戈涅》和《俄狄浦斯王》最能反映索福克勒斯的创作才能。

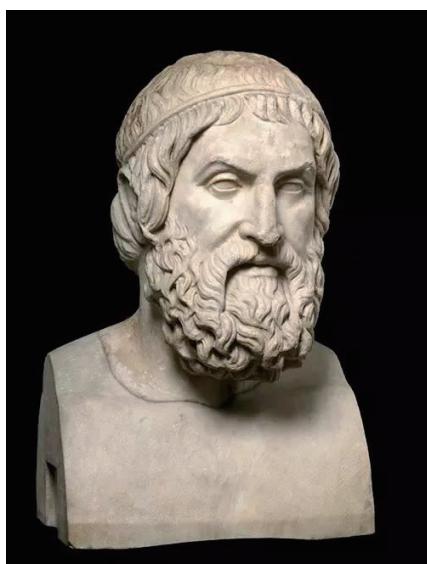

图 1-3 索福克勒斯 / 大英博物馆

剧情脉络

《安提戈涅》取材于古希腊神话。前国王奥狄浦斯^①的儿子埃特奥克勒斯和波吕涅克斯同时死于对方矛下, 新任国王克瑞昂以舅父的身份继位, 安葬了保卫忒拜的埃特奥克勒斯, 同时宣布攻打忒拜的波吕涅克斯是“叛徒”, 不准下葬。奥狄浦斯的长女安提戈涅问妹妹伊斯墨涅是否愿意帮她一起埋葬哥哥, 妹妹说: “我既然受压迫, 就只好服从当权的

^① “奥狄浦斯”亦即“俄狄浦斯”, “克瑞昂”亦即“克瑞翁”, 罗念生先生所译的不同剧本, 存在地名、人名不统一的问题。本书剧本之译名以笔者所据之译本为准。

人。”埋葬故去的亲人是对神的义务，否则将会遭天谴，但履行“神律”就是违抗王命，安提戈涅要冒死安葬亡兄，妹妹斥其愚蠢。

士兵向国王急报波吕涅克斯已被人安葬，克瑞昂下令追查安葬他的罪犯。安提戈涅被捕后，克瑞昂问：“你难道不知道禁葬令？”安提戈涅说：“我不认为一个凡人下一道命令就能废除天神制定的永恒不变的不成文律条！”克瑞昂决定处死这个傲慢的外甥女。伊斯墨涅也被当作嫌犯押了上来，她表示愿意分担罪责，但遭到姐姐的拒绝。伊斯墨涅提醒克瑞昂，安提戈涅是他儿子海蒙的未婚妻，但克瑞昂还是不肯收回成命。

海蒙告诉父亲，市民们认为安提戈涅做了最光荣的事，不应该被处死，克瑞昂大怒。海蒙告诉克瑞昂如果安提戈涅被杀，他也不想活了。克瑞昂怒斥儿子，下令把安提戈涅押上来，让她立即在未婚夫面前受死，海蒙愤然离去。

克瑞昂下令将安提戈涅关进远离城邦的石窟，让她慢慢死去。长老们前来送别，称赞安提戈涅“很光荣”。先知特瑞西阿斯急忙赶来告诉国王，城邦的祭坛和炉灶全被猛禽和狗用它们从波吕涅克斯尸体上撕下来的肉给弄脏了，众神不悦，占卜无法进行，但克瑞昂拒绝采纳先知对死者让步的建议。先知警告克瑞昂：“你将拿你的亲生儿子作为赔偿！”先知离去后，长老们又反复劝说，克瑞昂终于同意作出让步，赶往石窟释放安提戈涅。

报信人向王后欧律狄克报告：国王赶到石窟时，安提戈涅已上吊自尽，海蒙正抱着死者哭泣，国王叫他赶快出来，海蒙却饮剑而亡。王后听罢一言不发地回宫去了。克瑞昂跟随抬着海蒙尸体的仆人回来，从宫中出来的报信人说，王后自杀了。克瑞昂痛不欲生。

段落节选

克瑞昂 哎呀，死神的填不满的收容所啊，你为什么，为什么害我？你这个向我报告灾难的坏消息的人啊，你还有什么话要说呢？哎呀，你把我这已死了的人又杀了一次！年轻人，你说什么？你带来的是什么消息？哎呀呀，是不是关于我妻子的死亡，尸首上堆尸首的消息？

[活动台自景后推出来，上面停放着欧律狄克的尸首。]

歌队长 你看见了，不再是停在里面的了。

克瑞昂 哎呀，我看见了另一件祸事！还有什么，什么命运在等待我呢？刚才我把儿子抱在手里，哎呀，现在又看见这眼前的尸首！唉，不幸的母亲呀！唉，我的儿呀！

报信人 她首先哀悼那先前死去的墨伽柔斯的光荣命运，再哀悼这孩子的命运，最后念咒，请厄运落到你这杀子的人头上，她随即站在祭坛前面，用锋利的祭刀自杀，闭上了昏暗的眼睛。

