

段启明
编著

京华
学术
文库

中国古代小说戏曲 述评辑略

华文出版社

中国古代小说戏曲述评辑略

段启明 编著

A0968231

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代小说戏曲述评辑略 / 段启明编著. —北京:
华文出版社, 2002. 4

ISBN 7 - 5075 - 1312 - 2

I . 中... II . 段... III . ①古典小说 - 文学研究 -
中国②古代戏曲 - 文学研究 - 中国 IV . ① I 207 . 37②
I 207 . 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 008278 号

华文出版社出版

(邮编 100800 北京市西城区府右街 135 号)

网址: <http://www.hwcbs.com>

电子信箱: webmaster@hwcbs.com

电话(010)83086663 (010)83086853

新华书店经销

北京市通堡印刷厂 印刷

850×1168 1/32 开本 21. 25 印张 480 千字

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

*

定价: 45 元

引 言

中国古代的小说与戏曲，你中有我，我中有你，互相渗透，相得益彰，共同铸成中国封建社会后期文学的辉煌。研究二者的关系，揭示这一对孪生文学的文化蕴涵，当是一个饶有趣味的课题。为此，特编著此书，作为研究的基础。

本书内容，系按历史顺序，排比各个时代或时期的小说与戏曲的文献资料，并简要加以梳理和论析。本书体例，既不同于一般的小说史、戏曲史著作，更不同于“资料汇编”，而是力求以明确的观点和议论为纲，以丰富的文献资料为主。

本书引用的古今文献，均注明出处。在论述中，吸取了当代学者的有关著述，在此一并诚致谢忱。

段 启 明

2002年元月

目 录

第一编(汉—唐)

第一章 中国古代小说戏曲的起源

9

第一节 小说的起源 / 3

第二节 戏曲的起源 / 5

第二章 汉魏六朝的笔记小说与戏曲的萌芽

11

第一节 汉代人的小说观 /11

第二节 汉代小说 /15

第三节 魏晋南北朝志怪小说 /20

第四节 魏晋南北朝志人小说 /32

第五节 戏曲的萌芽 /41

第三章 唐人小说与戏曲萌芽的发展

49

第一节 关于“传奇”及唐传奇 /43

第二节 唐传奇的分期及作家作品 /48

第三节 唐代戏曲萌芽的发展 /69

第二编(宋元)

第一章 宋代的话本小说与戏曲的形成

77

第一节 话本小说 /78

第二节 宋杂剧与金院本 /89

第二章 元代杂剧和宋元南戏

94

- 第一节 元杂剧的兴盛和发展 /94
- 第二节 南戏概况 /101

第三章 关汉卿和他的杂剧

104

- 第一节 关汉卿的生平和戏剧创作 /104
- 第二节 《窦娥冤》/114
 - [附] 《鲁斋郎》和《蝴蝶梦》/119
- 第三节 《救风尘》、《望江亭》及《单刀会》/121
 - [附] 《西蜀梦》/130

第四章 《西厢记》

132

- 第一节 《西厢记》的作者 /132
- 第二节 《西厢记》的成书过程及版本 /139
- 第三节 《西厢记》的戏剧冲突 /150
- 第四节 《西厢记》的结构和语言 /160
 - [附] 关于“南西厢” /163

第五章 元前期杂剧作家群

167

- 第一节 马致远 /167
- 第二节 白朴 /175
- 第三节 高文秀 康进之 /181
- 第四节 纪君祥 石君宝 /185
- 第五节 杨显之 尚仲贤 /191
- 第六节 郑廷玉 武汉臣 /197

第六章 元后期杂剧作家作品

203

- 第一节 郑光祖 宫天挺 /203
- 第二节 乔吉 秦简夫 /212
- 第三节 无名氏杂剧 /216

第七章 宋元南戏

218

- 第一节 永乐大典戏文三种 /218
- 第二节 高明和他的《琵琶记》 /220
- 第三节 “荆、刘、拜、杀” /225

第三编(明前期)

第一章 明初的文言小说

233

第二章 《三国演义》

237

- 第一节 《三国演义》的成书过程、作者和版本 /237
- 第二节 《三国演义》的思想和人物 /248
- 第三节 《三国演义》的艺术 /259

第三章 《水浒传》

264

- 第一节 《水浒传》的成书过程、作者和版本 /264
- 第二节 《水浒传》的思想和人物 /276
- 第三节 《水浒传》的艺术 /292

第四章 明前期的杂剧和传奇

299

- 第一节 杂剧 /299

第二节 传奇 /308

第四编(明中期)

