

明清传奇史

中

◆

国

◆

分

◆

体

◆

断

◆

代

◆

文

◆

学

◆

文

◆

史

◆

郭英德

著

江苏古籍出版社

中国分体

断代

文学史

明清传奇史

郭英德 著

江苏古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

明清传奇史/郭英德著. - 南京:江苏古籍出版社,
1999.8

(中国分体断代文学史)

ISBN 7-80643-236-1

I. 明… II. 郭… III. ①文学史-中国-明代②文学史-中国-清代 IV. I209.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35431 号

明清传奇史

著 者 郭英德
责任编辑 周立波

出版发行 江苏古籍出版社
发行部电话 025-3223462
社 址 南京市中央路 165 号 邮编:210009
经 销 江苏省新华书店

照 排 南京理工排版校对公司
印 刷 者 宜兴印刷厂 邮编:214200
开 本 大 32
印 张 21.875
字 数 547 千字
版 次 1999 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-80643-236-1/K·90
定 价 26.00 元

(江苏古籍版图书凡印装错误可向承印厂调换)

目 录

绪 论 明清传奇和明清传奇史·····	1
第一节 传奇:从小说到戏曲·····	1
第二节 明清传奇界说·····	8
第三节 明清传奇的历史分期·····	12
第一编 从戏文到传奇(明成化初至万历十四年, 1465—1586)·····	19
第一章 风起于青萍之末·····	21
第一节 明前中期社会与剧坛·····	21
(一)明前期社会与剧坛·····	22
(二)明中期社会与剧坛·····	26
第二节 元末至明中期戏曲的发展动向·····	31
第二章 传奇体制的确立·····	38
第一节 审美趣味的文人化·····	38
第二节 剧本体制的规范化·····	49
(一)戏文剧本体制的三种样式·····	49
(二)规范化的传奇剧本体制·····	52
第三节 语言风格的典雅化·····	58
第三章 昆腔新声的崛起·····	65
第一节 四大声腔及其变迁·····	65
第二节 昆山腔的改革·····	69
第三节 昆腔新声与传奇·····	71
第四章 传统主题的变异·····	77
第一节 有益风化的教化剧·····	78

(一) 丘浚和邵灿	79
(二) 惟有孝义忠贞果美哉	85
第二节 虚实相半的历史剧	91
(一) 嘉靖以前的历史剧	92
(二) 张凤翼及其历史剧	95
第三节 情理和谐的风情剧	99
(一) 《南西厢》和陆采	100
(二) 郑若庸和高濂	105
第五章 时代主题的先声	111
第一节 《宝剑记》: 忠奸剧的定型	111
第二节 《浣纱记》: 历史剧的新篇	119
第三节 《鸣凤记》: 时事剧的发轫	124
第二编 传奇的风行(明万历十五年至清顺治八年, 1587—1651)	131
第六章 晚明社会与剧坛风气	133
第一节 举国如狂的剧坛风气	133
第二节 心学思潮与传奇风行	135
第三节 实学思潮和传奇风行	140
第七章 汤显祖的文化意义	146
第一节 厌逢人世懒生天——汤显祖的人生追求	146
第二节 梦中之情, 何必非真——《牡丹亭》的思想 意蕴	154
第三节 因情成梦, 因梦成戏——《牡丹亭》的艺术	

成就·····	161
第四节 等为梦境,何处升天——“二梦”的荒诞意识 ···	165
(一)《紫箫记》和《紫钗记》·····	165
(二)《南柯梦》和《邯郸梦》·····	166
第八章 沈璟和吴江派·····	174
第一节 传奇音乐体制的格律化·····	174
(一)不有光禄,词调孰新·····	175
(二)名为乐府,须教合律依腔·····	180
第二节 意在风世,美听通俗——沈璟传奇的风貌 ·····	185
(一)命意皆主风世 ·····	185
(二)通俗美听 ·····	189
第三节 衣钵相承,各出机杼——吴江派的理论与创作 ·····	192
(一)前期吴江派嫡传 ·····	193
(二)前期吴江派羽翼 ·····	200
(三)后期吴江派作家 ·····	207
第九章 传奇文体规范的成熟·····	217
第一节 合律依腔与意趣神色——“汤沈之争”述略·····	218
第二节 合则并美,离则两伤 ·····	225
第三节 浅深、浓淡、雅俗之间·····	229
第四节 演奇事,畅奇情 ·····	235
第五节 从曲论到剧论·····	241
(一)曲与诗原是两肠 ·····	241