克瑞昂 哎呀呀，吓得我发抖啊！怎么没有人用双刃剑当胸刺我一下？唉，唉，我多

么不幸，深深陷入了不幸的苦难中！

报信人 是呀，你妻子临死前指控你对这个孩子和那个孩子的死亡要负责任。

克瑞昂 她是怎样自杀的？

报信人 她听见我们大声哀悼她儿子的死亡，就亲手刺穿了自己的心。

克瑞昂 哎呀呀，这罪过不能从我肩上转嫁给别人！是我，哎呀，是我杀了你，我说的是事实。啊，仆人们，赶快把我这等于死人的人带走吧！带走吧！

歌队长 如果灾难中还有什么好事，你吩咐的倒也是件好事，大难临头，时间越短越好。

克瑞昂 快来呀，快来呀，最美最好的命运，快出现啊，给我把末日带来！来呀！来呀，别让我看见明朝的太阳！

歌队长 那是未来的事，眼前这些事得赶快办，其余的自有那些应当照管的神来照管。

克瑞昂 我所希望的一切都包含在这句话里，我同你一起祈祷。

歌队长 不必祈祷了，是凡人都逃不了注定的灾难。

克瑞昂 把我这不谨慎的人带走吧！儿呀，我不知不觉就把你杀死了，（向欧律狄克的尸首）还把你也杀死了，哎呀呀！我不知看他们哪一个好，不知此后倚靠谁，我手中的一切都弄糟了，还有一种难以忍受的命运落到了我头上。

[众仆人把海蒙的尸首抬进宫，克瑞昂和报信人随入，活动台推到景后。]

歌队长 谨慎的人最有福，千万不要犯不敬神的罪，傲慢的人的狂言妄语会招惹严重惩罚，这个教训使人年老时小心谨慎。

[乐队自观众右方退场。]^①

段落赏析

《安提戈涅》的剧情环环相扣，讲述了奥狄浦斯的女儿安提戈涅因违抗城邦僭主克瑞昂的禁葬法令，为背叛城邦而战死的兄弟波吕涅克斯举行葬礼，最后在墓室中以死表示不屈，克瑞昂之子海蒙亦为安提戈涅殉情，其妻欧律狄克悲愤自杀的悲剧故事。剧中“反派”克瑞昂是这部悲剧所极力渲染的角色，他的情节线——禁葬、闻讯、审问、处罚、补救、子亡、妻死，基本构成了整个故事的脉络，笔墨甚至比安提戈涅更多。在家族关系里，他是丈夫，是父亲，也是舅舅；在社会关系中，他是地位更高的公民；在整个城邦中，他是国王。他是多重身份矛盾与人物悲剧走向的统一体，他是推动情节发展的核心人物。他是故事的推波助澜者，他的专制、多疑、独裁，使得悲剧从矛盾冲突发展到最高潮。安提戈涅身上有一种“向死而生”的意志，她随时做好“死”的准备。在节选的段落中，克瑞昂受到至亲双亡的沉重打击，这种被动的伤害令他痛苦不已，而这种痛苦他却要活着忍受。综合来看，与安提戈涅相比，克瑞昂才是这部悲剧中最核心、最令人印象深刻的角色。

①索福克勒斯：《古希腊戏剧选》，罗念生译，人民文学出版社，1998，第140页。

社会思想蕴含丰富、反对专制暴政、提倡民主、歌颂英雄主义是《安提戈涅》主要的思想成就。安提戈涅冒死安葬亡兄的行动包含多重意义。

对神的虔诚信仰是第一层含义。安葬和祭祀过世亲人是“神律”，安提戈涅宁可献出自己的生命也要执行这一“神律”正是为了“得到地下鬼魂的欢心”。“我要埋葬哥哥，即使为此而死，也是件光荣的事；我因遵守神圣的天条而犯罪，倒可以同他躺在一起，亲爱的人陪伴着亲爱的人；我将永久得到地下鬼魂的欢心，胜似讨凡人欢喜。”

人性与爱心是第二层含义。在这个国家里，只有一颗孤零零的悲哀的心还存在人性，这是一个可爱的少女的心。从这颗心的深处生长出一枝爱的花朵，它达到了绝美的程度。安提戈涅不懂得什么叫政治，但她懂得爱。

《安提戈涅》成功地刻画了安提戈涅的形象。

安提戈涅是一个高出古希腊一般女性标准、带有明显理想化色彩的形象，她是索福克勒斯按照人“应当有的样子”来刻画人物的成功体现。古希腊有歧视妇女的恶俗，女性的社会地位不高，参加社会活动的权利基本上被剥夺，“顺从”被视为女性的美德，“软弱”是“女流”的共性。可是《安提戈涅》中的主人公安提戈涅却是一个具有众多美好品质的女性，她敢于发表与专制统治者完全相反的政治见解，单凭自己一个人去与握有生杀予夺之权的国王斗争，勇敢、顽强、坚毅是其主要性格特征。

