

中国社会科学院文学研究所
中国文学史编写组

中國文學史

三

人民文学出版社

高等学校文科教材

中国文学史

三

中国社会科学院文学研究所
中国文学史编写组

人民文学出版社

一九八三年·北京

目 录

元 代 文 学

第一章 杂剧的兴起和繁荣	714
第一节 元代社会经济、政治对文学的影响	714
第二节 元杂剧的兴盛及其原因	717
第三节 元杂剧的几个特色	721
第二章 关汉卿	725
第一节 关汉卿的生平	725
第二节 《窦娥冤》	727
第三节 《救风尘》、《望江亭》、《调风月》、《拜月亭》和 《单刀会》	730
第四节 关汉卿杂剧的特色和成就	736
第五节 关汉卿的散曲	739
第三章 王实甫	741
第一节 王实甫的生平	741
第二节 《西厢记》的主题思想和人物形象	743
第三节 《西厢记》的艺术特色	749
第四章 白朴和马致远	754
第一节 白朴	754
第二节 马致远	758
第五章 前期其他杂剧作家	766
第一节 康进之 高文秀 纪君祥	766

第二节	杨显之 石君宝 尚仲贤 李好古	771
第三节	李直夫 张国宾 李潜夫	774
第六章	后期杂剧作家和无名氏的杂剧	778
第一节	郑光祖	779
第二节	宫天挺、秦简夫等	782
第三节	无名氏的杂剧	785
第七章	元代散曲	789
第一节	散曲的兴起	789
第二节	前期散曲作家	790
第三节	后期散曲作家	793
第八章	元代诗歌和散文	800
第一节	元代诗文发展的概况和特点	800
第二节	刘因、萨都刺、王冕和其他诗文作家	803
第九章	南戏	811
第一节	南戏的发展	811
第二节	《拜月亭》和其他作品	814
第三节	高明的《琵琶记》	819

明 代 文 学

第一章	明初文学	828
第一节	明初经济、政治、文化政策对文学的影响	828
第二节	诗文	830
第三节	杂剧和传奇小说	838
第二章	《三国志演义》	842
第一节	作者生平思想和作品题材来源	842
第二节	《三国志演义》的思想内容	845
第三节	《三国志演义》的创作特色	850

第四节	《三国志演义》在文学史上的地位和影响	855
第三章	《水浒传》	858
第一节	《水浒传》的形成	858
第二节	《水浒传》所反映的农民革命	859
第三节	《水浒传》的艺术成就	868
第四节	《水浒传》的影响	875
第四章	成化至隆庆时期文学	879
第一节	社会经济、政治对文学的影响	879
第二节	诗文	881
第三节	戏剧	891
第四节	散曲	901
第五章	《西游记》	906
第一节	《西游记》的形成及其作者	906
第二节	《西游记》的主题思想和人物形象	910
第三节	《西游记》的艺术特色	918
第六章	万历时期文学	923
第一节	社会经济、政治和哲学思想对文学的影响	923
第二节	诗文	926
第三节	戏剧	937
第七章	《金瓶梅》和其他长篇小说	946
第一节	长篇小说的繁荣	946
第二节	《封神演义》	950
第三节	《金瓶梅》	953
第八章	汤显祖	958
第一节	汤显祖的生平	958
第二节	《牡丹亭》	959
第三节	汤显祖的其他作品	965

第九章 短篇白话小说的繁荣	968
第一节 冯梦龙和《古今小说》	968
第二节 《拍案惊奇》和其他拟话本	975
第三节 明代拟话本的艺术成就	978
第十章 明末文学	981
第一节 社会动乱对文学发生的影响	981
第二节 诗歌	983
第三节 散文	986
第四节 戏剧和小说	989
第十一章 明代民歌	994
第一节 民歌的兴盛	994
第二节 明代民歌的思想和艺术	997

