

中國文學

知識叢書

中國民間文學論話

馮明之著

中國文學知識叢書

1207.7
67

中國民間文學講話 zhong
guo min xian wen xue jiao hu

馮明之著

香港上海書局 印行

中國民間文學講話

馮明之著

上海書局有限公司出版

香港干諾道西179-180號六樓A座

Shanghai Book Co., Ltd.

Block 'A' 5th Fl. 179-180 Connaught Rd. W.,

Hong Kong

嶺南印刷公司承印

香港西環西安里十三號

一九七八年十二月二版 文/260 32K

版權所有・翻印必究

目 錄

一 集體天才的結晶品

——民間文學的特質

巨大的藝術寶庫——深入的了解——怎麼叫做「民間文學」——六大特色——
大眾的——集體的——口傳的——新鮮的——奔放的——進取的——思想性與藝術
性——歷史的鏡子——愛情的謡歌——死生不渝的痴心少女——政治的批判——
「十五貫」的故事——民族精神的體現——「燕山逢故人」中的女鬼——嶄新的思
想觀點——落後的一面——高度的藝術技巧——陳二姐的性格典型——形象化的語
言——精彩的情節——俠盜宋四公——中國文學的重要代表

二 多彩多姿的圖畫

——中國民間文學的橫斷面

廣博的內容與複雜的形式——橫斷面的觀察——五大門類——民間詩歌——民
間雜曲——敘事詩歌——原始詞曲——通俗小說——短篇的——長篇的——中篇的

——流行劇曲——戲文——院本——雜劇——傳奇——地方戲——講唱文學
「變文」——「諸宮調」——「寶卷」——「彈詞」——「鼓詞」——遊戲文章
——笑話——譜賦——雜作

三 嘹野的呼聲

——古代的歌謡與神話

兩種最初的形式——歌謡與神話的混合——「五子之歌」——父子衝突——可靠的文獻——「詩經」與民間文學——十五國風——現實主義的源頭——生活的呼號——愛情的歌唱——善於使用旋律——比喻與暗示的方法——神話的精神——「山海經」的內容——一般的神話資料——兩個基本的主題——生產性的奮鬥精神——后羿射日——終老人間的天上英雄——征服自然的慾望——社會性的奮鬥精神——無名巨人的神話——不息的戰鬥——追尋社會的正義

四 文學靈感的不竭泉源

——漢魏六朝的民歌

文學的營養庫——「詩騷氣格」與「漢魏風骨」——「樂府」裏的民歌——什麼是「樂府」——最古的電影女角——「佳人歌」的民間調子——大批的歌謡——

五

「江南可採蓮」——「十五從軍征」——社會問題的提出——「古詩十九首」與離愁別恨——人生的幻滅感——民間敘事詩——「上山采蘼蕪」的故事——「艷歌羅敷行」——人類藝術中的三絕——六大敘事詩的比較——「孔雀東南飛」——「木蘭辭」——南北的不同作風——兩種傾向——「吳歌」與「西曲」——熱情如火的「莫愁樂」——哀惻纏綿的「華山畿」——「鼓角橫吹曲」——北方的縹譌民歌——北方的漢語民歌——特出的愛情描寫——其他的民間作品——奴隸的故事——控訴人間的不平

三大體裁的萌芽與發展

——唐宋兩代的民間文學

三大體裁的發展——唐代的戲劇——代面——踏搖娘——撥頭——參軍戲——李可及的幽默天才——宋代的戲劇——雜耍——滑稽劇——傀儡戲——影戲——歌舞——轉踏——大曲——曲破——唐代的傳奇小說——三大特點與民間傾向——宋代的通俗小說——四大流派——短篇小說「話本」——長篇小說「平話」——講唱文學——唐代的「變文」——「變文」的別稱——三種配合方式——散文與韻文的運用——兩種內容——佛經故事「目蓮救母」——地獄的描寫——非佛經故事「伍子胥變文」——波瀾雲譎的內容——宋代的「諸宮調」——登峯造極的傑作——