(二) 作曲犹造工室者然	245
第十章 曲海词山,于今为烈	251
第一节 文词派余裔	252
(一) 梅鼎祚:文人丽裁	252
(二) 屠隆:才士之曲	255
(附论神佛剧与文人剧)	
第二节 传奇十部九相思	260
(一) 风流节义难兼善	261
(二) 世间只有情难诉	265
(三) 男女风情剧的分化	275
第三节 吴炳、孟称舜与阮大铖	280
(一) 吴炳:情致有余,豪宕不足	281
(二) 孟称舜:始若不正,卒归于正	288
(三) 阮大铖:寓意自嘲,情文宛转	293
第四节 讽世剧与时事剧	298
(一) 孙钟龄的讽世剧	299
(二) 蔚然大观的时事剧	302
第三编 传奇的繁盛(清顺治九年至康熙五十七年, 1652—1718)	309
第十一章 文化思潮与传奇繁盛	311
第一节 动荡社会与感伤情怀	311
第二节 大众艺术与昆剧流行	315
第十二章 传奇文体规范的再构	323

第一节	戏、曲合一的戏剧观念	323
第二节	缩长为短的剧本体制	325
第三节	结构第一的艺术追求	334
第四节	以俗为雅的语言风格	340
第十三章	李玉和苏州派	352
第一节	绿窗共把宫商办——苏州派概说	353
	(一) 苏州派点将录	353
	(二) 驰骋剧坛,同气相求	358
第二节	讥切时弊,关注现实——苏州派传奇的现实 精神	361
第三节	事关风化,劝善惩恶——苏州派传奇的教化 指向	368
第四节	天下兴亡,匹夫有责——苏州派传奇的平民 色彩	374
第五节	既富才情,又嫔音律——苏州派传奇的艺术 特色	379
第十四章	李渔和风流文人	384
第一节	风流道学,自娱娱人——李渔传奇的审美趣味	384
	(一) 自行其是的生活态度	385
	(二) 风流道学的思想追求	390
	(三) 嬉笑谈谐的喜剧精神	395
第二节	新奇·机趣·通俗——李渔传奇的艺术	

造诣·····	401
(一) 求新求奇·····	401
(二) 机趣通俗·····	405
第三节 风流蕴藉,谈言微中——风流文人概述·····	410
(一) 浙江籍风流文人·····	410
(二) 万树·····	413
(三) 其他江苏籍风流文人·····	417
第十五章 文人之曲·····	422
第一节 惆怅兴亡系绮罗——正统文人的故国忧思·····	422
第二节 侏大乾坤无处住——正统文人的失意情怀·····	430
第三节 以实录作填词——正统文人的叙事观念·····	436
第四节 游戏成文聊寓言——正统派传奇的艺术特征 ·····	440
第十六章 南洪北孔·····	447
第一节 洪昇的坎坷生平·····	448
第二节 情缘总归虚幻——《长生殿》的至情理想·····	453
第三节 排场之胜,无过于此——集大成的《长生殿》 艺术成就·····	462
第四节 孔尚任仕途沉浮·····	468
第五节 桃花扇底系兴亡——《桃花扇》的历史意识·····	474
第六节 颇得风人之旨——《桃花扇》的艺术特色·····	484
第四编 强弩之末的传奇(清康熙五十八年至嘉庆二十五年, 1719—1820)·····	491

