

文艺学与美学丛书
WENYIXUEYUMEIXUECONGSHU

才子

CAIZIWENXIN

文心

白岚玲◎著

北京广播学院出版社

才子

CAIZI WENXIN

文心

白岚玲◎著

——金圣叹小说理论探源

北京广播学院 出版社

著
著
著
编
著
著
著

图书在版编目 (CIP) 数据

才子文心：金圣叹小说理论探源/白岚玲著. —北京：北京广播学院出版社，2002.1

ISBN 7-81085-011-3

I. 才… II. 白… III. 古典小说—文学理论 IV. I207.419

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093551 号

才子文心——金圣叹小说理论探源

著 者：白岚玲

责任编辑：李 颖

封面设计：武晓强

出版发行：北京广播学院出版社

社 址：北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编：100024

电 话：010-65738557 65738538 **传真：**010-65779405

网 址：<http://www.cbbip.com>

经 销：新华书店总店北京发行所

印 刷：中国人民大学印刷厂

开 本：850×1168 毫米 1/32

印 张：10.375

版 次：2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-011-3/B·3

定价：19.80 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

序

岚玲的博士学位论文已经修订完成，即将付梓，我是非常高兴的！岚玲从考入北京大学本科到读硕士、读博士一共十载寒窗，其间，在硕士毕业后，还在出版社工作了五年，至今我们认识已经有十六七年了。我对她的为人和治学是很熟悉的。她在本科时的中国文学批评史课是我上的，那时，我就知道她是一个品学兼优的学生，她当时给我的印象是聪慧、热情、文静、好学，而且悟性比较高，什么问题，都一点就通。毕业时，她报考中国文学批评史的硕士生，我是很支持的，因为她的性格适合做学术研究，确是一位很有培养前途的青年人。那年，我和陈熙中教授共招了两名学生，就是岚玲和陈允锋。因为允锋喜欢诗文理论，岚玲愿意研究小说理论，所以，岚玲归熙中指导，允锋由我指导。但他们都上我和熙中的课，也常常交谈有关研究情况。岚玲硕士毕业那年，我正在日本九州大学讲学，可惜，那时我们没有中国文学批评史的博士点；古代文学博士点，也还没有这个方向，否则我想她和允锋当时都会接着攻读博士学位的。岚玲在中国广播

电视出版社工作的五年中，与熙中及我常有联系，我知道她一直念念不忘继续深造，很想回到母校来读博士。她在出版社工作期间始终没有放弃自己的学业，最后顺利地在1996年以优异的成绩考上母校的博士生。她这种在学术上孜孜以求的精神是很感人的。

在岚玲攻读博士期间，由于我带的学生比较多，所以我仍请熙中帮我一起指导，她虽然是我招收的博士生，其实仍是我和熙中共同指导的。她还想继续中国古代小说理论批评的研究，并提出要扩大范围，研究小说理论批评和诗文理论批评的关系，以及小说理论批评和整个古典美学的关系，我很支持她的想法，因为这正是使小说理论批评研究进一步深入的关键所在。而金圣叹及其小说理论正是这方面一个最突出的典型。她的论文题目和研究方向就是这样定下来的。为了完成这篇博士论文，岚玲付出了巨大的心血，她不仅全面地研究了金圣叹的所有材料，而且深入地研究了中国古典美学中的一系列重要原理，对传统诗文理论、书画理论均有广泛的涉及。由于她有深广的古典文学修养，相当全面的古代文论知识，所以能够有效地抓住关键，对金圣叹小说理论的研究有了新的突破。她的论文的主要难点是如何在学术界对金圣叹小说理论研究已经很多的情况下有新的视角、新的发展，要做到这一点是很不容易的，但岚玲的著作完成得很好，她从中国古典美学和传统诗文书画理论批评中探讨了金圣叹小说理论批评的思想渊源，又紧密地联系金圣叹在所处时代所形成的思想性格特点，强调了他的“才子论”，研究了金圣叹如何把古典美学基本原理运用到小说批评之中以及结合小说理论的特殊性对古典美学的新发展，这样就使她对金圣叹小说理论的研究有了一个新的面貌，把对金圣叹的研究进一步推向深入了；同时也对我们研究诗文书画理论批评和小说理论批评的关系，提出了很多有启发性的独到之见。岚玲研究的重点是在小说戏曲理论批评方面，但

她在诗文书画理论批评、在古典美学方面有深广的基础，这种优势无疑将会使她在小说、戏曲理论批评的研究上作出更深入的贡献。我相信她会沿着这条正确的研究道路，不断取得新的有价值的成果。

