

明代小说寄生词曲研究

赵义山等 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2013年·北京

图书在版编目(CIP)数据

明代小说寄生词曲研究/赵义山等著.—北京:商务印书馆,2013

ISBN 978-7-100-10421-0

I.①明… II.①赵… III.①古典小说—小说研究—中国—明代②词(文学)—诗词研究—中国—明代③散曲—文学研究—中国—明代 IV.①I207.419②I207.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 273698 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

本书为国家社会科学基金项目、四川省社会科学基金重点项目、
四川师范大学重点学术著作出版资助项目成果

明代小说寄生词曲研究

赵义山 等著

商务印书馆出版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行
印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-10421-0

20 年 月第 版 开本 × 1/
20 年 月北京第 次印刷 印张

定价: 元

目 录

前言	1
绪论	9
第一节 从诗词评点到小说文体批评的演进(自宋至清)	10
第二节 从鉴赏式感悟走向缜密的学理探讨(20 世纪初至 70 年代末)	14
第三节 视野渐宽的系统性、全方位观照(20 世纪 80 年代 至今)	18
第一章 明代小说的散韵结合与明代社会文化背景	24
第一节 “文备众体”的传统影响	24
第二节 经典著作的示范效应	30
第三节 显达文士的接受态度	34
第四节 市民阅读时尚的影响	39
第五节 书商射利对小说创作的干预	47
第二章 明代小说寄生词曲的体式及特征	52
第一节 寄生词的体式及特征	54
一、词脱离音乐后为寄生于小说提供了方便	55
二、寄生词中的小令	58
三、寄生词中的中调	64
四、寄生词中的长调	66

第二节 寄生曲的体式及特征	68
一、寄生曲中的小令	69
二、寄生曲中的套数	71
三、寄生曲中的带过曲	73
第三章 明代小说寄生词曲的文学特性	76
第一节 特殊的传播形式与社会意义	76
一、寄生性	76
二、共存性	83
三、教化性	92
第二节 纷繁驳杂的题材内容	104
一、广泛性	105
二、世俗性	110
三、琐屑性	115
第三节 通俗自然的语言特征	121
一、口头性	122
二、通俗性	127
三、时尚性	138
第四节 率意任真的表现方式	144
一、直白性	144
二、灵活性	148
三、恣纵性	151
第四章 明代小说寄生词曲的文化意蕴	157
第一节 寄生词曲与小说文体之民族特色	157
一、参与文体建构	158
二、征实倾向	162
三、民间立场	166
四、炫才倾向	171

第二节 寄生词曲与社会生活	174
一、服饰生活	176
二、饮食生活	181
三、居住生活	185
四、娱乐生活	189
第三节 寄生词曲与民俗文化	201
一、寄生词曲与人生仪礼	202
二、寄生词曲与岁时节日民俗	205
三、寄生词曲与信仰民俗	209
四、寄生词曲与民间歌谣	215
第五章 明代小说寄生词曲与小说叙事	220
第一节 寄生词曲与小说叙事方式	222
一、显性叙事	223
二、隐性叙事	228
第二节 寄生词曲与叙述者	237
一、叙述者借词曲来描摹人物、场景,刻画人物心理等	239
二、叙述者借词曲来预叙故事	242
三、叙述者借词曲来呈现自己的叙述态度	247
四、叙述者借词曲来表达与读者沟通的叙述意图	252
第三节 寄生词曲与叙事节奏	261
一、改变小说的叙事形态	263
二、形成不同的叙事节奏	266
三、减缓叙事节奏、制造悬念	272
第六章 寄生词曲与明代小说的文体变迁	281
第一节 寄生词曲与明代章回小说的体式嬗变	282
一、明初章回小说始用词曲的情形	283

