

中华文明宝库

YUAN QU JU ZHEN

徐扶明 著

元曲聚珍

《中华文明宝库》丛书介绍中国对人类文明

明的发展具有重要贡献的民族遗产或文化现象

体现中华

扬优秀的传统

力弘

167662

中华文明宝库

元曲

YUAN QU JU ZHEN

聚珍

徐扶明 著

北京联大 00093112

中华文明宝库

元 曲 聚 珍

徐扶明 著

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

总发行所 上海发行所发行 上海商务印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.375 插页 4 字数 90,000

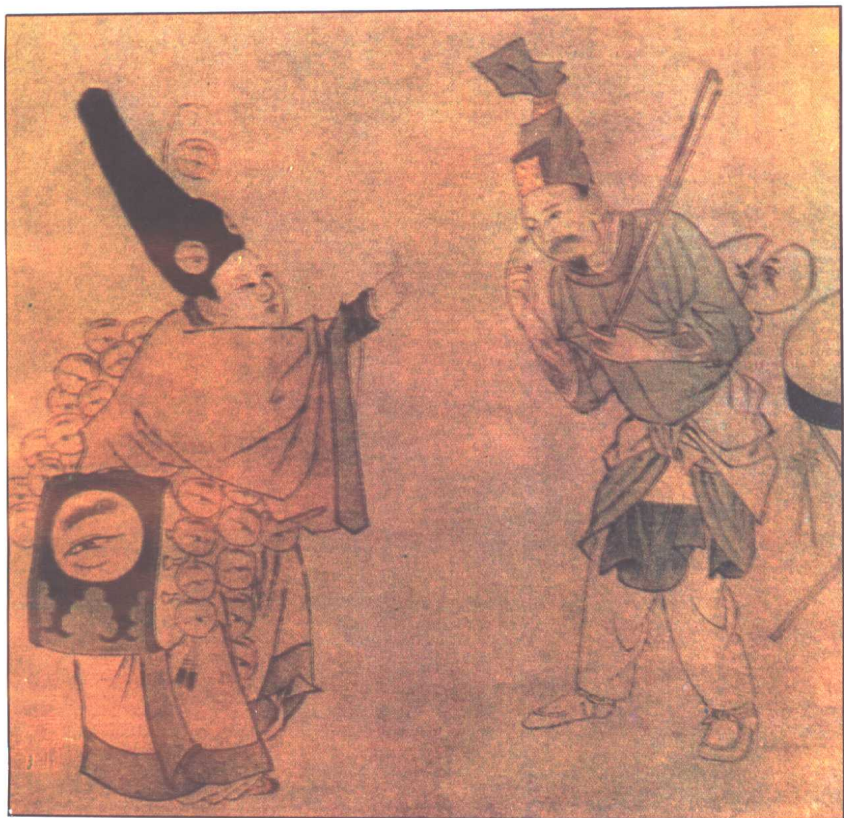
1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-15,000

ISBN 7-5325-2009-9

I·1017 定价: 8.40 元

125p 18cm

宋杂剧绢画《眼药酸》

侯马市金代董墓砖雕戏台及戏俑(1210年)

山西临汾魏村元代戏台(1283年)

山西洪洞明应王殿元杂剧壁画(1324年)

昆剧《单刀会》剧照

山西新绛吴岭庄元墓戏雕(1279年)

编 者 的 话

中华民族有着绵延不断的五千年文明史，是世界文明发达最早的国家之一，与古代埃及、印度、巴比伦并称为四大文明古国。在云南发现的元谋人化石，说明早在170万年前就有原始人类生活在中国的大地上。在陕西发现的蓝田人化石（距今约80万年），北京周口店发现的北京猿人化石（距今约40—50万年），已经具备人类的基本特征：能直立行走，能制造和使用简单的工具，并知道用火。这些都说明中国是人类最早的发源地之一。