这一性格特征的生动呈现得力于剧作家所营造的戏剧情境。

奥狄浦斯发现自己犯下杀父娶母的罪行而自残退位，他的儿子埃特奥克勒斯和波吕涅克斯轮流执政。当轮到波吕涅克斯执政时，埃特奥克勒斯却毁约不让波吕涅克斯执政。波吕涅克斯率领阿尔戈斯的六位英雄攻打忒拜，结果兄弟俩均战死。他们的舅舅——摄政克瑞昂僭位为王。他认为埃特奥克勒斯是为保卫忒拜而死，属为国捐躯，理应厚葬，而波吕涅克斯属于勾结异邦、背叛祖国，理应曝尸荒野，让鸟兽撕吞，故下令：胆敢安葬波吕涅克斯者处死。可是在古希腊人看来，让故去的亲人曝尸荒野是对神的亵渎，必遭天谴。也就是说，克瑞昂的“禁葬令”实际上是针对安提戈涅姐妹俩的。这就为主人公安提戈涅设置了一个无法两全的凶险情境，使剧作得以在尖锐的矛盾冲突中刻画人物。《安提戈涅》对人物性格的呈现主要依靠人物自身的“行动”，而不是依靠他人的“介绍”，在人物心理的刻画上也相当细致。

这一性格特征的生动呈现也得力于创作中对比手法的成功运用。

安提戈涅和伊斯墨涅都是死者波吕涅克斯的亲妹妹，不得让故去的亲人曝尸荒野的“天条”对她们具有相同的约束力，也就是说，“禁葬令”针对的是她们两个人，然而姐妹俩的态度却迥然不同。姐姐安提戈涅选择了抗争，而妹妹伊斯墨涅选择了顺从。这一鲜明对比凸显了主人公安提戈涅顽强、坚毅的性格。此外，剧作还把安提戈涅置于与城邦长老

们的对比之中去加以刻画。从总的倾向上看，长老们是站在安提戈涅这一边的，他们对克瑞昂的专横、残暴心怀不满，对冒死安葬亡兄的安提戈涅充满敬意，但他们却没有一个人能够站出来帮安提戈涅，而且和伊斯墨涅一样，认为违抗“禁葬令”是“自寻死路”“愚蠢”“鲁莽”。他们有时赞赏安提戈涅和海蒙，有时又附和克瑞昂，有时甚至说“双方都说得有理”，他们摇摆不定，犹如墙头草，这就更凸显了安提戈涅超乎流俗的胆识和与众不同的坚强性格。图 1-4 为法国纯真剧团版《安提戈涅》的剧照；图 1-5 为日本宫城聰导演，在法国阿维尼翁艺术节作为开幕大戏于教皇宫上演的《安提戈涅》的剧照。