二、嘉靖以后章回小说与寄生词曲的呈现状况·····	291
三、寄生词曲之变化与明末章回小说文体结构的定型·····	298
第二节 寄生词曲与话本小说的文体变迁·····	303
一、寄生诗词与明前期拟话本体制·····	304
二、寄生词曲与明中后期拟话本体制的变化·····	311
三、寄生词曲与明末拟话本的两极分化·····	317
第三节 寄生词曲与文言小说的文体变迁·····	326
余论·····	343
主要参考文献·····	347

前 言

本书的完成,缘于一种契机,也缘于一份责任。这种契机,一是国家社科规划办对“国家社科基金成果”组织的专家鉴定,二是广东省社科规划办的一种奖励机制。

2005年,我承担的国家社科基金项目“明清散曲研究”的最终成果《明清散曲史》提交鉴定,反馈回来的专家鉴定意见中,有一条针对该成果论述《金瓶梅》、《红楼梦》中散曲的建议,认为仅论述一两部小说中的散曲是不够的,要么,还需要扩大范围,要么干脆删去。这建议当然是很中肯的。因为时间紧迫,扩大小说中散曲的研究范围,其工作量又太大,仅资料的收集就非一己之力所能在短时间内完成,所以,我最终选择了“干脆删去”的建议。但是,忍痛割爱的遗憾,却久久不能释怀,而放弃小说中的散曲不加论述,更觉得是放弃了一份责任,因此,当再次选择研究课题的时候,我便决定把这份遗憾弥补起来,把这份曾经放弃的责任再次肩负起来。

这就又要回溯到2005年了。那时,我还在佛山大学(现佛山科学技术学院)工作,我所完成的《明清散曲史》在通过国家鉴定时被评为优秀等级,广东省社科规划办有一个很好的奖励措施:如果研究者完成的国家社科基金成果在通过鉴定时被评为优秀等级,则奖励研究者一个广东省的社科规划项目。这个奖励项目,由研究者本人提出,且不必经过专家组评审便可直接立项。于是,我便决定申报一个

“明清小说中散曲文献研究”的课题,但后来考虑到题量太大,决定先做明代,因此改为“明代小说中散曲文献研究”,被获准立项。该课题由我主持,参加者有佛山大学的万伟成博士、陈恩维博士和贺仁智硕士等人。课题刚开展不久,我们便发现,把明代近七百种小说翻检一遍,仅仅只辑录其中的散曲,无疑是一种人力资源的巨大浪费。于是,我们决定将明代小说中寄生的所有韵文皆加以辑录,尽管工作量很大,但大家都很齐心,进展也比较顺利。因为人力不够,我又邀请了河南大学的张进德教授加入该课题组,利用各自学校的资源,共同完成这一课题。

其后不久,因为母校西华师范大学学科建设的需要,我在该校领导和老师们的力邀下回到了母校。我虽然离开了佛山大学,但是,该课题的研究并未中断。而且,回到母校以后,我又利用西华师大的资源优势,吸收了几位中青年博士、硕士加入该课题组,如蒋玉斌、郑海涛、胡燕、孙宝、姚永辉、徐强、方新蓉、孙月霞等,都曾经先后加入过该课题组,还有我的几位研究生,也参加了资料的辑录工作。有了这些中青年学者的加入,力量一下子壮大了,进度也明显加快。但是,课题经费却显得捉襟见肘。不得已,我们又以“明代白话小说词曲研究”为题申报了四川省的社科规划重点项目,虽然被批准立项,但经费有限,解决不了根本问题。于是,我们又以“明代小说寄生诗词曲赋总录”为题申报全国高校古委会的课题,得到了一些资助,情况稍有好转。

我们一边辑录资料,一边思考问题。到2008年,资料辑录的工作已完成大半。为了利用这些资料做一些系统的理论探索,我们便以“明代小说寄生词曲研究”为题申报了国家社科基金项目,并获准立项。因为课题组人员工作的变化,也因为做理论与资料辑录

整理毕竟又有所不同,因此,自始至终参加并最终坚持完成这项理论研究课题的便只有万伟成博士、郑海涛博士、蒋玉斌博士,再加上笔者,一共四人。当然,需要特别说明的是,如果没有先前那些中青年学者和研究生同学参与资料辑录所奠定的基础,我们四位的理论研究是难以开展的。

