

宋元話本賞析

吳偉斌
張兵 ● 選析

醇香芬芳 話中韻

原來情色都不由你。那女子在茶坊裡，四目相視，俱各有情。這女孩兒心裡暗暗地喜歡，自思量道：「若是我嫁得一個似這般子弟，可知好哩。今日當面挫過，再來那裡去討？」正思量道：「如何著個道理和他說話？問他會娶妻也不曾？那跟來女子和奶子，都不知許多事。」你道好巧，只聽得外面水桶響，女孩兒眉頭一縱，討上心來，便叫：「賣水的，你傾些甜蜜蜜的糖來。」那人傾一盞糖水在銅盃兒裡，遞與那女子。那女子接在手，才上

口一呷，便把那個銅盃兒望空打一丟，便叫：「好，好！你卻來暗算我！你道我是兀誰？」那范二聽得道：「我且聽那女子說。」

國立中央圖書館出版品預行編目資料

醇香芬芳話中韻：宋元話本賞析 / 吳偉斌，張兵選析，——初版。——臺北市：開今文化出版：知道總經銷，1994
面；公分。——（中國文學走廊；24）
ISBN 957-797-016-8（平裝）

857.

83007112

中國文學走廊 24

醇香芬芳話中韻——宋元話本賞析

發行人／冷遠玫

法律顧問／蕭雄淋律師、張泰昌律師

作者／吳偉斌、張兵

總編輯／戴月芳

執行主編／陳秋芬

封面設計／徐偉設計工作室

校對／廖卓成、尤淑芬

授權公司／廣西教育出版社

出版者／開今文化事業有限公司

台北市木新路二段161巷10號

電話◎2342666 傳真◎9374907

郵撥◎1636829-2 開今文化事業有限公司

登記證／行政院新聞局局版台業字第5438號

電腦排版／法德電腦排版有限公司

製版印刷／世和印製企業公司

總經銷／知道出版有限公司

電話◎（02）9395450 傳真◎9381823

初版／1994年9月

ISBN 957-797-016-8

有著作權・翻印必究

※本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換

醇香芬芳話中韻

——《宋元話本賞析》——

吳偉斌
張兵
◎選析

出版

開今文化

漫步於中國文學的長廊

——「中國文學走廊」出版序

李達政

長廊，是一種最能反映中國人生活哲學的建築類型。中國的長廊，是爲了供人漫步而設，而漫步本身，卻並不是爲了甚麼。那是一種無所爲而爲。走在長廊上，清風徐來，一方面可以欣賞湖光山色，一方面可以沉思默想，那種悠然之樂，又豈是塵世間的功名利祿所可以提供的！

「中國文學走廊」也是這樣一條供人漫步的長廊，而它通過的，是中國文學的大觀園。

中國文學的傳統，源遠流長，從《詩經》算起，迄今已超過兩千多年，其間不但文類繁衍，而且即使在同一種文類中，也是名家輩出，各領風騷。浩瀚與繁富，固然讓中國文學成爲一座取之不盡、用之無竭的精神寶庫，但另一方面，卻也構成一般讀者——特別是

現代讀者——親近上的障礙。一個不是學文的讀者，一旦被拋擲到中國文學的大觀園，往往是目迷五色，不知所措。

有鑒於此，本社特別編纂了這一套「中國文學走廊」系列，為有心一窺中國文學之美的讀者提供一條可循的途徑。顧名思義，這是一條經過精心規劃的長廊，它會帶領讀者走過一個一個值得瀏覽細味的風景點。

「中國文學走廊」系列中的每一單元都由大陸上學有專精的學者執筆，絕對夠得上是嚴謹之作。但我們請讀者不要抱著「讀書」的心情去「讀」它。我們所希望的，是讀者能應我們的邀約，放鬆心情，與我們一起漫步於中國文學的長廊上。這裡風光無限，美不勝收。

在車馬喧囂之餘，走入「中國文學走廊」，信步行來，偶拈一則，思出物外，此樂可極！是為序。

人物畫廊栩栩如生

——宋元話本

話本，是我國唐、宋、元時期的人們對興起於城市都會市井間的「說話」藝人演唱時所用底本的一種稱謂。

「說話」，就是講故事。它是伴隨著人們的勞動而產生的活動之一，在我國有著悠久的歷史。魯迅先生在《中國小說的歷史變遷》一文中說：「人在勞動時，既用歌吟以自娛，藉它忘卻勞苦了，則到休息時，亦必要尋一種事情以消遣閑暇。這種事情，就是彼此談論故事。」而這「談論故事」，實是後世「說話」的淵源。但它作為一種技藝的名詞，直至隋唐時代才在我國有關的典籍中出現。《太平廣記》卷二四八引《啓顏錄》「侯秀才可與玄感說一個好話」的記載，是現存「說話」的最早文字。此外，郭湜的《高力士外傳》、《太平廣記》所引的《嘉話錄》以及段成式的《酉陽雜俎續集》等書也都有著錄，說明我國「說話」藝術至唐代已經歷了一個漫長的發展過程而日趨成熟。可惜有關的話本卻很少留存於世。