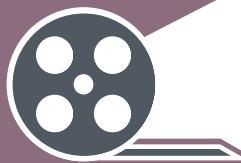
图 1-4 《安提戈涅》剧照（1）

图 1-5 《安提戈涅》剧照（2）/ La Croix

学习活动

- (1) 排演并赏析本节中的段落节选。
- (2) 分析《安提戈涅》中的角色并进行分组讨论。

下篇

中国戏剧

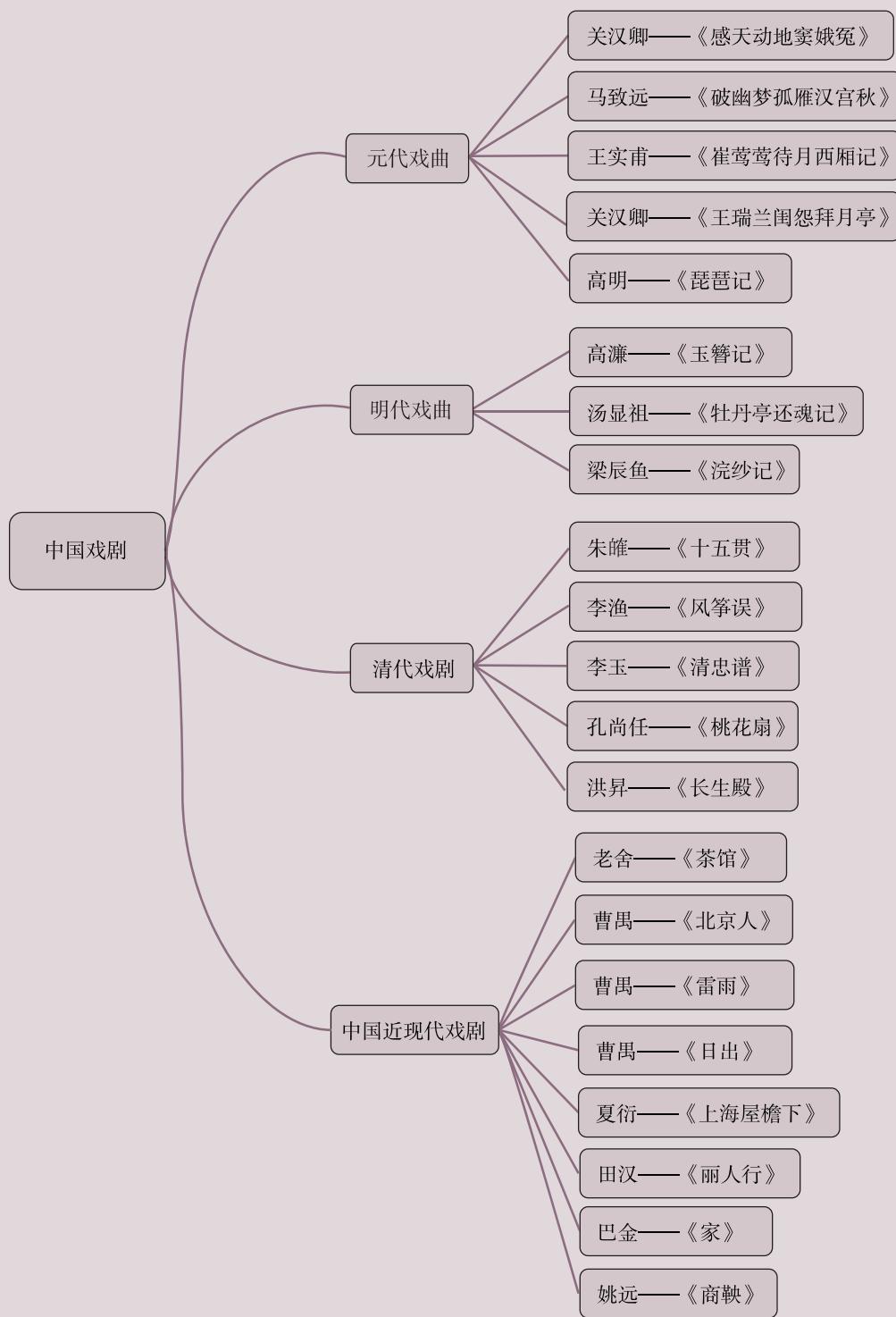
本篇概述 |

中国戏剧主要包括戏曲和话剧。戏曲是中国传统戏剧，经长期发展演变，形成了以“京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧”五大戏曲剧种为核心的中华戏曲百花苑。话剧则是20世纪初从西方引入中国的戏剧形式，以对话和动作为主要表现手段，更贴近现实生活，强调演员对角色的深度理解和个性化表达，在近现代中国文艺史上占据重要地位。本篇选取一些中国经典戏剧作品做详细介绍与分析，并对戏剧表演中的特征及角色做准确讲解。

学习目标 |

- (1) 欣赏戏曲作品，进一步了解戏曲文化艺术，懂得如何去欣赏戏曲，从而更加熟悉和热爱中国传统文化。
- (2) 初步了解中国戏剧的基本发展脉络，认识中国戏剧的基本特征和形态演变，对中国最具代表性的戏剧作品有实质性的把握，增强对中华民族优秀文化遗产的认同感，增强民族自信心和凝聚力。
- (3) 加强对古代文学的学习，以更好地认识和掌握戏剧。
- (4) 培养独立分析作品的能力，培养鉴赏戏剧作品的能力。

内容结构图

第六章

元代戏曲

本章概述

元代是我国戏曲繁荣兴盛的时期。元代戏曲主要分为杂剧和南戏两大类，二者各有各自的发展轨迹。由于南戏在元代前期处于发展的薄弱阶段，还不能与杂剧一争高下，因此代表元代最高文学成就的是元杂剧。

元杂剧之所以能够以深刻的思想与精湛的艺术取得与唐诗、宋词并称的地位，产生一批传世不衰的艺术作品，是因为有一批杰出的文人以他们的文学生命来参与戏曲的创作，他们自身的文学素养，提高了元杂剧的审美档次，使得元杂剧的创作精致化和典范化。

在元代近百年的时间里，杂剧创作风靡全国，作家云起，涌现出一批成就卓著的戏曲作家和演员，剧本成千上万、洋洋大观。其中，著名的剧作家关汉卿、郑光祖、白朴、马致远被誉为“元曲四大家”。关汉卿的《窦娥冤》《单刀会》《望江亭》等，郑光祖的《倩女离魂》，白朴的《梧桐雨》和马致远的《汉宫秋》等都是脍炙人口的佳作。伟大的戏曲家王实甫创作了被称为“天下夺魁”的《西厢记》，成为元代戏曲最高成就的代表。本章选取了部分元代戏曲的代表作品进行赏析。

学习目标

知识目标

- (1) 欣赏戏曲作品，进一步了解元代戏曲。
- (2) 了解元代戏曲对后世的影响。

能力目标

- (1) 能够对戏曲中的角色进行充分的人物形象分析和讨论。
- (2) 能够选取戏曲作品中的相应片段进行排演。

素养目标

- (1) 培养对戏剧节奏的把握能力，提升语言审美鉴别的能力。
- (2) 领略元代戏曲作品体现的思想内涵。

第一节 关汉卿——《感天动地窦娥冤》

图 6-1 关汉卿

作者简介

关汉卿（生卒年不详，图 6-1），号已斋叟，大都（今北京，有异议）人，元代戏曲家。钟嗣成《录鬼簿》说他曾任太医院尹。他与马致远、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”，关汉卿居首。

