

元杂剧与多元民族文化的融合

沈妍娜

西北民族大学, 甘肃兰州, 730030;

摘要: 元杂剧是中国金元时期流行于北方的戏曲, 是戏曲艺术的重要组成部分, 与多元民族文化的交融密切相关, 创造一个多元文化的社会画卷, 这种多元文化的碰撞, 让戏曲呈现出前所未有的活力。元杂剧作为中国戏曲文化的重要组成部分, 其发展与多元民族文化的融合密不可分。元代作为中国历史上第一个由少数民族统治的统一的封建王朝, 在政治、经济、社会、历史、文化诸方面都呈现出了鲜明的特色。在这一时期, 蒙古族与汉族等各民族相互融合, 共同创造了丰富多彩的文化景观, 而元杂剧则成为了这一文化交融的重要载体和表现形式。

关键词: 元杂剧; 戏曲; 戏曲发展; 民族文化

DOI: 10.64216/3104-9672.25.04.032

1 元杂剧相关概述

1.1 元杂剧的形成

元杂剧是在宋杂剧和金院本的基础上发展起来的, 融合了各种表演艺术形式, 形成了独特的戏剧形式。元杂剧的形成不仅受到宋金杂剧的影响, 还借鉴了诸宫调的音乐形式, 逐渐发展成一种完整的戏剧形式。

元杂剧的形成背景与当时的社会环境密切相关。元代是一个多民族的国家, 商品经济繁荣, 杂剧成为一种特殊的商品, 拥有广泛的消费群体, 促进了其在社会中的兴盛。此外, 元代废除科举制度, 导致许多文人社会地位下降, 转而投身于戏剧创作, 进一步推动了元杂剧的繁荣。

元杂剧的艺术特色包括严格的体制和独特的艺术风格。它通常分为四折一楔子, 角色分为旦、末、净等。元杂剧的内容以揭露社会黑暗、反映人民疾苦为主, 结合了现实主义与浪漫主义。代表作家有关汉卿、郑光祖、马致远、白朴等, 代表作品包括《窦娥冤》《倩女离魂》《汉宫秋》《梧桐雨》等。内容以揭露社会黑暗、反映人民疾苦为主, 结合了现实主义与浪漫主义风格, 主线明确, 人物形象鲜明。

1.2 元杂剧的发展

元杂剧, 又称北杂剧, 是元代用北曲演唱的传统戏曲形式, 形成于宋代, 繁盛于元大德年间(13世纪后半期至14世纪)。元杂剧的体制特点在于其音乐体系, 北曲与南曲相对, 是在唐宋大曲的基础上, 吸收了北方民歌、俚曲以及少数民族歌曲而形成的。元杂剧在角色上分为末、旦、净、外、杂等角色, 这种音乐和角色的结合使得元杂剧在表演上具有独特的风格和魅力。

元杂剧在文学史上具有重要的地位, 常与唐诗、宋词并称, 是元代文学的重要代表。其独特的艺术形式和

丰富的文化内涵使其在中国文学史上占有重要地位。

元杂剧的发展可以分为三个阶段: 初期、中期和晚期。

1、初期(1234-1294)

元杂剧的初期是从蒙古灭金到元世祖忽必烈至元三十一年(1234-1294)。这一阶段是元杂剧逐渐脱离宋金杂剧而独立并逐渐走向繁荣兴盛的时期。元杂剧在这一阶段开始形成自己的特色, 逐渐成为一种独立的戏曲形式。

2、中期(1295-1332)

中期是从元成宗铁穆耳元贞元年至元文宗图帖睦尔至顺三年(1295-1332)。这一阶段是元杂剧的继续繁荣期和题材风格转化期。元杂剧在这一时期继续繁荣, 并且在内容和艺术表现上有所变化, 呈现出多样化的特点。

3、晚期(1333-1368)