清 代 文 学

第一章 顺治、康熙时期的文学(上)	1006
第一节 清初社会经济、政治对文学发展的影响	1006
第二节 诗歌、散文	1009
第二章 顺治、康熙时期的文学(下)	1024
第一节 小说	1024
第二节 戏剧	1031
第三章 蒲松龄	1041
第一节 蒲松龄的生平	1041
第二节 《聊斋志异》	1043
第三节 蒲松龄的“俚曲”	1051
第四章 洪昇和孔尚任	1054
第一节 洪昇和他的《长生殿》	1054
第二节 孔尚任和他的《桃花扇》	1060

第五章	雍正、乾隆时期的文学	1066
第一节	社会经济、政治、文化对文学的影响	1066
第二节	诗歌	1068
第三节	散文	1075
第四节	戏剧	1079
第五节	小说	1085
第六章	吴敬梓	1089
第一节	吴敬梓的生平和思想	1089
第二节	《儒林外史》对封建社会的抨击	1091
第三节	《儒林外史》的艺术特色及其影响	1099
第七章	《红楼梦》	1104
第一节	《红楼梦》的作者	1104
第二节	《红楼梦》对封建社会的批判	1106
第三节	《红楼梦》的主要人物形象	1109
第四节	《红楼梦》爱情的广阔社会意义	1117
第五节	《红楼梦》的艺术成就	1119
第六节	《红楼梦》的巨大影响	1123
第八章	嘉庆、道光时期的文学	1125
第一节	鸦片战争前夕的社会经济、政治对文学的影响	1125
第二节	诗歌、散文	1127
第三节	小说	1133
第四节	地方剧	1137
第九章	民歌和讲唱文学	1140
第一节	民歌	1140
第二节	讲唱文学	1144

元 代 文 学

第一章 杂剧的兴起和繁荣

第一节 元代社会经济、政治 对文学的影响

元朝是蒙古族在中国建立的一个王朝。蒙古族本来散居于鄂嫩、克鲁伦、土拉三河的上游（今蒙古人民共和国境内肯特山以东地带）。但是自从元太祖成吉思汗时代起，这个部族就逐渐南移。他的军队时常进出于长城的古北口和居庸关，到河北山东一带活动。经过将近三十年的战争，元太宗窝阔台终于夺取了女真族统治下的中国北部的金朝的政权。此后，再经过四十年长期战争，元世祖（忽必烈）至元十六年（1279）又覆灭了汉族在南方的宋朝的政权，这样就控制了整个中国的土地。

元朝建立以后，由于民族间的复杂关系，使得这个时期的中国政治、经济、文化等方面呈现一种特殊形态。经济上，农业和手工业的生产中出现大量的奴隶劳动。这是和蒙古族统一中国的过程、同时也是和蒙古社会由没有充分发展的奴隶制急剧过渡到封建制的过程有关系的。蒙古统治阶级习惯于畜牧业的经营，对于农业经济的重要性最初认识不到。他们在对金宋的作战中，把田地荒废成为牧场，大量地掳掠人民，并迫使他们充当奴隶。同样，为了满足制造武器和工艺品的需要，他们把手工业者集中起来，设置军器局、织染局等等。元太宗灭金后拘略民匠