据各种文献资料记载，关汉卿编有杂剧 60 多种，现存 18 种。个别作品是否出自关汉卿手笔，学术界尚有分歧。其中《感天动地窦娥冤》《赵盼儿风月救风尘》《望江亭》《拜月亭》《鲁斋郎》《单刀会》《调风月》等是他的代表作。所作散曲今存套曲十多套、小令五十多首，内容主要包括三个方面：描绘都市繁华与艺人生活，羁旅行役与离愁别绪，以及自抒抱负的述志遣兴。

剧情脉络

《感天动地窦娥冤》主要写弱小的寡妇窦娥在遭到无赖的陷害、昏官的毒打后，屈打成招，成为杀人凶手，被判斩首示众的故事。临刑前，满腔悲愤的窦娥许下三桩誓愿以证冤屈：血溅白练、六月飞雪、大旱三年。果然，窦娥的冤屈感天动地，三桩誓愿一一实现。

这出戏展示了下层人民任人宰割、有苦无处诉说的悲惨处境，控诉了贪官草菅人命的黑暗现实，生动地刻画出窦娥这个女性形象。该剧同时体现了关汉卿“言言曲尽人情，字字当行本色”的语言风格。

段落节选

【正宫】【端正好】没来由犯王法，葫芦题遭刑宪，叫声屈动地惊天。顷刻间游魂先赴森罗殿，怎不将天地也生埋怨。

【滚绣球】有日月朝暮悬，有鬼神掌着生死权。天地也！只合把清浊分辨，可怎生糊突了盗跖、颜渊？为善的受贫穷更命短，造恶的享富贵又寿延。天地也！做得个怕硬欺软，却原来也这般顺水推船！地也，你不分好歹何为地！天也，你错勘贤愚枉做天！哎，

只落得两泪涟涟。^①

段落赏析

这是窦娥内心深处发出的呼喊，是对黑暗现实的指责与控诉！她貌似指天问地，咒的是鬼神。实则是在问天子王法何在，咒的是官府以及黑暗的衙门，一针见血地指出封建社会的弊端——当时的社会，官吏贪赃受贿、无心正法，百姓水深火热、有口难言。

剧作赏析

《感天动地窦娥冤》是中国古代悲剧成熟的标志，是中国古代悲剧作品的典范。窦娥一生的遭遇充分反映了当时社会的黑暗和人民的不幸，尤其是那个年代女性的不幸。窦娥在短短的一生中，遭到失母丧夫的打击、高利贷的毒害、泼皮流氓的欺压、贪官污吏的毒刑和判决，种种不幸和灾难吞噬了她的青春和生命，交织成了这部“感天动地”、悲惨无比的戏剧。

如果深入考察就会发现《感天动地窦娥冤》里的悲剧有着双重结构。社会政治悲剧属于表层悲剧，它揭示的是导致窦娥悲剧的社会政治原因；窦娥的内在信念与社会现实之间的不可调和的矛盾冲突构成了悲剧的深层结构。窦娥因父亲借了高利贷后无力偿还，被迫卖给了蔡婆做童养媳，平时倍受蔡婆的虐待，但她对蔡婆仍是以礼相待。蔡婆轻易地答应张驴儿父子的逼迫，但窦娥以各种理由劝阻蔡婆并义正词严地拒绝了张驴儿父子的无理要求和调戏。即便遭到“毒死公公”罪名的逼迫，窦娥也严词拒绝，甚至几次遭到毒刑，受尽折磨的窦娥仍不肯屈招。然而，当贪官要严刑拷打蔡婆之时，她却为了不让蔡婆受刑而甘愿承认死罪。在被押赴刑场斩首时，她想到的并不是自己，而是担心蔡婆看见她披枷带锁的样子而感到伤心。

由此可见，窦娥不甘屈辱、不畏强暴，善良又质朴，对亲人细致体贴，是封建社会中一个安分守己的普通妇女。然而她并不是一个任人捏合、逆来顺受的弱女子，她身上有着反抗恶霸的勇气和力量，虽然有封建思想的烙印，但是也有反抗精神的影子，这种既认命又不认命的矛盾性格，使得窦娥这个人物形象更真实可信。

学习活动

- (1) 分析《感天动地窦娥冤》为何能被评为“元杂剧四大悲剧”之首。
- (2) 对剧中人物进行分析，并写出人物小结。
- (3) 对剧中感兴趣的片段进行排演。

^①张中莉：《中国古典戏曲名著：窦娥冤》，吉林文史出版社，1997，第32页。

第二节 马致远——《破幽梦孤雁汉宫秋》

图 6-2 马致远

作者简介

马致远（生卒年不详，图 6-2），元代戏曲家，号东篱，大都（今北京）人，曾任江浙行省官吏，晚年过着归隐生活。他还曾参加过名震一时的元贞书会，与艺人们一起编剧。马致远一生所作杂剧 17 种，有《破幽梦孤雁汉宫秋》《吕洞宾三醉岳阳楼》，与李时中、花李郎、红字李二合撰《开坛阐教黄粱梦》《江州司马青衫泪》《半夜雷轰荐福碑》《马丹阳三度任风子》《西华山陈抟高卧》等，《刘阮误入桃源洞》尚存残曲。