晚期是从元顺帝帖睦尔统治时期(1333-1368)。这一阶段是元杂剧整体上走向衰微的时期。由于各种原因, 元杂剧在这一时期逐渐失去了其繁荣的状态, 整体上走向衰微。

2 元杂剧代表作品与多元民族的融合

2.1 《窦娥冤》

是元代戏曲家关汉卿创作的杂剧, 刊行于明万历十年(公元1582年), 故事原型来自《列女传》中的《东海孝妇》。全剧四折一楔子, 写弱小寡妇窦娥, 在无赖张驴儿陷害、昏官桃杌毒打下, 屈打成招, 成为杀人凶手, 被判斩首示众。临刑前, 满腔悲愤的窦娥许下三桩誓愿: 血溅白练, 六月飞雪, 大旱三年。果然, 窦娥冤屈感动天地, 三桩誓愿一一实现。这出戏展示了下层人民任人宰割, 有苦无处诉的悲惨处境, 控诉了贪官草菅

人命的黑暗现实，生动刻画出窦娥这个女性形象。该剧同时体现了关汉卿的语言风格，言言曲尽人情，字字当行本色。

《窦娥冤》与多元民族文化的融合：《窦娥冤》作为元代戏曲的杰出代表，不仅展现了深刻的社会矛盾和人性挣扎，还巧妙地融合了多元民族文化的元素，体现了元代文化的多样性。

1、蒙古族文化的影响

在元代，蒙古族与汉族等各民族相互融合，为戏曲文化注入了新的活力。《窦娥冤》中，蒙古族文化的勇武精神和汉族文化的智慧相结合，使得戏曲在表现人物性格和情节发展上更加丰富多彩。这种文化的交融，不仅体现在戏曲的内容上，也反映在戏曲的表演形式和艺术风格上。

2、多元文化元素的融合

《窦娥冤》在创作过程中，不仅忠实于原著，还融入了创新元素，如人物形象的塑造、色彩搭配的巧妙运用、空间布局的精心设计以及线条笔触的流畅勾勒等，都体现了多元文化元素的融合。特别是在京剧绘画中，这种融合更为显著，通过视觉艺术的呈现，让观众在欣赏戏曲的同时，也能感受到不同文化的魅力。

3、民俗文化的作用

元代是中国古代民俗文化发展较为开放和多元化的时代，这种民俗文娛娱乐性发展风气为《窦娥冤》等戏曲艺术的创作提供了良好的环境。戏曲中的故事情节、人物设定以及表演形式，都深受当时民俗文化的影响，使得《窦娥冤》成为了一部具有深厚文化底蕴和广泛社会影响的戏曲作品。

综上所述，《窦娥冤》与多元民族文化的融合，不仅丰富了戏曲的艺术内涵，也展现了元代文化的多样性和包容性。

2.2 《西厢记》

《西厢记》是中国古代戏曲的代表作之一，其故事源于唐代元稹的传奇小说《莺莺传》。这部作品通过描绘书生张生与相国小姐崔莺莺在仕女红娘的帮助下，冲破重重阻挠，最终达成美满婚姻的故事，展现了青年男女对自由爱情的向往和追求。

《西厢记》与多元民族文化的融合：《西厢记》作为中国古代戏曲的经典之作，不仅展现了高超的戏曲创作技巧，还深刻反映了古代青年男女对自由爱情的向往与追求。更重要的是，它在与多元民族文化的融合中，呈现出独特的艺术魅力和世界性的影响力。

1、融合多元文化元素

《西厢记》在演进过程中，不断吸收和融合多元文化的元素。从宗教、伦理到哲学，这些文化元素不仅丰

富了作品的内容，还为其增添了深厚的文化内涵。这种跨文化的融合，使得《西厢记》不仅具有中国传统的审美特征，还能够不同文化背景下找到共鸣，成为文化交流的重要桥梁。

2、展现民族特色

尽管《西厢记》融合了多元文化，但它始终保持着鲜明的民族特色。作品通过描绘张生与崔莺莺的爱情故事，展现了中华民族对真挚爱情的执着追求和对封建礼教的勇敢反抗。这种民族精神的体现，使得《西厢记》在国内外都产生了深远的影响，成为了中华民族文化宝库中的重要组成部分。