从2006年我们开始对明代小说中寄生散曲资料的收集,再后来扩展到诗词,并进而由文献的辑录到理论思考,迄今已过去整整七年了。在课题组对近七百种明代小说中的寄生词曲文献进行辑录的过程中,我们曾遇到不少意想不到的困难。比如,一些稀见版本,其访求甚为困难,课题组一些成员利用外出学习和进修之便,四处访书;一些教师和研究生同学利用假期外出查书,经寒风,历酷暑,的确付出了辛勤劳动。在资料汇集时,看起来工作不难进行,但实际上也是难题不少,比如,小说作者无论引用前人的还是自己创作的词曲作品,往往没有严格的文体界限,其词曲不分的现象甚为严重,标错词牌、曲牌的情况也时有发生,在这种情况下,面对一大堆体式并不分明的长短句韵文,要想明辨其何者为词,何者为曲,还真是一件不太容易的事。

这部分文献资料的辑录与整理,等最终完成出版以后,其价值和意义在于:可以对研究明代小说寄生词曲的学者们提供较为全面的、详尽的第一手资料,以减少其资料爬梳的劳苦。立足这部第一手资料,可以展开多方面的研究课题。比如,在这些寄生的词曲作品中,有相当部分是引用前人的作品,如果对这一部分引用作品展开系统的定量分析,我们可以考察出明代人对前人词曲作品的接受以及明以前词曲作家对明代人的影响。又比如,在这些寄生的词曲作品中,也有相当一部分是小说作者自己的创作,这些作品与文人传统的诗

词创作是属于不同文化圈内的作品,它们与小说母体一起,大多流行在市民文化圈内,其题材内容、体制构成、审美特征、文化蕴含等,都与流行于文人文化圈内的词曲作品有较大差异,可以就此从多角度展开对比研究,从而使明代词曲史的研究内容更为丰富。学界以往的明代词曲史研究,基本不涉及这类作品,这从学理上说是存在缺陷的,只有将这部分作品一并纳入,明代词曲史的研究才具有完整性。这部分文献的辑录与汇编,将进一步拓展明代词曲文学和词曲发展史研究的视野和空间,可以开启一个新的视阈,从而突破以往词曲史研究者忽略这部分文献所造成的诸多认知局限。

立足于文献辑录的理论研究,本书按照预先设计,基本上对明代小说寄生词曲所涉及的问题进行了全方位探究,全书主要由四部分内容构成:

(一)明代小说文体散韵结合与明代社会文化背景研究。对这部分内容,本书的第一章进行了分析阐论。在明代,大量的词曲与诗赋作品寄生于小说,与小说母体形成散韵共存的奇妙景观,这种现象的存在,除了学界已经注意到的与唐宋传奇、话本“文备众体”的影响以及作家的炫才意识等有关以外,本书着重指出:这更与明代特殊的社会文化背景关系密切,其中,明代市民的不同构成与不同文化层次的市民读者的阅读习惯与好尚,明代书商射利投时俗之好而对小说文本创作的干预,明代文人对于小说文体的接受态度等,都对明代小说中文体共生现象有重大影响。

(二)明代小说寄生词曲的体式特征与文学特性研究。本书用第二、三两章对此做深入探讨,指出明代小说寄生词曲,既包括词体中的小令、中调、长调,也包括散曲中的令曲、套数、带过曲,以及明清时调小曲等多种体式,其体式不同,被用于小说中所起的作用亦各自有

别,其特征也各不相同。明代小说中的寄生词曲,从其传播特性和价值意义上看,具有寄生性、共存性、教化性;从其题材内容上看,具有广泛性、世俗性、琐屑性;从其语言运用上看,具有口头性、通俗性、时尚性;从其表现方式上看,具有直观性、灵活性、恣纵性。总之,从文学艺术雅俗两端而论,它们属于“俗”的一端,它们对于传统文人词曲的雅练是一种消解,对于白话小说的通俗是一种强化。

