

关汉卿杂剧创作及艺人演出工匠精神探究

王东¹ 武虹芊² 赵丽娜³

(1. 河北传媒学院 河北 石家庄 050073;

2. 石家庄第二实验中学 河北 石家庄 051130;

3. 河北传媒学院 河北 石家庄 050073)

[摘要]工匠精神是爱岗敬业、精益求精、改革创新的理念和追求。人文社会学科对学生工匠精神培养同样具有重要作用。中国古代文学元代文学课程教学过程中,重点关注元杂剧。关汉卿及相关艺人的创作与演出杂剧,蕴含着“工匠精神”。关汉卿对杂剧艺术的执著探索,打造杂剧演出精品,体现着追求卓越的创造精神、精益求精的品质精神、观众至上的服务精神,即“工匠精神”。杂剧艺人注重技艺的淬炼,通过精彩纷呈的舞台表演,演绎了社会生活百态和民众的喜怒哀乐,以其才华和执着的艺术探索精神造就了元杂剧的一代辉煌。教学中以关汉卿和艺人的人格美,影响学生,引导学生树立正确的价值观,实现有价值的人生。

[关键词]工匠精神;元杂剧;关汉卿;演出

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.04.1564

大学生要注重自身工匠精神的培养,不断提升自我,实现自我的全面发展,不仅要有实用、够用的专业技术技能,还要有爱岗敬业、精益求精、改革创新的理念和追求。只有这样,当大学生走向社会后,才能从容面对市场的竞争、企业的挑选和自身的发展。当毕业生把工匠精神物化为一件件优良制作的产品,可以从中获得愉悦的心理感受和职业荣誉,最终实现服务企业、回报社会,个人持续发展的终极目标。同时,也可以促使他们在今后的工作和生活中,以科学的态度和理念分析问题,解决问题。

人文社会学科对学生工匠精神培养同样具有重要作用。中国古代文学作为人文社会科学类课程,在课程教学中开展思政教育,实践课程思政,开展工匠精神教育,开拓文学教学服务于新时代社会发展需要的路径,有助于提升教学质量,有利于提高学生文学素质。课程教学以工匠精神滋养学生的灵魂,对培养汉语言文学专业学生工匠精神有重要意义。

在中国古代文学元代文学课程教学过程中,重点关注元杂剧。其中,关汉卿及相关艺人的创作与演出杂剧,蕴含着“工匠精神”。教学过程中,教师引导学生学习相关元杂剧作品,接受文学熏陶的同时,激励他们在学习、工作中追求卓越、精益求精的精神。教师带领学生通过分析作者生活背景、杂剧发展成熟、剧情矛盾冲突设置、舞台效果、演员演出效果等内容,深度挖掘关汉卿及与之相熟的艺人表现出来的对于剧本和演出的精雕细琢和对观众负责的态度。教学中以关汉卿和艺人的人格美,影响学生,引导学生树立正确的价值观,实现有价值的人生。

一、工匠精神的体现

在元代,杂剧是众多文人所不重视的,甚至很多文人是不屑创作杂剧的,但关汉卿一生从事杂剧创作,并以杂剧反映民生疾苦,体现人格魅力,展现自己人生理想和理想人生,并终生不弃,是奉献精神 and 拼搏精神的体现。元杂剧在以关汉卿为主的人文探索努力下,体式结构趋于完善并固定下来,使元杂剧成为一种成熟的有别于其他形式俗文学样式,这是创新精神的体现。关汉卿杂剧创作重细节,追求完美,他躬身粉墨登场探索符合舞台表演又契合观众审美水平的作品,本色当行,体现了他对杂剧创作一丝不苟、精益求精的精神。

二、关汉卿的专注精神和奉献精神

特殊的时代和乐观坚毅的人生态度造就了关汉卿的专注精神和奉献精神,一生从事杂剧创作,以杂剧反映民生疾苦,

展现自己人生理想和理想人生,并终生不弃。元代社会制度特殊,社会矛盾突出且尖锐复杂。四等人制的实行,使元朝的社会矛盾更加尖锐复杂。元代统治阶层挥霍享乐,对广大人民施行严酷的剥削压榨、吏治腐败、民不聊生,民间到处淤积着反抗的怒火。元代文人不受重视,大多落魄失意,或怨天尤人、或躲进书斋、或埋名山林,不敢直面残酷险恶的社会现实,作品也缺乏时代感。关汉卿没有同流,他是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响铛铛一粒铜豌豆,他乐观坚毅,全身心投入到与传统科举入仕不同的生活,以专注精神和精益求精的态度,精雕细琢杂剧作品,全面反映当时社会历史背景,深刻揭露社会现实,除恶济贫,树立社会理想。关汉卿杂剧创作以史为鉴,通过历史剧反映现实;公案剧揭露杀人越货和高利贷等社会现实,反映下层民众生活的艰辛,对他们给予深切的关怀;爱情剧表现了受压迫侮辱女性的反抗精神。他笔下有横行霸道、气焰嚣张的权豪势要鲁斋郎、葛彪、杨衙内,有具有反抗精神的青楼女子赵盼儿、宋引章、杜蕊娘、谢天香,深刻地反映了黑暗的社会现实,批判了权贵横行的社会,歌颂了下层民众的面对不幸的抗争,彰显了作者美好的理想。

