

当代学人书系

元明小说戏曲关系研究

涂秀虹 著 ●

上海三联书店

元明小说戏曲关系研究

涂秀虹 著 ●

 上海三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

元明小说戏曲关系研究 / 涂秀虹著.

—上海: 上海三联书店, 2004.9 (当代学人论丛)

ISBN 7-5426-1988-8

I. 元... II. 涂... III. ①古典小说—关系—古代
戏曲—文学研究—中国—元代②古典小说—关系—古代
戏曲—文学研究—中国—明代 IV. I206.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第095529号

元明小说戏曲关系研究

著 者 / 涂秀虹

策 划 / 刘宏伟

责任编辑 / 邱 红

装帧设计 / 范峤青

责任制作 / 林信忠

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路396弄10号2楼

<http://www.sanlianc.com>

E-mail:sanlianc@online.sh.cn

印 刷 / 上海惠顿实业公司印制

版 次 / 2004年11月第1版

印 次 / 2004年11月第1次印刷

开 本 / 880 × 1230 1/32

字 数 / 260千字

印 张 / 14

印 数 / 1-3000

ISBN7-5426-1988-8

I·228 定价: 28.00元

序

齐裕焜

涂秀虹博士经过多年努力，写出这部《元明小说戏曲关系研究》。我有幸先睹为快，通读了全书，获益匪浅。

小说与戏曲同源共流，互相影响与交融，是中国文学史上独特的现象，对于中国小说发展史与戏曲发展史来说是一个关键问题。研究小说戏曲两者之间的关系，是切合我国小说戏曲现象之实际而又必要的研究，对于深入认识中国小说、戏曲演变发展的脉络，准确把握中国古典文学作品的审美特性，都有促进的意义。在现当代的文学发展中，小说与戏剧甚至影视作品同样有这种互相交融和互相转换的关系。如何把古代小说名著搬上荧屏，如何把现当代作家的作品改编成戏剧上演，如何理解这种交融或转换的文化意义，也许我们可以从古代小说与戏曲的互相融合、互相吸收、改编改造中得到启示。

本书选择了元明时期有较大影响的三国、春秋列国、五代史、水浒、包公、西游记、八仙这七个代表性题材的艺术流变作历史的考察。从微观的层面入手，通过系列的个案分析，研究了小说戏曲在演作形式、表现技巧、题材、意趣、思想倾向、文化内涵等各方面如何互相积累、促进、吸收、超越等问题。注意宏观把握与微观考察结合，注意理论与材料的结合，在分析梳理大量的材料和现象的同时，作出理论概括，尽量做到“论从史出”，这是这部著作努力的方向。

涂秀虹在硕士阶段学习文艺理论，理论基础较扎实，艺术感受力强。博士阶段转攻古代文学，应该说，刚进入古代文学研究领域时，她的古代文献基础与古代文学专业毕业的研究生相比当然相对薄弱些，这几年她又选择了小说戏曲关系这个涉及面很宽的课题作为研究方向，确实付出比别人更多的艰辛努力，也终于在这一领域有了收获。从她的成长过程中可以看到她的学术品质：好学、勤思，不急于求成，而是尽量拓宽学术视野，尽可能广泛涉猎古代文学研究领域，同时不断夯实自己的学术研究基础。作为一个青年学者对自己有严格的要求和清醒的认识，努力发挥自己的长处，尽力弥补自己的不足，这是健康成长的必由之路。

这一代青年学者是十分幸运的。他们生活在国家兴盛、学术繁荣的太平盛世；他们接受过良好的教育，有较为合理的知识结构；先进的科技手段、广泛的学术交流和信息资源的共享，为他们的研究和成长提供了极为有利的条件。涂秀虹还很年轻，已经有较好的基础，我相信，只要她坚毅地沿着正确的道路走下去，学术前途是无可限量的。

作为师友，这是我的衷心祝愿与期待。

2004年7月于福建师大华庐

前 言

依艺术特性之别，文学有三大体式：抒情诗、戏剧和叙事文。它们分别以抒情性、戏剧性、叙事性为其主要特性。中华民族以诗为传统，后出的戏曲与小说无不浸染着诗性。事实上，中国的艺术思维有着“求同存异”的特点，所以，戏曲为“叙事体戏曲”，小说则为“无声戏”，具有戏剧性。

