

郝振鐸古典文学论文集

郁振鐸古典文學論文集

下

目 錄

中國文學的發展·····	一
中國文學史的分期問題·····	一六
評 Giles 的中國文學史·····	三二
我的一個要求·····	三六
中國文學研究的重要書籍介紹·····	三九
中國文藝批評的發端·····	六七
新文學之建設與國故之新研究·····	八三
大眾語文學的「遺產」·····	八六
爲做好古典文學的普及工作而努力·····	九〇
讓古人爲今人服務·····	九七
湯禱篇·····	一〇〇
玄鳥篇·····	一三一

黃鳥篇	一五〇
釋諱篇	一五八
伐檀篇	一八〇
作俑篇	一九三
中國古典文學中的詩歌傳統	二〇一
中國的詩歌總集	二二五
屈原傳	二二八
紀念偉大的詩人——屈原	三三四
屈原作品在中國文學上的影響	三三九
孔雀東南飛	三三八
葬花詞	三四〇
中晚唐詩紀	三四一
王若虛的文學評論	三四八
王若虛論詩	三四九
鄭厚論次韻詩	三五〇

納蘭容若論步韻詩·····	二五一
納蘭容若論詩·····	二五二
碧雞漫志·····	二五三
「詞」的存在問題·····	二五五
詞與詞話·····	二五八
幾部詞集·····	二六六
李後主詞·····	二六八
李清照·····	二六九
孟姜女·····	二七〇
蝴蝶的文學·····	二七四
中國古典文學中的小說傳統·····	二八七
中國小說八講(提綱)·····	三〇三
中國小說的分類及其演化的趨勢·····	三〇〇
論唐代的短篇小說·····	三四七
評日本人編的支那短篇小說·····	三五四

日本最近發見之中國小說·····	三五七
宋元明小說的演進·····	三五九
宋元話本是怎樣發展起來的·····	四〇五
論元刊全相平話五種·····	四〇七
明代之短篇平話小說·····	四二四
警世通言·····	四二六
明代的小說與戲曲·····	四二八
列國志傳·····	四三五
中國小說提要·····	四三九
清初到中葉的長篇小說的發展·····	四五三
平鬼傳與捉鬼傳·····	四七三
老虎婆婆·····	四七五
清朝末年的小說·····	四七七
什麼叫做「變文」？和後來的「寶卷」、「諸宮調」、「彈詞」、「鼓詞」 等文體有怎樣的關係·····	四八七

中國古典文學中的戲曲傳統·····	四九一
關於中國戲曲研究的書籍·····	五〇五
中國的戲曲集·····	五〇八
中國戲曲的選本·····	五一〇
元曲敍錄·····	五五四
關漢卿傳略·····	六九六
論關漢卿的雜劇·····	七〇〇
關漢卿緋衣夢的發見·····	七三九
馬致遠雜劇·····	七四一
清代宮廷戲的發展情形怎樣·····	七四三
敍義和團事變的兩部傳奇·····	七四六
中國劇場的變遷是怎樣的？古劇裏面有無臉譜和「武打」之類的成份·····	七五一
接收遺產與戲曲改進工作·····	七五六
有關發揚崑劇的三個問題·····	七五九
關於大唐西域記·····	七六四

關於永樂大典·····	七六九
四庫全書中的北宋人別集·····	七七五
叢書書目彙編·····	七九六
書目長編·····	七九九
索引的利用與編纂·····	八〇一
標點古書與提倡舊文學·····	八二四
向翻印「古書」者提議·····	八二八
再論翻印古書·····	八三四
中國文學者生卒考自敘·····	八三七
〔附〕關於中國文學者生卒考的幾則懷疑的解答·····	八三〇
長樂鄭氏紐約山館行篋書目跋識鈔·····	八三六
西諦題跋·····	八三九
跋心史·····	八五〇
清代文集目錄序·····	八五四
清代文集目錄跋·····	八五六

晚清文選序·····	八六〇
影宋本楚辭集註跋·····	八六三
元人小令集序·····	八六六
跋所藏散曲目·····	八六八
中國小說史料序·····	八六九
論中國短篇白話小說序·····	八七一
中國短篇小說集序·····	八七三
中國短篇小說集例言·····	八七八
中國短篇小說集第一集序言·····	八八〇
中國短篇小說集第二集序言·····	八八三
中國短篇小說集第二集下冊序言·····	八八八
中國短篇小說集第三集上冊序言·····	八九二
關於醒世恆言·····	八九七
水滸全傳序·····	九〇〇
劉知遠諸宮調跋·····	九〇七
明鈔本錄鬼簿跋·····	九二二