中华文明源远流长，博大精深，虽历经磨难，却经久不衰，显示出巨大的生命力、创造力和凝聚力。勤劳勇敢的中国人民，既具有饱经忧患、不屈不挠的斗争精神，又具有敢于探索、勇于献身的伟大品格。从神话传说“女娲补天”、“精卫填海”、“愚公移山”，到史书记载的“玄奘西游”、“鉴真东渡”、“郑和下西洋”，都体现出一种自强不息和艰苦奋斗的精神，加上一脉相承的团结求实、谦虚好学和维护国家统一的美德等，经过千百年来无数英雄人物的实践，不断升华、积淀、凝聚，形成了伟大的民族精神，这是中国人民创造奇迹的力量源泉。

中华文化不仅历史悠久，而且基础深厚，在漫长的岁月

中，中华各民族的文化交流融合而形成统一的中华文化；同时，又不断地吸收外来文化，兼收并蓄，并加以消化和创造，使中华文化成为世界上最优秀的文化传统之一。特别在封建社会的形成和上升时期，中华文化和当时我国政治、经济一样，处于世界的前列，在东方以至全世界都产生了深刻的影响。

从史前时期的仰韶文化、大汶口文化和龙山文化，到河南安阳小屯村殷墟出土的甲骨文字，说明神州大地有着极其丰富的文化遗存，而遍及全国各地历代众多的文物古迹、更是举世罕见。我国所保存的古代典籍更是浩如烟海，名扬天下。从《诗经》、《楚辞》到唐诗、宋词、元曲、明清小说，递相继承而各有创新，异彩纷呈，美不胜收。中华民族对世界科学技术的发展曾经作出重大贡献：指南针、火药、造纸术、活字印刷术“四大发明”，在世界上产生了巨大而深远的影响；在数学、天文学、物理学、化学、医药学等领域，以及冶炼铸造技术、航海造船业和农业、水利建设等方面，都有卓越建树，丰富了人类科学文化的宝库。

中华民族在五千年文明史中，蕴含着深邃的思想，高度的智慧和富有个性的人生态度，培育了具有民族特色的高尚情操，这是我们民族理性精神的精华，具有极为可贵的向心力和凝聚力。1840年鸦片战争以后，帝国主义列强对中国的政治、经济、军事、文化侵略，使我国逐步沦为半封建、半殖民地社会。正是由于中华民族有着反抗外来侵略、维护民族尊严的光荣传统——从林则徐虎门焚烟到邓世昌血战黄海，从太平天国革命到义和团运动，从康有为、梁启超的“戊戌变法”到孙中山领导的辛亥革命，从二万五千里长征到抗日战争胜利，一批又一批的志士仁人，前仆后继地为挽救民族危亡而英勇奋

斗，才使得我们的民族，从屈辱走向新生。

新中国建立后，特别是改革开放后，我国经济迅速发展，走出了一条具有中国特色的发展道路。全世界有识之士都在关注、探讨中华优秀传统文化对现代经济、社会发展的促进作用；每一个炎黄子孙都想了解自己祖先所创造的辉煌文化，开始重新审视这份丰富的文化遗产。在与世界接轨的历史潮流中，弘扬中华文化的优秀传统，借鉴祖先的智慧和经验，以创造今天的新生活，实现祖国的统一、繁荣、富强，使中华民族能以前所未有的宏伟强盛的姿态，自立于世界民族之林，这已是海内外中华儿女的共同心声和神圣使命。

对中华民族传统文化中的精华要加以发掘整理，并进行创造性的诠释，这样才能超越传统，建构适应时代需要的新传统，以提高广大青年读者的文化素养，增强民族自尊心、自信心和自豪感，激发为祖国独立和富强而英勇献身的爱国主义精神，这是改革开放的新时代赋予我们的重任。为此，在全国高校古籍整理委员会的指导和帮助下，我们邀请国内各方面的专家，编写、出版一套丛书，定名为《中华文明宝库》。