五三

• 4 •
「諸宮調」的創始者——文體的特徵——流傳至今的三部名作——「南戲」的始頭
——其他的民間文學

六 民間生活的大合唱 ······

——元明兩代的文學繁榮

民間文學的狂飈突起——四種形式的合唱——「雜劇」與「傳奇」——三大不同點——前後兩期的元劇——從「西廂記」到「漢宮秋」——「倩女離魂」與「東堂老」——明劇的兩個階段——「琵琶記」的故事——明初四大傳奇——崑腔時代的三大流派——小說的成熟階段——長篇小說的發展——四大小說的內容——短篇小說的風行——講唱文學的演變——「寶卷」的誕生——「寶卷」中的四大部份——「寶卷」的兩種內容——「香山寶卷」與「觀音出世」——民間故事：「何秀秀賣卷」——現代流傳的「寶卷」——兩種民間詩歌——「散曲」的體裁——三種「散曲」——元代的「散曲」作者——張可久的成就——民間口語的生命——明代的「散曲」——南北兩派——雜曲的興起——臨別依依的描寫——明代文壇的一絕

七 ······

七 廟堂以外的空氣 ······

——清代民間文學的面目

九一

八

從民間來、到民間去……

輝煌的成就——權威的劇作與不朽的小說——「彈詞」與「鼓詞」——彈詞的形式——兩種彈詞——彈詞的內容——「珍珠塔」的動人故事——女性的文學——「天雨花」與「再生緣」——現存的彈詞——「鼓詞」的特色——鼓詞的兩種內容——從「摘唱」到「大鼓」——「子弟書」——清代民歌及其結集——「馬頭調」的風格——民歌的創作——戴全德與招子庸——傳說中的神奇畫技——著名的「寧謳」——「吊秋喜」的沉痛歌詞——「道情」與「山歌」——文學史上的異彩

——中國現代文學的趨向

二十世紀的新局面——民間文學的主導作用——忘本的羅馬主人——民間文學與正統文學的結合——現代文學的成長——語體化——大衆化——戰鬥化——民間形式的發達繁榮——明日的方向

一 集體天才的結晶品

——民間文學的特質

巨大的藝術寶庫——深入的了解——怎麼叫做「民間文學」——六大特色——大衆的——集體的——口傳的——新鮮的——奔放的——進取的——思想性與藝術性——歷史的鏡子——愛情的謳歌——死生不渝的痴心少女——政治的批判——「十五貫」的故事——氏族精神的體現——「燕山逢故人」中的女鬼——嶄新的思想觀點——落後的一面——高度的藝術技巧——陳二姐的性格典型——形象化的語言——精彩的情節——俠盜宋四公——中國文學的重要代表。

中國的民間文學，在世界藝術史上乃是一座價值連城的巨大寶庫。

如果說：一個民族的文化才能，愈是發達，它的文學活動與藝術創造，也就愈是普遍、愈是蓬勃；那麼，我們可以說：中國的民間文學，就正是中國民族在這種普遍的文學

活動與蓬勃的藝術創造上所積累起來的豐碩成果。世間再沒有其他的一個民族，曾經像中國民族一樣擁有如此內容博大、形式多變的民間文學，它不僅標誌着中國民族的文學生活，曾經廣泛發達，而且也表現出中國民族的文化才能，的確普遍存在。這種民間文學，無論從想像力的豐富、創造力的强大、以及生命力的旺盛等各方面說來，都可以當得上世界第一流的文學水準。它伴隨着中國的老百姓在長期的歷史生活中間，抵禦黑暗，追逐光明；唱出生活的欲望，振起勞動的熱情；爲真摯的愛情而歡呼，爲慘痛的命運而悲泣；它鼓吹社會的正義，撫慰人類的創傷，變化無窮，影響深遠。對於中國民族，這是一種可驕傲的文化成就；對於整個世界，它也是一筆可珍貴的藝術遺產。