關漢卿戲曲集代序·····	九一四
元明以來雜劇總錄序·····	九二五
跋脈望館鈔校本古今雜劇·····	九二八
古本戲曲叢刊初集序·····	九九〇
古本戲曲叢刊二集序·····	九九四
古本戲曲叢刊三集序·····	九九六
古本戲曲叢刊四集序·····	九九九
長樂鄭氏彙印傳奇第一集序·····	一〇〇一
桃花吟雜劇跋·····	一〇〇三
清人雜劇初集跋·····	一〇〇四
晚清戲曲錄鈔·····	一〇〇五
西諦所藏善本戲曲題識·····	一〇〇六
跋所藏善本戲曲目·····	一〇一五
研究民歌的兩條大路·····	一〇一六

——嶺東情歌集序

中國古典文學中的戲曲傳統

一 戲曲的形式與其類別

(一)形式：戲曲是舞蹈與歌曲溶匯起來的東西，是人類感情的自然流露，是表現人類歡欣鼓舞的情緒的。最早起源於古希臘，當時人民爲了慶賀葡萄熟了而載歌載舞，內容主要是歌唱古代英雄的故事，模仿古人的動作，後來演變爲歌唱史詩。如荷馬的史詩就是唱出來的。在唱時難免有動作，於是史詩就戲劇化了，後來又逐漸發展成爲舞台上正式演出的戲劇。

戲劇是一種高度發展的複雜的綜合藝術。古代的歌、舞是分家的，即所謂歌者不舞，舞者不歌。如西洋歌劇只唱，不帶動作；再一種是舞劇（巴蕾舞）只舞不唱；近代的話劇則是只有對白、動作，不唱也不舞；近來在資本主義國家裏又有一種音樂喜劇，把歌唱、動作、說白、舞蹈合在一起，很流行，蘇聯也有。其實這種形式在中國早就出現過了，如京戲就是說白、動作、歌唱、舞蹈連在一起的形式。

中國戲曲發展較晚，最古的歌舞（如日本的劍舞，就是唐朝時傳去的，至今還保留着中國最早的戲曲形式）舞的人不唱，另外有一批人在旁邊唱歌。如元曲中的《刀會》是：關羽主唱，而由周倉隨着關羽的唱詞來舞刀。這就說明中國的歌、舞最早也是分家的。而後中國的戲曲多是屬於鄉下草台

戲，由於舞台場面的限制，所以象徵性的動作很濃厚，但是這種形式已經把歌、舞、白、科連在一起是很不容易的。歌、舞、白、科連在一起是中國戲曲的特點，也是戲劇中的最高形式。

(二)類別：有三：

1. 戲文：是南方的戲曲，或叫南戲，也就是後來的傳奇。如《琵琶記》、《殺狗記》等是。始自永嘉（溫州），曾稱「溫州雜劇」。永嘉戲曲風氣現在仍很盛行，當時經常有幾個戲班同時表演，進行比賽。南戲的組織規格很嚴，開頭有戲提調，稱副末登場，介紹戲的內容，戲文很長，每部要有二、三十齣戲，普通要演一晝夜，唱戲的人吃不消，因此每齣戲就要有重點，角色要分配的均勻，不使主角偏勞。如第一齣是生唱，第二齣就是旦唱，第三齣再生旦混唱……只有這樣輪流唱，才能使主角支持得住。

2. 雜劇：是北方的戲曲，用北方的調子唱的，因北方的曲調聲音高亢，唱起來很累，不能太長，所以一般都是四折，偶而也有五折。它是從諸宮調演變來的，諸宮調是一種說唱的彈詞形式，有男班，有女班，因此雜劇則分末本、旦本兩種，前者為男主角唱的，後者為女主角唱的，一個人連唱到底。如《風雨還牢末》便是由男主角唱的。配角只能說白不能唱。如果戲中的主角很多，就由一個人在每折中扮演不同的角色，只換衣服，唱的却還是他一個。如《關大王單刀赴會》一折是喬國老唱，二折是司馬德操唱，三、四折是關羽唱，但實際上還是一個演員唱的。雜劇中還有不是一個人唱到底的，如《西廂記》，很長，分五本，第一本是張生唱，第二本鶯鶯唱，第三本是紅娘唱，第四本是張生唱，第五