我国的小说戏曲起源很早，但成熟较迟。

古代小说概念包含传统目录学所谓的“小说”与散文体叙事文学的“小说”。^①本文主要关注后者。一般认为，散文体叙事文学的小说以魏晋南北朝的志怪与志人小说为发轫；唐传奇标志着文言小说的成熟；宋元时代文学发展由雅入俗，为通俗文学由口传演化为书面提供了契机，说话艺术成为小说发展最具活力的源头之一；元明之际《三国志通俗演义》与《水浒传》的出现，标志着白话小说发展的成熟，并由此开启了明清小说兴盛的新纪元。

而戏曲，王国维说：“唐代仅有歌舞剧及滑稽剧，至宋金二代而始有纯粹演故事之剧；故虽谓真正之戏剧，起于宋代，无不可也。然宋金演剧之结构，虽略如上，而其本则无一存。故当日已有代言体之戏曲否，已不可知。而论真正之戏曲，不能不从元杂剧始也。”^②

① 参看石昌渝《中国小说源流论》，三联书店1994年版。

② 王国维《宋元戏曲史》，华东师范大学出版社1995年版。

古代戏曲与说话艺术同源共流，在共同的文化环境、历史背景中生成与发展，有着共同的创作群与接受群，有着相似的教化与娱乐功能，在内容与形式诸方面相互影响与融合，因而存在很多共性。正是在戏曲、说话的基础上产生了明清小说艺术，从世代累积创作的《三国志通俗演义》，到文人独立创作的艺术高峰《红楼梦》，都留下了戏曲、说话深刻的印痕。而后出的明清传奇与杂剧又无不浸染明清小说的精神气质与艺术技巧。

戏曲和小说的名称也长期处于混同的状态。唐传奇是唐代文人所作文言小说，在宋代，“传奇”指诸宫调，而说书中小说一家的一个小类也为“传奇”，宋元南戏称“传奇”，元代前期“传奇”用以指称杂剧，明代南戏称“明传奇”。晚清一些论者在小说进行分类时，是把戏曲和弹词也算在里边的，如俞佩兰谓中国旧时小说有章回体，有传奇体，有弹词体，有志传体，其中的“传奇体”实指戏曲。蒋瑞藻《小说考证》也包括戏曲弹词在内。由此亦可见我国戏曲与小说关系之密切。

因而有人说：一部小说史就是一部活的戏曲史，一部戏曲史又是一部活的小说史。从戏曲的角度研究小说，从小说的角度研究戏曲，对两者的关系进行研究，是切合我国小说戏曲现象之实际而又必要的研究。二十世纪以来很多学者致力于这一研究，取得了重要的成就。如庄一拂《古典戏曲存目汇考》、谭正璧《话本与古剧》、邵曾琪《元明北杂剧总目考略》等，梳理了小说、戏曲间故事题材的沿袭关系。这些基础性的资料梳理，为探析小说与戏曲的关系提供了必要的材料准备。有些学者考索同一或同类故事题材在小说和戏曲间的流变轨迹，并予以美学或文化的分析。还有的学者探讨小说与戏曲在形式体制和创作手法方面的相互影响、交流关系，及其在彼此的发展过程中所起的推动作用

用。^①前辈时贤关于中国古代小说与戏曲关系的研究对本文有重要影响和启发。

中国古代小说与戏曲关系的研究是个大题目，要对文体关系进行宏观把握，必须先对文本实际进行微观分析。宋元说话、戏曲、元明小说彼此之间关系极为密切，正是在多种伎艺相互交融、相互促进中迎来了元明小说戏曲的成熟与兴盛，从而使小说戏曲取代了诗文的正宗地位而对民众生活、民族精神产生了重大影响。本文选择元明时代的小说与戏曲作为样本分析小说戏曲关系。

根据庄一拂《古典戏曲存目汇考》汇集存目，计有宋元戏文211种，明初及阙名戏文125种，元杂剧543种，明代杂剧359种，元明阙名杂剧451种，明代传奇743种。^②现存元明戏曲主要见于《永乐大典》、《元曲选》、《元曲选外编》、《元刊杂剧三十种》、《孤本元明杂剧》、《盛明杂剧》、《古本戏曲丛刊》、《六十种曲》等丛书、选集之中。

宋元说话兴盛，作品很多。据《醉翁谈录》、《也是园书目》、《宝文堂书目》记载，宋代话本大约有140篇，现存40篇。^③据《永乐大典目录》，该书卷17636至卷17661，全是评话，其中大部分为元代话本，但多已佚失不传。现存的元代话本小说类计有九种。^④元代说话艺术重心转移至历史题材，“讲史”一科比较发

