

戏剧家传论丛书

# 李玉评传

长珂  
著



· 戏剧家传论丛书 ·

# 李玉评传

颜长珂 周传家 著

中国戏剧出版社

责任编辑： 冯 迟

**李玉评传**

---

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

北京市彩虹印刷厂印刷

字数97,000 开本787×1092毫米<sup>1</sup>/<sub>32</sub> 印张5.25

1985年5月北京第1版 1985年5月北京第1次印刷

印数0,001—7,200册

---

书号8069·729

定价0.82元

## 目 录

引 言.....	1
一 生平·身世·交游·作品.....	3
二 生活在戏曲之乡.....	13
三 针砭时弊的社会剧.....	29
四 以曲为史(上).....	52
五 以曲为史(下).....	79
六 李玉的爱情婚姻剧.....	107
七 李玉剧作的局限性.....	120
八 李玉传奇的艺术特色.....	136

## 引 言

明清传奇上承辉煌灿烂的元杂剧，下启绚丽多彩的清代花部乱弹，是我国古典戏曲的一个重要的发展阶段。

传奇是由宋元南戏发展演变而来的，在明代得到了蓬勃的发展：作家辈出，新作如雨后春笋层出不穷，形成“汤文沈律”<sup>①</sup>双峰并峙的局面。

晚明，传奇创作开始走下坡路。不少作家只顾在案头舞文弄墨，斤斤于格律，刻意于词藻，甚至以争一曲之丽、斗一字之奇为能事，致使传奇创作走向脱离现实的死胡同，剧坛弥漫着绮靡浮华的空气。

明末清初，就在传奇创作由盛转衰的时候，在当时戏曲中心苏州剧坛上，一批作家如异军突起，十分活跃。他们大都是为梨园戏班写戏谋生的寒儒，敢于正视现实，面对人生，摒弃陈规旧套，大量地从现实和历史中汲取题材，描写重大的社会问题和政治斗争，反映人民群众的要求和愿望，吐露作者自己的心声。他们一扫当时剧坛上的浮艳颓靡习气，为适应时代和观众的需要，对传奇的结构、形式进行了

① 汤显祖重文彩，沈璟重声律，形成两大流派。

改造革新，形成了清新刚健、朴实自然的艺术风格。目前学术界把这批作家叫做“苏州群”或“苏州派”作家，其中著作最富、影响最大、最具代表性的就是李玉。

李玉是明末清初时期的戏剧大家。由于他的出现，改变了明末剧坛的面貌，推动了传奇创作和昆曲艺术的发展。李玉的出现不是偶然孤立的现象，而是时代和戏剧艺术本身发展的产物。他的一生，经历了一条曲折而漫长的道路。

## 一 生平·身世·交游·作品

我国历来视诗文为正宗，把戏曲看作“小道”，所以很多戏剧家的生平缺乏记载，不为后人所知。李玉出身卑微，关于他的生平身世，只有一些零星记载，散见于题署序跋和一些笔记著述中。

李玉，字玄玉，一作元玉，明末苏州吴县人。生卒年不详，约生于明万历末年，卒于清康熙二十年（1681）左右。他的书舍名为“一笠庵”，因号“一笠庵主人”。又因他雅好词曲，娴于音律，常与三吴诸曲家交往，结侣啸歌，故别号“苏门啸侣”。

关于李玉的身世，焦循《剧说》卷四中，说他曾在大学士申时行府中当过家人：

元玉系申相国家人，为孙公子所抑，不得应科试，因著传奇以抒其愤，而“一、人、永、占”尤盛传于时。其《一捧雪》极为奴婢吐气，而开首即云：“裘马豪华，耻争呼贵家子。”意固有在也！

对于这条记载，后人曾有怀疑。因为根据吴伟业《北词广正谱》序“仍中副车”和《吴县志》“(李玉)明崇祯间举于乡，入清不再上公车”的记载来看，李玉在明末曾经应过科举。而且明代有明文规定，凡娼优隶卒之家俱不许入仕。按