本是合唱，這樣旦末輪唱勞逸比較平均。雜劇的另一個特點是敘述成份很濃厚，這仍帶有諸宮調的遺風。北曲現在舞台上還可以看見，如《林冲夜奔》、《刀會》等是。

3. 地方戲：有的已失傳，尙流傳至今的有弋陽腔，亦即所謂高腔，四川、湖南的地方戲屬於此類，今日演唱的《秋江》便是。明時有所謂潮州戲，亦曾盛行一時，現在已變成古典戲，不能演唱了。

再是梆子調，有各種形式，在明末清初乾隆年間非常流行，在《綴白裘》中十一冊全是梆子調，梆子調亦稱秧腔或秧歌調，多爲單齣，現在仍到處流行。還有曾流行一時的「時劇」如《尼姑思凡》、《貴妃醉酒》等，也包括梆子調、弋陽調等。

(二) 角色的典型化：中國戲曲的另一個特點是角色的典型化，這表示了廣大人民的愛憎分明，分生、旦、淨、丑、末各有不同，用臉譜來表現人物的性格，表現好人壞人，青衣一出來就是正派人，而花旦一出來就知道是不正派的，紅臉的就是好人如關羽等，而白臉的就是壞人，如曹操、嚴嵩。

古時稱「粉墨登場」，當時化妝用品比較簡單，明末清初的臉譜都是極其簡單的，這種典型化有它的好處，教育鼓舞作用很大。但到乾隆年間，宮廷之間演唱連續十天十夜的大本戲，因登場人物多了，所以臉譜也就千變萬化起來，變得古怪複雜了。到今天更加複雜，如孫悟空登場，臉上就畫一個桃子，還帶一個葉子，太無聊，我是非常反對的。這種過於典型化是有很大毛病的，它減弱了或失去了原來戲曲畫臉譜的教育、鼓舞的意義和作用。

畫臉譜是最原始社會中的一種習慣，在戰國吳越時代，不僅畫臉，而且還要「紋身」，在外國如非

洲紅印第安人，也畫臉畫的很厲害，這是原始社會野蠻的表現；再如澳洲有晒人頭的習慣（把人頭晾乾，用藥使縮的很小），拿來當作裝飾品，放到手杖上，這是非常野蠻的，不人道的。因此，今日畫的古里古怪的臉譜我認爲是蠻性的復現。

二 中國最早的戲劇——宋朝的戲曲

宋時已有「雜劇」，是歌舞劇，還不能算是一種戲曲，稱「宋金雜劇詞」。中國很早就有穿古人衣服，模倣古人動作的形式，如《史記》所載優孟說楚莊王的故事。王國維的《優語錄》中也記載了許多這樣事情，但這些都不是真正的戲曲。

真正的戲曲是從宋之戲文開始（始於溫州戲），時間約在十一世紀與十二世紀，即北宋末南宋初。其原因可能是受到外來的影響。當時中印交通非常頻繁，印度的戲曲很發達，隨之傳入中國，故受其影響。有人說中國戲很像希臘古典戲劇，這可能因印度戲受希臘戲劇影響，而我們又受印度影響之故。

宋朝的戲文，現在沒有流傳下來，但我們知道《王魁負桂英》、《趙貞女蔡二郎》等在當時是很盛行的。在明《永樂大典》中有《張協狀元》，內容歌詞都很古，作者是溫州人，可能是元代最早的作品。內容類似《琵琶記》，寫的很沉痛。其中還有一篇爲《宦門子弟錯立身》，稱「古杭才人編」（古杭是元人稱謂），由此可見是元人的作品。其內容活潑、生動，情節曲折，藝術價值很高。再一篇是《小孫

