

作者簡介

康相坤，漢族，1971年3月出生，內蒙古赤峰人，文學博士，中國少數民族文學學會會員，元代文學學會（籌）會員，內蒙古民族大學文學院副教授，主要從事中國古代文學、古代小說戲劇和古代文論的教學與研究。近年來，在《中央民族大學學報》《蘭州學刊》《內蒙古民族大學學報》等學術期刊發表了《元雜劇觀演的商業化模式解析》《從觀眾接受看元雜劇創作的利他性》《雜劇的娛樂性本質特徵論析》等多篇論文，與人合著《中國戲曲理論與發展史研究》學術著作一部，主持完成自治區哲學社會科學項目一項，參與完成各類科研項目多項。

提 要

今人重視對劇本、劇場的研究，忽視了觀眾和演員的在整個表演系統中的動態作用，從實踐來說，觀眾才是戲劇的終極消費者，「沒有觀眾就沒有戲劇」。文章從戲劇的四要素及其關係出發，分四章進行闡釋。

第一章重點探討娛樂功能與元雜劇成熟興盛的關係。元雜劇的娛樂功能來源於孕育其成長的各門藝術。蒙古族政權的建立，多種因素合力使元雜劇「化繭成蝶」，繁榮興盛，其紐帶就是「娛樂」。

第二章主要從創作角度挖掘元雜劇的娛樂功能。元雜劇寫作主要供舞臺演出之需，作家一方面是「自娛」，最主要的是「娛人」，因此作家善於選擇容易引起觀眾興奮點的題材。在寫作劇本時，作家必須考慮觀眾的理解力和欣賞水平，注重迎合觀眾的審美需求。

第三章主要從演出角度論述元雜劇的娛樂功能。《青樓集》中的雜劇演員（藝人）技藝精湛，各有所長，尤其是一些女演員色藝俱佳，深受歡迎。元雜劇表演充滿競爭，對演員形貌和演技的要求都很高。舞臺演出的程序化、虛擬化，滲透著取悅和娛樂觀眾的戲劇理念。

第四章主要從消費角度闡釋元雜劇的娛樂功能。劇場的改易變遷是以適應觀眾更好觀看為特點的。元代遍佈城鄉的勾欄瓦舍和戲臺就是元雜劇繁榮興盛的歷史見證。元雜劇的觀眾成分複雜，各民族喜愛雜劇，他們看戲、點戲、評戲，成為劇場中的「上帝」。元雜劇大團圓結局是其娛樂功能典型而集中的體現。

序

元代文學研究近年來隨著觀念的變化，資料的積累，新方法的運用，取得了豐碩的研究成果。其中傳統熱點如「元曲」的研究又頻見新成果。相坤的《元雜劇娛樂功能研究》一書即是這方面的力作。

相坤隨我讀博三年，該書就是在他的博士論文的基礎上修改而成的。他讀博前曾是內蒙古民族大學文學院的中國古代文學教師，具有較好的基礎。求學期間，他努力認真，專心讀書，取得了較突出的成績。今天他的著作《元雜劇娛樂功能研究》一書即將出版，我作為他的導師是很為他高興的，並樂意寫幾句。

元雜劇和元散曲一起統稱「元曲」，是過去我們研究元代文學之重點著力處。但一般對元雜劇文本研究比較多，對其他如劇場、演員、觀眾等研究相對比較弱。可元雜劇作為一種綜合藝術形式，僅關注文本對其他不深入研究是不完整的。相坤的《元雜劇的娛樂功能》一書，從戲劇的四要素，即劇本、劇場、演員和觀眾及其相互關係出發，挖掘元雜劇作為通俗大眾文學的本質屬性——娛樂功能，是對元雜劇進行綜合研究的有益嘗試。

元雜劇是中國戲劇史上戲劇這一藝術形式走向成熟的標誌。其前承宋雜劇、金院本，後連明清傳奇。其突出點是與「娛樂」密不可分。元代社會為此提供了最適宜的環境。如蒙古統治者的喜好，上行下效，起到了推波助瀾的作用。另外，元雜劇作為一種成熟的戲劇形態，具有商品消費的特點，從創作、演出到觀看，每一個環節都以娛樂觀眾為最高追求。作家寫劇本賣給戲班，戲班在劇場演出賺取金錢，觀眾花錢到劇場看戲，甚至出資修建戲臺，請戲班演出，因此作家和演員就要最大限度製造快樂。四要素構成了完整的