照常规，李玉如是“家人”出身，是不得应科试的。

但是，正如冯沅君先生所指出的那样，当时奴仆也有特殊情况：有的奴仆饱读诗书，深通文墨；有的奴仆生活富裕，且可夤缘得官；有的奴仆家的子弟可以参加举人、进士的考试；个别有文才的奴仆还可以得到某些负盛名的士大夫的赏识<sup>①</sup>。李玉也完全有可能就是属于这种特殊情况的家人或家人的子弟。吴伟业和钱谦益在给李玉的序文题词中，之所以未提及李玉的身世，也许是“为贤者讳”吧。

除了《剧说》的记载外，近代吴梅先生在他所著的《南北词简谱》眉批中也说到：李玉的父亲是申用懋的家人。（申用懋是申时行的长子）。如果属实，李玉就是申府家人的子弟了。

申时行是长州（今苏州）人，万历六年（1578）入阁，万历十九年（1591）辞官家居，直到万历四十二年（1614）去世。在他家居的二十多年中，广蓄声妓，遍征梨园，家乐极盛。

申时行死后，申府并没有急遽衰败。他的两个儿子申用懋、申用嘉和孙子申绍芳曾相继居官。申用懋官至兵部尚书，申用嘉历官广西参政，申绍芳做过户部侍郎，可谓“一门鼎盛，世代簪缨”<sup>②</sup>。李玉生活这样的环境里，得以博览群书，“上穷典雅，下渔稗乘”（钱谦益《眉山秀》题词）。耳濡目染，成为度曲方家里手，为他从事传奇创作打下了坚实基础。

---

① 见冯沅君《怎样看待〈一捧雪〉》，载《冯沅君古典文学论文集》第257页。

② 见《吴县志》、《明史·申时行传》。



础。

冯沅君分析得好：“总的说来，奴仆是受侮辱、被迫害的人，但由于明奴众多，他们的主人的社会地位、政治地位又彼此不同，即在一家之中，每个奴仆与主人的关系也有出入，因而奴仆之间不免升沉悬殊，甚至于某些人从一般奴仆中分化出来。这类人可能在某些方面尚未完全摆脱奴仆的羁绊，而他们的思想意识却已士大夫化。这类士大夫化的奴仆，还可能走着两条不同的立身处世的道路：一种是与封建官僚沆瀣一气，揽权纳贿，营私舞弊。……另一种是以正派的封建士大夫为法，自负才学，要通过科举（当时所谓正路）取得官职；是非感比较强烈，拥护封建道德，景慕忠臣义士。就我们所掌握的材料论，李玉应该是这方面的例子。”<sup>①</sup>

李玉本想走一般士大夫读书做官的道路，参加科举，求取功名。但先“为孙公子所抑”，后又“连厄于有司”，所以直到明末才中了个副榜举人。入清以后，李玉放弃了对功名富贵的追求，专心致志地从事传奇创作，借戏剧排场来抒发胸中积郁。由于他深思好学，博古通今，努力进取，毕生创作了几十部传奇，成为当时苏州剧坛上的重要人物，赢得江左两大诗人吴伟业和钱谦益的交口赞誉。

吴伟业在《北词广正谱序》中说：

而士之困穷不得志，无以奋发于事业功名者，往往遁迹于山

---

① 冯沅君《怎样看待〈一捧雪〉》，载《冯沅君古典文学论文集》。

颠水湄，亦恒借他人之酒杯，浇自己之块垒……（元玉）甲申以后，绝意仕进。以十郎（李益）之才调，效耆卿（柳永）之填词。所著传奇数十种，即当场之歌呼笑骂，以寓显幽阐微之旨，忠孝节烈，有美斯彰，无微不著。