① 参看徐大军《关于中国古代小说与戏曲关系研究的回顾与思考》，《甘肃社会科学》2003年第1期。

② 庄一拂《古典戏曲存目汇考》，上海古籍出版社1982年版。此书例言中说：“明初戏文，文献无徵，与传奇颇难加以区别，因此，凡属‘昆山腔’以前称为‘旧传奇’的，在风格上、内容上，确可考其为明初作品者，姑且划为戏文。”

③ 参看胡士莹《话本小说概论》，中华书局1980年版。并参看欧阳代发《话本小说史》，所列篇目有差异，武汉出版社1994年版。

④ 参看邓绍基主编《元代文学史》，人民文学出版社1991年版。

达，据《永乐大典目录》卷46所载，当时编刊的讲史话本有26种，但都已失传。今存讲史话本有宋人旧编元人增益者两种、元人编刊者七种。^①

明代通俗小说，根据陈大康《明代小说史》所列年表统计，包括白话短篇（话本、拟话本）小说集，大概有111种。^②

文言小说数目很多，据宁稼雨《中国文言小说总目提要》，宋辽金元计393种，明代计687种。^③

在如此浩繁的元明小说戏曲中，演述同一题材的现象非常普遍，本文即以小说戏曲对同一题材不同艺术处理的比较研究作为切入点，选择了元明时期对普通民众具有广泛而深入影响的七大题材进行艺术流变的微观分析。这七大题材是：三国、水浒、西游记、春秋列国志、五代史、包公、八仙。这七大题材对于元明小说戏曲的创作与接受状况是有一定代表性和概括性的，对它们进行考察，或可从中得出元明小说戏曲关系之大概。

对于小说的研究，按照不同标准有不同的分类：以传播媒介而言，有口头与书面之分；以语体而分，有文言与白话之别；以篇幅而论，分为长篇、中篇、短篇；就题材来说，有历史演义、英雄传奇、神魔小说、人情小说、讽刺小说、公案侠义小说等多种类型。^④ 戏曲也以地域而分有南戏与北杂剧之别。本文探讨小说戏曲关系，应包括小说和戏曲的各系统。但白话已成为元明小

① 参看胡士莹《话本小说概论》。

② 陈大康《明代小说史》，上海文艺出版社2000年版。又据江苏社会科学院文学所编《中国通俗小说总目提要》，大约140多种，中国文联出版公司1990年版。

③ 宁稼雨《中国文言小说总目提要》，齐鲁书社1996年版。袁行霈、侯忠义编《中国文言小说书目》著录辽金元作品五十种，明代作品六百九十四种，北京大学出版社1981年版。

④ 参看齐裕焜《中国古代小说演变史》，敦煌文艺出版社2002年第三版。

说戏曲的主要语体，本文论述的七大题材，在小说戏曲相互影响的艺术流变过程中，各自分别产生了素材与艺术技巧集大成的白话长篇小说，因而在本文的实际分析中更多关注白话小说、长篇小说，更多关注这些白话长篇小说产生之前的说话与戏曲；从戏曲来说，对元杂剧的关注要多于对明代传奇的关注，因为元杂剧对白话长篇小说的影响很大，而白话长篇小说出现后的传奇基本上是在小说的影响下改编的。同时，戏曲实为一门综合的表演艺术，对它的研究可分成表演、导演、戏曲音乐、舞台美术、剧本创作等若干支系统的研究，与以语言文字为主要媒介的小说作对比研究，则本文主要关注戏曲的剧本创作系统。此外，在文学史的背景上探讨小说戏曲关系，则流程中同一题材的其他文体如变文、说唱以及一些史传，在论述中也必然有所涉及。

总之，本文主要从同题材小说和戏曲相互影响的角度考察，力图对宋元平话与元杂剧、宋元南戏的关系，元杂剧和南戏的创作对元明间小说的作用，小说对平话、戏曲以及民间传说的吸收和艺术上的超越等问题进行研究，探求元明社会文化心理，总结戏剧与小说改编的经验。

目 录

序	齐裕焜 1
前 言	1
第一章 《三国志通俗演义》与三国戏（上）	1
第一节 文质辨洽的陈寿《三国志》	2
第二节 嗜奇爱博的裴松之注补	17
第三节 《资治通鉴》叙述三国的顺序与焦点	36
第二章 《三国志通俗演义》与三国戏（下）	59
第一节 《三国志平话》的民间叙事	59
第二节 在讲史基础上创作的元代三国戏	74
第三节 以平话和戏曲为基础的《三国志通俗演义》	87
第四节 《三国志通俗演义》对明代戏曲的影响	101
第三章 《水浒传》与水浒戏	107
第一节 宋元间的水浒故事形态	108
第二节 从水浒戏到《水浒传》的戒色与报恩主题	117
第三节 从戏曲到《水浒传》的李逵形象	127
第四节 《水浒传》及其对明代水浒戏的影响	134

