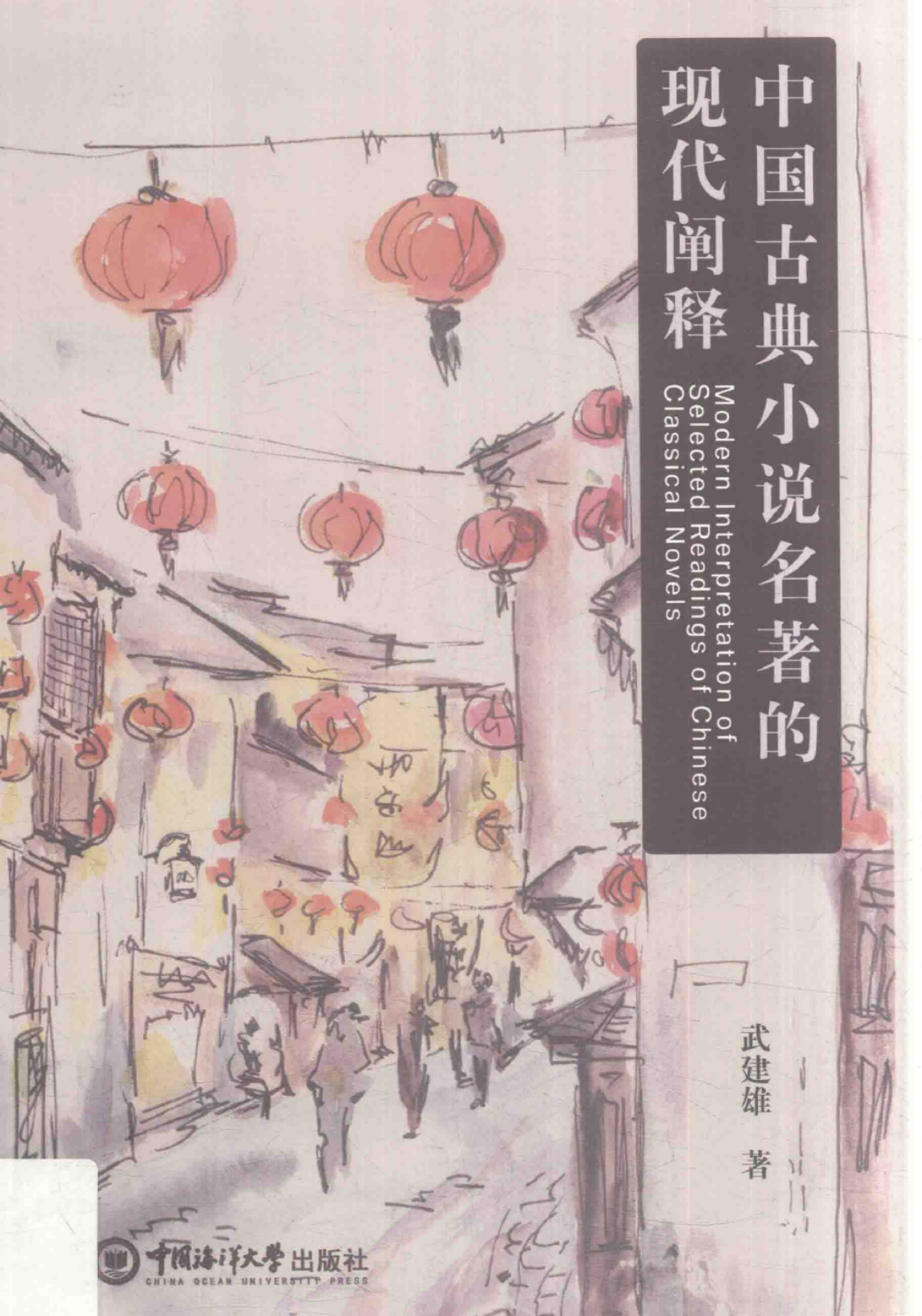

中国古典小说名著的 现代阐释

Modern Interpretation of
Selected Readings of Chinese
Classical Novels

武建雄 著

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

滨州学院 中国语言文学一流学科资助

中国古典小说名著的现代阐释

武建雄 著

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国古典小说名著的现代阐释 / 武建雄著. — 青岛:
中国海洋大学出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5670-1782-5