剧情脉络

该剧讲述的是西汉元帝受匈奴威胁，被迫送爱妃王昭君出塞和亲的故事。汉元帝因后宫寂寞，听从毛延寿的建议，从民间选美。王昭君美貌异常，但因不肯贿赂毛延寿，遭其在美人图上落痣污容，因此入宫后独处冷宫。汉元帝深夜偶然听到王昭君弹琵琶，爱其美色，将她封为明妃，要将毛延寿斩首。毛延寿逃至匈奴，将王昭君画像献给呼韩邪单于，让他向汉元帝索要王昭君为妻。汉元帝舍不得王昭君和番，但满朝文武怯懦自私，无力抵挡匈奴大军入侵。王昭君为免刀兵之灾自愿前往，汉元帝忍痛送行。单于得到王昭君后大喜，率兵北去，王昭君不舍故国，在汉番交界的黑龙江里投水而死。单于为避免汉朝寻事，将毛延寿送还汉朝。汉元帝夜间梦见王昭君而惊醒，又听到孤雁哀鸣，伤痛不已，后将毛延寿斩首以祭奠王昭君。

段落节选

【醉中天】将两叶赛宫样眉儿画，把一个宜梳裹脸儿搽，额角香钿贴翠花，一笑有倾城价。若是越勾践姑苏台上见他，那西施半筹也不纳，更敢早十年败国亡家。^①

^①关汉卿：《元杂剧爱情卷》，张静文注，华夏出版社，2000，第 104 页。

段落赏析

《醉中天》这首曲子是通过汉元帝的眼睛，来写一代佳人王昭君的艳美容颜。开头的四句，用写意的笔法展现了王昭君的风韵和神采：两道蛾眉经过精心描画，更加摄人心魄，这绝非一般宫女画的眉所能相比；脸上施了一些胭脂香粉，“淡妆浓抹总相宜”，打扮得恰如其分；额角上的用金片做成的花朵装饰品，上面贴着翠绿花儿，显得光彩照人；而她的笑靥更是迷人，运用夸张的手法描述她只要对守城士卒嫣然一笑，便可令士卒弃械，墙垣失守。她美得如此惊世骇俗，如果要她对驾临天下的人君那么宛然一笑，结果会是怎样呢？下面的几句就做出了回答：如果是越王勾践在姑苏台上见到了王昭君，那么西施也是一筹莫展，再也难讨吴王欢心了；而沉湎声色、荒淫佚乐的吴王夫差如果迷恋的是王昭君的话，那恐怕吴国要早十年亡国他也在所不惜。

剧作赏析

作品主要讲述了汉元帝对王昭君的爱情，表现了王昭君对国家的感情，并把这两方面的内容交织在了一起，借此批判封建社会那些昏庸无能的文武百官，痛斥他们大敌压境时的怯懦态度，批判他们在太平时可以共享太平宴，国家有难时却不如一个女子。此剧本诞生于民族压迫非常严重的元代，作者借此抒发了反对民族压迫的思想感情，因此，这个剧本具有强烈的现实意义。但这个剧本所写的内容并不完全符合史实，王昭君其实并没有自杀，而是嫁到了匈奴，作者这样安排的目的就是借古讽今。图 6-3 为 2018 年新昌调腔剧团于香港演出的折子戏《破幽梦孤雁汉宫秋》的剧照。

图 6-3 折子戏《破幽梦孤雁汉宫秋》剧照

学习活动

(1) 对剧中人物王昭君进行分析，并写出人物小结。

(2) 对剧中感兴趣的片段进行排演。

第三节 王实甫——《崔莺莺待月西厢记》

图 6-4 王实甫

作者简介

王实甫（1260年—1336年，图6-4），名德信，字实甫，大都（今北京）人，元代著名杂剧作家。《录鬼簿》将其列入“前辈已死名公才人”。王实甫创作杂剧14种，今存《崔莺莺待月西厢记》等3种。散曲存世不多，但都出语俏丽，委婉含蓄。

剧情脉络

《崔莺莺待月西厢记》（简称《西厢记》，又称《王西厢》《北西厢》）是元代王实甫创作的杂剧，大约写于元成宗年间（1294年—1307年）。全剧叙写了书生张生（名珙，字君瑞）与相国小姐崔莺莺在侍女红娘的帮助下，冲破孙飞虎、崔母、郑恒等人的重重阻挠，终成眷属的故事。该剧具有浓厚的反封建礼教的色彩，作者写青年人对爱情的渴望，写情与欲的不可遏制与正当合理，写青年人自身的愿望与家长意志的冲突，表达了“愿天下有情的都成了眷属”的爱情观。全剧体制宏伟，用了五本二十一折连演一个完整的故事，这在古代杂剧中是非常罕见的。该剧情节引人入胜，形象鲜明生动，文采斐然，极具诗情画意。