第四章 《西游记》小说与戏曲	143
第一节 从宗教狂热到西行传奇	143
第二节 西游故事的发展	149
第三节 旁征博取的《西游记》杂剧	160
第四节 小说《西游记》的艺术超越	175
第五章 春秋列国志小说与戏曲	191
第一节 史传传统和早期传说	191
第二节 变文、平话中的列国故事	200
第三节 宋元列国题材的戏文	214
第四节 元杂剧中的列国戏	224
第五节 明代列国戏	259
第六节 《春秋列国志传》与《新列国志》	267
第六章 五代史小说与戏曲	285
第一节 说话中的五代史	285
第二节 宋元戏文中的五代戏及刘知远故事的演变	294
第三节 元杂剧中的五代戏及李存孝故事	305
第四节 《残唐五代史演义传》	318
第七章 包公小说与戏曲	325
第一节 包公的原型与最早的传说	326
第二节 说话与说唱中的包公故事	332
第三节 宋元包公戏	341
第四节 明代包公传奇与包公小说	355

第八章 八仙小说与戏曲	375
第一节 八仙逸事及其聚合	376
第二节 宋元时代的八仙戏	386
第三节 明代八仙戏	395
第四节 明代八仙小说	403
结束语	411
主要参考文献	423
后 记	427

第一章 《三国志通俗演义》 与三国戏（上）

综观中国文化史，三国故事传播最为深广，从都市到乡村乃至穷乡僻壤，从高级知识分子到村野妇孺，几乎是家弦户诵，千百年来，对中华民族精神生活的影响至为深远。其传播方式也至为丰富，从史传、平话、戏曲、小说到广播、电影、电视，乃至历史知识连环画、小丛书的普及，层出不穷，永远演不尽、唱不完。何以如此呢？《三国志演义》在中国文学中地位崇高而特殊，论者认为：“《三国演义》不是一般意义的古代历史小说，而是一部‘史诗’性质的作品，在某种程度上，甚至可以说是一部代表我们民族一定历史时期‘文化精神’的‘文化经典’。”^①

本文试图探讨三国戏与《三国志通俗演义》之间的关系。由于《三国志通俗演义》成书之前已有正史与民间文学等丰富的三国故事资料，所以，本文的探寻从陈寿《三国志》与裴松之注开始，考察从史传到《三国志平话》、元代三国戏、《三国志通俗演义》、明代三国戏的艺术创造的承传与演变。^②

① 李时人为关四平《三国演义源流研究》一书所作之序。关四平《三国演义源流研究》，黑龙江教育出版社2001年版。

② 《三国志演义》版本繁多，本文不作讨论。本文所论依据前有庸愚子序、修将子引的嘉靖本《三国志通俗演义》，上海古籍出版社1980年版。对于此书年（转下页）

第一节 文质辨洽的陈寿《三国志》

陈寿《三国志》有着很高的史学地位，在廿四史中与《史记》、《汉书》、《后汉书》合称为“四史”，最为世人所推重。^①前人谓《三国志》高简有法，直逼班、马，刘勰在《文心雕龙·史传》中对比了后汉诸史，独赞陈寿《三国志》曰：“唯陈寿三志，文质辨洽，荀、张比之于迁、固，非妄誉也。”^②陈寿《三国志》的历史观念与叙事艺术对后来三国题材的文学艺术影响极大。

《三国志》的重要创造意义首先在于它的结构。“一篇叙事作品的结构，由于它以复杂的形态组合着多种叙事部分或叙事单元，因而它往往是这篇作品的最大的隐义之所在。他超越了具体的文字，而在文字所表述的叙事单元之间或叙事单元之外，蕴藏着作者对于世界、人生以及艺术的理解。在这种意义上说，结构是极有哲学意味的构成，甚至可以说，极有创造性的结构是隐含着深刻的哲学的。”^③陈寿《三国志》最具深意的结构在于并列魏、蜀、吴三国，名之为《魏书》、《蜀书》、《吴书》，总其名谓《三国志》。这一结构隐含了陈寿对那段历史的认识与思考。不仅