現存最早的有關唐話本的記載是《元氏長慶集》卷十《酬翰林白學士代書一百韻》，詩云：「翰墨題名盡，光陰聽話移。」自注：「樂天每與予遊從，無不書名屋壁。又嘗於新昌宅說《一枝花話》，自寅至巳，猶未畢詞也。」這裡提到的《一枝花話》，就是指當時長安名妓李娃的故事，可惜此話本已佚，但我們還是可以從白行簡的傳奇《李娃傳》及《明刻話

本四種》中的《李亞仙》（殘本）和其他一些小說、戲曲中窺見其故事梗概。「自寅至巳」，有八至十個小時，說話人「猶未畢詞」，說明《一枝花話》的內容相當豐富。這一點，我們在其他的唐話本中也能看到。據考證，《敦煌變文集》中的《廬山遠公話》、《韓擒虎話本》、《唐太宗入冥記》、《秋胡變文》、《葉淨能詩》和《師師謾語話》（又名《不知名變文》），是唐代的話本。它們或藉佛教徒的事跡宣講佛教教義，或藉豪俠將軍贊頌建功立業的偉績，或描寫神仙類人物弘揚宗教的神通廣大，都較為真實地反映了唐代的社會現實，在一定程度上表達了人民群眾的思想感情和願望。但唐話本留存的數量不多，尚未能形成一股強大的力量；較多地從歷史故事、民間傳說和神怪故事中擷取創作題材，生活氣息不濃，反映社會的深廣度不夠；由於處在同「轉變」的脫胎之中，明顯地受到佛、道思想的影響，摻雜著某些糟粕；文言、口語相雜，語言的文學性不強。這一切都說明：唐「話本」尚處於萌芽的時期。

唐代「安史之亂」後，大量破產的農民進入城市，發展了封建社會中的商品經濟，在都市中逐漸形成了一個市民階層。至南宋時期，我國都市已十分繁華，市民階層不斷壯大。孟元老《東京夢華錄·序》說：「太平日久，人物繁阜。垂髫之童，但習鼓舞；斑白之老，不識干戈。時節相次，各有觀賞……新聲巧笑於柳陌花街，按管調弦於茶坊酒肆。」在這樣的一片歌舞昇平中，富裕的中上層市民在盡情享受物質生活的同時，也要求精神生活的充實。原先那種通俗的、內容極為豐富的「說話」就非常適時地興旺起來。當時的皇帝也特設

「供奉局」，常常召「說話」藝人去供奉內廷。與此同時，「說話」業也從宮廷走向民間，走向廣場。瓦舍勾欄、茶肆酒樓、露天空地、街道寺廟、私人府第等等，都是經常演出的場所，使藝術植根於市民大眾。正是這樣的社會基礎，在催喚著話本的湧流。隨之，一個職業化的說話藝人群也在崛起。有學者統計，見於當時各書記載的著名職業「說話」者有一一〇餘人，實際上，肯定遠不止於此。除了早先的賣藝人外，這支隊伍中還有相當數量有文化的落拓士人。他們不但能講，而且能寫，隨時摻進一些新的內容，有助於提高話本的質量和技藝的精熟。他們還組織創作團體，進行話本的專業創作，如當時的「書會」和「雄辯社」等。參加者均係「俊逸儒流」，熊大木、余邵魚、余象斗等都是編撰話本的能手。不少人「能以一朝一代故事，頃刻間捏合」，而使其他各種技藝者「最畏小說人」。當時的小說家羅燁，曾從理論上總結了「說話」藝術和話本創作的經驗，在《醉翁談錄》的《舌耕叙引》中的《小說引子》和《小說開闢》兩節中，強調了話本作者須「幼習《太平廣記》，長攻歷代史書」，具有廣博的學識和高度的藝術素養；認為話本可以「縱橫四海，馳騁百家」，廣泛地反映社會生活；並對話本創作所產生的美學魅力作了高度贊揚。上述種種，都使話本在宋元時期有了迅速的發展。據我們初步統計，宋元單篇話本共有一六八篇（包括講史話本八篇），現存五十五篇（「講史」話本二篇）；總集十種，現存八種（講史）。它們是我國文學園圃中的一朵奇葩。

