

Analyzing the Structural Characteristics of *Dou E's Injustice*

Wenlan Zhang

National Academy of Chinese Theatre Arts, Beijing, 100000, China

Abstract

“Frost in June, Three Years of Great Drought, Blood-stained White Lian.” *Dou E's Injustice* is a well-known traditional narrative tragedy work by Guan Hanqing. At the time of its completion, although it was not supported by the systematic structural theories of its predecessors, it still presented a smooth and orderly classic work with appropriate depth, with interlocking plots, vivid and vivid characters, and its integrity was even higher than that of previous opera works, which had a far-reaching impact on later generations. *Dou E's Injustice* is Guan Hanqing's masterpiece. The arrangement of the plot structure and the handling of dramatic conflicts have outstanding performances, which have a profound impact on the development of the structure and plot layout of opera creation. Starting from the original text, this article will briefly analyze the structural characteristics of *Dou E's Injustice* and the highlights of its creative techniques.

Keywords

Dou E's Injustice; the structure of opera creation; theatrical conflict

浅析《窦娥冤》的结构特点

张文澜

中国戏曲学院, 中国·北京 100000

摘要

“六月飞霜, 大旱三年, 血染白练。”《窦娥冤》是关汉卿的一部家喻户晓的传统叙事性悲剧作品。其成时, 虽尚未有前人系统的结构理论作为支撑, 却仍是呈现出了流畅有序, 深浅得当的经典作品, 其情节环环相扣, 人物生动鲜明, 完整性更在以往戏曲作品之上, 对后世影响深远。《窦娥冤》作为关汉卿的代表作。其情节结构的安排, 戏剧冲突的处理等都有卓越表现, 对戏曲创作结构情节布局等的发展都具有深远影响。论文将从其原作文本出发, 浅析《窦娥冤》的结构构成特色以及创作手法上的亮点。

关键词

《窦娥冤》; 戏曲创作结构; 戏剧冲突

1 引言

戏曲文学由于直接受到舞台艺术各种因素的制约, 结构是最难而又最具有特别意义的。结构是指为了传达作品主题, 将人物之间的关系, 及由此引发的矛盾和冲突有机地结合在一起的艺术手段。特别是在以叙事为中心, 具有强烈舞台约束性的戏曲中, 占有重要位置。但是结构理论直到明代才被提及, 故元杂剧没有结构的理论基础。王国维认为: “元杂剧之最佳之处, 不在其思想结构, 而在其文章^[1]。”此评鉴意指当时曲坛不重视戏曲结构。即使王国维并不推崇元杂剧之结构, 对关汉卿的《窦娥冤》《救风尘》等剧本却不禁击节称赏, 其布置结构, 亦极意匠惨淡之致, 宁较后世之传奇, 有优无劣也^[1]。即列之世界大悲剧中, 亦无愧色。可以说使得关汉卿之剧作有这种成就的便是他躬践排场, 面傅粉

墨, 以为我家生活的态度。

2 结构起承转合, 中心行动线清晰

在最初楔子中, 关汉卿简明扼要地交代了窦娥的悲惨身世, 一贫如洗的穷秀才窦天章为取功名竟将自己的女儿卖作童养媳, 窦娥的身世在开篇便蒙上一层悲哀感, 同时引入后文的重要人物—蔡婆婆, 为后面的戏剧冲突埋下伏笔。

剧情顺理成章来到“承”的部分, 矛盾曲线与中心行动线交织发展, 冲突逐渐趋于尖锐, 剧情向上推进。这一折中张驴儿为强占窦娥而买毒药, 这一部分引入了塞卢医, 这样一个标准的小人物, 却每每在剧情转折之处发挥关键作用, 社会地痞流氓间的勾结与同流合污在张驴儿与塞卢医的来往间体现得淋漓尽致, 承接了上一部分对社会的批判, 同时这一折中多了窦娥与他人的正面冲突, 从思想和剧情为后面做铺垫, 艺术上也巧妙得蓄了势。