(接上页)代与作者学术界存在不同意见，本文采元末明初罗贯中所作之说。参看袁世硕《文学史学的明清小说研究》，齐鲁书社1999年版。

① 若以成书顺序论，则《三国志》早于《后汉书》一百多年。

② 刘勰《文心雕龙·史传第十六》，参看王利器《文心雕龙校证》，上海古籍出版社1980年版。

③ 杨义《中国叙事学》，人民出版社1997年版。

如此，《三国志》之《魏书》六、七、八为汉代末年董卓、袁绍、袁术、刘表、吕布、臧洪、公孙瓒、陶谦、张杨、公孙度、张燕、张绣、张鲁等权臣或军阀之传，《蜀书》一为刘焉、刘璋二牧传，《吴书》一为孙坚、孙策传，描述了“曹魏”兴盛与三国鼎立的历史背景，即“三国”之所源；同时，在《魏书》四“三少帝传”等相关的传中又描述了三国崩溃之所流。事实上，陈寿有意识地把这一时期置于汉晋之间，前继汉朝之绪，后启晋代之始，自觉揭示出这一时期历史存在的本质特征。

陈寿之前的史著有纪传体、编年体，有通史、断代史，有国别史。当三国之时，有各国各记其事的史书，包括杂传。三国之后，陈寿的同时代作史者，因晋禅魏而来，因而眼中只有魏，以魏为正统。陈寿作《三国志》之时所依据的各国史书大概有王沈《魏书》，鱼豢《魏略》，《典略》等。在陈寿之后有孙盛《魏氏春秋》，王隐《晋书》，环济《吴纪》，张勃《吴录》，王崇《蜀书》，习凿齿《汉晋春秋》，王隐《蜀记》，皇甫谧《帝王世纪》，常璩《华阳国志》等。而陈寿却“迥拔乎流俗之表”，“独齐魏于吴、蜀，正其名曰‘三国’”^①，独创出融国别与纪传、断代为一体的新体例。这除了需要历史的独特见解与著述的独创思维之外，尤其还需要敢于正视历史、不畏当权的过人胆识。

对于陈寿列魏主为“纪”，于蜀汉、孙吴之主则列“传”，后之论者多所诟病。《四库全书总目提要》所论较为允当：“其书以魏为正统，至习凿齿作《汉晋春秋》始立异议。自朱子以来，无不是凿齿而非寿，然以理而论，寿之谬万万无辞。以势而论，则

^① 朱彝尊《曝书亭集·陈寿论》，转引自关四平《三国演义源流研究》，黑龙江教育出版社2001年版。

凿齿帝汉顺而易，寿欲帝汉逆而难。盖凿齿时晋已南渡，其事有类乎蜀，为偏安者争正统，此孚于当代之论者也。寿则身为晋武之臣，而晋武承魏之统，伪魏是伪晋矣，其能行于当代哉！此犹宋太祖篡立近于魏，而北汉、南唐迹近于蜀，故北宋诸儒皆有所避而不伪魏。高宗以后偏安江左近于蜀，而中原魏地全入于金，故南宋诸儒乃纷纷起而帝蜀。其皆当论其世，未可以一格绳也。”^①

从对后世的影响来说，只有陈寿并列魏、蜀、吴且正其名为“三国”，才可能有后来的东晋习凿齿之以蜀汉为正统，后世平话戏曲小说之尊蜀贬魏，这是史学与艺术思维前进过程中所必不可少的环节。不必论其正误，每一种观念倾向都有其历史选择、民心向背、社会心理等具体内在的原因。

并列魏、蜀、吴名之为“三国”，全书分为《魏书》、《蜀书》、《吴书》三部分，这是《三国志》的外结构。而以历史形势的变化为线索，把握三国时期历史存在的本质特征，则是《三国志》的内结构。

陈寿面对三国历史，面对千头万绪、浩如烟海的历史事实与历史资料，他就像一位天才的建筑大师，胸怀丘壑，在历史陈述中布局历史的山川河流。他以史家敏锐的眼光、天才的分析与判断，洞察错综复杂的政治、军事形势，充分把握三国历史的特点。他的史著特别重视历史形势的分析，魏晋时代提出“文以气为主”，《三国志》就是以历史形势作为神气，历史存在因之而神气贯通，生动呈现。最为显著、且为普通读者所共知的是诸葛亮对天下大势的分析，它甚至是《三国志》全书写作的潜在构架，影响了后来所有三国题材的平话戏曲小说。确实由于诸葛亮胸怀天

^① 永瑛、纪昀主编《四库全书总目提要》01788，海南出版社1999年版。