第一章 《西游记》

317

第一节 《西游记》的成书过程和作者 /317

第二节 《西游记》的思想和人物 /330

第三节 《西游记》的艺术 /338

第二章 明中期的杂剧和传奇

341

第一节 杂剧 /341

第二节 徐渭和他的《四声猿》 /348

第三节 传奇 /353

第三章 话本小说

361

第五编(明后期)

第一章 《金瓶梅》

365

第一节 《金瓶梅》的版本和作者 /365

第二节 《金瓶梅》的思想和人物 /371

[附] 张竹波“泄愤”、“苦孝”诸说 /378

第三节 《金瓶梅》的艺术 /382

第二章 明中后期其他长篇小说

385

第一节 历史演义 /385

第二节 英雄传奇 /395

第三节 神魔小说 /401

第四节 言情小说 /413

第三章 明后期的杂剧和传奇

418

第一节 杂剧 /418

第二节 沈璟和汤沈之争 /424

第三节 吴江派传奇作家作品 /431

第四节 临川派传奇作家作品 /439

第五节 明后期其他传奇作家 /442

第四章 汤显祖

449

第一节 汤显祖的生平 /449

第二节 汤显祖的创作 /452

第三节 《牡丹亭》 /459

第五章 明后期的白话短篇小说

469

第一节 冯梦龙和“三言” /470

第二节 凌濛初和“二拍” /479

第六编 (清前期)

第一章 蒲松龄和他的《聊斋志异》

487

第一节 蒲松龄的生平和著作 /488

第二节 《聊斋志异》的创作和版本 /489

第三节 《聊斋志异》的思想内容 /492

第四节 《聊斋志异》的艺术 /495

第二章 清前期的长篇小说

498

- 第一节 清前期的历史演义和英雄传奇 /498
- 第二节 清前期描写世情之作 /505

第三章 清前期的戏曲

512

- 第一节 清初的戏曲 /512
- 第二节 苏州派剧作家 /519

第四章 清初著名戏剧家李玉和李渔

528

- 第一节 李玉的生平和“一人永占” /528
- 第二节 《清忠谱》和其他历史题材剧作 /531
- 第三节 李渔的生平和《笠翁十种曲》 /536
- 第四节 李渔的戏剧理论 /542

第五章 洪昇和他的《长生殿》

548

- 第一节 洪昇的生平和创作 /548
- 第二节 《长生殿》的成书过程和思想内容 /550
- 第三节 《长生殿》的艺术 /557

第六章 孔尚任和他的《桃花扇》

562

- 第一节 孔尚任的生平和创作 /562
- 第二节 《桃花扇》的情节背景及成书过程 /564
- 第三节 《桃花扇》的思想和人物 /567
- 第四节 《桃花扇》的艺术 /571

第七编(清中叶)

第一章 清中叶的文言短篇小说

577

- 第一节 两类不同的模仿 /577
第二节 《阅微草堂笔记》/579

第二章 《儒林外史》

587

- 第一节 吴敬梓的生平和创作 /587
第二节 《儒林外史》的思想内容 /590
第三节 《儒林外史》的讽刺艺术 /596

第三章 《红楼梦》

601

- 第一节 曹雪芹的家世和生平 /601
第二节 《红楼梦》的版本 /609
第三节 关于《红楼梦》的研究 /616
第四节 《红楼梦》的思想和人物 /621
第五节 《红楼梦》的艺术 /632

第四章 清中叶其他长篇小说

640

- 第一节 《歧路灯》/640
第二节 《镜花缘》/644

第五章 清中叶的戏曲

651

- 第一节 “宫廷大戏”/651
第二节 文人剧作 /655
第三节 “花部”的兴盛 /664

后 记

666

第一编

(汉—唐)

第一章 中国古代小说

戏曲的起源

关于中国古代小说戏曲的源头，一向众说纷纭，兹以最具代表性的说法，简述于下。

第一节 小说的起源

中国古代小说，同其他国家或民族的小说一样，亦源于神话与传说。

志怪之作，庄子谓有齐谐，列子则称夷坚，然皆寓言，不足征信。《汉志》乃云出于稗官，然稗官者，职惟采集而非创作，“街谈巷语”自生于民间，固非一准某之所独造也，探其本根，则亦犹他民族然，在于神话与传说。