I. ①中… II. ①武… III. ①古典小说—小说研究—
中国 IV. ①I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 094861 号

出版发行 中国海洋大学出版社
社 址 青岛市香港东路 23 号 邮政编码 266071
出 版 人 杨立敏
网 址 <http://www.ouc-press.com>
电子信箱 1922305382@qq.com
责任编辑 邵成军 电 话 0532-85902533
印 制 日照日报印务中心
版 次 2018 年 4 月第 1 版
印 次 2018 年 4 月第 1 次印刷
成品尺寸 170 mm × 230 mm
印 张 14.625
字 数 280 千
印 数 1~1 000 册
定 价 35.00 元

前言

古典小说,尤其是明清以来的长篇章回小说,诸如四大古典名著,是中国文学的瑰宝,也是流传至今中国老百姓最为耳熟能详的,与汉魏文章、李杜诗歌齐名的文学经典。经典永不过时,因其阐明了普世皆准的人生与自然法则。因此,对经典的阐释便成为历史长河中世代延续、不断重复,却时论时新的文学现象。对中国古典小说中的名著进行品鉴,其立意正在于此。

历史上,早期小说作为小道末流,偏重搜奇猎异,无法承担风化政教的表意功能,在儒家思想为主导的古代社会,一直受到歧视与冷落;又兼传播范围狭窄,叙事语言文雅,长期难以形成时空跨度较大的体制规模,难以为正统文人所关注,难以综合现代意义小说的要素,而停留在短篇小章的层面。唐宋以来,文人士大夫的参与、散文叙事语言的成熟,加之市民阶层的壮大,小说的消费成为现实需要以后,才得以快速成长并发展。小说至明清而达到顶峰,不仅挤掉了传统文学样式长期占据主流的地位,而且成功地承担起了政教风化的功能,成为寓庄于谐、寓教于乐的文学范本。

古典小说不仅在古代具有教育人心的作用,在今天,尤其是对当代青年大学生同样具有重要的教育意义。明清时期的古典小说名著所阐释的主题,不脱离传统文化中忠、义、仁、信、礼等伦理道德的核心要素。这些要素,是塑造中华民族人格精神最为重要的基因,也是传统文化核心价值观的重要成分,滋养了一代又一代的中国人自强不息、奋发进取,创造出辉煌的华夏文明。

21世纪以来,随着全社会逐渐摆脱西方文化影响,回归中华优秀传统文化本位的理念达成共识,对传统文化,尤其是传统经典的阐释,成为社会生活中常态化的事件。十多年前,厦门大学易中天教授于央视百家讲坛讲授“品三国”,形成万人空巷观看的热烈场面,生动地说明了当代中国人对汲取自身传统文化的精神渴求与心理期待。当代青年大学生肩负着实现当代中国“两个一百年”的社会主义建设任务,树立健全的人格与正确的价值观,对于实现民族复兴的宏伟事业至关重要。2014年5月4日,习近平总书记在北京大学师生座谈会上讲道:“中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式。今天,我们提倡和弘扬社会主义核心价值观,必须从中汲取丰富营养,否则就不会有生命力和影响力。”习总书记对青年一代的期望,代表了全社会当前的思考焦点与共识。阐发中国古典小说名著中所蕴含的优秀传统文化要素,在教育教学中引导当代青年大学生形成正确的人生观与价值观,加强其对中华传统文化的认知,为社会培养合格的人才,一直是笔者从专业角度对这件事情进行思考的问题。

本书的编写,是笔者十二年讲授古典小说课程经验、心得与收获的总结。十二年来,笔者在古典小说各大研究名家的著作与论文之间穿梭,结合自我阅读小说原典的认识,力求以朴素简洁的语言,呈现给读者与受众。长期沉潜古典小说郁馥馨香的海洋中,笔者逐渐体会并深刻认识到,需要把自己平时的点滴顿悟与体验系统地梳理出来,以不致被流逝的岁月所消磨。因此,埋头资料、讲义,爬梳剔抉,刮垢磨光,心驰神骛,往往不辨寒暑,历时五年,终于完成。这部作品,也算是给自己学术生涯作一个阶段性的总结。