作爲一個中國人，我們對於這種成就，這筆遺產，以及這一個巨大的藝術寶庫，是值得引以自豪的。

但是，你曾經仔細地察看過這一座寶庫裏到底儲藏着些什麼東西嗎？你了解這一種文化成就的實際意義嗎？你明白這一批藝術遺產的真正價值嗎？

要想看清楚這一座寶庫裏究竟儲藏着些什麼東西，了解它們的真面目，我們首先要碰上的第一個問題，就是：到底怎麼才叫做「民間文學」？它本身的特色如何？

根據學者們的研究，所謂「民間文學」，本身包含着六大特色，那就是：

(一) 它是澈頭澈尾的大眾文學——它本身來自民間，為老百姓所創造，受老百姓所喜愛，同時也為老百姓而生存；套用一句西方的名言，這就叫做：「來自民間，隸屬民間，服務民間」(of the people, for the people, by the people)。它的內容，完全以民間的生活為依據，既不歌頌皇室的聖明，也不讚揚大人先生們的豐功偉績；同時，也不像一般學士文人一樣，傷春悲秋，談愁說恨；它所注重的乃是民間的英雄，它所要訴的乃是群衆的心聲。那些少男少女的戀情，那些渺小人物的痛苦，以及生活上、勞動中的各種遭遇與感受，都成為它底最好的題材；它是一般人所愛聽的故事，同時也是一般人所共有的夢境。

(二) 它是無名作家的集體創作——一般的民間文學作品，差不多都無法知道它出於那一個作家的手筆，也無從測定它產生的正確年月。這些作品，從這一個人傳到那一個人；從這一個地方傳到那一個地方。有的人加進了一點，有的人潤改了一點。直到經過了無數人的傳述與修改，那才寫定下來，所以基本上乃是民間天才的無名創作。

(三) 它是長期流動的口傳作品——在開始的時候，民間文學的作品總是口傳的，它從這個人的口裏，傳到那個人的口裏，要經過長期的流動，隨時經過修正和改樣，才被寫了下來。由於這種長期的流動，遂使得它的內容，日益多變，而群衆的感情與思想，也就

浸淫日深，成了真正的時代記錄者。

(四)它有濃摯深厚的新鮮氣質——由於長期地流播民間，未曾受到那些高貴的士大夫們的手所觸動，所以它們往往可以保持一種新鮮活潑的色彩；但也正因爲這樣，它們又是未經雕斲的東西，有時會顯得相當的粗鄙，帶點俗氣。有的地方不免令人覺得粗糙乃至覺得不堪入目。但是，儘管如此，它在敘事寫景與抒情說理等各方面，仍然有許多使人意想不到的方法，是在士大夫們筆下所未曾夢見的。

(五)它有奔放橫逸的想像能力——由於民間生活的複雜與廣大，這許多無名的天才作家，就常常能够從生活中吸取了奔放橫逸的各種圖景，融入作品之中，使它們表現出無限驚人的想像能力，這是一般士大夫文學所缺乏的。若論作品的氣魄與格局，有許多民間文學的作品，的確不是普通的文人作品所可比肩。

(六)它有勇於進取的吸收精神——普通的文人學士，在作品中間往往不敢引入新異的因素，例如：外來的歌謡，外來的事物，外來的文體，他們都不敢正眼窺之，生怕因此被人指爲「駁雜不純」，「標新立異」；但是，民間的作者却往往不管這一套，只要他們認爲外來的、新進的東西有用場，有價值，便大胆地把它們吸收進來，採用了它們，容納了它們，一點也沒有多餘的顧忌。這就使得中國文學的不斷改進，獲得了實際的基礎。

有了這六大特點的民間文學，如果用一句話總括起來，那就是一種集體天才的結晶品。這種結晶品，在文化上的實際意義與在藝術上的真正價值，可以分從它底思想內容與藝術技巧兩方面來加以理解。