消費鏈，「娛樂」是牽合該消費鏈的「隱形紅線」，該書以這條「隱形紅線」為線索，分為四章對作家的創作、演員的演出、觀眾的消費等相關問題展開具體論述，提出了很好的觀點，如文人投身戲劇創作，並非單純是因為地位低下和科舉廢止的問題，追求一種自適的生活方式本是很多作家的自主選擇。

文學創作與當時的社會現實是有密切關係的。元代作為我國歷史上第一個由少數民族入主中原所建立的統一的封建王朝，其間廣泛開展的多民族文化交融或多元文化交流是當時社會現實的突出點之一。這深深地影響了當時的文學創作。該書也涉及了這方面的內容。如蒙古族文化、蒙古族統治者的喜好對元雜劇創作的影響等。當然，這方面的研究還有挖掘的空間。

相坤現在內蒙古民族大學工作，大環境還沒有離開學校的教學科研，望他能以此書為堅實的起點，繼續發揚務實、刻苦、創新精神，取得更大的成績。是為序！

雲 峰

2018年3月於北京

目次

序 雲峰	
緒論	1
一、問題的提出	1
二、研究現狀	7
三、研究價值	12
四、研究思路和方法	16
第一章 元雜劇的娛樂本質及其社會文化背景	17
第一節 娛樂功能是戲劇母體的天生特質	17
一、戲劇娛樂功能的歷史追蹤	17
二、宋金雜劇的滑稽表演	23
第二節 雜劇作家的歷史境遇	27
一、學界關於元代文人地位的高下之爭	27
二、元代文人的出路	30
三、元雜劇作家身份觀覽	35
第三節 娛樂性與元雜劇的形成	38
一、宋金雜劇娛樂因子的「發酵」	38
二、文人的嫁接和培育	43
第四節 元代社會的享樂之風	45
一、統治者喜好歌舞戲劇	45
二、民間興享樂之風	48

第五節	娛樂的物質保障	51
一、	從商業之都到娛樂之都	51
二、	經濟發達的中小城市	54
第六節	共謀發展的書會組織	56
一、	「自娛娛人」創作目的	56
二、	娛樂民眾的創作組織——書會	58
第二章	元雜劇的題材與創作	63
第一節	喜聞樂見的雜劇題材	63
一、	愛情婚姻劇	64
二、	公案劇	67
三、	歷史劇	72
四、	題材的繼承性	74
第二節	貼近現實的創作傾向	76
一、	人物形象來源於現實	77
二、	關注時代大事	80
第三節	展現時代風俗	83
一、	婚姻風俗	83
二、	飲食風俗	88
第四節	模式化創作	92
一、	模式化創作具體表現	92
二、	創作模式化成因	97
第三章	元雜劇的演員與戲劇扮演	103
第一節	色藝俱佳的演員	103
一、	《青樓集》中的演員情況	103
二、	演員的演出與培養	106
第二節	符合大眾審美的音樂體制	111
一、	北曲的來源	111
二、	四宮調聯套的音樂體制	114
第三節	表演的調味劑——科諢	116
一、	科諢是娛樂的重要手段	116
二、	科諢的暴醜效果	118
第四節	戲樂與賓白	122
第五節	元雜劇的腳色扮演	127

一、腳色與角色	127
二、生旦淨雜	132
第六節 搽旦色的調笑表演	135
一、以醜爲美搽旦腳色	135
二、搽旦的表演	137
第七節 元雜劇的化裝	141
一、「化裝」的含義	141
二、面部化裝	142
三、服飾化裝	148
第四章 元雜劇的觀眾和劇場	153
第一節 元雜劇觀眾	153
一、觀眾的組成	153
二、觀演盛況	159
第二節 元雜劇的劇場	163
一、劇場的形及其與觀眾的關係	163
二、遍佈城鄉的劇場	168
第三節 元雜劇的商業消費特點	173
一、租用勾欄	173
二、廣告宣傳	175
三、入場收費	176
四、演出競爭	177
第四節 民族交融下的雜劇語言	179
一、少數民族語言的魅力	180
二、語言的通俗性	186
第五節 大團圓的結局	190
一、大團圓作品知多少	190
二、大團圓的歷史文化傳統	193
三、蒙古族文化的影響	195
四、作家創作觀念的轉變	198
結語	201
附錄	205
參考文獻	217
後記	225