武建雄

2017年7月24日

目 录

第一章

中国古代小说发展的历史	1
第一节 先秦神话、寓言与史传:小说的萌芽期	3
第二节 汉魏六朝志人志怪:小说的雏形期	5
第三节 唐代传奇:小说的定型与成熟期	7
第四节 宋元话本:小说的裂变期	8
第五节 明清:小说的繁盛期	10

第二章

历史演义的开山之作《三国演义》	17
第一节 《三国演义》的作者、成书过程与版本流传	17
第二节 天道循环中的一统观念的表达	23
第三节 “忠、智、仁、勇”——儒家道德的宣扬意旨	30
第四节 千姿百态的战争描写美学	40

第三章

英雄传奇《水浒传》的绿林世界	47
第一节 《水浒传》的作者、成书时间与版本流传	47
第二节 “弘儒”或“诲盗”——《水浒传》的主题争议	52

第三节 史传传承与传奇立范·····	61
第四节 强人世界的荒谬逻辑——《水浒传》的审美批判·····	69

第四章

神魔志怪的杰作《西游记》·····	78
-------------------	----

第一节 《西游记》的作者、成书时间与版本流传·····	78
第二节 寓理或戏谑？——《西游记》的主题之争·····	82
第三节 魔幻浪漫主义的典范——《西游记》的艺术独创性·····	92

第五章

石破天惊的市井风俗画《金瓶梅》·····	100
----------------------	-----

第一节 《金瓶梅》的作者、成书、版本、时代背景·····	100
第二节 从金、瓶、梅三位女性的悲剧命运看《金瓶梅》对 人性探析的主题立意·····	105
第三节 《金瓶梅》的出现对文学传统的突破·····	119

第六章

文言志怪的孤愤之作《聊斋志异》·····	131
----------------------	-----

第一节 《聊斋志异》的作者、成书与版本·····	131
第二节 身世际遇与悲愤寄寓·····	135
第三节 文人理想的曲折诉求·····	144
第四节 文言叙事的超凡境界·····	149

第七章

讽世刺时之作《儒林外史》·····	157
-------------------	-----

第一节 《儒林外史》的作者、成书与版本·····	157
第二节 对传统与现实的强力批判·····	161

第三节	新奇独特、高超妙绝的叙事策略	171
第四节	威而能谐,婉而多讽——讽刺艺术的巨大成就	179

第八章

世情小说的巅峰《红楼梦》	187
第一节 “红学”及“红学”研究的基本状况	187
第二节 意淫——贾宝玉悲剧的根源	190
第三节 “情”本位的哲理建构与人世演绎	194
第四节 漫说钗黛孰优孰劣	204
后 记	221

第一章

中国古代小说发展的历史

在中国古代文学发展的历史中,小说是后起且晚熟的一种文学样式。以明清章回体白话长篇小说《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》《儒林外史》为代表的作品风靡至今,相较于其他几种文学样式如诗歌、散文、戏曲,小说是最晚达到鼎盛的文体,而其一朝登顶,风头远盖过了其他文体。可以说,自《红楼梦》一出,世人几不知有诗文。

小说晚兴于世,其原因颇多。首先与古代中国人的文体观念有关。古人认为,小说这种文体是小道末流,琐屑言论,与政教风化无关。早在《庄子·外物》篇中即出现“小说”一词,庄子说:“饰小说以干县令,其于大达亦远矣。”^①庄子认为,小说就是花哨巧饰的言辞,只能用来讨好、巴结人,对于承载、阐发宏论高见是达不到的。后来《汉书·艺文志》也引孔子对小说的看法说:“虽小道,必有可观者焉,致远恐泥。是以君子不为也。”^②孔子虽然认为小说是小道,有一定的可读性,但是如果想承担进一步的文体功能,可能会受到拘限而无法实现,所以君子是不做小说的。孔子的说法代表了儒家的文体观念,即有关政教风化不语怪、力、乱、神的正统文体观。而以虚构、志怪、谈神、娱乐、消遣为目的的小说,显然在漫长的以儒家意识形态为主导的古代社会里,难以成为文学的主流。到汉代,班固在《汉书·艺文志》中将各类学说与著作进行分类,小说被归为可观者“九流十家”中最末一家,此可视为对儒家小说观的延续的明证。即使至宋代,小说体制已成

① 林希逸. 庄子虞斋口义校注 [M]. 北京: 中华书局, 1997.