张生在普救寺与相国小姐崔莺莺相遇，一见钟情，却苦于无计亲近。恰遇叛将孙飞虎率兵围寺，要强索崔莺莺为压寨夫人；张生在崔母口头许下婚约的条件下，依靠友人白马将军的帮助，解除了危难。不料崔母却食言毁婚，张生相思成疾。崔莺莺爱慕张生而不愿正面表白，几经波折后，在红娘的帮助下，崔莺莺终于至张生住处与其私会。崔母觉察女儿与人私会的迹象，便拷问红娘，反被红娘几句话点中要害，勉强答应了婚事，却又以门第为由，令张生立即上京应试。十里长亭送别之后，张生进京考中状元，而郑恒借机编造谎言，说张生已在京另娶，这使崔母又一次毁婚，要求崔莺莺嫁与郑恒。后张生赶来，郑恒撞死，崔莺莺才得以与张生完婚。

段落节选

【旦云】今日送张生上朝取应，早是离人伤感，况值那暮秋天气，好烦恼人也呵！悲欢聚散一杯酒，南北东西万里程。

【正宫】【端正好】碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。

【滚绣球】恨相见得迟，怨归去得疾。柳丝长玉骢难系，恨不倩疏林挂住斜晖。马儿慢慢的行，车儿快快的随，却告了相思回避，破题儿又早别离。听得道一声去也，松了金钏；遥望见十里长亭，减了玉肌：此恨谁知？^①

段落赏析

“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪。”这几句与北宋范仲淹的《苏幕遮·怀旧》中的“碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠”这句很是相似，然而意境却不同。这几句因为选景比较典型，情景交融，读起来节奏顿挫，给人传递的是哽咽难语的感受，历来为人所称道。

《西厢记》的语言艺术成就非凡，人物的语言极具戏剧性和性格化。红娘的语言俏皮、锋利，表现出红娘泼辣的人物性格；崔莺莺的语言端庄大方，大胆不失分寸，性格趋于内向。

剧作赏析

《崔莺莺待月西厢记》从正面提出了“愿天下有情的都成了眷属”的主张，揭示了反对封建婚姻制度的主题。

《崔莺莺待月西厢记》歌颂的是以爱情为基础的结合，否定封建社会传统的联姻方式。相国小姐和落魄书生相爱本身就是门不当户不对的，但崔莺莺和张生始终追求真挚的感情。他们最初就是对彼此的才貌倾心，后来发生了一系列事件，令他们的感情也经历了重重阻碍，这里占主导地位的正是一种真挚的心灵相契合的感情。

崔莺莺和张生为了爱情将功名利禄置之度外。

张生为崔莺莺滞留蒲东（今山西省运城市），不去赶考，为了爱情，他几次差点丢了性命，直到被迫进京应试，得中之后，他也还是“梦魂儿不离了蒲东路”。崔莺莺在长亭送别时叮嘱张生“此一行得官不得官，疾便回来”，她并不看重那些所谓的功名。《崔莺莺待月西厢记》虽然也是以功成名就和有情人终成眷属作为团圆结局，但全剧贯穿了重爱情、轻功名的思想，显示出在当时封建社会中王实甫思想的进步性。图 6-5 为《西厢记》剧照。

图 6-5 《西厢记》剧照

^①王实甫：《中国古典戏剧名著珍藏本：西厢记》，无名氏译，吉林文史出版社，1997，第 73 页。

学习活动

(1) 分析剧中人物红娘的人物性格并塑造一个类似的人物形象。

(2) 选取剧中感兴趣的片段进行排演。

第四节 关汉卿——《王瑞兰闺怨拜月亭》

剧情脉络

《王瑞兰闺怨拜月亭》写书生蒋世隆与王瑞兰在兵荒马乱时候的离合故事，戏曲共四折一楔子。战乱逃亡之中，王瑞兰与母亲失散，书生蒋世隆也与其妹瑞莲失散。蒋世隆与王瑞兰相遇，共同逃难中产生感情，私下结为夫妇，瑞莲则与王瑞兰的母亲结伴同行。王瑞兰的父亲偶然在客店遇到他们，他嫌弃蒋世隆是个穷秀才，门户不相称，催逼王瑞兰撇下生病的蒋世隆，跟自己回家，在路上又与老妻及瑞莲相遇。王瑞兰一直惦念着蒋世隆，日日焚香拜月，祈祷蒋世隆平安，然而其心事被瑞莲撞破。二人得知情由后，姐妹之外又成姑嫂，更加亲密。后来，蒋世隆与逃难途中的结义兄弟分别高中文武状元，被势利的王瑞兰之父招为女婿。蒋世隆与王瑞兰相见后，知她情贞，夫妻终于团聚，瑞莲则与蒋世隆的结义兄弟成婚。