钱谦益在《眉山秀题词》中说：

元玉言词满天下，每一纸落，鸡林好事者争被管弦。如达夫，昌龄声高当代，酒楼诸妓，咸歌其诗。……

元玉管花肠篆，标帜词坛，而蕴奇不偶，每借韵人韵事，谱之宫商，聊以抒其垒块。……

元玉上穷典雅，下渔稗乘，既富才情，又娴音律，殆所称青莲苗裔，金粟前身耶？于今求通才于宇内，谁复雁行者！

李玉是明末清初苏州剧坛上的佼佼者，当时有一群剧作家团结在他周围，形成灿若群星的局面。这批被称为“苏州作家群”或“苏州派”的作家约有二十余人，包括：李玉，朱雉（字素臣，吴县人），朱佐朝（字良卿，吴县人），毕魏（字万后，或名万候，字晋卿，吴县人），叶时章（字雉斐，或云名雉斐，字美章，吴县人），张大复（字心期，一字星其，吴县人），马侂人（字吉甫，一字更生，或作亘生，吴县人），盛际时（字昌期，吴县人），朱云从（字际飞，一字雯虬，吴县人），朱英（字寄林，或云字树声，吴县人），王香裔（或名续古，字香裔，吴县人），郑小白（吴县人），过孟起（吴县人），盛国琦（吴县人），陈子玉（吴县人），毛钟绅（吴县人），王鸣九（吴县人），薛旦（字既扬，长洲人），陈二白（字于令，或云字于李，长洲人），刘方（字晋充，又字地如，长洲人），邹玉卿（字昆圃，长

洲人),邱园(字屿雪,常熟人),周杲(字坦纶,昆山人)等。

苏州群作家大都是社会地位低微的布衣之士,沉抑下层的“才人”。他们于功名无望,怀才不遇,便自然而然地跟填词作曲结下了不解之缘,把毕生才智交给梨园。他们基本上是以编剧为生的专业剧作家,因而作品繁多,创作力旺盛。他们之间有一定的交往,常常彼此结合,或“同编”,或“同阅”,“绿窗共把官商辨”(《清忠谱》尾声),互相切磋,共同创作,从而形成了具有相当一致的思想倾向和风格特点的流派。从造诣、成就和影响来看,李玉无疑是这批作家的代表和首领。李玉可能和这群作家中的大多数都有联系,其中关系最密切的是朱素臣、朱佐朝、毕魏、张大复等。此外,老曲师钮少雅、通俗文学大家冯梦龙、吴江派曲家沈自晋等亦与李玉相友善。江左两大诗人太仓吴伟业和常熟钱谦益也都与李玉有过交往。

李玉一生剧作极富,在戏曲史上是罕见的。在数量上可以和关汉卿媲美,也可以和莎士比亚相颉颃(关汉卿一生创作六十余种,但杂剧篇幅较短,不比传奇长套大制;莎士比亚一生创作剧本三十七个,和李玉剧目相仿)。最早著录李玉剧作名目的,是清康熙初年高奕的《新传奇品》。据云:“李玄玉,所著一笠庵传奇三十二本”。但查各种版本的《新传奇品》只录三十种。仅清河郡本(钞本,北京大学图书馆藏)作三十一种,计:

《一捧雪》    《人兽关》    《占花魁》

《永团圆》	《麒麟阁》	《风云会》
《牛头山》	《太平钱》	《连城璧》
《眉山秀》	《昊天塔》	《三生果》
《千忠会》	《五高风》	《两须眉》
《长生象》	《风云翘》	《禅真会》
《双龙佩》	《千里舟》	《洛阳桥》
《虎丘山》	《武当山》	《清忠谱》
《挂玉带》	《意中缘》	《万里圆》
《万民安》	《麒麟种》	《罗天醮》
《秦楼月》		

但《秦楼月》系朱素臣的作品<sup>①</sup>，所以实际上还是只有三十种。

雍正初无名氏《传奇汇考标目》录有三十二种，无《秦楼月》，多《一种情》、《翠屏山》二种。《万里圆》作《万里缘》。然其中《一种情》是沈璟的，《翠屏山》是沈自晋的，实际上仍是三十种。