首先，由於這種文學澈頭澈尾地來自民間，帶着民間的特色，所以，它們本身廣泛地反映了中國各個時代社會生活的面貌，它們往往把民間的生活與群衆的思想，赤裸裸地表現出來，可以作爲歷史的鏡子，使人看出各個時代的歷史情況在中國社會基層中間所體現出來的狀況。雖然這些作品中間，由於帶着歷史的局限與社會的約束，往往宣傳着一些比較落後的、保守的思想，表現出老百姓中間種種思想上的弱點與缺點。然而，它們中間絕大多數的作品，却宣揚了中國農民以及各種對社會發展有貢獻的積極人物，在各個歷史時期中間的社會意願與生活慾望；也表現了處在萌芽狀態的、微弱的群衆力量的獨立與覺醒。

在民間文學之中，多的是以男女戀愛爲主題的作品。在這些作品裏，無名的天才作家常常以讚嘆的心情歌頌着對待愛情的堅貞，鼓吹婚姻自主的思想，同時詛咒了阻礙和摧殘青年男女的純潔戀情的頑固勢力，訴說了被束縛的老百姓在愛情上所感受到的痛苦。這種思想和這種態度，在當時往往是與在社會上佔居支配地位的封建禮教互不相容，但却爲大

多數人所認許的。

北宋末年曾經流傳開一篇這樣的民間小說，寫定後的題目叫做：「鬧樊樓多情周勝仙」，這一篇故事描寫一對少男少女的戀愛悲劇。故事中的女主角周勝仙，偶然在開封府的繁盛市區「金明池」上，碰見了一個少年英俊的青年男子范二郎，他們「四目相視，俱各有情」，於是設計互通姓名，知道范二郎是金明池上一座酒家——「樊樓」的二老闆，另外又各自說明了不會嫁娶。這事情在封建禮教力量鞏固的當代社會裏，是十分大胆的。以後，周勝仙就愛上了范二郎，但她的父親却嫌范二郎是個地位卑微的小商人，不答應女兒和他結親。於是，這位純潔的熱戀中的小姑娘就氣死了。她死後，有個盜墳的掘開了她的墓穴，竟然使她復活了。在一心一意想念着范二郎的情形之下，她偷偷的到了范二郎家裏，不料范二郎以爲她是鬼，却失手把她打死，並因此坐了牢。可是，再死以後的周勝仙，鬼魂仍舊眷戀着這個生前的情人，他們在夢中成了夫婦，而且周勝仙還在公堂上顯靈，開脫了范二郎的罪名。這位姑娘對於自己選中的情人，死生不渝，因此死後成了神，而范二郎也「終身不忘周勝仙之情」。這一篇作品，宣揚了婚姻自主的思想，敘述了在封建婚姻制度下的愛情的悲劇，同時也鞭打了造成這一悲劇的頑固勢力——周勝仙的父親。在這裏，蠻橫的禮教和門第的界限，窒壓不住人性的力量，它的思想性和社會性都是很強的。

有時候，政治上的腐敗與黑暗也成爲民間文學的重要描寫對象。這中間，往往反映出民間的痛苦、社會的憤怒以及一般老百姓的願望。比方「十五貫」的故事，就充份地反映出民間對於官府的糊塗顛頽，是何等地鄙厭了。

這個故事描寫南宋時代臨安（杭州）有個姓劉名貴的舊家子弟，因爲家道中落，貧困不堪，向自己的丈人借了十五貫錢，準備做生意。但是，到他晚上回家的時候，因爲喝醉了酒，而他的侍妾陳二姐却只有一人在家，她開門稍遲，劉貴覺得有點不高興，就嚇她說已將她賣給別人，得錢十五貫。二姐聽了，大起恐慌，晚上乘劉貴睡着，逃到鄰家借宿一夜，準備明天走回娘家，向父母報告自己的遭遇。怎料夜間恰巧有個小偷到了劉家，偷去那十五貫錢，殺死了起身追捕的劉貴。而陳二姐毫不知情，第二天照樣回家，却在路上遇着一個青年商人崔寧，兩人一同走路。恰巧崔寧賣絲也賣得十五貫錢；等到這案子揭露以後，鄰舍發現崔寧和二姐同走，家裏又殺死了人，於是就抓了崔寧和二姐送官；問官糊裏糊塗，將崔寧和二姐問了死罪。後來劉貴的妻子王氏在路上被靜山大王劫去做了老婆，偶然發覺靜山大王就是殺死劉貴的那個小偷。於是王氏去臨安府喊冤，抓了靜山大王，報了夫仇。這個故事，又叫做「錯斬崔寧」。它反映出南宋社會的動盪不安，盜賊橫行，官廳腐敗，正是一篇強烈的民間控訴書。良善的青年商人崔寧的枉死，曾經長期地賺得了老百姓