《中华文明宝库》丛书从世界文明发展的历史高度，在中华文明发展的历史长河中，选取那些在今天仍然光辉夺目的文化成果或文化现象，介绍祖国的壮丽河山、悠久历史、灿烂文化和传统的道德品质，内容涉及中国古代（并延伸至近代）的政治、经济、历史、军事、文学、艺术、哲学、宗教、科学技术、民情风俗、中外交流等领域。

由于《中华文明宝库》丛书面向当代中学生和具有中等文化程度的广大读者，因此特别注重知识性、综合性、科学性、思想性与可读性，并尽力将这五性结合起来；着重介绍在中学

课本之外应该深入了解和掌握的中国文化遗产的知识；力图在中华文明与世界文明相切合的大背景下，对各文化现象作纵向和横向的综合考察，博观约取，由点及面，贯通古今，类比中外，避免单一的平面论述；注意吸收学术界的最新研究成果，客观真实地描述中华文明的优秀遗产，评价公允平和，寓思想性于知识介绍之中，而不作单纯的现象罗列，不作空洞的说教；在行文上，则力求简洁流畅、生动形象，深入浅出、厚积薄发，做到纵横挥斥，触处生春，使青年读者阅后有沁心会意之感，油然而生民族的自信心与自豪感。这是我们对这套丛书的构想。由于选题 80 种，文章成于众手，风格各异，如有不妥之处，恳请海内外专家和广大读者批评指教。

1995 年 3 月

引 言

唐诗、宋词、元曲是中国文学史上三座高峰，三者之间又有着密切的联系。元曲曾经吸收了诗、词的某些养料，如语言、句式、曲牌、声律、意境等，丰富自己，但它同时还汲取了诸如民间小令、大曲、唱赚、诸宫调以及兄弟民族歌曲等方面的养料，融合提高，从而突破了诗、词的艺术形式，使它具有不同于诗、词的艺术特色。所谓元曲，包括元散曲和元杂剧。元散曲是一种新的诗歌体，元杂剧则是一种较宋金杂剧更为成熟的戏曲艺术。

对于元散曲与元杂剧孰先孰后的关系问题，至今众说纷纭。有人说，元散曲的兴起，比元杂剧来得早。又有人说，元散曲不是元杂剧的先声，而是元杂剧的蜕化。也有人不同意第二种说法，认为元散曲中小令所用的曲牌，有不少是元杂剧中根本不用的，也就很难说是杂剧的派生物，而元散曲中所用的

套曲，有的可能是后来从元杂剧套曲吸收来的，更多的可能来自宋元说唱艺术的套曲形式；再说元杂剧套曲的种类总不如元散曲多，但其结构复杂而严谨，形式多变化，总的说来，元杂剧运用套曲的成就，要高于元散曲。显然，还是主张元散曲早于元杂剧。这些各抒己见的争鸣，当然是正常的。依笔者意见，后一种对这一问题复杂性的剖析，比较可取。

元散曲，大约始于金末北方地区，因为有些由金入元的曲家，他们所作的散曲，有一部分写于金末。元杂剧，大约始于金末山西平阳地区（今临汾地区），这个地区留存有大量的元代戏曲文物，可证。况且元代初年，杂剧已繁荣兴盛，这也决不是在短期内所能形成的，它的产生年代肯定要早一些。当时杂剧广泛流行于北方地区，以元京城大都（今北京）、河北真定（今正定）、山东东平、山西平阳、河南汴梁（今开封）等地为重要据点。元灭南宋（1279年）后，元杂剧沿着运河南移，经扬州、金陵（今南京）、松江直至临安（今杭州），流传到当时中国南方，扩大了影响。

无论元散曲或者元杂剧，都用的是北曲，所以又称为北散曲、北杂剧，以区别于用南曲的宋、元戏文（南戏）和明、清杂剧（南杂剧）。这是两个不同的戏曲声腔系统，北主刚健激越，南主柔和委婉。但南、北曲并非截然对立，而是存在着相互的交流，即所谓“南北合套”（文体上的）、“南北合腔”（歌唱上的）。这是由于元代统一全国后，北剧南移，南戏北上，给两者提供了互相交流的机会。但在元代，北杂剧一直占主导地位。