我热切地期盼着。

张少康

2001年7月17日

作者简介

白岚玲，山西太原人，1984年入北京大学中文系文学专业学习，1988年获文学学士学位；1988年至1991年于北京大学中文系中国文学批评史专业攻读硕士学位；1991年至1996年在中国广播电视出版社从事编辑工作；1996年入北京大学中文系古代文学专业攻读博士学位，研究方向为中国文学批评史，1999年获文学博士学位。自1999年至今，在北京广播学院广播电视文学系工作，现为副教授，主要从事中国古代文学史、中国文学批评史的教学和研究工作。

文艺学与美学丛书编委会

主 任 云贵彬

副主任 苗 棣 张 晶

编 委 云贵彬 关 玲 杜寒风 闵惠泉

张 晶 苗 棣 蒲震元 蔡 翔

丛书主编 蒲震元 杜寒风

文艺学与美学丛书

WENYIXUEYU MEIXUE CONGSHU

大众文艺学

刘晔原 / 著

艺术之维

施旭升 / 著

审美之思

——理的审美化存在

张晶 / 著

美学前沿

蒲震元 杜寒风 / 主编

会通精神

——对中西美学思想的认识

杜寒风 / 著

灵魂的震颤

——文学创作心理的个案考量 袁庆丰 / 著

才子文心

——金圣叹小说理论探源

白岚玲 / 著

艺术符号美学

——苏珊·朗格美学思想研究

吴风 / 著

责任编辑：李 颖

封面设计：武晓强

目 录

序	张少康 (1)
绪论	(1)
第一章 以文为戏——金圣叹论小说创作主体：才子论	(7)
第一节 “才子”和“才子书”	(7)
第二节 “以文为戏”与明代社会之关系	(19)
第三节 “以文为戏”的前提条件 ——论“才子”的修养	(47)
第四节 “以文为戏”与“发愤著书”	(71)
第二章 因文生事——金圣叹小说理论的基础：小说观念	(78)
第一节 传统小说观：历史回顾与理论渊源	(79)
第二节 金圣叹的小说观念	(91)
第三章 以形写神——金圣叹小说理论的核心： 人物形象塑造理论	(131)
第一节 “以形写神”溯源	(131)
第二节 金圣叹论“以形写神”	(148)
第四章 精严·自然——金圣叹小说批评的审美理想	(188)
第一节 法度与自然	(189)

11562

第二节 论小说的圣境、神境、化境·····	(221)
结 语·····	(244)
参考文献·····	(247)
附录一 袁无涯本《出像评点忠义水浒全传》评语明显受容与堂 本《李卓吾先生批评忠义水浒传》评语影响者一览·····	(255)
附录二 金圣叹评本《第五才子书施耐庵水浒传》评语明显受袁 无涯本《出像评点忠义水浒全传》评语影响者一览·····	(258)
附录三 金圣叹研究专著、论文索引·····	(284)
后记·····	(323)

绪 论

明清时期是中国古代文学思想发展的繁荣鼎盛期，文学批评总体呈现出综合性的理论倾向。在广泛吸收前人理论成果的基础上，此时文学批评的广度和深度较之前代都有明显的拓展。明崇祯十四年（1641），金圣叹（1608—1661）评点的《第五才子书施耐庵水浒传》刊行问世，标志着中国古代小说批评进入了一个全新的历史时期；金圣叹以此奠定了其在中国小说批评史乃至中国艺术思想发展史上的重要地位。金圣叹的小说理论典型地体现出这一时期文学理论批评的综合性特点。他以卓越的见识和勇气标举包括诗歌、散文、小说、戏曲等各体作品的六部“才子书”并欲以“一副手眼”^①加以衡评，正反映出纵横捭阖、不拘一格的精神气质和开阔超迈、广取博收的理论视野。“凡一切经史子集，笺疏训诂，与夫释道内外诸典，以及稗官野史，九彝八蛮之所记载，无不供其齿颊，纵横颠倒，一以贯之，毫

^① 金圣叹《读第六才子书西厢记法》：“圣叹本有才子书六部，《西厢记》乃是其一。然其实六部书，圣叹只是用一副手眼读得。”

无剩义”^①，这正是其视为名山事业的六部“才子书”评点、尤其是小说批评的显著特色。

金圣叹将小说理论与古代艺术思想融会贯通，吸纳了成果斐然的古代诗歌、散文、绘画、书法等各个艺术门类的理论材料，归纳整理了前人的小说批评成果，并结合《水浒传》这一具有典范意义的小说创作经验，对中国古代小说理论作了系统的总结和全面的深化，完成了中国古代小说批评的理论建构。金圣叹在中国古代小说发展史上具有重要的承前启后作用，其集大成式的小说理论在观点、方法等各个层面，都成为可资借鉴的重要范式，对后人产生了深远的影响。