南宋灌園（圃）耐得翁的《都城紀勝》一書說：當時的「說話」有小說、講史、說經、

合生四家，「話本」也並非僅指「說話」的底本，還包括其他技藝（如傀儡、影戲等）的藝人們用以演唱的底本在內。但隨著歷史的發展，「說話」四家之一的「小說」話本尤其受到市民的歡迎，聲譽日隆，並逐漸成為宋元話本的主流。在宋元話本中，一些描寫愛情的故事，既揭露了統治階級對市民階層的壓迫，又反映了市民們對封建制度和腐朽思想的反抗。如《碾玉觀音》、《張生彩鸞燈傳》等篇，從廣闊的社會背景上來揭示這一主題。在它所提供的特異藝術世界裡，我們可看到其中貫串著新的思想因素。豪放不羈、熱愛自由、對於愛情的主動追求，與以往傳統文學中的女性形象是多麼的不同，讓人第一次窺探到真實的社會和人物。《鬧樊樓多情周勝仙》旨在表現「情」與「理」的衝突，開啓了明代進步文學潮流的先聲。有的作品肯定人正常的、自然的「情欲」的難以抑制，含有對統治者所推許「存天理，滅人欲」的程、朱理學的嚴正批判。部分公案小說較廣泛真實地反映了人民群眾和統治階級間的矛盾和抗爭。《錯斬崔寧》、《簡帖和尚》（又名《錯下書》）中的一個個「錯」字，表現了當時腐敗的封建官僚政治下貪贓枉法、草菅人命、冤獄遍地的嚴酷現實，浸透著市民們的血和淚。不少話本，或表現「官逼民反」的思想，或贊揚反抗舊禮教的勇敢精神，或倡導新的倫理道德觀念，無不呈現出進步的思想意義。就是在一些名為「神仙」、「靈怪」、「妖術」及其他各類話本中，也都寄託著市民們的生活理想和思想情緒，使讀者能夠觸摸到當時的時代脈搏。

誠然，中國封建社會中的「市民」和「市民階層」，是較為複雜的概念，有待於進一步

探討。但激盪於宋元話本中的「市民精神」，卻是對舊思想堤岸的強大沖擊波。它特別鮮明地表現為：對物質欲望（包括好貨、好色、惜生等）的大膽肯定和某種程度上的對個性解放的追求。同時，由於市民群眾未曾徹底擺脫封建傳統思想的束縛，這種市民精神又有著明顯的歷史侷限，這可用「利己」兩字來概括。它集中表現為一種物質利益上的滿足，而這僅僅是人的一種自然性的和動物性的要求，尙未能很好地同人的社會要求相結合。因此，宋元話本雖表現了市民思想與傳統觀念、道德的衝突（有時甚至是非常尖銳激烈的），但它不能提出新的社會政治倫理和道德標準，尤其缺乏強烈的改造環境的社會理想。倘把宋元話本中的「市民精神」和西方文藝復興時期的文學作品中所體現出來的「人文精神」相比較，它的不足和缺陷同樣是相當突出的。

宋元話本在藝術上最為人稱道的是「極摹人情世態之歧，備寫悲歡離合之致」（《今古奇觀序》），對當時由商業繁榮所帶給封建秩序的侵蝕作了多方面的廣泛描寫，可說是都會市井生活的萬花筒。多姿多彩的人物、故事、情節，使我們彷彿進入了一座蘊藏著奇珍異寶的藝術迷宮。這種以描繪真實的人生和市民的日常生活為主旨的世俗文學，審美效果十分強烈。請看，羅燁《醉翁談錄》中的描寫：

說國賊懷奸從佞，遣愚夫等輩生嗔；說忠臣負屈銜冤，鐵心腸也須下淚。講鬼怪，令羽士心寒膽戰；論閨怨，遣家人綠愁紅慘。說人頭廝挺，令羽士快心，言兩

陣對圓，使雄夫壯志。

宋元話本以其傑出的藝術成就，為我國近代小說的發展奠定了堅實的基礎。

具體說來，有下列幾點：

一是塑造了衆多優秀的典型人物。碾玉匠崔寧，裱糊工女兒璩秀秀，絨線鋪伙計張勝，開茶鋪主兒萬秀娘，酒店掌櫃范二郎，販海商人之女周勝仙，茶博士陶鐵僧等，都在宋元話本中被刻畫得惟妙惟肖。他們作為市民的代表，占據了作品的主導地位，在我國的傳統文學中是未曾出現過的藝術典型。話本通過他們의思想和行動，展現了宋元時代獨特的精神風貌，為中國文學畫廊增添了新的藝術群像。在創造這些獨具個性的藝術形象時，話本所運用的藝術表現手法也臻於成熟。概括起來主要是：將人物放在激烈的矛盾衝突中；在典型環境中塑造典型人物；描摹富於個性化的細節和動作；精微細膩的心理描寫；「不務裝點，而情態反如畫」的白描；對比、映襯、烘托和情景交融等手法的交錯運用。