三、关汉卿的创新精神

元杂剧是在宋杂剧、金院本的基础上,吸收诸宫调等说唱文学的成就而形成的成熟的戏剧形式。宋杂剧、金院本、诸宫调等艺术形式或侧重于娱乐功能,或形式不够规范,或情节矛盾冲突较为松散,与元杂剧“四折一楔子”,“一人主唱”,主线明确,人物鲜明等方面还有很大差别。以关汉卿为代表的文人对调笑为主的短剧宋杂剧、金院本和说唱艺术诸宫调进行了增消、整合、规范,在内容、结构、人物形象、曲牌联套、角色主唱方面进行完善规范。至此,中国文学史上一种全新的戏剧形式——杂剧诞生了。从宋杂剧、金院本、诸宫调向元杂剧发展演变是一个艰难的过程,这不是锦上添花,而是一次蜕变成蝶。关汉卿以其追求变革和勇于创新的进步精神,促成了此次华丽变身,使元杂剧成为有元一代最具代表性的文学艺术形式,屹立于中国文学殿堂。

四、关汉卿创作杂剧追求精益求精

元代知识分子地位低下、卑微,没有仕进机会,有志文人沉于社会底层,深入体验生活,深切感受底层人民疾苦。文人以杂剧创作本色体现生活,表现社会人生百态,吸引普通民众观赏。以关汉卿为代表的杂剧作家关注民生百态,反应百姓疾苦,追求场上之戏,关汉卿甚至亲自粉墨登场的实践,为元

杂剧的兴起与繁荣打下坚实基础。元杂剧的发展、定型、成熟繁荣离不开关汉卿这样的杂剧作家的躬身示范和探索。关汉卿把市井百姓的生活融入杂剧创作，经过细心打造，精心结构故事，匠心独运设置戏剧冲突，创造出符合观众审美情趣的优秀杂剧作品。其身上蕴含的专注精神和精益求精的态度，是其取得巨大成就，使得元杂剧成为一代文学代表的重要原因。

关汉卿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。《录鬼簿》说他“珠玑语唾自然流，金玉词源即便有，玲珑肺腑天生就。风月情、忒惯熟，姓名香、四大神洲。驱梨园领袖，总编修师首，捻杂剧班头。”关汉卿文采飞扬、妙语连珠，其杂剧创作深受观众欢迎，演员争相扮演，民众喜欢观看。关汉卿创作杂剧追求精益求精，一部杂剧创作完成经常与同行切磋交流，反复修改，最终定稿。《录鬼簿》中有关汉卿请教杨显之的记载，说杨显之“关汉卿莫逆交，凡有文辞，与公较之，号‘杨补丁’是也”。关汉卿从观众出发，注重杂剧的舞台演出，追求杂剧创作的当行本色，为了能够使杂剧创作适合舞台演出，适应不同文化水平观众观看，关汉卿“躬践排场，面敷粉墨，以为我家生活，偶倡优而不辞”（臧懋循《元曲选序》），正如俗文学繁盛的清代李渔所说“手握笔，口却登场，全以身代梨园，复以神魂四绕，考其关目，试其声音，好则直书，否则搁笔，此其所以观听咸宜也。”

五、关汉卿影响下艺人们的“艺绝”追求

关汉卿专注于杂剧创作，他集中精力进行杂剧创作，肯定了艺人杂剧演出的价值和意义。明代朱权的《太和正音谱·杂剧十二科》记载了赵孟頫和关汉卿关于杂剧演出的一次论争，赵孟頫认为：

良家子弟所扮杂剧，谓之行家生活，倡优所扮者，谓之戾家把戏。良人贵其耻，故扮者寡，今少矣。反以倡优扮者谓之‘行家’，失之远也……杂剧出于鸿儒硕士骚人墨客所作，皆良人也。若非我辈所作，倡优岂能扮演乎？推其本而明其理，故以为‘戾家’也。