第十七章 社会审美需要的嬗递	493
第一节 职业戏班的昌盛.....	493
第二节 折子戏的流行.....	498
第三节 花部雅部的消长.....	507
第十八章 传奇内容的道德化	514
第一节 道德内容审美化.....	515
(一) 五伦为剧,意主惩劝.....	515
(二) 有补伦常,无颇风化.....	519
第二节 传奇艺术道德化.....	522
(一) 笔墨化工,维持名教.....	523
(二) 千秋节义情而已.....	529
第三节 改俗曲以归雅正.....	536
(一) 改昆调合丝竹天道人心.....	537
(二) 《雷峰塔》的演变.....	540
第十九章 传奇艺术的诗文化	549
第一节 曲史:传奇与历史沟通.....	550
第二节 曲文:传奇与诗文联盟.....	558
第三节 曲体:传奇与杂剧趋同.....	563
第四节 曲语:传奇与雅风共尚.....	570
第五编 漂泊无依的传奇(清道光元年至宣统三年, 1821—1911)	577
第二十章 风云变幻的剧坛	579
第一节 诸腔竞奏.....	579

(一) 高腔腔系	580
(二) 弦索腔系	582
(三) 梆子腔系	583
(四) 皮黄腔系	584
第二节 昆乱同台	587
(一) 昆乱不挡	587
(二) 昆曲翻新	592
第二十一章 文人传奇的余绪	597
第一节 因袭传统:传奇的萎缩	598
(一) 传奇名家巡礼	598
(二) 聊斋戏与时事剧	603
第二节 与世俱迁:传奇的新变	608
第二十二章 传奇文体的消解	620
第一节 文学体制多样化	621
(一) 传奇杂剧的混融	621
(二) 结构排场的变异	622
(三) 脚色设置的变格	625
(四) 曲白比重的倾斜	629
(五) 语言风格的变化	631
第二节 音乐体制纷杂化	633
(一) 昆乱夹演	634
(二) 曲牌体与板式体	639
第三节 表演艺术复合化	646

(一) 文武与雅俗	646
(二) 虚拟与写实	651
余 论 明清传奇的文化价值	657
第一节 明清传奇的认识价值	657
第二节 明清传奇的审美价值	662
附 录 明清戏曲研究书目举要	668
后 记	683

绪 论

明清传奇和明清传奇史

中国古代的文体名称,往往相当紊乱而又相当模糊。一方面,一个文体名称,大多不仅仅指称一种文体,还可以指称多种不同文体;换句话说,不同文体往往可以有相同内涵的文体名称。另一方面,一个文体名称,即使当它指称一种文体时,也具有相当广泛的涵括性;换句话说,一种文体往往有着相当广泛而复杂的外延。有鉴于此,我们对明清传奇史的研究,便不能不遵循孔子“必也正名乎”的古训,首先从辨体开始。

第 一 节 传奇：从小说到戏曲

“传奇”一词的最初含义,约略同于“志怪”。“传”者,志也、记也;“奇”者,怪也。所以,“传奇”即记述奇人奇事^①。

“传奇”之名,始见于中唐元稹(779—831)的《莺莺传》。唐末人裴铏也许受到《莺莺传》的影响,以《传奇》名其小说集。从中唐至唐末,“传奇”尚是专名,至今未有任何文献资料可以证明此时已用

^① 参见李剑国《唐稗思考录——代前言》,见其《唐五代志怪传奇叙录》(南开大学出版社,1993),第6页。本节有关传奇小说的资料,亦多参考此书。

“传奇”一词指称唐代新兴的小说文体。

宋代初年，范仲淹（989—1052）撰《岳阳楼记》，“用对语说时景，世以为奇。尹师鲁（按，名洙）读之曰：‘《传奇》体尔！’”（陈师道《后山诗话》）虽然尹洙所说的“传奇”，当是仅指裴铏之书，还不是统称的类名；但他既称《传奇》为“体”，便隐含着一种辨别文体的意思，实为后代以“传奇”概称唐人新体小说的滥觞。北宋人称呼唐人新体小说，一般叫做“传记”，借用的是历史文体的名称（见李剑国《唐五代志怪传奇叙录》）。