得益于主角“不断抗争”的动机始终如一, 接下来的矛盾冲突发展阶段也十分自然流畅的衔接下来, 通过情节前

【作者简介】张文澜(2001-), 女, 中国天津人, 本科, 从事戏剧影视文学戏曲文学研究。

后互为因果、相互连接，将戏剧发展逐步推向高潮，成为戏中冲突最为激烈的时刻。《窦娥冤》的结构安排节奏鲜明，接下来判断的一折，将冲突转而集中于窦娥一身。关汉卿以其饱蘸血泪的笔墨，为后世留下《端正好》《滚绣球》两支千古绝唱。无情的现实掐灭了窦娥的最后一丝希望，她带着觉醒者的呐喊燃起仇恨的烈火。“三桩誓愿”是该部分的关键之处，关汉卿在前期将窦娥的苦难推到尖处，在恰到好处的地方，用具有浪漫主义色彩的“三桩誓愿”引燃，使读者散发出最大程度的同情与怜悯，同时激起对社会阴暗面的不甘与愤恨。

整部作品的结尾，也就是第四折，窦娥年轻、鲜活的生命被黑暗的社会所掩埋，但其魂仍在，鬼魂形象的设置是窦娥抗争不屈的象征。从始至终窦娥都秉承着抗争不屈的人物“动机”，使得整条以主角为核心的中心行动线清晰展现在读者面前，随后的向窦天章主动申冤，与仇人辩冤等情节，都在深化窦娥的形象，同时故事有了终点。

整体剧情跌宕起伏，紧密相连，在中心行动线与矛盾冲突曲线的交织下更深入地刻画了人物形象，使读者感到既严守绳墨，又动人心弦。

3 窦娥和张驴儿间的戏剧冲突，和桃杌的冲突等，反复不断安排以表现主题

戏剧中很重要的一部分便是要表现“冲突”以引发观众的悬念，《窦娥冤》设置了许多戏剧冲突，蔡婆与窦娥，窦娥与窦天章，蔡婆与张驴儿父子，窦娥与张驴儿父子，窦娥与桃杌，窦娥、蔡婆与塞卢医之间等等。而剧作又以极其精细的巧思，将冲突集中于两条线：一是窦娥与张驴儿之间的冲突，表现得是社会流氓横行的现实，另一则是窦娥与桃杌之间的冲突，表现得是封建官吏的腐败。开场第一折，蔡婆与窦娥都分别叙述了窦娥的身世，重复交代了全剧背景。而后的剧情又在不失紧凑的前提下，将这些冲突矛盾反复强调，将故事一步步带入高潮。起初关汉卿在窦娥登场前就简明扼要地叙述了蔡婆被赛卢医谋杀，而后又为张驴儿父子二人所救，二人欲强行霸占窦娥婆媳，使得窦娥登场前便处于强烈的冲突中，这正是戏剧开头的“危机先行”，引起读者对后文兴趣。后文紧承，从张驴儿父子趁机搬入蔡家起，其二人想要强占蔡婆和窦娥婆媳二人，一计不成又生一计。张驴儿的步步紧逼，无恶不作，使得窦娥这样一个本就处于弱势地位的女子的境遇更是雪上加霜。窦娥被告至官府，这一部分中公堂对证，讲述事件经过，也很自然地对前文所发生冲突进行了反复强调。第二条矛盾线渐入，窦娥以为官府都是高悬明镜，是非分明，可不承想是这样昏官恶吏遍地而行，桃杌一出场遍道：

“我做官人胜别人，告状来的要金银^[2]。”

桃杌同张驴儿一样，都是社会阴暗一面的侧影，他们对窦娥的迫害交织在一起不断叠加，关汉卿反复强调了这样

的“恶”，使读者不断地在情节曲折中感受角色间的道德冲突和情感冲突，这些拉扯的不断出现，将故事的核心冲突推向高潮，不由得愈加愤恨社会不公，更大程度上衬托并完善了该作的悲剧内核。