赵孟頫称良家子弟所扮杂剧“为行家生活，称‘倡优所扮者’，为戾家把戏。他认为没有文人创作，倡优是表演不了的，贬低倡优所扮杂剧的价值，否定了这种表演的当行性。关汉卿却不以为然，他坚定地认为“子弟所扮，是我一家生活”，对倡优子弟表演的杂剧给予肯定。正是关汉卿这样的大文学家创作了一部部经典杂剧，影响了艺人们杂剧演出的“艺绝”追求。夏庭芝《青楼集》中对一百多位女伶做出了评价，肯定了她们的“艺绝”，体现了表演技艺的高低决定了艺人的表演水平和观众认可度。同时，艺人生活和社会底层，演出是谋生手段，艺人间竞争激烈，追求技艺精湛，希望独占头魁。在多重因素的影响下，追求技艺超群、表演新奇、不断创新成为艺人们的追求，也是他们立于不败之地的法宝。

珠帘秀是元代最著名的演出艺人，是关汉卿所熟知的一位杂剧演员，他们经常共同探讨杂剧演出。作为最优秀的艺人，《青楼集》说她“杂剧为当今独步，驾头、花旦、软末泥等，悉造其妙”。胡祇遹在《朱氏诗卷序》里对她能扮各色人物的出色演技备加赞赏：

学业专攻，积久而能；老于一艺，尚莫能精。以一女子，众艺兼并。危冠而道，圆颅而僧，褒衣而儒，武弁而兵；短袂则骏奔走，鱼笏则贵公卿；卜言祸福，医决死生；为母则慈贤，为妇则孝贞；媒妁则雍容巧辨，闺门则旖旎娉婷；九夷百

蛮，百神万灵；五方之风俗，诸路之音声；往古乏事迹，历代之典型；下吏污浊，官长公清；谈百货则行商坐贾，勤四体则女织男耕；居家则父慈子孝，立朝则君臣圣明；离筵绮席，别院闲庭，鼓春风之瑟，弄明月之笙；寒素则削荆裙布，富艳则金屋银屏，九流百伎，众美群英，外则曲尽其美，内则详悉其情。心得三昧，天然老成，见一时之教养，乐百年之升平。惜乎吐林莺露兰之余韵，供终日之长鸣。

胡祇遹对珠帘秀杂剧演出给予了高度评价，不仅扮演女性角色还有男性角色，各色人物一经她扮演都惟妙惟肖，真是“以一女子，众艺兼并”，“悉造其妙”。这是和她“学业专攻，积久而能”的付出分不开的。

《优伶赵文益诗序》中记载赵文益：

世既好尚，超绝者自有人焉。……以新巧而易拙，出于众人之不意、世俗之所未尝见闻者……遇名士则必求诗文字画，似于所学有所自得，已精而益求甚精，终不敢自足骄其同辈。

赵文益作为一名演员，他喜好读书，有深厚的文学修养，还求取文人名士的诗文字画，学习揣摩以提高自己的艺术修养。始终用精益求精的态度要求自己，所以他的表演常具新意而令“观听者多爱悦焉”。

这些杂剧艺人的所作所为是演出的需要，更是他们敬业和专注精神的体现。正是他们对演出事业的坚守和坚持，不断追求“艺绝”，精益求精，才推动了杂剧这一文学体裁的发展成熟，获得了世人的认可，留下了千古美名。

元代城市和工商业的发展，为元杂剧的兴盛提供了条件，为元杂剧作家创作、演员表演创造了机会，促进了“书会”的发展，引进了竞争机制，促进了元杂剧精品的打造。关汉卿秉持创新意识，对元杂剧的定型做出重要贡献。他推动创演同盟的成立，追求杂剧创作的新奇，促进了杂剧演出的繁荣发展。杂剧艺人虽然身份卑下，地位卑贱，却以其才华和执着的艺术探索精神造就了元杂剧的一代辉煌。杂剧艺人注重技艺的淬炼，通过精彩纷呈的舞台表演，演绎了社会生活百态和民众的喜怒哀乐。书会中杂剧作家和杂剧艺人合作，将理论与实践紧密结合，共同推出杂剧精品，演绎社会生活百态，满足观众需求，服务于观众。关汉卿和艺人们对杂剧演出艺术的执著探索，打造杂剧演出精品，体现着追求卓越的创造精神、精益求精的品质精神、观众至上的服务精神，即“工匠精神”。

参考文献

[1]胡祇遹诗文中的元初戏曲史料[J].刘知渐,鲜述文.河北学刊.1985(05)

[2]胡祇遹的戏曲理论[J].俞为民.艺术百家.2012(01)

[3]太和正音谱笺评[M].中华书局,(明)朱权著,2010

[4]青楼集笺注[M].中国戏剧出版社,[元]夏庭芝著,孙崇涛等笺注 1990-1

作者简介:

王东,男,河北传媒学院,讲师。主要研究方向:中国古代文学。

武虹芊,女,石家庄第二实验中学,中学一级。

赵丽娜,女,河北传媒学院,讲师。

基金项目:河北传媒学院校级教改项目“中国古代文学教学中培养学生工匠精神探究——以关汉卿杂剧创作为例”(jw2020031)成果。