(三)明代小说寄生词曲的文化意蕴与文学功能研究。本书用第四、五两章做具体分析。对于明代小说寄生词曲的文化意蕴,本书认为:明代小说本身就是民俗文化的一面镜子,其中的寄生词曲则是明代民俗文化的诗化表现,两者联系十分紧密,尤其表现在衣食住行、人生仪礼、岁时节日、信仰、歌谣等方面,它们丰富了明代词曲的内涵,同时又充分展现了明代丰富的民俗文化,具有词曲史和民俗史的双重资料价值。明代小说中寄生词曲的文学功能,除学界论到的诸如叙事、评赞、抒情等功能以外,本书特别指出:寄生词曲作为一个特殊的叙述视角,还具有跳转、悬置、强化、消解等独特作用,非单纯的小说叙事所可替代。

(四)明代小说寄生词曲与小说文体变迁研究。本书在第六章结合词、曲、小说各自的纵向发展历程,考察明代小说被词曲广泛寄生之后的文体变迁,以及词曲寄生于小说之后的体式变化,认为:寄生词曲是明代白话章回小说文体构成的重要部件,在体制结构、叙述方式上对章回小说的变迁产生了深远影响,在初步建立、独立发展到规范定型三个阶段中,由于词从早期初步介入、中后期大量使用到末期删削与提高的不同,功能结构也随之发生变化,章回小说文体也在体制结构、叙事方式上发生了从建立、独立到定型,从说唱体到说散体的变化。但是,文本诸要素在相互作用中形成相对稳定的特殊关系,

即散韵结合、雅俗共赏成为章回小说的独特的审美规范,且已成为中国古典小说的一种民族特色,并一直延续到近现代西方小说观念对中国小说创作发生影响之前。话本中寄生词曲从宋元到明初、明中后期和明末,其数量越来越少、作用越来越小的发展趋势,表明明代拟话本小说“唱”的退化,这正与话本小说的案头化、规范化趋势相一致,也呈现了古代白话小说从话本、拟话本到白话短篇小说的发展趋势。由于词曲文体寄生于通俗的白话小说,原本经过文人雅化以后的词曲,从总体上看,其雅炼和风骚基本被消解,而代之以浅近俚俗,词体曲化,曲体歌谣化,这种趋势又反过来影响了明代词曲文学创作的发展趋势。相比较而言,寄生词曲对于明代言言小说文体结构的影响较小,尤其在文言笔记小说中更是如此。寄生词曲对于文言小说文体结构有一定影响的主要是中篇传奇小说,特别是在才子佳人情情感遇合的描写中,对于人物形象的塑造、情节的展开和叙述节律的控制等,都有重要作用。

本书首次在全面辑录明代小说寄生词曲资料的基础上,特别注意从小说与词曲文体各自流变与交叉融合的角度切入研究,并从文体互动的崭新层面深入探讨明代小说和寄生词曲各自的发展演变轨迹,注重运用社会学、文化学、民俗学、语言学、文献学、文体学、传播学、叙事学等多学科理论结合的优势,对寄生词曲的文学特性、文学功能和文化蕴含做了全面深入的分析和论述,发现了明词曲化、词曲界限模糊、小说文体演变、小说体式规范等与寄生词曲的关系。本书在研究内容上的开掘,拓展了对明代词曲史和小说史研究的视野和空间,丰富了明代词曲史乃至整个明代文学发展史的研究内涵。本书运用多学科理论进行综合考察分析并展开多种文体的交叉互动研究,应具有方法论意义,可以为中国古代文学领域内各体文学的研究

提供参考。由本书提出并探讨的一系列问题,如明代小说寄生词曲作品的文学特性、文化意蕴、文学功能、文体互动等,将引起人们对有关问题的进一步思考,这对研究明代词曲和小说文体的发展流变史,乃至对研究整个明代文学发展史,是具有一定参考价值的。