七十二万户，元世祖三次拘略江南民匠四十多万户。这些民匠都被安置在全国各大市镇。就生产的规模和生产过程中的分工协作的程度说，比起南宋来，有所发展。但是劳动者的社会地位却在“匠不离局”的规定下，受到更加残酷的监督和奴役。政治上，蒙古统治阶级一面保留了他们自己的“千户”“万户”的军事组织，一面采用了赵宋王朝的一套官僚制度，形成一种特殊的镇压人民的行政体制。他们规定汉族人和女真族人只能担任次要的官职，主管长官都由蒙古或色目人（指西域及欧洲的各族的人）充当，推行一种民族歧视政策。他们还限制汉族人民携带随身武器和自由集会。至于文化方面，蒙古统治阶级一面接受儒家思想、程朱理学，但另一方面又保持他们本族原有的一些习尚，如同对于妇女贞节观念的轻视和对于喇嘛教的崇拜。宗教在元朝社会生活中产生了一些新的情况，这表现在宗教和政治的紧密结合，佛教（喇嘛教）徒公开参预政治活动。道教这时已正式分裂为几个宗派。传统的正乙天师道，只能主管江南地区的道教事务。在北方有了新的全真、大道、太一等教。这些道教徒在神仙黄老的学说掩护下，虽然闭门修炼，拒绝征召，但也有不少人为蒙古统治阶级所利用。至于喇嘛教作佛事时，僧人与“倡优百戏”一起唱歌跳舞，个别喇嘛甚至畜女乐，这固然使得“侈观听”的世俗歌舞随着宗教的推行而获得传播，然而同时也表现了喇嘛教这种作风不符合早已流行于汉族的佛教的清规戒律。

元朝社会、政治、经济、文化的这种特殊形态，反映了国家内部民族之间矛盾的存在和不可调和性，以及民族矛盾和阶级矛盾的互相结合的复杂性。在这种情况下，汉族知识分子发生了分化，一部分人跟着蒙古统治阶级走，高官厚禄，一部分人徬徨苦闷做隐士。但生活比较贫苦的知识分子却多半自食其力，

不做元朝的官，有时他们目睹人民过着被奴役的穷困生活，不免流露出对统治集团的不满。知识分子这种分化对于元代文学创作起了直接的影响。一般说来，元代文学中的诗歌、词曲、散文、小说、杂剧、南戏等等，有一个好的共同基调，就是反映出来了那种同情民生疾苦和抗议民族压迫的忧国忧民的思想，这个思想是蒙古统治阶级推行民族歧视政策和疯狂奴役劳动人民的必然产物。但是诗歌、词曲、散文、小说、杂剧、南戏除开这个共同的基调外，也还各有其自身的特点。文学体裁和作家的社会地位当然没有必然的联系，不过体裁有“俗”“雅”之分，选择那种体裁却和作家的社会身分及其思想情况有关系的。传统的诗歌散文更多的被社会地位高而具有正统思想的人所运用，就不能不影响到这种体裁所表达的内容，这里不打算对元代文坛作全面的描绘，只是指出一种倾向，因此可以说诗歌散文的总的特点是，作者多半是社会地位较高，题材偏于身边琐事和酬世赠答之作，反映出来的是封建统治阶级的上层人士的生活面貌和思想感情，有时也出现一些反映民族的和阶级的矛盾的作品。至于小说和戏剧却显出另一特点，那就是作者们一般都是“门第卑微，职位不振”的社会地位比较低的人。题材也偏于广大人民所熟悉的民间传说和普通人民的社会生活。表现出来的也是接近于被压迫被损害的人民群众的思想感情。这里，作为上流人士怡情遣兴的诗词和作为广大人民群众的精神食粮的小说戏剧，不仅仅是体裁不同，在内容上也有很大的区别的。这就是说，由于社会政治经济而形成的汉族知识分子的分化，那些跟着统治阶级一鼻孔出气的人，只能写出一些生活无聊和精神空虚的消闲的作品。官场得失，人世悲欢离合成了他们最常见的主题。他们由于出身于富裕阶层，有较高的文化修养，雕绘字句也是这些作品的

另一特征。然而小说戏剧的编写者却不如此。他们不愿意过奴颜婢膝的生活，有的人还要靠写作补助衣食，他们有丰富的生活感受，因而他们的作品具有现实性和斗争性。这中间散曲的作者们的身份比较复杂，普通知识分子写，达官贵人也写。其中有许多抒发人民思想感情的东西，也由于散曲题咏多数出现于酒筵歌席的场合，因之作品沾染上很多不健康的情感。总之，元代文学从各个角落、各种角度反映了当代的社会面貌。而由于作者的社会地位不同，民族矛盾和阶级矛盾的复杂关系，不同的体裁的文学作品分别表现了不同阶级不同阶层的人们的思想感情。