乾隆四十七年黄文旸订《曲海目》，乾隆年间李斗《扬州画舫录》卷五所引《曲海目》、黄文旸原编无名氏重订的《重订曲海总目》、道光年间梁廷柅《曲话》、道光二十三年支丰

① 清代各家曲目著录，在李玉名下有的列入《秦楼月》，但另有一些曲目著录在朱素臣和吴绮名下分别列有《秦楼月》。现存武进涉园陶氏影印初刻本《秦楼月》，作“吴门朱素臣编次，湖上笠翁评阅”，并注明“笙庵传奇第十五种”。笙庵系朱素臣号，据此可以确定现存《秦楼月》确系朱素臣所作。见苏宁《李玉和《清忠谱》》。

宜《曲目表》、咸丰时姚燮《今乐考证》等书所载剧目均与清河郡本《新传奇品》同，作三十一一种，实为三十种。不同之处是，《重订曲海总目》、《曲话》、《今乐考证》中《万里圆》作《万里缘》，与《传奇汇考标目》同。

嘉庆十年，焦循编定《剧说》时说：“李元玉一笠庵廿九本。”较清河郡本《新传奇品》少《清忠谱》、《秦楼月》二种，实际上只少《清忠谱》一种。

光绪三十四年王国维编定《曲录》，根据《传奇汇考》中的记载和无名氏《曲海总目提要》卷二十五的注释，在《新传奇品》的基础上补列了李玉与朱佐朝合作的二本：《埋轮亭》、《一品爵》，著录为三十三种，实为三十二种。

无名氏《曲海总目提要》卷十九还著录了李玉另一部传奇《七国记》，云：“《七国记》，李元玉演孙臆事，采元剧增饰成之。”这样算起来，李玉的剧作就有三十三种了。

然而，梁廷柅在写《曲话》时曾特别指出，李玉的作品不止三十几种。他在《秦楼月》下注云：“按此就大略言之，考证当不止此，候再补入。”增补本《传奇汇考标目》（卷首有“宝敦楼珍藏”朱文印）竟说李玉平生著作达六十种。虽然在目录中没有备载，然而已较“原本”增出十一种。除去《秦楼月》、《洛阳桥》、《琉璃塔》（即《千忠会》）系重复外，比上面各书著录尚多出八种：

《上苑春》	《清平调》	《五侯封》
《洪都赋》	《燕双飞》	《铜雀台》
《洛神庙》	《珊瑚屏》	

据此，李玉一生的戏剧创作，可知其名目者为四十一一种。当前学术界认为，《新传奇品》是最早著录李玉传奇的书籍，其它各书均是直接或间接根据它删削增补而成。除增补本《传奇汇考标目》外，各书所载剧目大体一致，比较可靠。增补本《传奇汇考标目》和清代大部分曲目著录相比，仅是孤证，不能据此定论。因此，在没有确凿证据以前，李玉剧作仍宜以三十三种计算为妥。

在这些作品中，现今尚有整本留传于世者，计有十九种，它们是：

《一捧雪》、《人兽关》、《永团圆》、《占花魁》、《牛头山》、《太平钱》、《眉山秀》、《两须眉》、《清忠谱》、《千钟禄》、《万里圆》、《麒麟阁》、《意中人》（即《意中缘》。以上十三种收入《古本戏曲丛刊》第三集）；《风云会》（北京图书馆藏乾隆间内府精抄本）；《七国记》、《昊天塔》（以上二种傅氏碧藁馆藏康熙间钞本）；《五高风》（首都图书馆藏马氏不登大雅之堂传钞本。另外北京大学图书馆、中国艺术研究院图书馆各藏有一部抄本）；《连城璧》（中国艺术研究院藏旧钞本）；《一品爵》（见清初钞本《环翠山房集十五种》之四，藏于法国巴黎国家图书馆）。