② 班固. 汉书 [M]. 北京: 中华书局, 1962.

型,且以白话为主的话本甚为流行,儒家正统文人仍不屑于小说这类文体。北宋文人钱惟演说:“坐则读经史,卧则读小说。”小说地位之低,显而易见。因此,小说对于载道功能的弱化,使得其文体的发展长期受到压抑与冷落。

其次,古典小说成长较慢,受到了传播范围的明显限制。至少在西周以前,学在王官,贵族垄断文化,使之不具有向下流动普及的可能。孔子兴办教育以后,广收门徒,底层人开始有机会学习文化,然而受众群体毕竟有限,且儒家文体观念对小说的歧视,限制了小说的发展。汉魏六朝时期,文人阶层壮大,小说成为传播于此一群体中供闲谈消遣的读物,趋附于正统社会的文人,不可能对小道闲谈的小说文体做出更多的发展。直至宋代,城市经济兴盛,学校教育普及,市民阶层壮大以后,小说的传播范围从贵族、文人扩展至市井细民,娱乐消遣、精神消费的需求刺激了作家创作的欲望,小说在题材内容、审美趣味、语言形式、艺术水平上才获得了质的提升与快速的发展。而明清时期,书商出版小说以满足大众精神消费的同时,刺激了其对利润的追逐,引导与激发着作家在兼顾儒家立言以名垂青史的同时,寻求小说的艺术性与商业性的最佳结合,于是先后出现了成就卓著的历史演义、英雄传奇、神怪小说、世情小说。消费决定着生产,小说发展的历史无疑是诠释这一定律的最好样本。

第三,古典小说发展的滞后,与其语言语体形式有重要关系。古典小说的语言形式,不外文言与白话两种。宋代以前以文言为主,宋代以后以白话为主。从语体形式上看,小说的语体为散体,是散文文学,与以韵文为主的诗词歌赋形成了明显区分。韵文文学因其讲究音律与节奏,句式整齐,用语对仗,篇幅较短,便于歌吟与记诵,因而其传播起来就要容易得多。而散文文学不同,由于句式长短不一,用词较为随意,不拘音律与节奏,无法歌吟,再加上篇幅较长,因而只便于朗读与阅读。在生产水平较为低下,人们的物质需求尚未得到满足,双手尚未从劳动中解放出来,没有太多时间与闲暇追求精神消费的时代,以阅读为主的散文文学样式,尤其是小说,不可能有太大的消费市场。这就是古代社会相当长的时期里,韵文文学的发展一直盖过散文文学的原因。只有当经济发展达到较高的水平,人们有更多时间追求精神需求的时候,小说才有了发展的客观条件,否则,就只是逡巡于文人群体的案头消遣读物,而不能成为大众广泛接受的精神消费品。

中国古典小说发展的历史,呈现出由短制而至长篇,由文言为主而至白话风行,由志怪志人而至历史现实、爱情风月、帝王市民、神仙俗世等内容无所不包

的发展轨迹。古典小说的发展,既受到社会发展变迁的影响,又受到艺术观念变化的左右,同时也是文体自身发展、演进的结果。梳理古典小说发展演进的历史,对于我们认识明清时期的长篇章回小说名著的价值与成就,有着十分重要的意义。

|| 第一节 先秦神话、寓言与史传:小说的萌芽期 ||

20世纪以来,受西方文艺理论的影响,学界对于小说的定义为:“以刻画人物形象为中心,通过完整的情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。”事实上,中国古典小说具有本民族的特点,如果排除对人物、故事情节、环境这些要素的简单认识,古代小说中对于人物言论的文学化描述,对于世俗生活之外神鬼怪异的记载,对于以说教为目的的寓言故事叙述,均是小说形成的不可缺少的要素。从这个意义上说,上古神话传说、先秦寓言与史传即为古代小说的滥觞。