用“传奇”作为一种小说体裁的类名，始见于南宋淳祐元年（1241）谢采伯的《密斋笔记·序》：

经史本朝文艺杂说凡五万余言，固未足追媲古作，要之无抵牾于圣人，不犹愈于稗官小说、传奇志怪之流乎？（《丛书集成初编》本）

谢采伯以传奇与稗官小说、志怪对举，显然是指称三种不同的小说文体。可见至晚在南宋初年，“传奇”已经成为类名，人们约定俗成地已经用“传奇”作为中唐以来新兴的一种小说体裁的统称。这种新兴的小说体裁别具风貌，不仅与传统的“经史文艺”决非一体，而且与汉朝稗官小说、六朝志怪小说判然而别。

用“传奇”来概称唐人的新体小说，就现有文献而言，始见于元中叶虞集（1272—1348）《道园学古录》卷三八《写韵轩记》：

唐之才人，于经艺道学有见者少，徒知好为文辞。闲暇无可用心，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？

其后,元末陶宗仪《南村辍耕录》卷二五标称:“唐有传奇。”明万历年间臧懋循(1550—1620)《弹词小序》也说:“近得无名氏《仙游》、《梦游》二录,皆取唐人传奇为之敷演。”(《负苞堂集》卷三)此后唐传奇之称便大行于世。

与臧懋循同时的胡应麟(1551—1602),在《少室山房笔丛》卷二九《九流绪论下》中,进一步总结前人的文体分类与审美感受,以“传奇”与“志怪”、“杂录”、“丛谈”、“辨订”、“箴规”等并列,作为中国古代小说的一种体裁。20世纪20年代,鲁迅撰《中国小说史略》,略本胡应麟之说,认为“传奇”是唐代新兴的一种小说体裁,在唐宋两代最盛,元明清时期尚有余绪^①。“传奇”作为一种小说文体的类名,从此成为定论。

但是,在宋元明清一千多年的实际运用中,“传奇”一词不仅用于指称小说文体,还侵入了民间说话伎艺和戏曲文学的领地。

从现存的文献资料来看,在宋代民间说话伎艺中,“传奇”一词有广狭二义。

广义的“传奇”,指民间说话伎艺所讲述的各种奇异故事。如宋末元初人罗烨《醉翁谈录》卷一《舌耕叙引·小说开辟》说:“开天辟地通经史,博古明今历传奇。”以传奇与经史对举,其义甚明。《金史》卷一二九《佞幸传》云:“张仲轲幼名牛儿,市井无赖,说传奇小说,杂以俳优诙谐语为业。”所谓“传奇小说”,也是此义。

狭义的“传奇”,则指称民间说话伎艺中小说家的一种题材类型。如南宋末灌圃耐得翁《都城纪胜·瓦舍众伎》云:“说话有四家:一者小说,谓之‘银字儿’,如烟粉、灵怪、传奇,说公案皆是搏刀杆棒及发迹变泰之事。”(《四库全书》本)稍后吴自牧《梦粱录》卷二〇

^① 见《中国小说史略》(人民文学出版社,1973)第八、九篇《唐之传奇文》,第十篇《唐之传奇集及杂俎》,第十一篇《宋之志怪及传奇文》,第二十二篇《清之拟晋唐小说及其支流》等。

“小说讲经史”条亦云：“且小说名‘银字儿’，如烟粉、灵怪、传奇、公案、朴刀、杆棒、发迹变泰之事……”罗烨《醉翁谈录》卷一《舌耕叙引·小说开辟》一节，则将小说分为八类：“有灵怪、烟粉、传奇、公案，兼朴刀、杆棒、妖术、神仙。”他所列举的“传奇”篇名，有《莺莺传》、《爱爱词》、《王魁负心》、《鸳鸯灯》、《紫香囊》、《花萼楼》、《章台柳》、《卓文君》、《李亚仙》、《崔护觅水》等，大抵属于人世间男女爱恋、悲欢离合的题材。由此可知，在宋末元初时，人们还通常以“传奇”作为某种小说题材类型的专称。

