

【季国平 著】

元杂剧发展史

河北教育出版社

【季国平 著】

元杂剧发展史

河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

元杂剧发展史/季国平著. —石家庄: 河北教育出版社, 2005.3

ISBN 7-5434-5736-9

I. 元… II. 季… III. 杂剧-文学史-中国-元代
IV. I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 088641 号

出 版 河北教育出版社 <http://www.hbep.com>
(石家庄市友谊北大街 330 号, 050061)

发 行 河北教育出版社

印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 850×1168mm 1/32

印 张 14

字 数 329 千字

版 次 2005 年 4 月第 1 版

印 次 2005 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5434-5736-9/I·918

定 价 21.00 元

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

如有印装质量问题请与出版部联系调换。0311—8641271, 8641274

邮购地址: 050061, 石家庄市联盟路 707 号中化大厦 1101 室 麦田书友俱乐部

邮购电话: 0311—7731224 E-mail: wfbbooksell@vip.163.com

山西洪洞县广胜寺明应王殿内元代戏曲壁画

元曲選
唐明皇秋夜梧桐雨

《元曲选》唐明皇秋夜梧桐雨

序

王学奇

这部《元杂剧发展史》全面探讨了元杂剧发展的历史，是一篇颇有创见的具有开拓意义的博士论文。

本文的主要成就，是突破了以往的研究模式。作者从元杂剧兴盛和传播的视角，论证了元杂剧的形成、兴起的时代和条件；综合描述了杂剧的发展历史和地域的流播；揭示了汴梁、平阳、真定、东平、大都、扬州、杭州等地在杂剧形成、发展、传播中的历史地位；提出了杂剧黄金时代的出现与杂剧通行全国、传唱南北密切相关的重要认识，并对杂剧发展史的过程作了某些带有规律性的总结。

让材料讲话，是取得这种成就的可靠依据。通观全文，看得出作者普查文献，去粗取精，旁征博引的功力。在依据大量新材料的基础上，对杂剧史上的许多问题提出了独创性的见解。

试举三例如下：

一、对元杂剧形成问题的探讨

作者从杂剧的音乐体系，表演传统，形式体制，早期作家、演员的艺术实践以及元人对杂剧形成的论述等方面，进行了综合的分析和新的探索。这不仅清晰地论证了从董解元到关汉卿之间的五十年——即13世纪前半半个世纪是北曲杂剧形成、成熟的关键时期，而且论证了杂剧是在长期的艺术积累的基础上兴盛起来的。

二、对元大都戏剧文化的描述

大都杂剧的繁荣是众所周知的，但似乎还没有人作过系统研究。作者根据大量的材料，第一次对元大都的戏剧作了详细的系统的描述，分析了大都杂剧作家群的形成和轰动一时的异彩纷呈的盛况，并指出了大都作家群的崛起在整个元杂剧发展上的重要意义。

三、对元杂剧南流历史的考察

元杂剧的南流，到底是衰败的开始，还是繁荣的标志？过去对此问题的认识似乎还模糊不清。作者在深入细致的考察之后，明确指出：杂剧南流不是杂剧的衰退，而是开创了杂剧发展的新阶段；扬州作为南流杂剧最早的集散地，构成了杂剧艺术从北方发展到南方的重要过渡和桥梁；杭州杂剧中心的确立与北方大都杂剧南北辉映，构成了杂剧史上的鼎盛局面。作者并认为：以大都和杭州为代表的南北文化似断而实续，南方作家视杂剧为“正声”，自觉认同，是杂剧能够在南方兴盛的重要原因。作者通过上述一系列有力的论证，对学术界“杂剧南移衰微论”、“北方杂剧不适应南方”等传统观点提出了不同看法。这种有理有据的论争，无疑对学术研究是个可喜的推动。

总的来看，这部论著，虽然说在某些细节方面，还不能尽善尽美，但就其对杂剧史乃至整个戏曲史研究的广度和深度，都提高到新的水平，具有较高的学术价值。

作者师从著名学者任中敏、徐沁君、胡忌等先生，名师出高徒，确是如此。据悉作者通过论文答辩时，有霍松林、袁世硕、吴新雷等先生参加，均认为本书是博士论文中的上乘之作，并认为本书是“继王国维《宋元戏曲考》的又一部元杂剧史的重要论著”。这种评价是中肯的。我这里衷心祝愿作者，以其奋进开拓的精神，在科研上取得更大的成就。

目 录

绪 论	(1)
一、元杂剧史研究的困境和出路	(1)
二、正确认识和引用《录鬼簿》	(9)
三、关于元杂剧史分期的问题	(17)
第一章 元杂剧的形成	(23)
第一节 北曲的产生	(24)
一、北曲的名义	(24)
二、北曲的渊源	(27)
三、联套的形成	(43)
第二节 北曲杂剧的形成	(62)
一、元人论杂剧的形成	(62)
二、北曲杂剧的艺术传统	(67)
三、杂剧特殊体制的形成	(74)