4 独特的矛盾艺术设置

《窦娥冤》并未如原作般着笔体现“孝”，而是塑造了窦娥这样一位可歌可泣的弱势妇女形象。工作的矛盾设置独具特色。

从人物关系设置矛盾而言，全文不断展现复杂的戏剧冲突，该矛盾冲突的源泉是人精神的不调和作者设计正面人物和反面人物相反的志向来自然地引起人物间的矛盾冲突。如窦娥的与世无争，良善可欺，恪守封建教条，与张驴儿的无理，横行霸道，再如窦娥的冤魂第一次找上窦天章时候被他不分青红皂白地训斥了一顿，窦天章的顽固自私，又与窦娥一直以来努力奉行的孝道形成了矛盾。与普通的人物来回相比，《窦娥冤》中的人物矛盾环环相连，使剧情冲突更加清晰，节奏更加紧凑。

其次是窦娥的主角内在矛盾设置也独具匠心：

“有日月朝暮悬，有鬼神掌着生死权。天地也只合把清浊分辨……地也你不分好歹何为地，天也你错勘贤愚枉作天！哎，只落得两泪涟涟^[2]。”

窦娥的“觉醒”，便是源于此处。不少人都认为窦娥的形象得到了升华，因为她从寄希望于官府中觉醒，看清了“错勘贤愚”的“葫芦提”腐败官僚，认识了黑白不分、是非颠倒的现实世界^[3]。我将这服孝守我言词须应口”。“孝”本是其形象的内核之一。从戏剧创作而言，认为窦娥的“行为”与“思想”并不完全相符，使窦娥这一形象产生了自身“内在”的矛盾。由此，窦娥的性格乃是“刚柔并济”的立体化，人物自身的矛盾性也为意外迭起的情节做了支撑。

5 以反讽凸显本剧的悲剧性主题内核

悲剧的含义是广泛的，一个人与一个事件的惨淡收场不代表其为悲剧，而结局的圆满也并非不能使其以悲剧称道。

窦娥自小便被亲人典卖，角色在创作之初就奠定了富有悲情特色；在剧中，窦娥她孝顺、坚贞、为了蔡婆婆，被迫承担冤名，对张驴儿的逼迫绝不退步；同时她也天真相信官府公正，却无奈贪官桃杌不辨是非，最终六月飞雪。戏剧主要冲突就是窦娥所代表的纯真善良被黑恶势力所毁灭，从而使读者产生怜悯之心，而最后窦娥一案的真相大白则让读者肯定了窦娥化身鬼魂仍坚持为己鸣冤，力求清白的斗争精神价值。

尽管如此，对于《窦娥冤》是否是真正意义上的悲剧，部分读者依旧表示存疑，其中一个关键就在于窦娥通过还魂的方式复仇成功，这部分削弱了悲剧的内涵，因此有人认为第四折可以删去，只停留在六月飞雪里，窦娥含冤而死。然

而第四折里，窦娥最终的沉冤昭雪是通过她的父亲为自己的科举盘缠便最初将她卖给蔡婆的人来实现的，是一切悲剧的起源，由最初的恶人成为最后的正义执法者，极具“讽刺”意味，作者在创作中融入这等反衬手法，使得剧情的张力更上一层楼。

窦天章是这场悲剧的起源，同时其背后所代表的封建社会纲常伦理也是这场悲剧的始源。在这样的讽刺下，所谓复仇成功的结局也蒙上了一层暗淡，同时，鬼魂现身跟父亲诉冤从现实意义上讲是不存在的，关汉卿以这样的方式为窦娥昭雪似乎也在暗示着现实中听不到的不公湮没在了尘世间。窦娥最终沉冤昭雪，但桃机等黑官判的冤假错案显然不止窦娥一件，看似写成了圆满的结局，其实以小见大地暗示着更大的悲剧。窦娥一人虽洗清冤屈，但作者对于社会本质并为改变的悲哀依旧存在。“中式悲剧”的许多作品都是选择在“美好事物”毁灭之后，赋予其一条“团圆之尾”，而这种“中式悲剧”的圆满性结尾，无疑是具有讽刺意味的。