本书的架构,由我提出,并由我撰写前言、绪论、第一章及余论等部分;第二、三两章由郑海涛撰写;第四、五两章由蒋玉斌撰写;第六章由万伟成撰写。其中,绪论部分,是在陈恩维执笔撰写并由我审订的“古代小说中诗词曲赋研究综论”^①一文的基础上改写而成的。全书成稿以后,我通读了一遍,提出修改意见交由各位作者进行修订;修订稿完成后,几位作者又交换稿件互审,相互提出修改意见,并再次进行修订;最后再由我通审全稿,并提交鉴定。当匿名专家的鉴定意见返回后,我又对全稿进行了一次通读,完成了最后的审订。如果本书现在还存在这样那样的问题,那就不仅仅是相关部分作者的责任,连我自己也难辞其咎了。

本书所展开的研究,不仅是在前贤时彦研究的基础上向前推进的,也是以课题组全体成员的资料辑录为基础的,是课题组全体成员七年辛勤工作的结晶。在此,我谨向几位撰稿者和参与资料辑录工作的学者及研究生同学们表示诚挚的谢意!^② 本书的完成,除了课题组成员的共同努力之外,国家社科规划办、全国高校古委会、四川省社科规划办、广东省社科规划办,四川师范大学、西华师范大学、佛山大学等学校的科研处和文学院,以及参与课题立项和成果鉴定的专家们,都给予了大力支持;还有《文学评论》、《明清小说研究》、《晋

① 载《明清小说研究》2008年第3期。

② 本书的资料辑录工作,除了佛山大学、河南大学和西华师范大学三校文学院的一些教师以外,还有河南大学和西华师范大学古代文学专业的一些研究生同学。

阳学刊》、《云南社会科学》、《华南师范大学学报》、《苏州大学学报》等刊物的朋友们为本课题部分阶段性成果的发表提供版面；本书的出版又得到商务印书馆厚艳芬女士等编校人员的热心帮助，并提出了不少中肯的意见，为拙稿的完善贡献了他们的聪明才智；凡此，我谨代表几位作者表示衷心感谢！

当书稿还伏在我们案头时，它还属于作者，而一经面世，它就属于社会，属于学术，属于文化，属于读者，我们真诚地欢迎读者朋友和学界同行们给予批评指正。

赵 义 山

癸巳季春于斜出斋

绪 论

中国古代小说在明清时达到鼎盛,小说中大量融会诗词曲赋等韵文的现象,在明代可谓登峰造极,从而形成明代小说叙事中散韵结合的既定模式。对于明代小说中融会的诗词曲赋等韵文,如果站在小说本位立场来看,它们自然是小说文体的构成部分,已经与小说文体中以散体叙述的文字融为一体,共同服从于故事情节的叙述、环境的展现、人物的塑造和情感的抒发等,因此,明代小说文体中散、韵二体的结合,便已经血肉相连,密不可分。然而,如站在诗词曲赋等韵文本位立场来看,作为传统的各体韵文,在融会进小说之后,其原本所具有的独立性和完整性,虽然被程度不同地削弱,甚而发生了某些变异,但是作为诗词曲赋所具有的一些最基本的文体特征,如讲究声韵、平仄、句式等,却始终被保存下来。如果从小说文体中散韵二体之结构关系看,一般来说,散体叙述之文始终是小说文体结构的基本骨架和血肉主体,而诗词曲赋等韵文,不过是依附于基本骨架和主体血肉中的某些局部,其主从关系是客观存在着的。这是从文体结构的角度来看。如果从文体传播的角度看,被融会进小说故事情节之中的诗词曲赋作品,相当一部分作品不能独立流传于世,它们大多是依附于小说文体才获得了广泛的传播,因此,其依附性和寄生性特征尤其突出。正因为融会进小说文体之中的诗词曲赋始终保持着它们固有的文体特性,具有一定的独立性,因此,我们便可以将其从小