1. 上古神话传说

神话传说源于原始社会人们对征服自然的天真想象与生存世界的单纯认识,是小说的远祖。神话传说对于现实的积极态度与进取精神,对人类自身力量的充分肯定与强烈夸张,形成了古代小说浪漫主义的萌芽。神话传说对于超自然力量的虚构与想象,成为志怪小说最早具备的因素。神话传说的故事题材,成为后世小说重要的原型与母题。

上古神话传说在流传过程中多数已亡佚,今天留存下来的,散见于《山海经》《穆天子传》《楚辞》《淮南子》《庄子》《列子》等典籍。

古代神话传说内容十分丰富,生动地表现了古人对于自然界的原始想象。比如记载于《淮南子·览冥训》中的创世神话《女娲补天》,女娲“抟黄土作人。剧务,力不暇供,乃引强于泥中,举以为人。故富贵者,黄土人;贫贱者,引亘人也”。这是解释人类起源的神话。除此之外,女娲还“炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水”。这是对人与自然斗争的想象,它与“夸父逐日”“后羿射日”“鲧禹治水”等神话一起,生动地表现了原始先民在自然灾害面前勇敢斗争、永不屈服的精神。神话的巨大想象,对于小说创作中超现实的遐想形成了重要的启发。

2. 寓言故事

寓言产生于春秋战国时期纵横捭阖的谋士游说诸侯、论战说理的过程之中。“寓言故事在当时是以一种论战说理的工具出现的，哲学家用它来阐发哲理，政论家用它来宣扬政见，士大夫用它来劝谏君王，外交家用它来说游说诸侯。”^①从写作方法上来看，寓言是一种叙事文学样式。它对于后世的小说创作产生了较大的影响，主要表现在虚构人物、故事情节的方法与刻画人物、描述故事的艺术上。此外，一些寓言故事的题材内容也被后世采纳发展成为小说。例如，《搜神记》荀巨伯遇鬼杀二孙的故事，实际上是由《吕氏春秋·黎丘奇鬼》演化而来的。《聊斋志异·陆判》明显受了《列子·汤问》的影响。

“寓言”一词最早见于《庄子》，《庄子》一书“寓言十九”。除此之外，《孟子》《韩非子》《列子》《吕氏春秋》中也保存有大量寓言，据不完全统计，共有一千二百余则。

寓言多以故事类比来说理，多用巧妙的虚构、拟人化的方法、夸张的修辞、精彩的叙述来形成生动的艺术效果。比如，《孟子》中的“齐人有一妻一妾”，故事讲得首尾完整，跌宕起伏，善设悬念；《庄子》中的“逍遥游”对于大海、大鹏、彭祖、鼃鼠等意象的想象，别想天开，摄人耳目；《韩非子》中的“守株待兔”，故事讲述平易晓畅，生动有趣。这些寓言都是精品之作。它们对于后世的小说创作艺术，产生了重要的启发与影响作用。

3. 史传

先秦时期的史传，对后世小说创作具有极为重要的影响。中国早期的历史著作，特别是先秦两汉的史书《左传》《战国策》，虽然基本性质是历史，不是小说，但它们在实录的基础上，具有一些文学性。比如，通过典型事例刻画人物性格，注意故事的起伏变化和伏笔照应，语言个性化，甚至还有虚构。这些历史著作，既是“信史”，又是优秀的文学作品，可谓兼有二者之长。

《左传》是第一部编年体史书，叙事完整而翔实，尤其擅长描写战争，同时注重刻画人物，通过人物的言语行动表现人物的性格特征。《战国策》中有许多文情并茂、脍炙人口的历史故事，如《邹忌讽齐王纳谏》《冯谖客孟尝君》《触龙说赵太后》《荆轲刺秦王》。这些故事在人物描写上富有特色，人物语言又十分警策动

^① 杨子坚. 中国古代小说史 [M]. 南京: 南京大学出版社, 1990.