昔者初民，见天地万物，变异不常，其诸现象，又出于人力所能以上，则自造众说以解释之：凡所解释，今谓之神话。神话大抵以一“神格”为中枢，又推演为叙说，而于所叙说之神，之事，又从而信仰敬畏之，于是歌颂其威灵，致美于坛庙，久而愈进，文物遂繁。故神话不特为宗教之萌芽，美术所由起，且实为文章之渊源。惟神话虽生文章，而诗人则为神话之仇敌，盖当歌颂记叙之际，每不免有所粉饰，失其本来，是以神话虽托诗歌以光大，以存留，然亦因之而改易，而销歇也。如天地开辟之说，在中国所留遗者，已设想较高，而初民之本色不可见，即其例矣。（鲁迅《中国小说史略》）

迨神话演进，则为中枢者渐近于人性，凡所叙述，今谓之传说。传说之所道，或为神性之人，或为古英雄，其奇才异能神勇为凡人所不及，而由于天授，或有天

相者，简狄吞燕卵而生商，刘媪得交龙而孕季，皆其例也。此外尚甚众。……

中国之神话与传说，今尚无集录为专书者，仅散见于古籍，而《山海经》中特多。《山海经》今所传本十八卷，记海内外山川神祇异物及祭祀所宜，以为禹益作者固非，而谓因《楚辞》而造者亦未是；所载祠神之物多用糈（精米），与巫术合，盖古之巫书也，然秦汉人亦有增益。其最为世间所知，常引为故实者，有昆仑山与西王母。（鲁迅《中国小说史略》）

鲁迅先生还辨析了“小说书”之起源与“小说”之起源的不同，并提出“休息”之说。

小说是如何起源的呢？据《汉书·艺文志》上说：“小说家者流，盖出于稗官。”稗官采集小说的有无，是另一问题；即使真有，也不过是小说书之起源，不是小说之起源。至于现在一班研究文学史者，却多认小说起源于神话。因为原始民族，穴居野处，见天地万物，变化不常——如风，雨，地震等——有非人力所可捉摸抵抗，很为惊怪，以为必有个主宰万物者在，因之拟名为神；并想像神的生活，动作，如中国有盘古氏开天辟地之说，这便成功了“神话”。从神话演进，故事渐近于人性，出现的大抵是“半神”，如说古来建大功的英雄，其才能在凡人以上，由于天授的就是。例如简狄吞燕卵而生商，尧时“十日并出”，尧使羿射之的话，都是和凡人不同的。这些口传，今人谓之“传说”。由此再演进，则正事归为史；逸史即变为小说了。

我想，在文艺作品发生的次序中，恐怕是诗歌在先，小说在后的。诗歌起于劳动和宗教。其一，因劳动时，一面工作，一面唱歌，可以忘却劳苦，所以从单纯的呼叫发展开去，直到发挥自己的心意和感情，并偕有自然的韵调；其二，是因为原始民族对于神明，渐因畏惧而生敬仰，于是歌颂其威灵，赞叹其功烈，也就成了诗歌的起源。至于小说，我以为倒是起于休息的。人在劳动时，既用歌吟以自娱，借它忘却劳苦了，则到休息时，亦必要寻一种事情以消遣闲暇。这种事情，就是彼此谈论故事，而这谈论故事，正就是小说的起源。——所以诗歌是韵文，从劳动时发生的；小说是散文，从休息时发生的。

但在古代，不问小说或诗歌，其要素总离不开神话。印度，埃及，希腊都如此，中国亦然。只是中国并无含有神话的大著作；其零星的神话，现在也还没有集录为专书的。我们要寻求，只可从古书上得到一点，而这种古书最重

要的,便推《山海经》。不过这书也是无系统的,其中最要的,和后来有关系的记述,有西王母的故事……(《中国小说的历史的变迁》)

第二节 戏曲的起源

关于戏曲起源的诸说中,王国维的源于古之巫覡的说法,影响最大。

歌舞之兴,其始于古之巫乎?巫之兴也,盖在上古之世。《楚语》:“古者民神不杂,民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正。(中略)如此,则明神降之。在男曰覡,在女曰巫。(中略)及少皞之衰,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史。”然则巫覡之兴,在少皞之前,盖此事与文化俱古矣。巫之事神,必用歌舞。《说文解字》(五):“巫,祝也。女能事无形以舞降神者也。象人两袂舞形,与工同意。”故《尚书》言:“恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风。”《汉书·地理志》言:“陈太姬妇人尊贵,好祭祀,用巫史,故其俗巫鬼。”《陈诗》曰:“坎其击鼓,宛邱之下,无冬无夏,治其鹭羽。”又曰:“东门之枌,宛邱之栩,子仲之子,婆娑其下。”此其风也。郑氏《诗谱》亦云。是古代之巫,实以歌舞为职,以乐神人者也。商人好鬼,故伊尹独有巫风之戒。及周公制礼,礼秩百神,而定其祀典。官有常职,礼有常数,乐有常节,古之巫风稍杀。然其余习,犹有存者:方相氏之驱疫也,大蜡之索万物也,皆是物也。……