3、全球范围内的传播与影响

《西厢记》不仅在中国古代戏曲史上占有重要地位，还通过翻译和传播，在世界各地产生了广泛的影响。其译本的传播形式多种多样，包括外国汉学家或翻译家的“译入”和中国学者或翻译家的“译出”。这种交互性的翻译行为，使得《西厢记》得以在全球范围内广泛传播，成为了一种能引起全世界人民共鸣的戏曲文本。

综上所述，《西厢记》在与多元民族文化的融合中，不仅展现了独特的艺术魅力，还为世界文化的交流与理解提供了一个宝贵的视角。

2.3 《汉宫秋》

《破幽梦孤雁汉宫秋》（简称《汉宫秋》）是元代文学家马致远创作的杂剧。该剧讲述汉元帝派毛延寿去民间挑选宫女，毛延寿借机收受贿赂，中饱私囊。王昭君因不肯向毛延寿行贿，被毛延寿画丑，因而被打入冷宫。后汉元帝巡视后宫偶然得见王昭君，遂加以宠爱，并封为明妃。毛延寿自知罪责难逃，投奔匈奴，并献昭君美图于呼韩邪单于，致使呼韩邪单于向元帝索要昭君为妻，不从则兵戎相见。汉朝文武百官畏惧匈奴，劝元帝忍痛割爱，以美人换取和平。元帝无奈，只得让昭君出塞，并亲自到灞桥送别。汉元帝回宫后，心情无比悲痛。而昭君不舍故国，在汉蕃交界的黑龙江投水而死。

戏曲《汉宫秋》与多元民族文化的融合：戏曲《汉宫秋》在多元民族文化的融合上展现了独特的魅力。该剧以元杂剧《汉宫秋》为基础，通过昆曲这一传统艺术形式，将历史故事与当代审美相结合，深刻体现了中华民族共同体意识。

1、尊重史实，重塑主题

《汉宫秋》在创作过程中，严格遵循尊重史实的原则，回归汉强匈弱的真实历史背景。这一创作理念不仅保留了元杂剧的文学精华，更通过重新确立思想主题，将故事从单一的帝妃之恋扩展到汉匈对峙的百年战争背景下帝王和百姓的悲壮故事。这种转变不仅丰富了剧情，也深化了作品对家国情怀的诠释。

2、融合多元文化元素

在舞台呈现上,《汉宫秋》巧妙融合了多种文化元素。简约写意的舞台设计,配合大面积纯色与流动光影,营造出既克制留白又意境深远的艺术效果。同时,剧中还融入了舞蹈、音乐等多种艺术形式,使得整部作品更加丰富多彩,展现了昆曲艺术的雅致之美与多元文化的和谐共生。

通过这些方式,《汉宫秋》不仅让观众领略到昆曲艺术的独特魅力,也深刻感受到了中华民族多元文化的融合与传承。

2.4 《墙头马上》

《裴少俊墙头马上》(简称《墙头马上》)是元代白朴创作杂剧。该剧讲述李家小姐千金与裴家少年少俊游园偶遇,互相爱慕,互致情诗。男问:“为谁含笑在墙头?”女答:“莫负后园今夜约。”二人相约私奔,在裴家花园匿居七年,终被裴父发现赶出。后几经周折,再得团圆。

戏曲《墙头马上》与多元民族文化的融合:

1、戏曲《墙头马上》的文化底蕴

戏曲《墙头马上》作为元曲四大家之一白朴的代表作,不仅语言通俗、形式活泼、风格清新,而且深刻反映了古代青年男女反抗封建礼教、追求爱情自由的主题。这部作品本身便是中华民族传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史文化内涵。