人,富有个性特征。

史传叙述故事的艺术及描写人物语言、心理的方法为小说创作提供了良好的示范,后世小说在很长时间里依附于史书写作,如蒲松龄的《聊斋志异》,每一则小说的结尾要加上“异史氏曰”,明显借鉴了《史记》“太史公曰”的写法。因此,说小说脱胎于史书也不为过。小说对史书的长期借鉴,在写法上、艺术上继承史书的传统,自然是情理中事。

|| 第二节 汉魏六朝志人志怪:小说的雏形期 ||

汉魏南北朝时期,小说开始显现雏形,其显著的标志是志人小说与志怪小说的出现。

1. 志人小说

志人小说是以写人物言行为主的小说作品。据宁稼雨研究,“三国魏代,出现了第一部志人小说《笑林》”。^①该书为《隋书·经籍志》“小说类”著录。唐长孺认为,《笑林》当为晋灭吴后晋人所著。该书继承了先秦寓言故事中的讽刺传统,故事不再是议论的手段,而是由一些短小的笑话组成。作者所阐发的道理,就寓含在这些笑话故事之中。这部书实际上是汉代宫廷文学的余风。它是中国诙谐、笑话文学的发端。

入晋以后,志人小说大批产生,西晋时有郭颁的《魏晋世语》,东晋时有裴启的《语林》、郭澄之的《郭子》、袁宏的《名士传》、葛洪的《西京杂记》。这些作品刻画了一些具有某些性格特征的人物,具有较高的文学色彩,对南北朝时《世说新语》的出现,具有直接的影响作用。

南北朝时,志人小说在内容素材、体例方法上都逐渐完善起来,两晋的清谈风气已告终结。在总结、汇集志人小说成果的基础之上,出现了集大成的作品《世说新语》。《世说新语》为刘义庆所撰,分为“德行”“政事”“言语”“文学”等三十六门,主要记述东汉末至东晋间士族文人的言行轶事,内容大都采集汉魏以来小说和诸子、史传中的故事成分,广泛反映了当时上流社会的种种风尚,是一部中古文化的百科全书。《世说新语》具有极高的艺术成就,它记录的故事短小

① 宁稼雨.中国志人小说史[M].沈阳:辽宁人民出版社,1991.

精粹,生动奇丽,即小见大,以一目尽传精神。鲁迅概括为“记言则玄远冷峻,记行则高简瑰奇”。^①作者以写人见长,善于抓住典型事件来勾画人物性格,同时注重把语言与情态结合起来表现人物性格,而且语言精炼、隽永传神。

《世说新语》对后世的笔记小说有很大影响,唐代王方庆作的《续世说新语》、宋代王说的《唐语林》、明代何良俊的《何氏语林》、清代王日卓的《今世说》均为仿《世说新语》而作的作品。它也为后世的小说戏曲提供了素材。

2. 志怪小说

志怪小说的成型以两汉时期的神仙小说为先导。汉代,中国本土宗教道教的广为流传,使得帝王开始笃信黄老之术,于是神仙方术始大兴于世。在这样的社会氛围下,诞生了第一部神仙家小说刘向的《列仙传》。《列仙传》共写了七十多位神仙,他们都有奇特的生活方式和法术功能。之后又产生了另外一部小说《列异传》。《列异传》的作者历来颇有争议,它的核心内容和精华所在,是使一批鬼的形象第一次在小说史上出现。

东汉和曹魏时期,比较集中地产生了一批神怪史话小说,也即《汉武故事》《汉武内传》《十洲记》《洞冥记》。它们的共同特点是借汉武帝和东方朔为由头,演绎神怪故事。这批作品的作者署名东方朔、班固、郭氏,实际上均为托名。真实作者究竟是何人,历来争论不休。这批汉魏托名小说对中国小说所做出的贡献就是,志怪小说的雏形已经生成。

东晋时,小说家干宝在汉魏神仙鬼怪小说的基础上,“考先志于典籍,搜遗逸于当时”,写成了小说集《搜神记》。据《搜神记进表》,干宝说他写此书的目的是为了“发明神道之不诬也”。《搜神记》所采辑的许多神话故事和民间传说,虽然袭用了神鬼的题材,染上了怪异的色彩,但却有不少篇章反映了普通人的愿望,其中还有一些赞美底层人善良、勤劳、聪明、勇敢的篇章,为后世代代相传。除《搜神记》外,两晋南北朝时还有《幽明录》《续齐谐记》。

魏晋南北朝时期的志怪小说是古代小说发展初期的产物,大多数作品属于记录怪异传闻,并非有意为小说。所以,“它一般只要求简约而不重辞采,大多数故事只可说粗陈梗概,略具规模,谈不上更多的写作技巧。但其中也有一些优秀篇章,短小精粹,形象生动,开唐传奇和宋元明清文言小说之先河”。^②它们的表

① 鲁迅.中国小说史略[M].上海:上海古籍出版社,2006.