周礼既废,巫风大兴;楚越之间,其风尤盛。王逸《楚辞章句》谓:“楚国南部之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠,其祠必作歌乐鼓舞,以乐诸神。屈原见俗人祭祀之礼,歌舞之乐,其词鄙俚,因为作《九歌》之曲。”古之所谓巫,楚人谓之曰灵。《东皇太一》曰:“灵偃蹇兮姣服,芳菲菲兮满堂。”《云中君》曰:“灵连颺兮既留,烂昭昭兮未央。”此二者,王逸皆训为巫,而他灵字则训为神。案《说文》(一):“灵,巫也。”古虽言巫而不言灵,观于屈巫之字子灵,则楚人谓巫为灵,不自战国始矣。

古之祭也必有尸。宗庙之尸,以子弟为之。至天地百神之祀,用尸与否,虽不可考,然《晋语》载“晋祀夏郊,以董伯为尸”,则非宗庙之祀,固亦用之。《楚辞》之灵,殆以巫而兼尸之用者也。其词谓巫曰灵,谓神亦曰灵,盖群巫之中,必有象神之衣服形貌动作者,而视为神之所冯依:故谓之曰灵,或谓之灵

保。《东君》曰：“思灵保兮贤娉。”王逸《章句》，训灵为神，训保为安。余疑《楚辞》之灵保，与《诗》之神保，皆尸之异名。《诗·楚茨》云：“神保是飨。”又云：“神保是格。”又云：“鼓钟送尸，神保聿归。”《毛传》云：“保，安也。”《郑笺》亦云：“神安而飨其祭祀。”又云：“神安归者，归于天也。”然如毛、郑之说，则谓神安是飨，神安是格，神安聿归者，于辞为不文。《楚茨》一诗，郑孔二君皆以为述绎祭宾尸之事，其礼亦与古礼《有司彻》一篇相合，则所谓神保，殆谓尸也。其曰“鼓钟送尸，神保聿归”，盖参互言之，以避复耳。知《诗》之神保为尸，则《楚辞》之灵保可知矣。至于浴兰沐芳，华衣若英，衣服之丽也；缓节安歌，箏瑟浩倡，歌舞之盛也；乘风载云之词，生别新知之语，荒淫之意也。是则灵之为职，或偃蹇以象神，或娉娉以乐神，盖后世戏剧之萌芽，已有存焉者矣。

巫觋之兴，虽在上皇之世，然俳优则远在其后。《列女传》云：“夏桀既弃礼义，求倡优侏儒狎徒，为奇伟之戏。”此汉人所纪，或不足信。其可信者，则晋之优施，楚之优孟，皆在春秋之世。案《说文》(八)：“优，饶也；一曰倡也，又曰倡乐也。”古代之优，本以乐为职，故优施假歌舞以说里克。《史记》称优孟，亦云楚之乐人。又优之为言戏也，《左传》：“宋华弱与乐轶少相狎，长相优。”杜注：“优，调戏也。”故优人之言，无不以调戏为主。优施鸟乌之歌，优孟爱马之对，皆以微词托意，甚有谑而为虐者。《穀梁传》：“颖谷之会，齐人使优施舞于鲁君之幕下。”孔子曰：“笑君者罪当死，使司马行法焉。”厥后秦之优旃，汉之幸倡郭舍人，其言无不以调戏为事。要之，巫与优之别：巫以乐神，而优以乐人；巫以歌舞为主，而优以调谑为主；巫以女为之，而优以男为之。至若优孟之为孙叔敖衣冠，而楚王欲以为相；优施一舞，而孔子谓其笑君；则于言语之外，其调戏亦以动作行之，与后世之优，颇复相类。后世戏剧，当自巫、优二者出；而此二者，固未可以后世戏剧视之也。（《宋元戏曲史》）

除王国维“巫觋”说之外，还有多种说法，如“俳优”说，“乐舞”说，“传自西域”说，“傀儡戏”说等等，但当代学者对以上诸种说法皆有驳难。

中国戏剧起自巫觋，是王国维《宋元戏曲考》的说法。他认为古代的巫觋是以歌舞娱乐鬼神为职业，同时，古代祭祀神鬼，要用人来装扮成“灵保”或“尸”，作为神鬼所凭依的实体。《楚辞》称巫为“灵”，称神亦为“灵”，则装扮成“灵保”的亦