2、与多元民族文化的融合实践

(1) 传统与现代的交融:新编京剧《墙头马上续情缘》在忠实于原著精髓的基础上,融入现代审美理念和科技元素,如5G/8K/3D/VR沉浸式全景京剧数智化等,使传统戏曲焕发现代魅力,吸引了更多年轻观众。

(2) 跨界合作与多元表达:该剧通过与其他文化艺术形式的有机合作联创,如与露营、咖啡、国潮等多元业态的结合,以及“戏曲快闪”“戏曲时尚秀”等互动体验,积极推动了戏曲文化的创造性转化和创新性发展,展现了戏曲与多元民族文化的深度融合。

(3) 地域文化的彰显:河北省正定县作为元曲的发祥地,通过创排评剧版《墙头马上》,不仅挖掘了民族文化遗产,还促进了文旅融合,展现了地方特色与戏曲文化的相互映衬。

3、融合的意义与影响

戏曲《墙头马上》与多元民族文化的融合,不仅丰富了戏曲的艺术表现形式,也拓宽了戏曲的传播渠道和受众群体。这种融合实践有助于提升民族文化的自信心和认同感,促进传统文化的传承与发展,同时也为打造文化产业创新发展模式及地方经济蓬勃发展注入了新

的生机与活力。

3 元杂剧对多元民族文化的影响及传承

3.1 文化融合与传承

元杂剧作为元代戏曲的重要代表,融合了多种艺术形式,如诗词、歌曲、说唱、舞蹈等,形成了独特的戏曲风格。这种融合不仅展现了中华文化的多样性,也促进了不同民族文化之间的交流与融合。元杂剧中的题材广泛,反映了社会底层人民的现实生活和情感世界,同时也体现了当时的社会矛盾和民族矛盾,为后世提供了宝贵的历史文化资料。

3.2 对后世戏曲的影响

元杂剧对后世戏曲的发展产生了深远影响。其独特的艺术形式和深刻的文化内涵,为明清时期的戏曲创作提供了重要的借鉴和启示。元杂剧中的表演艺术、角色刻画、语言表达等方面,都对后来的京剧等戏曲剧种产生了重要影响,推动了戏曲艺术的不断发展和创新。

3.3 对现代社会的启示

元杂剧的文化精神对于现代社会仍具有重要的启示意义。它倡导雅俗共赏的文化观念,促进了文化的多元化发展;同时,元杂剧中女性形象的塑造,也为现代社会树立了女性权益的历史典范。此外,元杂剧对生死观的描绘,也传递了对生命的敬畏和对死亡的超越,对现代人的价值观产生了积极影响。

综上所述,元杂剧作为中华文化的重要组成部分,对多元民族文化的影响及传承是深远而广泛的。它不仅促进了文化的融合与交流,也为后世戏曲的发展提供了重要的借鉴和启示,同时对现代社会的文化观念和价值观念也产生了积极的影响。

参考文献

- [1] 万蕾琪. 我国戏曲艺术的萌芽与发展[J]. 黄河之声, 2019, No. 538(13): 20.
- [2] 朱庆炜. 宋元时期戏曲音乐分析[J]. 参花, 2024, No. 1075(28): 89-91.
- [3] 郑育. 宋元时期戏曲音乐探源与形成[J]. 戏剧之家, 2020, No. 360(24): 8-9.
- [4] 孔琦. 论元杂剧《窦娥冤》的当代舞台传播[J]. 中国戏剧, 2024, No. 803(04): 62-64.
- [5] 余佳阳. 论《西厢记》中的雅俗交融[J]. 文化学刊, 2024, No. 169(11): 240-243.
- [6] 李程蔚. 元杂剧《汉宫秋》的戏剧叙事美学[J]. 歌海, 2021, No. 200(06): 46-50.
- [7] 蔡德莉, 李长青. 从白朴《墙头马上》看中国古代文人的悲情意识[J]. 四川戏剧, 2023, No. 269(01): 14-16.