② 杨子坚.中国古代小说史[M].南京:南京大学出版社,1990.

现方法,如情节结构完整,富于戏剧性,通过细节描写表现人物性格,以诗作为人物抒情语言等,往往为后世小说家所借鉴。

|| 第三节 唐代传奇:小说的定型与成熟期 ||

古代小说于唐代实现了成熟与定型,其标志就是唐代传奇的出现。鲁迅说:“小说亦如诗,至唐代而一变,虽尚不离于搜奇记逸,然叙述宛转,文辞华艳,与六朝之粗陈梗概者较,演进之迹甚明,而尤显者在是时则始有意为小说。”^① 鲁迅的评价中有两个方面值得关注:其一是唐代小说的描写叙事水平明显有了质的提升,摆脱了之前粗陈梗概的状态;其二为唐代的作家创作小说有了明确自觉的意识。

唐代传奇为数不多,以单篇传奇和文言小说集两种形式存在。单篇传奇今存有十余篇,包括王度《古镜记》、无名氏《梁四公记》、张鷟《游仙窟》三个中篇传奇和何延之《兰亭记》、郭湜《高力士外传》、萧时和《杜鹏举传》、无名氏《补江总白猿传》等十多个短篇传奇。文言小说集中的传奇小说有二十余种,大多数为笔记小说集,包括牛肃的《纪闻》、戴孚的《广异记》、张荐的《灵怪录》等。

传奇在唐代的成熟有一个渐进发展的过程。初唐时期的传奇作品如《古镜记》《补江总白猿传》内容大多和南北朝志怪小说相仿,艺术上虽还不够成熟,但情节多变化,结构较完整,描写也渐趋细致。中唐时期名作辈出,流传至今的名篇,多出于这一时期。这一时期的作品,如沈既济的《枕中记》、李公佐的《南柯太守传》、李朝威的《柳毅传》、白行简的《李娃传》,题材十分广泛,有的表现男女爱情的悲欢离合,有的表现文人举子热衷功名富贵,有的描摹怪异传闻,有的反映当朝人物的显赫行止。它们的特点在于,作品主题的现实意义大大加强,艺术上已臻成熟。晚唐时,六朝文风复炽,搜奇猎异、言神志怪类的作品又重新涌现,篇幅短小,文字粗糙,人物形象模糊,创作水平远不如前期。

唐传奇在艺术上达到了很高的成就。唐传奇作品将言神志怪、搜奇猎异的小说视野引入到现实人生,用精炼的笔墨表现社会生活的形形色色,塑造了栩栩如生的人物形象,表现出丰富奇特的想象,结构完整严谨,情节生动曲折,运用了精警华艳的艺术语言,表现出高超的语言技巧。唐传奇体制完备,叙事时空跨度

① 鲁迅.中国小说史略[M].上海:上海古籍出版社,2006.

空前延长,摆脱了单线静态的叙事方式,使小说进入丰满、立体的叙事阶段,从而达到了艺术上的成熟。

唐传奇对后世小说创作产生了重要影响。宋代传奇是唐人传奇的延续。宋代以后,古代小说分为文言与白话两支脉流,宋元明清的文言小说、笔记小说,与唐人传奇有一脉相承的关系。明代瞿佑的“三灯话”、高启的《南宫生传》、马中锡的《中山狼传》以及清代蒲松龄的《聊斋志异》,都是汲取了唐传奇的营养而发展成的文言小说。