6 “以乐景衬哀情”，常安排过场戏与滑稽情节

《窦娥冤》中的滑稽部分也有不少是承袭了喜剧的技巧手法。如利用夸张的上场给予人物其特色。譬如塞卢医，医者悬壶济世，其形象往往是以宽仁为基地呈现，而《窦娥冤》中的塞卢医，则是个不折不扣的庸医形象，其上场便念道：“行医有斟酌，下药依《本草》。死的医不活，活的医死了。”

这样使读者发笑的也恰恰是对于悲伤情绪的缓冲，同时也是对人物形象言简意赅的表达。此外还有桃机的“公堂下跪”，随吏以为他跪错，他却道：“你不知道，但来告状的，就是我衣食父母。”这样的与角色行径反向的行为，不仅刻画了贪官污吏的丑恶，也为读者带来一份出其不意的新鲜笑料，并不破坏作品主题，反为读者舒缓了紧张压迫的情绪，从而能够以更加清晰的思绪理解其悲剧的本质。滑稽部分的调节作用，明代王骥德《曲律》早已发现，“论插科第三十五”云：“大略曲冷不闹场处，得净丑间插一科，可博人哄堂，亦是戏剧眼目。若略涉安排勉强，使人肌上生粟，不如安静过去^[4]。”《窦娥冤》恰到好处地平衡了其悲剧性的主题与喜剧手法的运用，引人发笑的同时，更是点化其悲剧的基调，通过对恶人人物的自白展现其本性，再次加深了

读者对于窦娥走向死亡惨剧，背后所代表的社会残酷黑暗的认识，隐晦地表达了关汉卿所希望控诉的黑暗时代，艺术性地展现了社会的丑恶不堪。

7 统一了剧场性与戏剧性

戏剧与故事最大的差异在于：戏剧受时间、空间、角色及媒材限制，必须在有限的空间中将故事展开。元杂剧重唱，唱词占大量篇幅，要以登场人物的动作构成戏曲，必须使唱词动作化，性格化，关汉卿对此点卓然，他的戏剧结构艺术所长便在于统一了剧场性与戏剧性，所以关汉卿是元杂剧的“本色派”作家代表。“闻其声，知其人。”富于性格化的语言是关汉卿十分擅长的，前两折中，窦娥性格中的坚守，顽抗便已经有所体现，进入第三折后，其形象在接连不断的矛盾中进一步加深，这一部分关汉卿也大刀阔斧，铺展大量唱白，字字泣血，用以进一步升华窦娥的反叛精神。这部分的唱白，语言是激进且锋芒毕露的，自然而然地切合了剧情中窦娥的命运跌至谷底，失去一切希望的情节高潮，使之性格更加鲜明。而前文提及《窦娥冤》反复安排人物间冲突的出现，本质也是关汉卿语言能够综合剧场性与戏剧性的体现。剧作剧场性的特点往往体现于文本中显性的“提示”。而于大量唱白中反复强调的矛盾冲突，则是剧场性的隐性“体现”。剧作如若通过演员呈现于舞台之上，便不同于文本的“与读者直接对话”。于是便在“反复强调”中达到作者思想传达的意义，且反复强调的部分都是剧情的关键点，更能帮助观众去理解剧情以及人物形象内核。

8 结语

《窦娥冤》基于结构特点及戏剧冲突等上的精彩呈现奠定了其位于中国戏曲创作中的崇高地位。整部作品布局完整，主题鲜明，尽管仍有局限与不足之处，但瑕不掩瑜。《窦娥冤》依旧作为元杂剧悲剧作品的典范，为戏曲创作的发展做出了卓越贡献。

参考文献

- [1] 王国维.《宋元戏曲史》宋元戏曲史[M].上海:世纪出版集团,2008.
- [2] 关汉卿.窦娥冤[M].吉林:吉林出版集团有限责任公司,2010.
- [3] 蒋乃珺.《窦娥冤》窦娥形象分析[J].南京师范专科学校学报, 2000(6).
- [4] 王骥德.曲律[M].吉林:吉林出版集团有限责任公司,2010.