清顺治十八年（1661），金圣叹因“哭庙案”^②罹杀身之祸。此后，这位著名小说的评论家亦成为各界人士评论的中心，其间执辞各一，毁誉参半。清人对金圣叹片段随感式的评论孕育了金圣叹小说理论研究的最初萌芽，有关金圣叹狂放不羁的思想性格、评点删改《水浒传》的历史功过成为有关金圣叹的众多论题的核心，为此后的金圣叹研究提供了多角度的启示。1949年之前，对金圣叹小说理论的研究基本附属于《水浒传》研究，尽管如此，对金圣叹小说理论的认识和评价已呈多样性。1949年之后至20世纪70年代中期，有关金圣叹的研究已相对独立，但评论者在相当长的时期内受当时特殊的社会政治形势影响，大多从金圣叹的《水浒传》评点出发分析批评其社会政治思想，所论往往脱离金圣叹所处的具体历史时代背景，有明显的主观片面倾向；对金圣叹艺术思想的探讨虽有所涉及，但从总体倾向来看，此类具有学术价值的论述在当时的金圣叹研究中尚处边缘地位。

① 廖燕《二十七松堂文集·金圣叹先生传》。

② 有关“哭庙案”的情况，详见清代无名氏《哭庙纪略》、无名氏《辛丑纪闻》以及顾公燮《丹午笔记·哭庙异闻》，等等。

20 世纪 70 年代末期至今, 金圣叹研究的重心逐渐转向对其艺术思想尤其是小说理论的深入挖掘和细致整理, 出现了大批金圣叹研究的论文和专著^①, 研究方法和角度日趋多元化, 日渐开放自由的学术研究空间为人们理解认识在另一个历史时代相对来说也同样开放自由的金圣叹提供了重要的契机。近年来, 借鉴当代西方文学理论分析金圣叹的小说批评在一定程度上成为此时研究的一个新趋向, 表明学界试图突破现有金圣叹研究格局的努力。尽管这一时期对金圣叹小说理论中某些具体观点尚存认识分歧, 但研究者大多对金圣叹在中国古代文学批评史上的地位给予了充分的肯定。仅以目前具有广泛影响的几部文学批评史、小说批评史著作为例, 其间对金圣叹的有关评论就有力地说明了这一点。如张少康师指出“中国古代小说理论批评发展过程中, 金圣叹毫无疑问是贡献最大的一位杰出的批评家, 在对古代小说艺术的研究方面, 他是最深入、最有成就的”, 他“善于把中国古代传统的文艺美学和小说创作的实践密切地结合起来, 继承和发展了明代小说理论批评的成果, 把中国古代小说理论批评发展到了最高峰”^②; 王运熙、顾易生称“金圣叹不愧为我国文学批评史上第一流的小说批评家”^③; 蔡钟翔强调, “金圣叹在中国文学批评史上的地位和作用是不容忽视的”, “金圣叹的小说理论已经构成了相当完整的体系”^④; 王先需、周伟民认为金圣叹的小说评点标

① 参见本书附录三“金圣叹研究专著、论文索引”。

② 见张少康、刘三富《中国文学理论批评发展史》下卷, 第 330 页、第 335 页, 北京大学出版社, 1995 年版。

③ 见王运熙、顾易生主编《中国文学批评史》下册, 第 355 页, 上海古籍出版社, 1985 年版。

④ 见黄保真、蔡钟翔、成复旺《中国文学理论史》(四), 第 640 页、第 671 页, 北京出版社, 1987 年版。

志着中国古代“小说理论的体系化”^①；陈谦豫指出金圣叹“将小说评点推向高潮，对后世的小说理论和评点派有深远的影响”，“金圣叹是评点派中最有代表性、影响最深广的批评家”^②；陈洪以为“无论褒贬如何，他（金圣叹）都是小说理论史上的第一座重镇”^③；邬国平、王镇远称金圣叹为“明清之际戏曲小说批评大师”、“古代文学评点大师”^④，等等。另外，叶朗《中国小说美学》指出“金圣叹确实是中国美学史上的一位天才。他对小说艺术有很深的理解和研究”，“中国古典的小说美学，只是到了金圣叹才算真正建立起来。这是金圣叹在中国美学史（中国文艺思想史）上划时代的贡献”^⑤。