存有散出者二种：

《洛阳桥》，今存三出：《神议》、《戏女》（上海图书馆藏）、《下海》（即《夏得海》，别题“下海投文”，北京图书馆藏）。

《埋轮亭》，北京图书馆藏升平署曲本，残存第一出至第八出：《起复》、《忠志》、《义赠》、《虐民》、《引荐》、《谏降》、《埋

轮》、《拿印》。

载有剧情梗概者六种：《双龙佩》（见《曲海总目提要》卷十五）、《万民安》（同上卷十六）、《千里舟》（同上卷十八）、《武当山》和《长生象》（同上卷二十七）、《罗天醮》（同上卷四十五）。①

此外均已失传。

李玉妙解音律，精于曲学，除潜心于传奇创作外，还曾协助张大复编定《寒山堂南曲谱》，并参与沈自晋《南词新谱》的编制。他不仅精通南曲，而且熟谙北曲，南弦北管，均擅其长。入清后，取徐于室和钮少雅合作的《北词九宫谱》原稿“参而订之”，重行补充了元人杂剧散套及明初南戏中的北词，依宫按调，汇集成册，编定了《北词广正谱》十八卷。《北词广正谱》所收尤博，为《太和正音谱》数倍，且多为现在不易见到的零星曲文，对研究元杂剧和散曲极有参考价值。《北词广正谱》以点板正确著称，对于曲牌名称、体格同异，“考订详实，论列精审”②，是北曲谱中最为完备者，因而被历代曲家们视为“宝鉴”，奉为“圭臬”。顺治十七年，吴伟业到苏州，在李玉家中看到这部词谱，欣然为之作序，赞为：“此真骚坛鼓吹，堪与汉文唐诗并传不朽！”《北词广正谱》有北京大学影印本，卷首写明：“华亭徐于室原稿，本苑钮少雅乐句，吴门李玄玉更定，长洲朱素臣同阅”。

①② 见吴新雷《李玉生平、交游、作品考》。

李玉还是一位戏剧评论家。明亡前，他曾批评过高濂的《玉簪记》，号称“一笠庵评本”。苏州书坊“宁致堂”刊印，凡二卷，卷首标作《一笠庵批评玉簪记》，现藏于日本宫内省图书寮。但据傅惜华《明代传奇全目》，此书又别题《徐文长先生批评玉簪记》。清康熙六年，李玉还曾为袁园客重刻本《南音三籁》作序，对戏曲的起源、流变、得失、优劣等均有论述。



## 二 生活在戏曲之乡

任何历史人物的出现，都脱离不了他所生活的时代和社会环境。正是由于戏曲之乡的哺育熏陶，李玉才开始走上戏剧创作之路，成为明末清初苏州剧坛上的戏剧大家。

李玉的家乡三吴一带，历史悠久，物产丰富，风光旖旎。远在五千多年前，在苏州地区活动的人群，就已有相当发达和一定特色的原始文化。春秋建吴国，秦汉置郡，晋室南迁促进了江南的开发。宋室偏安江左时，这里已经成为全国经济文化的重心。明代，苏州的商品经济有了显著发展，尤其是丝织业最为发达，成为全国丝织业中心。苏州许多人靠机杼起家，发财致富。张翰《松窗梦语》载：“大抵东南之利，莫大于罗绮绢纴，而三吴为最。即余先世以机杼起家，而今三吴之以机杼致富者尤众。”除了丝织业，还有其它各种各样的手工业作坊，如裱褙作、铜作、银作、铁作、锡作、木作等都非常兴旺。与手工业发展相伴随的是商业的繁荣，苏州成为东南财富资本集中地和全国的一个商业中心。城内商铺密布，生意兴隆。“金阊一带，比户贸易，负廓则牙侩湊集”，“货物店肆充溢”<sup>①</sup>。由于三吴一带“土狭民稠，人生

<sup>①</sup> 《苏州府志》卷二：“风俗”。