

作者簡介

高益榮，男，1958年生於西安。文學博士，現為陝西師範大學文學院教授，博士生導師。主要從事《史記》、中國古代戲曲的教學與研究工作，發表論文有《論元曲的反傳統觀念的思想特徵及其成因》、《易俗社的大編劇孫仁玉初論》等40餘篇，主要成果有《20世紀秦腔史》、《梨園百戲》、《歷代名家評史記集說》、《史記研究資料萃編》、《會通中西——吳宓的讀書生活》、《中國家訓經典》等近10部。

提 要

元雜劇可謂中國戲曲成熟的標誌。它獨具風貌的敘事藝術和敘事精神，把中國古代敘事文學推向一個前所未有的新高峰。本書通過對它的文本解讀，以文化精神的視角透視，展示其豐富的思想意蘊和審美情趣。

全書由八章構成。第一章緒論，從「文化」定義入手，論述了中國傳統文化的基本精神，以及中國戲曲文化精神的構成，元雜劇文化精神闡釋的審美意義。第二章從文化因素上探索元雜劇繁榮的原因。第三章主要探討以元雜劇為主的元曲所表現出的與傳統文學觀念不同的反傳統精神，試圖將元曲放在中國文學理念的悠久歷史長河中以顯示其背離傳統文學觀念的奇特的文化特質。第四章對佔有元雜劇四分之一的愛情婚姻題材的戲曲進行文化透視，分別從才子佳人劇、士子妓女劇、人神之戀劇、負心婚變劇等不同類型戲曲的分析中以顯現元雜劇與傳統愛情婚姻題材的作品的異同，尤其對名劇《西廂記》作了個案的詳盡分析。第五章重點從元代書會才人「棄儒歸道」的無奈心態的角度對神仙道化劇作了分析。第六章主要對現存162種元雜劇中的歷史劇作以文化闡釋，多方位展示出元雜劇歷史劇是「以史寫心」——借歷史表現現實，進而又分析了元雜劇歷史劇繁盛的原因。第七章結合元代吏治文化背景對元雜劇公案劇進行了細緻的分析。第八章對元雜劇中的以水滸故事為題材的劇目作了文化精神層面的解讀。

總之，該書力求運用現代意識對元雜劇現存劇作的文化精神進行全面闡釋，既能從寬廣的文化視野挖掘元雜劇的思想蘊藏和審美情趣，又能幫助讀者理解元代文化有所異質於傳統文化的緣由。

目

次

上 冊

第一章 文化精神與元雜劇的文化視角	1
第一節 「文化」的定義與中國傳統文化的基本精神	1
第二節 中國戲曲的文化構成	8
第三節 元雜劇的文化視角	18
第二章 衝突與融合——元雜劇繁榮原因的文化透視	25
第一節 草原游牧文化與中原農耕文化的互相衝突和融合	25
第二節 「書會才人」與「勾欄藝人」的才智	33
第三節 開放、寬鬆、多元的文化環境	42
第四節 戲曲藝術自身發展的結果	44
第三章 論元曲對傳統文學精神背離的文化特質	49
第一節 傳統文學精神巡禮	49
第二節 元曲奇崛的文化特質	51
第三節 元曲背離傳統精神的社會文化因素	61
第四章 天理與人欲	65
第一節 傳統女性文化及愛情婚姻劇的文化模式	66
第二節 與唐傳奇愛情小說不同的文化視角	71
第三節 才子佳人愛情劇的思想內涵	77
第四節 士子妓女愛情劇的思想意蘊	87
第五節 人神之戀劇——人性美的讚歌	107
第六節 愛情婚姻觀中的新的靈光——棄婦模式的新突破	112
第七節 愛情名劇——《西廂記》愛情婚姻觀的文化解讀	122
第五章 神仙道化劇的文化特質	132
第一節 文人棄儒歸道的無奈抉擇——元雜劇「神仙道化」劇的文化透視	133
第二節 道教文化與「神仙道化」劇的藝術特色	149

下 冊

第六章 歷史的藝術展現——歷史劇文化精神的闡釋	159
第一節 元雜劇題材來源分析及歷史劇定義界說	159
第二節 「借離合之情寫興亡之感」	171
第三節 英雄之歌——民族意識的最強音	189
第四節 文人心靈歷程的藝術展示	209
第五節 元雜劇歷史劇繁盛的原因論	218
第六節 史傳文學名著《史記》對元雜劇歷史劇影響的個案分析	224
第七章 元代吏治與公案劇的文化內涵	239
第一節 藝術地再現了元代昏聩吏治下的種種社會醜惡	239
第二節 壯美的悲劇精神大展示	253
第三節 正義精神的象徵——清官形象的文化意義	258
第八章 「替天行道」救生民——元代水滸劇的文化精神闡釋	273
第一節 元代水滸劇發展概況	273
第二節 元代水滸劇的思想意蘊	274
第三節 元代水滸劇的時代特徵	282
第四節 元代水滸劇繁盛的原因	287
參考文獻	293
附 錄	301
附錄一：從文化視角研究元雜劇的一部力作（蘭宇）	303
附錄二：心底傾瀉出的真情——元散曲情愛曲與陝北情歌的文化透視	307
附錄三：稱心而出，如題所止——從《四嬋娟》看洪昇的女性意識及其晚年的創作心理	319
後 記	329