以“传奇”为题材类型，亦见于南宋时的诸宫调。如吴自牧《梦粱录》卷二〇“妓乐”条云：“说唱诸宫调，昨汴京有孔三传，编成传奇、灵怪，入曲说唱。”元周密《武林旧事》卷六“诸色伎艺人”云：“诸宫调（传奇）：高郎妇、黄淑卿、王双莲、袁太道。”他们所说的“传奇”，既然与“灵怪”并列，显然也指的是诸宫调中的一种题材类型。说唱诸宫调也有“传奇”一目，大概因为诸宫调的这类故事题材与说话伎艺中小说的同类故事题材互相袭用，所以共用一名。

根据现存的文献资料，以“传奇”称戏曲，始见于南宋末年张炎（1248—1320?）的〔满江红〕词小序：“赠韞玉，传奇惟吴中子弟为第一。”（《山中白云词》卷五）他所说的“传奇”，应指当时流行于南方的南曲戏文。此后，元人习常称南曲戏文为“传奇”。如阙名《小孙屠》戏文第一出，副末道：“后行子弟不知敷演甚传奇”；阙名《宦门子弟错立身》戏文第五出，唱词有“你把这时行的传奇，……你从头与我再温习”的话，接下去主人公王金榜用四支曲子缕述《王魁负心》等二十九本戏文名目（钱南扬《永乐大典戏文三种校注》）。

与此同时，元人也习称北曲杂剧为“传奇”。如钟嗣成《录鬼簿》著录元代杂剧作家与作品，分类标目题云：“前辈已死名公才人，有所编传奇行于世者。”又云：“右前辈编撰传奇名公，仅止于此。”明初朱有燬（1379—1439）《元宫词》云：“《尸谏灵公》演传奇，一朝传到九重知。奉宣赉与中书省，诸路都叫唱此词。”（《辽金元宫

词》按,《尸谏灵公》乃鲍天祐所撰杂剧,已佚,《录鬼簿》著录。可见明初人也习称杂剧为“传奇”。

到明清时期,笼而统之地称戏曲为“传奇”的仍大有人在。如清唐英(1682—1756)的《古柏堂传奇》十七种,实为传奇杂剧合集;周乐清(1785—1855)的《补天石传奇》,实为八种杂剧合集^①。

以“传奇”通称戏曲,无疑是借用于小说的,那么,为什么古人借用“传奇”这一小说体裁的类称作为戏曲文学的通称呢?我认为有以下三个原因:

第一,从外在的演变迹象来看,由于宋元明清戏曲多取材于唐代传奇小说,演述人世间男女爱恋、悲欢离合的故事,故而袭用“传奇”的名称。明人胡应麟曾推测道:

传奇之名,不知起自何代。陶宗仪谓“唐为传奇,宋为戏文,元为杂剧”,非也。唐所谓“传奇”,自是小说书名,裴铏所撰。……然中绝无歌曲乐府,若今所谓戏剧者,何得以“传奇”为唐名?或以其中事迹相类,后人取为戏剧张本,因辗转为此称不可知。(《少室山房笔丛》卷四一《庄岳委谈下》)

从“传奇”之名先见于小说、后用于戏曲这一历史事实来看,这一推测大抵“虽不中,亦不远矣”。

第二,从内在的因缘关系来看,由于戏曲文学继承了传奇小说的文体特征,故而借用“传奇”的名称。

作为一种独特的小说体裁,传奇应有不同于其他文体的本质特征。陈振孙《直斋书录解题》卷一一裴铏《传奇》条解题云:“尹师鲁初见范文正《岳阳楼记》,曰:‘传奇体耳!’然文体随时,要知理胜

^① 按,《古柏堂传奇》,现存乾隆间古柏堂刻本、嘉庆间古柏堂刻本等;《补天石传奇》,现存道光间静远草堂原刻本。