第二节 元杂剧的兴盛及其原因

元朝文学创作，一般说来，杂剧的成就最大。杂剧产生于金末元初的蒙古时期（1206—1271），是新兴的文艺样式。它发展到了至元、大德（1265—1307）年间，正象幼苗长成了大树，枝条茂盛了。这种体裁的兴盛，有其特殊的历史原因。元世祖宣称：“凡小大政事，顺民之心所欲者行之，所不欲者罢之。”（《元史·世祖本纪》）一面采取各种措施恢复农业生产，一面改进手工业者的生活待遇，给城市商业经济带来了繁荣局面。意大利人马哥孛罗曾在他的游记里说：中国南北各地，商业城市星罗棋布。当时京城大都（今北京）成了东方的商业中心。货物输入运出，川流不息。造成“世称元治以至元、大德为首”（《元史·食货志》）的局面。城市经济的繁荣安定，给予杂剧兴盛安排下来一个有利的条件。当时著名的杂剧演员如珠帘秀、天然秀和杂剧作家都有亲密的交往。夏庭芝《青楼集》记载了不少名重京师的演员。有的演员的名字在群众当中广泛地传播，如“京师谣曰：‘人间孙

秀秀，天上鬼婆婆。’”城市居民对于杂剧的要求和爱好，刺激作家的创作，而当时的杂剧作家又大半是接近下层的知识分子。这些知识分子绝大多数也和普通人民一样遭受到各种各样的迫害。共同的命运促使他们对人民进一步接近和了解。许多作家积极地反映了广大人民的生活和斗争，并通过历史和传说中的人物奋斗的胜利，曲折地表达了被侮辱被损害者的希望。同时由于有些作家还利用了书会的组织形式，同艺人合作编写剧本，或者亲自登台演出，就使他们一方面便于吸收艺人们实践中的种种经验，一方面又能更好地把自己的才能贡献给杂剧创作。而这种演员、作家亲密合作和互相学习，对杂剧的兴盛和发展也起了一定的促进作用。

还有一个有利的条件，就是蒙古统治阶级对歌舞、戏曲的爱好。南宋孟珙《蒙鞑备录》说：“国王出师，亦从女乐随行。率十七八美女，极慧黠，多以十四弦等弹大官乐，四拍子为节，甚低，其舞甚异。”其实不只是国王出师如此，大将出师也是一样。至元二十二年（1285）唆都侵略越南，军中亦随带优人。《大越史记全书》卷七《陈纪》三说：“先是破唆都时，获优人李元吉，善歌。诸势家少年婢子，从习北唱。元吉作古传戏，有四方王母献蟠桃等传。其戏有官人、朱子、旦娘、拘奴等号，凡十二人。着锦袍绣衣，击鼓吹箫，弹琴抚掌，闹以檀槽，更出迭入为戏。”（转引自明净《越南史略》中译本）耶律楚材《赠蒲察元帅》也说：“素袖佳人学汉舞，碧髯官妓按胡琴。”蒙古统治阶级在战争中都不忘对于伎乐的欣赏，平时就更不用说了。据《元史·百官志》，元代一度曾把管理“乐人”的教坊司置于正三品的高位，元仁宗延祐二年（1315）还准备擢用伶人曹咬住为礼部尚书，可见他们对于这方面的重视。元代皇帝在每年元旦、节令朝会的末后，都要叫伎人