第三节 演员作家“鼎新编辑”	(92)
一、杂剧的形成与艺人的实践	(92)
二、文人的参与与杂剧的定型	(95)
三、关汉卿与“初为杂剧之始”	(98)
第二章 早期杂剧的流传	(101)
第一节 历史的契机	(101)
第二节 中国戏曲的摇篮——汴梁	(107)
一、“被淹没的戏剧之都”	(107)
二、北曲以中州调为正宗	(111)
三、中州生活是元杂剧最重要的题材来源	(115)
第三节 金元戏曲文物之邦——平阳	(119)
一、平阳杂剧的兴起	(119)
二、元初平阳杂剧的艺术形态	(124)
三、关于平阳籍杂剧作家	(128)
第四节 具有“故都之遗风”的真定	(131)
一、“故都之遗风”	(131)
二、杂剧七家	(134)
第五节 水浒戏的发祥地——东平	(140)
一、元杂剧最早的流传地之一	(140)
二、水浒戏的发祥地	(146)
第三章 大都杂剧的繁荣	(152)
第一节 “维今之燕，天下大都”	(152)
第二节 北方的杂剧中心	(159)
一、“歌棚舞榭，选九州之稂莠”	(159)
二、民间宫廷，悉好剧艺	(165)

三、诸艺并呈，杂剧最盛·····	(171)
第三节 艺星璀璨的京师舞台·····	(179)
一、京师名伶谱·····	(179)
二、赵文益戏班·····	(189)
三、精湛的表演艺术·····	(192)
第四节 “才人”济济的创作群体·····	(195)
一、大都作家群·····	(195)
二、争奇斗胜，剧目繁富·····	(205)
三、“以其有用之才，而一寓之乎声歌之末”·····	(217)
 第四章 元朝的统一与杂剧的南流·····	(228)
第一节 杂剧南流的必然性·····	(229)
第二节 杂剧南流的途径·····	(234)
第三节 杂剧南流的重大意义·····	(240)
 第五章 杂剧在南方最早的兴盛地——扬州·····	(242)
第一节 南流杂剧最初的集散地·····	(242)
第二节 杰出的表演艺术家朱帘秀·····	(248)
第三节 南下杂剧作家的戏曲活动·····	(254)
第四节 扬州在杂剧发展史上的地位·····	(261)
 第六章 杭州杂剧的繁荣·····	(265)
第一节 杭州杂剧中心的形成·····	(266)
一、形成的时代·····	(266)
二、繁荣的原因·····	(268)
第二节 杭州杂剧演员作家的崛起·····	(275)
一、杭州名伶谱·····	(275)

二、杭州作家群·····	(284)
三、演员作家群体崛起的意义·····	(296)
第三节 南方作家对北曲杂剧的认同·····	(301)
一、相生共成的南北杂剧创作·····	(301)
二、南方作家为何认同北曲杂剧·····	(305)
第四节 南方杂剧创作的区域文化特征·····	(314)
一、南方文化的浸润与杭州作家群的新质·····	(314)
二、南方创作的区域文化特色·····	(320)
 第七章 北剧与南戏的交流与争胜·····	(338)
第一节 杭州戏文的繁荣·····	(338)
第二节 北剧与南戏的交流·····	(343)
一、南北曲调的交流·····	(343)
二、南北剧目的交流·····	(354)
第三节 北剧与南戏的争胜·····	(356)
 第八章 杂剧在南方的广泛流传·····	(361)
第一节 江淮地区·····	(363)
一、扬州(后期)·····	(363)
二、建康·····	(369)
三、平江·····	(375)
四、松江·····	(379)
五、嘉、湖、婺等地·····	(384)
第二节 其他地区·····	(385)
一、湘湖地区·····	(385)
二、江西、福建·····	(387)

第九章 元代后期的北方剧坛·····	(392)
第一节 京城、宫廷·····	(392)
第二节 郡邑、乡镇·····	(399)
余 论·····	(402)
一、元杂剧的兴盛与传播·····	(402)
二、元杂剧的衰微与影响·····	(410)
后记·····	(426)

绪 论

一、元杂剧史研究的困境与出路

元杂剧的勃兴和繁荣，出现了中国戏曲史上第一个黄金时代，其杰出的文学成就，堪与唐诗、宋词媲美。这一奇迹般的历史文化现象，既使后人赞叹不已，同时又留下了许多令人困惑待解之谜。例如：