二是故事性強，情節曲折，引人入勝。單線式的縱向發展，有頭有尾，脈絡分明，於平鋪直叙中時見細密謹嚴；雙線式的交叉推進，轉折有緒，前後照應，於跳躍跌宕中頓現路轉峰迴；輻射式的齊頭並進，細針密縫，百川歸海，於紛繁多變中疊起層層波瀾；運用「巧合」和「誤會」法，簡化情節，推進故事，加劇矛盾衝突的緊張性；採用各種「小道具」紐結生動曲折的故事，豐富情節，增強戲劇性；安排伏線，設置「懸念」，使情節發展曲折有

致，引人入勝，造成強烈的藝術感染力。

三是語言生動明快，簡潔活潑，富有個性化。「話須通俗方傳遠，語關風化始動人。」作爲口頭講唱表演的話本，孜孜不倦追求的藝術審美趣味之一就是「通俗」。爲此，它基本上保持了口語化，又大量運用俗語、諺語，富於濃厚的生活氣息。同時，盡量採用短句，注意音調鏗鏘，節奏感較強。

四是話本的藝術體制趨於定型。唐話本脫胎於寺廟中的「俗講」，所以在藝術形式的構成上近似於變文，尚未形成固定的、完整的藝術體制；至宋代，「說話」已成爲獨立的技藝，並已分了家數，有了相對固定的演出分工、場所、時間以及聽衆也大致固定。因此，話本的藝術體制也隨之固定下來。它的基本格式可分爲五個部分：上場詩、入話、頭回、正話和下場詩。前後照應，首尾完整，一氣呵成，具有獨特的美學情韻。

宋元話本在我國小說乃至文學發展史上有著重要的歷史地位。它發展了傳統文學中的「叛逆」精神，建立了近代小說美學的藝術傳統，對明清時期的文學產生了較大影響。「擬話本」小說、「才子佳人小說」等直接繼其餘緒而活躍於文壇；《水滸傳》、《三國演義》、《金瓶梅詞話》、《西遊記》、《封神演義》、《紅樓夢》等著名的長篇小說，從思想到藝術都和它有著千絲萬縷的聯繫；其他各體文學（如戲曲、詩歌、散文）的作品中也保留著宋元話本故事的痕跡。

選入本書的八篇小說，是宋元話本中的部分優秀作品。「窺一斑而見全豹」，人們從中

當可領略到它的醇香芬芳。考慮到今天的讀者對那個時代較為隔膜緣故，我們盡可能對一些不容易理解的字、詞及名物、典故、習俗等作了較詳盡的「注釋」，可能仍有不盡人意之處。至於「賞析」的文字，那僅是編選者個人的審美感受。文學作品藝術奧祕的領悟，歸根結底，是要由各人自己的體驗來完成的。倘本書在這方面能對讀者有所啓迪，那就是選析者的最大欣慰了。

殷切地期待著專家和讀者的不吝指教。

張兵 一九八九年十月

目錄

冷遠玫 漫步於中國文學的長廊

——「中國文學走廊」出版序

張兵 人物畫廊栩栩如生

——宋元話本

一五 碾玉觀音

一四 張生彩鸞燈傳

一三 宿香亭張浩遇鶯鶯

一五 鬧樊樓多情周勝仙

一四 錯斬崔寧

一三 簡帖和尚

一六 快嘴李翠蓮記

二〇三 張孝基陳留認舅

碾玉觀音^①

(上)

山色晴嵐景物佳，暖烘回雁起平沙。東郊漸覺花供眼，南陌依稀草吐芽。堤上柳，未藏鴉，尋芳趁步到山家。隴頭幾樹紅梅落，紅杏枝頭未著花。

這首《鷓鴣天》，說孟春^②景致，原來又不如《仲春詞》做得好：

每日青樓^③醉夢中，不知城外又春濃。杏花初落疏疏雨，楊柳輕搖淡淡風。浮畫舫，躍青驄，小橋門外綠陰籠。行人不入神仙地，人在珠簾第幾重？

這首詞說仲春景致，原來又不如黃夫人^④做著《季春詞》的好：