元散曲属于诗歌艺术，只供清唱，故有清曲、清歌之称。从《青楼集》来考察，元散曲有徒歌清唱，有舞蹈伴唱，有乐器伴唱。后世《九宫大成南北宫词谱》、《纳书楹曲谱》、《与众曲谱》

等，还保存着一些元散曲乐谱。元散曲对于后世曲艺的发展，产生过一定的影响。

元杂剧属于综合性的戏曲艺术，为中国古典戏曲开辟了一个崭新的艺术天地，成为中国戏曲史上第一个黄金时代。从此，它打破了中国文学史上以诗歌、散文为中心的局面，不仅娱乐和感化过当时各阶层的千百万观众，而且对后世戏曲也产生了极其深远的影响。至今，元杂剧的一些折子戏，还在舞台上流传。元杂剧的繁荣，完全可以同世界戏剧史上任何一个国家的戏剧黄金时代相媲美。美国西莱尔·波奇《元杂剧·前言》，就把十三世纪的元大都，比作伯里克利统治下的雅典，伊丽莎白时代的伦敦，太阳王路易十四统治下的凡尔赛宫。

现在我们所能见到的《元刊杂剧三十种》、《元曲选》、《元曲选外编》、《元人杂剧钩沉》、《全元散曲》，还保存着元散曲、元杂剧作品，包括小令、散套、全本和残本戏。《录鬼簿》、《青楼集》、《中原音韵》、《太和正音谱》诸书，则是研究元散曲、元杂剧的作家与作品、演员、演唱以至音韵的必备工具书。令人惊喜的是，解放后，在山西陆续发现了大量的元代戏曲文物，包括戏台、戏俑、壁画、砖雕、碑刻，如洪洞明应王殿元杂剧壁画、新绛吴岭元墓戏雕、临汾魏村元代戏台、万荣泰赵村稷王庙元代修舞厅石碣等等，简直是个奇迹。这些戏曲文物的发现，正是元杂剧兴盛发展的实物记录。过去，对于元杂剧搬演，只能从零碎的文献想象其大概，而今，从这些戏曲文物，就可以获得形象的直观的认识，打开我们的思路，更新已经陈旧的观念，探索新的问题，使元杂剧的研究来一个飞跃。

早在元代，元杂剧就已向我国的邻国越南、朝鲜、日本传播。自十八世纪开始，西方传教士、学者先后用多种文字，翻

译了四十多种元杂剧作品，而且对《赵氏孤儿》、《灰栏记》，进行了不同的改编，演于舞台，至今还在流传。显然，元杂剧作品丰富了世界文学宝库，成为人类共同的世界性的精神财富，对东、西方戏剧的发展，曾产生过不可抹煞的影响。元杂剧的研究，也成为国际性的“元曲学”，不少外国学者发表了卓有见解的著作，取得了可喜的成就，为中外文化交流作出了出色的贡献。

当前，我国正处在改革开放的新时代，我们应当解放思想，扩大眼界，加强元曲研究的当代性和世界性，开拓元曲研究的新局面，进一步弘扬中华民族文化，促进戏曲艺术的繁荣。这是我写这本小书的一点愿望，希图为此尽绵薄之力。

徐扶明

1994年冬写于上海挥汗呵冻斋

有优良文化传
统的民族必定
有光明的未来

题『中华文明宝库』丛书

乙亥春

柳斌

目 录

编者的话.....	1
引言.....	1
第一编.....	1
(一) 各领风骚数百年	1
(二) 清歌一曲唱新声	5
(三) 来龙去脉细搜寻	12
(四) 花开花落自有因	18
第二编.....	23
(一) 《录鬼簿》上扬美名	23
(二) 世界文化名人关汉卿	28
第三编.....	36
(一) 时代的风雨表	36