尽管当前金圣叹研究成果空前卓著^⑥，但其间仍然存在着一定的不足之处。针对金圣叹小说批评的理论特质、把对金圣叹的小说理论的考察与中国古代艺术思想发展史相互沟通，分析梳理其理论的历史渊源，并在此基础上凸显其理论的综合特点和创新意义，尚是一个有待开拓的重要研究课题，这一领域的研究在相当程度上也是还原金圣叹之本有语境并从中把握金圣叹小说评点的理论精髓的必要途径。有鉴于此，笔者有意于在这方面进行初步的尝试，即以金圣叹小说理论为考察中心，以追本溯源的研究

① 见王先儒、周伟民《明清小说理论批评史》，第245页，花城出版社，1988年版。

② 见陈谦豫《中国小说理论批评史》，第89页、第101页，华东师范大学出版社，1989年版。

③ 见陈洪《中国小说理论史》，第152页，安徽文艺出版社，1992年版。

④ 见邬国平、王镇远《清代文学批评史》，第191页、第236页，上海古籍出版社，1995年版；《中国文学批评通史》（清代卷），第191页、第236页，上海古籍出版社，1996年版。

⑤ 见叶朗《中国小说美学》，第44页、第118页，北京大学出版社，1982年版。

⑥ 参见本书附录三“金圣叹研究专著、论文索引”。

思路为切入角度，将金圣叹的小说理论置于中国古代艺术思想发展史的背景之下进行微观参校和宏观梳理，以期获得对其理论总体精神和细部特征的客观体察和准确把握。

本书主体部分共分四章。第一章以金圣叹小说创作主体论为核心内容，分析金圣叹“才子”论的特殊时代背景、“才子书”的理论意义，以及“以文为戏”说与明代中后期以来文学新思潮之间的密切关系，说明其“才子”论的价值在于对小说作家艺术个性、小说创作审美功能的充分重视。第二章重点分析金圣叹的小说观念，通过对其“因文生事”命题的多层面剖析，探究金圣叹对小说艺术特征的深刻认识，并辨析其中所涵容的古代小说观念的潜在影响及史传传统的有益启示，从而清晰把握金圣叹对于中国古代小说观念的进步发展所具的划时代重要意义。第三章以金圣叹的小说创作论为考察对象，围绕金圣叹关于小说人物形象塑造的理论展开分析，追寻中国古代艺术创作论中“以形写神”原则对金圣叹小说理论的深入影响，以及金圣叹对古代史传传统的积极借鉴。第四章重点探讨金圣叹小说批评中体现出的美学思想，通过分析金圣叹诸多“文法”的精神实质，揭示其间体现出的总体美学倾向，探求代表着其小说批评审美理想的“化境”的理论内涵，说明金圣叹结合小说创作对以崇尚自然为特点的传统文艺美学思想的继承和发展。

金圣叹以其对《水浒传》这部重要的“才子书”的艺术分析将传统文艺美学思想与小说创作规律和谐地贯通结合，正是针对这一特点，本书在指导思想方面，重视金圣叹小说理论的开拓性与综合性密不可分、互为表里的特点；在具体论述过程中，以金圣叹小说理论各有机组成部分的主要观点和重要命题为线索，将金圣叹小说理论置于这样的立体坐标系中进行全面考察：纵向方面与古代传统文艺思想相贯通，横向方面则与金圣叹《水浒传》以外的其他评点著作特别是《贯华堂第六才子书西厢记》、《天下

才子必读书》等作品评点中体现出的理论观点相参照^①，同时又与金圣叹所评点的《水浒传》具体内容相联系；力图避免理论研究中脱离考察对象的社会历史环境和理论学养背景而导致的主观片面倾向。其中，对金圣叹小说理论的历史渊源的清理和追寻是准确理解其观点见解的重要基点，亦是公正评价其理论价值和历史地位的客观依据。

^① 金圣叹对六部“才子书”的共性更为重视。在《读第六才子书西厢记法》中有“其实六部书，圣叹只是用一副手眼读得”，这为广泛参照吸收其各体作品评点文字对比分析其小说理论提供了可能。另外，清代李渔曾经批评金圣叹的《西厢记》评点“乃文人把玩之《西厢》，非优人搬弄之《西厢》也。文字之三昧，圣叹已得之；优人搬弄之三昧，圣叹犹有待焉”。见李渔《闲情偶寄·词曲部》“填词余论”。这正从一个侧面说明金圣叹更注重《西厢记》与《水浒传》相通的文学叙事功能。