说文体中分离出来,而作为古代诗词曲赋的一个组成部分去进行观照与研究;又正是因其依附性和寄生性特征所带来的某些变异,它们又不同于传统的单纯的诗词曲赋创作,换言之,小说家笔下之诗词与诗词家笔下之诗词,是有所区别的;为以示区别,我们便将融会于小说中的这部分诗词曲赋作品称之为寄生韵文,而对于寄生韵文中的词曲作品,便称为寄生词曲了。这是需要首先说明的。

对于小说中融会诗词的情形,学界早有关注,随着时间的推移和学术的进步,人们的认知范围在逐步扩大,对相关问题的认识也在不断加深。那么,前人对这一问题的研究取得了怎样的成绩?还存在哪些问题?我们今天的研究,又做了哪些工作?取得了怎样的进展?有怎样的意义和价值?还有哪些方面的问题应当继续研究?这是要首先交代的。

对中国古代小说融合诗词的现象,从研究发生及演进的时间顺序来看,大体可以分为宋末至晚清、20 世纪初至 70 年代末、20 世纪 80 年代至今三个阶段。从研究的深广程度看,自宋代学人对这一问题的偶尔涉及,到当今学人的专题系统研究,人们对这一问题的探讨,逐渐超越了现象本身,而涉及文学史和文化史等一系列复杂问题。梳理历代学人的研究,不仅可以帮助我们深化对中国古代小说融合韵文现象的认识,而且能够借以考见不同时代学术研究范式的转换和学术研究的演进历程。

第一节 从诗词评点到小说文体 批评的演进(自宋至清)

最早论及小说中融合诗歌现象的应是南宋赵彦卫,其《云麓漫

钞》揭示了唐代传奇“文备众体,可以见史才、诗笔、议论”^①的文体特征,也注意到了传奇作者的炫才意识;宋末元初的罗烨对宋代“小说”中夹有诗词的现象亦有所关注:“夫小说者,虽为末学,尤务多闻。……论才词有欧、苏、黄、陈佳句,说古诗是李、杜、韩、柳篇章。……热闹处敷衍得越久长,曰得词,念得诗,说得话,使得砌。言无讹舛,遗高士善口称扬;事有源流,使才人怡神嗟呀。”^②罗烨主要着眼的是说话技艺,但事实上也涉及艺人的“炫才”追求和他们“词”、“诗”、“话”、“砌”结合的综合性讲说特征。尽管两人都还没有自觉的文体意识,但都不约而同地注意到,由于传奇作者和说话艺人的炫才意识而导致的小小说融会诗词的“文备众体”现象的产生,这对后世是极富启发意义的。

元人对小说中杂有诗词的认识,又有所进步。虞集《写韵轩记》云:“盖唐之才人,于经艺道学有见者少,徒知好为文辞,闲暇无所用心,辄想象幽怪遇合、才情恍惚之事,作为诗章答问之意,傅会以为说,盍簪之次,各出行卷,以相娱玩,非必真有是事,谓之传奇。元稹、白居易犹或为之,而况他乎!”^③虞集继承赵彦卫之说法,认识到了唐人融合了诗词的传奇小说的炫才和娱乐的外在功能。辛文房则看到了唐人小说中诗歌的抒情功能,其《唐才子传》卷十云:“杂传记中多录鬼神灵怪之词,哀调深情,不异畴昔。然影响所托,理亦荒唐,故不能一一尽之。”^④虞集和辛文房的贡献在于开始了对小说中寄生诗词

① [宋]赵彦卫著、傅根清点校:《云麓漫钞》,中华书局1996年版,第135页。

② [宋]罗烨:《醉翁谈录》卷一,《续修四库全书》,上海古籍出版社1998年版,第1266册,第408、409页。

③ [元]虞集:《道园学古录》卷三十八,商务印书馆1937年版。

④ [元]辛文房著、傅璇琮校笺:《唐才子传校笺》,中华书局1995年版,第五册,第519页。