屠》，稱「古杭書會編」（書會是專給演員編劇本的組織），可知也是元人的東西。情節也是非常複雜的。從這些作品裏可以看出我國最早戲曲的情況。

《永樂大典》中戲文有三十三種之多，現只存三種。

戲文是南戲。這時在北方又有另外一派戲劇產生出來，這就是雜劇。

三 元人雜劇（元曲）

現存有一百六十多種，有目錄可查的有五百多種，是十三世紀到十四世紀產生的東西，比莎士比亞的出現還早一百多年，當時的作家、作品非常之多。

研究元曲應該注意的幾點：1. 元曲一般有一個特點，即曲子極好，而說白極其庸俗、重複。這是因為原來只有曲子，而說白是明人後加的。《元刊雜劇三十種》中就只有曲無白，白只是「云云了」，這是讓演員自己根據當時的情節自由發揮的。2. 要瞭解元曲產生的時代背景，才能更進一步瞭解元曲的現實意義。當時，中國的封建經濟基礎已發展到最高峯，還是游牧民族的蒙古族的入主中原，引起了翻天覆地的變化。A、蒙古人貴族，在各處隨便作威作福，掠奪殺傷漢人。元曲中寫了很多無惡不作，無所不為的「衙內」，他們是「嫌官小不做，嫌馬瘦不騎」（見關漢卿的《魯齋郎》），但却搶別人的馬，奪別人的財物，霸佔別人妻子的，這就是指蒙古貴族的行爲。B、元朝做官的大都是不懂漢語的蒙古人，當時便有一批不能中舉的喪盡天良的漢人，在衙內做翻譯，他們也操生殺予奪之權，

到處胡作非爲，無惡不作。在元曲中所謂的「吏」就是指這些人。在元曲中有許多公案劇，專寫官怎樣糊塗，吏怎樣惡劣，人民寄望於清官，嚮往以清官的力量剷除一切惡霸。當時對包公就抬舉的非常高，這一方面反映了社會的黑暗，同時也反映了人民的願望。清官不可得，則求其次，把希望寄託在比較有正義感的吏身上，碰到較好的吏也歌頌不已。官不好，吏不好，便把希望寄託在梁山泊好漢身上，或其他路見不平拔刀相助的草莽英雄身上（元曲中黑旋風李逵的戲極多，當時就有描寫李逵的專家出現）。

這時統治者排斥漢人，又曾廢科舉多年，許多文人不得官做，無出路（當時做官的多是蒙古人或不識字的漢人，文人只可作一個馬官），就產生了退隱求仙的思想，因此元曲中神仙佛教的故事很多。以上是社會黑暗的一面。另外好的一面，即傳統的封建道德被打破了，反映在作品中就有許多反抗封建觀念的東西產生。當時經濟繁榮，版圖很大，國外交通發達，同歐洲意大利等國來往密切，貿易繁盛，商人市民生活富庶，農產品銷售量大，農民生活也提高，許多大城市如蘇州、杭州、大都（北京）等都非常繁榮。人民生活提高，便要求文娛活動，看戲的人特別多，戲曲因而發達；同時有許多文人求官不成便專門給劇團寫劇本，如關漢卿、鄭德輝等人，這也更加促成了戲曲的迅速發展。

現在講幾個重要作家：

1. 關漢卿：他的年代大概是一二一〇年到一二八〇年左右，是最早的戲劇作家，其作品最多也

最好，可能是創造雜劇體裁的人。他原是做醫生的，因為醫生接觸社會面廣泛，所以他的作品內容也非常廣泛。一共寫了六十五本戲曲，最能深刻的描寫和反映社會生活，所寫的人物表現了不屈的反抗精神，他還擅長描寫女子的性格。如《寶娥冤》是關漢卿一個最成功的作品，一面極深刻的暴露了當時社會的黑暗；一面將寶娥的強烈的反抗意志描寫的非常沉痛動人。在元朝社會中像這樣冤枉死去的人是很多的（此戲後人改編成《金鎖記》，價值就大不相同了）。再如《玉鏡台》一劇也描寫了一個個性很強的女性。《救風塵》中的女主角趙盼兒，不但個性很強，而且很有鬥爭性，智慧很高。《詐妮子調風月》一戲中的女主角燕燕，也是一個很有才智、很明朗爽快、很潑辣倔強而且反抗性很強的封建時代的丫環。《蝴蝶夢》是公案傳奇，把一個老太婆的感情矛盾描寫的好極了。此外如《謝天香》、《望江亭》、《金錢池》等也都是以女主角為中心的，人物也都寫得有血有肉。

關漢卿不僅善於寫女性，同時也善於寫英雄，《魯齋郎》是寫包公怎樣運用智慧剷除惡霸，他把衙內魯齋郎的名字改成魚齊郎，騙過皇帝殺掉了。另外還寫了很多「三國」戲，如《單刀會》、《西蜀夢》，把關羽、張飛的英雄氣概都寫得非常好。他的六十五種戲中，傳流下來的只有十八種，把當時翻天覆地的社會，表現得非常深刻。

2. 王實甫：也是反映了當時社會的作家。《西廂記》是他的代表作（金聖嘆把他的地位提得很高，而貶低了關漢卿是不妥當的）。《王西廂》是從《董西廂》來的，它表現了反抗封建道德的情緒，寫的很好。除此以外他還寫了《麗春堂》、《破審記》，但都不大重要。