唐人传奇对元明清时代的戏曲也产生了重要影响。元明清时一些著名的戏曲,其题材取自于唐传奇。如元代高文秀的《郑元和风雪打瓦罐》、明代徐霖的《绣襦记》取材于《李娃传》;元代尚仲贤的《洞庭湖柳毅传书》、明代黄帷楫的《龙绡记》取材自《柳毅传》;元代白朴的《唐明皇秋夜梧桐雨》、清代洪昇的《长生殿》取材自《长恨歌传》。

|| 第四节 宋元话本:小说的裂变期 ||

宋元两代,古代小说出现重大变革,采用白话语言、以讲唱为主的话本,取代了传奇的统治地位,并借助于印刷业的发达而向全社会迅速普及,成为之后数百年内主要的小说形式。鲁迅称之为“小说史上的一大变迁”。

1. 话本的产生

“话本”是说书人讲唱故事的底本。宋元时期,随着手工业与商业的发展,城市经济走向繁荣,市民阶层得以壮大,与之伴生的是精神娱乐消费的日益增长。当时的都市,出现了一些被称为瓦舍或瓦子的公共娱乐场所,分别演出说话、杂剧、傀儡戏、诸宫调等。“说话”(类似今天的“说书”),是众多娱乐技艺中最受欢迎的一种。宋人对说话艺术的喜爱,有苏轼《志林》中一段记载为证:“王彭尝云:涂巷小儿薄劣,其家所厌苦,辄与钱令听古话。至说三国者,闻刘玄德败颍颥眉有出涕者;闻曹操败,即喜畅快。”^①另据南宋史料记载,当时宫廷亦有专门机构罗致艺人为皇帝说书。宋元时代上自宫廷贵族,下自平民百姓,对说话艺术的喜爱,迅速促进了话本写作的繁荣与发展。

^① 苏轼. 东坡志林 [M]. 北京:中华书局,2006.

2. 话本的分类

据南宋耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”载：“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；说铁骑儿，谓士马金鼓之事；说经，谓演说佛书；说参请，谓宾主参禅悟道等事；讲史书，讲说前代书史文传、兴废战争之事。”^①按照这个记载，宋代说话按内容分为“小说”“说分案”“说铁骑儿”“说经”“说参请”“讲史书”六类。今人一般把说话分为小说、讲史、讲经、合生四家。四家中，以小说与讲史最受欢迎，也最发达。小说主要讲述短篇故事，有说有唱有伴奏；讲史主要讲历史兴亡成败的故事，只说不唱。适应说话市场需求的高涨，话本的创作就出现了非常繁荣的局面。

3. 话本的保存

据相关文献记载，宋元话本数量众多，但相当一部分已散佚，今存数量较少。现存讲史话本有《全相平话五种》《新编五代史平话》《大宋宣和遗事》三种；说经话本有《大唐三藏取经诗话》一种；小说有《京本通俗小说》《清平山堂话本》和冯梦龙《三言》中的共计四十余篇。

4. 宋元话本的思想与文学成就

宋元话本题材内容丰富，罗烨《醉翁谈录》的“小说开辟”条里把话本的题材分为灵怪、烟粉、传奇、公案、朴刀、杆棒、神仙、妖术八类。留存至今的话本故事中，以“烟粉”与“公案”类成就为最高。“烟粉”讲述的是爱情婚姻故事，“公案”讲的是断狱判案故事。

话本中的“烟粉”类题材，常通过女主人公的不幸遭遇，表现她们为争取婚姻自主与传统道德的斗争精神。较优秀者如《碾玉观音》《闹樊楼多情周胜仙》《快嘴李翠莲记》《志诚张主管》。“公案”类题材的话本，多通过离奇复杂的案情，反映当时复杂的社会矛盾，揭露当时吏制的腐败。较杰出的如《错斩崔宁》《宋四公大闹禁魂张》。

宋元话本大多取材于现实生活，主人公大多是市民阶层，表达的是市民的理想和愿望。“它情节曲折，结构完整，塑造了个性鲜明的人物形象，十分注意运用伏笔、悬念的方法增强故事性，也十分注意运用环境、心理和细节描写以增强形象性，从而取得了娓娓生动、引人入胜的艺术效果。……它采用通俗的口语，并

① 灌圃耐得翁. 都城纪胜 [M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1983.