唱〔新水令〕〔沽美酒〕〔太平令〕一套曲子^①。这种情况足以说明元统治者十分爱好戏曲，对杂剧的繁荣当然不会是毫无关系的。

戏曲本身的发展也给予杂剧兴盛打下一个良好的基础。元杂剧最初是流行在北方的，后来才推行全国的。它的唱腔有冀州调和中州调（魏良辅《南词引正》）。仇远和他的朋友在竹素山房小饮，写的诗中说：“吴下老伶燕中回，能以北腔歌落梅。”（《金渊集》卷二）他也提到北腔。唐代，河朔即流行一种地方戏叫“踏摇娘”（《旧唐书·音乐志》）。这种戏有歌，有舞，有说白，还有管弦伴奏。当时演出的情况是“丈夫著妇人衣，徐步入场，行歌。”“及其夫至，则作殴斗之状，以为笑乐。”另外“又加典库”，增一角色，从中调弄。戏剧场面相当热闹。常非月《谈容娘（即踏摇娘）》诗：“举手整花钿，翻身舞锦筵。马围行处匝，人簇看场圆。歌要齐声和，情教细语传。不知心大小，容得许多怜！”（《全唐诗》卷二〇三）除开描写当时演出实况外，还称述这一剧种如何获得人民群众的爱好的。宋金时期这个地方剧流传情况，史籍失载。但流行于金中都（今北京）的院本，也是北方的一个剧种。这个剧种在演出方面有歌有舞有科白，而且注重发科调笑，和“踏摇娘”应有联系。这个较早流行于河北的剧种，对元杂剧有直接的影响，许多剧目都是相同的，就是明显的证据。和元杂剧有密切的关系的还有宋金以来的诸宫调。诸宫调用多种宫调来说唱一个故事，这对元杂剧曲调的运用和从叙事体向代言形式的转变，也有明显的借鉴痕迹。

① 《阳春白雪》卷五，无名氏〔双调新水令〕：“大元开放九重天，拜紫宸玉楼金殿，红摇银烛影，香袅御炉烟，奏风管冰弦，唱大曲梨园，列文武官员，降玉府神仙，齐贺太平年。”疑此即元旦朝会用的曲辞。《野获编》卷七：“元时……有玉宸院，则教坊、梨园，亦加官至平章事，此胡俗不足言。”

因此,大致可以说,元杂剧是北方地方戏院本和宋金古典传统的诸宫调两者结合的产物。它是在综合和继承前代文艺形式的基础上成长起来的一种新型的文艺样式。这种文艺样式比院本体制大,篇幅长,而较诸宫调则变化多而繁富。这是它的优越性。它发展到至元、大德时期,出现了大作家如关汉卿、王实甫、马致远、白朴等,伟大和优秀的作品如《窦娥冤》、《西厢记》、《汉宫秋》、《墙头马上》等。这些作品有的反映了社会重大事件,有的描写了生活中的切身问题,有的取材于历史故事和神话传说,也有的直接刻划了当时的真人真事。作家们的风格有的热情洋溢,有的细腻婉曲,有的情致缠绵,有的冷峭幽僻,真是百花齐放。据《录鬼簿》的记载,这个时期的作家写的作品最多。这些作家产品多,如关汉卿一人就写了六十多个剧本,题材也十分广泛。因此,就杂剧创作说,不能否认这是一个繁荣的时代。

杂剧繁荣的直接原因,朱经的《青楼集序》接触到这个问题。他说:“我皇元初并海宇,而金之遗民若杜散人、白兰谷、关已斋辈,皆不屑仕进,乃嘲风弄月,留连光景。庸俗易之,用世者嗤之。”似乎认为这些人之所以从事杂剧创作,原因是他们轻视功名富贵。锺嗣成《录鬼簿序》也把从事杂剧事业和“高尚之士,性理之学”对立起来。这就是说,他们把创作杂剧当做自己的事业,当做人生“安身立命”的据点。这种严肃的态度使他们的创作获得满意的成绩。他们用他们各自的成就丰富了那个时代的剧坛,造成兴盛的局面。但是这只能说是一个方面。元杂剧的繁荣与当时政治形势的安定,封建道德的约束性的松懈,和在一定的历史条件之下作家的物质生活不太优裕,以及作家政治和思想的进步是分不开的。