段落节选

拜 月

【倘秀才】呵！我付能把这残春捱彻，嗨！划地是俺愁人瘦色。（小旦云了）依着妹子只波。（小旦云了）（做意了）恰随妹妹闲行散闷些，到池沼，暮观绝，越教人叹嗟。

【呆古朵】这供愁的景物好依时月，浮着个钱来大绿嵬嵬荷叶；荷叶似花子般团栾，陂塘似镜面般莹洁。呵！几时教我腹内无烦恼，心上无萦惹？似这般青铜对面妆，翠钿侵鬓贴。

（做害羞科）早是没外人，阿的是甚么言语那？这个妹子咱！（小旦云了）你说的这话，我猜着也啰。（唱）

【倘秀才】休着个滥名儿将咱来引惹，待不你个小鬼头春心儿动也！（小旦云了）放心，放心，我与你宽打周遭向父亲行说。（小旦云了）你不要呵，我要甚么那？（小旦云了）我

又不风欠，不痴呆，要则甚迭。

【滚绣球】女婿行但沾惹，六亲每早是说，又道是丈夫行亲热，爷娘行特地心别。而今要衣呵满箱箧，要食呵尽铺啜，到晚来更绣衾铺设。我这心儿里牵挂处无些，直睡到冷清清宝鼎沉烟灭，明皎皎纱窗月影斜，有甚唇舌？

【伴读书】你靠栏槛临台榭，我准备名香爇。心事悠悠凭谁说？只除向金鼎焚龙麝，与你殷勤参拜遥天月，此意也无别。

【笑和尚】韵悠悠比及把角品绝，碧荧荧投至那灯儿灭，薄设设衾共枕空舒设；冷清清不恁迭，闲遥遥身枝节，闷恹恹怎捱他如年夜？

(梅香云了)(正旦做烧香科，唱)

【倘秀才】天哪！这一炷香则愿削减了俺尊君狠切；这一炷香则愿俺那抛闪下的男儿较些。那一个爷娘不间叠，不似俺，忒哩哩，劣缺。(做拜月科，云)愿天下心厮爱的夫妇永无分离，教俺两口儿早得团圆。(小旦云了)(做羞科，唱)

【叨叨令】元来你深深的花底将身儿遮，搽搽的背后把鞋儿捻；涩涩的轻把我裙儿拽，煴煴的羞得我腮儿热。小鬼头直到撞破我也么哥，撞破我也么哥，我一星星的都索从头儿说。

(小旦云了)妹子，你不知，我兵火中多得他本人气力来，我以此上忘不下他。(小旦云了)(打悲了)您姐夫姓蒋，名世隆，字彦通，如今二十三岁也。(小旦打悲了)(做猛问科，唱)

【倘秀才】来波！我怨感、我合哽咽，不刺！你啼哭你为甚迭？(小旦云了)你莫不元是俺男儿的旧妻妾？呵！是，是，当时只争个字儿别。我错呵了应者。

(小旦云了)您两个是亲弟兄？(小旦云了)(做欢喜科，唱)

【呆古朵】似恁的呵，咱从今后越索着疼热，休想似在先时节。你又是我妹妹、姑姑，我又是你嫂嫂、姐姐。这般者俺父母多宗派，您昆仲无枝叶，从今后休从俺爷娘家根脚排，只做俺儿夫家亲眷者。^①

段落赏析

段落选自《王瑞兰闺怨拜月亭》第三折“拜月”。王瑞兰与穷秀才蒋世隆在逃难中结为伴侣，蒋世隆途中生病待在客店，王瑞兰细心地照看。恰巧遇到王尚书经过，蛮横地命令王瑞兰撇下病中的蒋世隆，将她强行带回府邸。此时王母也已将瑞莲收为养女带回府，王瑞兰虽然身在尚书府但无时无刻不在思念被抛在客店的夫君。夏夜，她与义妹瑞莲在园中散步，景惹情肠，思念心上人。聪明伶俐的瑞莲虽然不知道具体发生了什么，但猜出王瑞兰是为情所困，心直口快地道破她的心事。

^①关汉卿：《关汉卿选集》，唐保成、李树玲译，人民文学出版社，1998，第113—115页。

这场戏里的两个喜剧人物，一个想尽办法去隐瞒自己的爱情，表现出不和谐的喜剧性格特征；另一个机灵活脱地探究实情，表现出机智伶俐的喜剧性格特征。这两种喜剧性格巧妙地碰撞在一起，构成了喜剧冲突。

剧作赏析

在《拜月亭》的故事中，爱情和伦理的主题是结合在一起的。王瑞兰与蒋世隆在战乱中结婚，没有父母之命、媒妁之言，门不当户不对，在当时的社会是不被容忍的，因此受到了王瑞兰父亲王尚书的反对。但作品却肯定了他们的行为，指斥“倚势仗权，将夫妻苦苦拆散”的王父忘恩负义。通过人物之间的冲突，揭露了封建伦理道德的悖谬情理，同时也赞扬王瑞兰不忘故旧、忠于爱情的品质。剧中还从多方面描写了人们在危难中相互扶持的美好感情，具有很高的艺术价值。图 6-6 为周好璐、邵峥主演的昆曲《拜月亭》的剧照。

图 6-6 昆曲《拜月亭》剧照 /《光明日报》

学习活动

- (1) 分析剧中人物王瑞兰的人物性格，并写一个人物小结。
- (2) 选取剧中感兴趣的片段进行排演。