姓的同情之淚。

經過長期的歷史黑夜發展起來的民間文學，也曾經幾度碰上了民族危難的時代。每當漢民族受到異民族侵略者的迫害時，它們就往往產生一些戰鬥性極強、民族性極大、反抗性極高的作品。在那中間，表現了深沉的亡國之痛與猛烈的、反侵略的精神。例如宋元之際，就有大量愛國的、反對金人入侵的民間作品產生；在晚清末季，國勢垂危，也就有許多呼號民族危亡的民間文學出現。到現在，我們讀到宋元之間描寫金人盤據中國北部的作品，如「楊思溫燕山逢故人」，或者讀到描寫晚清末季，八國聯軍入北京的「庚子國變彈詞」，都不免爲它們所描寫的國恨家仇，感到無窮的哀憤。這斑斑血淚，都是中國民間的愛國情緒的熱切表現。

「楊思溫燕山逢故人」寫的是這樣一個故事：一個名叫楊思溫的亡國旅人，在熱鬧的元宵佳節裏，懷着淒涼的心境。他住在淪陷後的燕山（北京），抱着無可奈何的亡國之痛，帶着一往情深的對祖國的戀慕，十分寂寞而無聊。後來，他的姨夫張二官人來硬拉他去看元宵，他在百感蒼茫中間去了，却遇見了一些「未改宣和裝束，猶存帝里風流」的東京（開封）女子，遇見東京酒店的「過賣」，東京寺裏的和尚，這些輾轉呻吟於敵人鐵蹄下的人們，都是被俘到北京去的。他們只要一聽見東京口音，便互相關切，說東京話，打東

京流行的暗號，這種在民族旗幟下的親切的同情，使他受到深深的感動。後來，他又遇見義兄韓思厚的妻子鄭意娘的鬼魂，這才知道她原來是被金人擄去，迫姦不從，自刎而死的。楊思溫後來得便回到南方，找到了韓思厚，同到燕山取了鄭意娘的骨灰，回到南方安葬。後來韓思厚負心另娶，終於被鄭意娘的鬼魂捉去。這裏面充滿了強烈的亡國的悲痛，有着深厚的愛國主義思想。鄭意娘的身世，獲得老百姓的同情；韓思厚的負心，得到冥冥中的惡報；這都是以愛國思想做出發點的。

在一般的民間文學作品中，還常常表露出爲正統的士大夫文學所罕見的嶄新思想。比方有個名叫「馮玉梅團圓」的故事，開篇敘及兩對夫婦在亂離中失散，以致互換了配偶，後來重新換回，而且這兩家還「從此通家，往來不絕」。這已經突破了封建的貞操觀念，而且和「餓死事小，失節事大」的封建禮教不相容。此外，一般的民間作品，對於農民、商人、小手工業者、士兵、閒漢等等地位卑微的小人物，也常有鄭重的敬意。在封建社會裏，這些卑不足道的「下等人」，向來是爲「上等人」所不齒的，但在民間作品中，這些下層社會的小人物却常常被派做作品的正面主人公。這種思想，無疑是大胆的、嶄新的。當然，民間文學中間所表現的思想，也有其落後的一面，這主要表現爲迷信因果報應和崇拜神靈鬼怪，服從命運，相信陳腐的安份守己的宣傳，希冀個人的社會地位上升等