至元、大德时期的政治局面,在元朝说来是比较稳定和清平

的。统治阶级在一定的程度上裁撤了一些贪官冗吏，并要求中央和地方官吏在减轻人民负担以及缓和民族矛盾等方面，做了一些工作。但是他们这样做并不意味着放下屠刀，放松对人民的镇压和防范。同样，这个时期的伦理道德的强制力也比较弱，这是由于蒙古族本身的社会生活中没有节孝等观念和习惯，而至元时期对于汉族文化接受和宣扬还只注意到制礼作乐和定朝仪一类与帝王有直接关系的问题，对一般伦理观念还未提到日程上来。有意的提倡节孝是从元仁宗皇庆（1311—1313）以后才逐渐开始的。也就是说，封建伦理体现于私人生活和个人行为上，统治阶级起初的要求是不严格的。（当然，汉族人民本身的传统伦理道德势力还是存在的。）这就给予作家写作以较广的活动园地和较少的束缚，对于作家写作是一个有利的环境。在元杂剧的繁荣时期，根据《录鬼簿》记载，大德以前的三百四十五个剧本中，从剧目标题看只有十四个是宣传封建伦理的，其他绝大多数的作品都充满着对丑恶现实的憎恨和美好生活的憧憬，这也表明作家不很热心于宣传封建道德。令人惋惜的是这些作家由于社会地位低，他们的生平事迹没有被详尽地记载下来，以致他们创作活动的具体情况无法了解，只能凭借作品本身和后人的片段记录，推想他们的生活、思想和政治态度。但是那些优秀的剧作家政治上比较进步，生活比较清苦，却是无可怀疑的事实。

第三节 元杂剧的几个特色

杂剧是北方的一种有浓厚地域性的新兴文学样式，不管内容还是形式，和以前各个时期的文学相较，它有下面几个特点。

一、新型作家的出现：从作家的社会地位来看，象前面所指出的，杂剧作家多数是生活比较贫困的普通知识分子。他们当中，有的是“书会才人”；有的与演员一起粉墨登场，参加演出；有的本身是职业演员；有的虽然出身地主阶级，受过足够的教育，但是怀才不遇，充任下级官吏。这种情形，有力地说明了促进文学面貌改变的一个因素是一些和人民发生密切联系的新型作家的出现。这些新型作家在他们的作品里面真实地反映了人民群众的生活情调、思想感情和愿望。

二、广泛地反映了各阶层的生活：从题材上看，元代杂剧所反映的生活显然要比以前的文学来得广泛而深入。上自最高的封建统治者皇帝，下至受剥削、受压迫的普通人民，他们的形象、思想、感情和日常生活，广泛地出现在作家们的笔下。尤其突出的是，下层人民的生活被许多作家比较细致地描写着。农民起义队伍中的英雄好汉、小商人、小手工业者、渔翁、樵夫、庄稼汉、流浪者、受冻挨饿的老百姓、穷困潦倒的书生、妓女以及养女等等，这些社会地位低下的普通人民在文学作品中普遍地成为主要的正面的人物形象。宋代话本在这方面曾经开拓了文学描写的新领域，元代杂剧在这个基础上作了更大的努力，使它得到了扩充和提高。

元代杂剧不仅反映了一般的社会生活现象，而且还表现了封建社会中的某些本质的事物。它歌颂了以劳动人民为主体的对封建统治集团所进行的各种形式的反抗。它抨击和嘲笑了封建统治阶级的帮凶和爪牙，包括大大小小的贪赃枉法、糊涂愚蠢的官吏，残害人命、横行霸道的土豪劣绅。而作为一种残酷的经济剥削，元朝特有的高利贷羊羔息，也被揭示了出来。

三、剧本内容体现了进步的政治理想：从文学和政治的关