元杂剧是怎样形成的？形成于何时？为什么形成了一本四折（套）的独特体制？

元杂剧是如何兴盛起来的？为什么能够兴盛？大都杂剧的繁荣又是怎样出现的？

元朝统一全国后，生成于北方的杂剧为什么能够迅速流向南方？其重大意义何在？

南流的杂剧为什么主要集中于南方的江浙地区？扬州在杂剧发展史上有何重要地位？杭州杂剧中心形成于什么时代？又为什么能够形成南方杂剧中心？

代表杂剧创作的两大主力军——大都作家群和杭州作家群，在思想观念、生活方式、艺术情趣等方面，有什么相同点，更有什么不同点？对于杂剧创作有何重要影响？

杂剧为何盛极一时，后又趋向衰微？杂剧的衰微是其历史的终结还是“生命的转移”？它在中国戏曲史上的深远影响表现在哪里？

凡此种种，元杂剧史研究有着甚多的课题；而这项研究工作，可以说从元代就已经开始了。今人不是把钟嗣成的《录鬼簿》誉为一部当代人写的当代杂剧史吗？明清曲家都将元杂剧视为奇迹，叹为观止，耗费心智，穷究深探，所取得的成绩是多方面的。自近代《宋元戏曲考》出，王国维运用比较先进的研究方法，第一次较为系统和科学地对元杂剧的形成和发展作了创造性的研究，奠定了今人研究的基础。建国以来，尤其是近十年以来，元杂剧的研究出现了新的局面，专著论文大批出现，研究队伍不断壮大，令人鼓舞。

当然，在看到元杂剧研究的成绩的同时，我们更应清楚地看到，长期以来，有关元杂剧作家作品的论述性文章多，这当然是必要的；但综合地研究元杂剧发展历史的专论少，即使在较少的元杂剧史研究专论中，泛泛论述杂剧史概况的多，就具体问题作深入考察、探讨的少，甚至在不多的一些论述中还有不少可商榷之处。这就给元杂剧史的研究留下了许多空白点，开篇举例所示诸问题，有的还未尝涉及过。即使已经涉及过的，也必须重新深入探讨。如元杂剧在北方形成、兴起的历史之谜，并未得到全面的揭示；谈到大都，谁都知道是杂剧繁荣的中心，但却没有人系统考察过大都杂剧繁荣的概况，把元代的京师戏剧文化作为研究对象；不少学者都说杂剧南移走向衰微，但他们有没有深入研究杂剧南流的历史，却先得出了与事

实相反的结论呢？人们总是指责南方杂剧创作在内容和风格上的某些转变，但历史是复杂的，他们有没有透过这些转变看到当时南方社会的某些历史性的微妙变化呢？等等。

在此我们再举一典型例证。今人关于元杂剧发展进程和历史阶段的认识，在上个世纪 60 年代初已形成这样一种基本模式：

元杂剧作家可以分为前后两期。前期作家创作活动最兴盛的年代是元世祖至元到元成宗元贞大德时期。这时期产生了伟大的戏曲家关汉卿，他的杂剧《窦娥冤》、《救风尘》《单刀会》等，表现了强烈的反封建压迫和反侵略的思想倾向。同时的王实甫、康进之、纪君祥、马致远、白朴等作家，也为我们遗留下许多优秀的作品。……后期从大德以后直到元朝灭亡，这时期杂剧中心逐渐南移，虽然也产生了郑光祖、宫天挺等著名剧作家，但杂剧已日趋衰微。

（游国恩等编《中国文学史》第三册，人民文学出版社 1979 年版，第 176—177 页）

这种以大德以后所谓杂剧中心由大都向杭州南移为界，分元杂剧史为前后两期，前期在大都兴盛，后期在杭州衰微的观点，影响深远，几成定论。这一观点，较早是在郑振铎成于 30 年代初的《插图本中国文学史》中就已初步形成（见该书四十六章“杂剧的鼎盛”），到三十年后的游《史》更具体化了。时过廿载，80 年代初出版的《中国戏曲通史》仍然继续套用了这一模式。录其要点如下：

第一期作家，他们分别活动于金末（1200）前后至元成宗元贞、大德（1300）前后的一百来年时期内。他们大多数以今天的北京一带为活动中心，作品的内容主要反映了元灭金至南北统一前后我国北方的社会现实，是杂剧发展的鼎盛时期。其中重要作家有：关汉卿、王实甫、白朴、马致远等。

第二期作家，他们的活动时期约在元贞、大德以后，到元亡（1368）前后。此时，创作中心已转向南方的杭州。这个时期的杂剧成就远逊于第一期。主要作家有郑德辉、乔吉、宫天挺等。

（《中国戏曲通史》上册，第127—133页。按，《通史》将明初北杂剧发展列为第三期）

直到近年出版的《中国大百科全书·中国文学卷》继续沿用这种说法（第1333页），不俱引。

这种认识在一定程度上反映了杂剧最早在以大都为中心的北方地区的发展，后来流传南方的史实，但问题却是存在的。

首先，元统一初杂剧已向南方流传，以1300年（大德年间）为界划分杂剧南北发展两阶段，显然是不妥当的。

其次，所谓前期的作家如关、白、马等，其戏曲活动并不仅仅局限于北方，恰恰相反，他们在元灭南宋后都已先后南下，白朴寄居金陵，关汉卿南游扬州、杭州等地，最优秀的作品《窦娥冤》就写于南方。而误解最大的是郑德辉、宫天挺的年代，他们与马致远是同辈人，怎能强行割裂，分属前后两期？他们最重要的创作活动都是从元统一后开始的，并延续到大德以后若干年，而且主要就在南方。

再次，南方杂剧演员作家群体的崛起，杭州杂剧中心的形