

清代弹词研究

◎ 盛志梅 著

齊魯書社

◎ 盛志梅 著

清代弹词研究

齊魯書社

图书在版编目(CIP)数据

清代弹词研究 / 盛志梅著. — 济南: 齐鲁书社,
2008. 3

ISBN 978-7-5333-1863-5

I. 清… II. 盛… III. 弹词—文学研究—中国—
清代 IV. I207.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 137148 号

清代弹词研究

盛志梅 著

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南经九路胜利大街 39 号

邮 编 250001

网 址 www.qlss.com.cn

电子邮箱 qlss@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂

开 本 850 × 1168 / 32

印 张 15.625

插 页 3

字 数 392 千

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5333-1863-5

定价: 35.00 元

亦史亦论 俗事雅说

——盛志梅《清代弹词研究》序

陈 洪

盛志梅是齐森华先生的高足,在华东师大取得了博士学位,来南开做博士后时,和我有两年合作研究的经历。现在她的博士论文出版在即,邀我写几句话,当然是义不容辞的事情。

很巧的是,若干年前,我的另一个学生鲍震培的博士论文请我作序,论文题目是《清代女作家弹词研究》。虽说一之为甚,岂可再乎,但看来我和清代弹词之间似乎是有“再生缘”的。

比较两篇论文,各擅胜场。作为系统研究这一领域的专著,鲍著筌路蓝缕的意义更明显一些;另外,她侧重于女作家方面,性别视角的分析自然更深入些。盛志梅的研究则是以全部清代弹词为对象,因此无论是材料的搜罗、辨析,还是文化意义的挖掘,都有大量新疆域的拓展。短短四五年间,围绕清代弹词,有这样两部学术力作问世,实在是我国俗文学研究领域可喜可贺的现象。

有清一代,弹词是非常发达的一种文学式样。现在可知的就有五百余种、近两千个版本;而每种都是中篇以上,动辄超过十万言,甚至达到数百万言。作为叙事文学的一种,当时的盛况

完全可以与白话小说、戏曲鼎足而三。这样大的数量已经令人叹为观止,而其特色更有不可替代之处。首先是弹词队伍中女性作者占了很大的比例,这是其它任何一种文体中都不曾有过的(即使是数量可观的清代女词人,比例也远不及此)。其次是其中的精品如《天雨花》、《再生缘》等叙事语言、叙事结构都形成了鲜明的个性,足以丰富当时的叙事艺术。另外,其中反映出的社会风尚、习俗,往往有自己独特的视角,也具有不可替代的研究价值。所以,无论是清代文学史,还是清代文化史,弹词都应占有相当分量的一页。

可是,正如本书绪论中所讲,除了几个相当短暂的时段外,弹词基本上处于文学史家、文化史家的视野之外。究其原因,大致有三个方面:一是现代文化生活与清代相比发生了天翻地覆的变化,尤其是女性的社会地位与生活方式完全不同了,因此主要作为“闺阁文学”存在、传播的弹词,必然急剧衰落;其意义自然也相应被忽视、低估。二是20世纪50年代以来,文艺评价的标准远承儒家功利、教化传统,近秉“座谈会”之精神,对于以消闲为主的弹词,自然不屑投入精力研究。三是新文化运动以来,西方“文学四体”观念一统天下,弹词以韵文叙事,兼以准戏剧式的对话,在僵硬的文体框架中找不到它的位置——削足适履的思维只好把这“非驴非马”的东西放逐到视野之外了。

当然,作为文学史,特别是俗文学史上的一种巨大的存在,它的被忽视只能是短时的。所以,我们有了鲍震培的著作;所以,我们又有了盛志梅的这部著作。而随着更多研究成果的问世,人们的了解与兴趣也必然与日俱增。

作为对清代弹词全面研究的专著,本书从两个方面进行了开掘。一方面,作者全面而系统地梳理了弹词的发展演变历史,虽尚不能说是竭泽而渔,但所提供的全景图以及相关的索引,已

经是相当完备的了。对于这个领域的后来者,本书的材料与线索无疑将是非常珍贵的向导。另一方面,作者对弹词文化意义的分析也颇有别具只眼的地方,如弹词与江南民俗之间密切的关系,弹词的消闲属性,弹词的文体归属等,都得出了一系列富有启迪意义的学术结论。弹词的文字虽不免于浅俗,盛志梅的研究却是相当精深,而清代文学、文化研究的格局,也必将因这方面研究成果的陆续问世而更趋完全。

目 录

亦史亦论 俗事雅说

——盛志梅《清代弹词研究》序	陈 洪 1
绪论	1

上编 清代弹词的历史发展轨迹

第一章 弹词“复苏”期(清初)	13
第一节 弹词渊源及清代以前弹词之发展 状况考述	13
第二节 复苏期(清初)弹词概述	26
第三节 复苏期(清初)的叙事体弹词	35
第四节 复苏期(清初)的代言体弹词	51
第五节 复苏期(清初)的弹词演唱	67
第二章 清代弹词的高峰期(嘉庆、道光年间)	74
第一节 概述	74
第二节 代言体弹词的成熟	80
第三节 高峰期的叙事体弹词	94
第四节 高峰期的弹词演唱活动	111
第三章 清代弹词的低谷期(咸丰、同治年间)	116
第一节 概述	116

第二节 低谷期的弹词创作·····	119
第三节 马如飞与《珍珠塔》·····	130
第四章 弹词的短暂复兴与最终 衰落(光绪、宣统年间)·····	138
第一节 概述·····	138
第二节 叙事体弹词的短暂复兴·····	142
第三节 庚子国变后的弹词创作·····	156
第四节 清代弹词末期的说唱·····	165

下编 清代弹词艺术散论

第一章 书场·书坊·书斋:清代弹词的雅化历程·····	173
第一节 书场弹词的特征及其发展过程·····	174
第二节 清代坊本弹词的发展与雅化过程·····	184
第三节 书斋弹词——清代弹词雅化的最终完成·····	195
第二章 清代弹词的文体分化、案头化过程·····	208
第一节 文体分化初期——书场弹词代言体 因素的出现·····	209
第二节 文体分化中期——代言体弹词成熟、 叙事体弹词案头化完成·····	214
第三节 文体分化完成——书场弹词日趋戏曲化·····	218
第三章 从士人“女性化”到女性“士人化” ——对女性弹词中女扮男装现象的若干思考·····	222
第一节 女扮男装的历史文化渊源·····	222
第二节 女性弹词中的女扮男装现象及其 文化内涵·····	226
第三节 女扮男装题材写作的文学、社会原因 及其盲点·····	236

第四章 清代弹词的江南文化特色	245
第一节 弹词的地域分布	247
第二节 弹词的正宗——“吴侬软语”的 苏州弹词	249
第三节 弹词演出与江南风俗	251
第四节 弹词文学与江南风俗	255
第五节 江南作家与清代弹词创作	258
附录 弹词知见综录	263
主要参考书目	480
后记一	486
后记二	488

绪 论

一、弹词研究的必要性、迫切性

作为俗文学的一种,“弹词的重要,决不下于小说与戏曲”^①。然而长期以来,人们似乎忘却了这一与民众关系至为密切、形式和品格更为通俗的文学样式。研究者对小说、戏曲的青睐与对弹词、鼓书等的冷淡形成了鲜明的对比,翻开任何一部文学史,我们都可以感觉得到这种忽视甚至是贱视的态度。影响之下,专门文学研究者也很少涉及这个领域,从而形成了今天弹词研究至为寥落的局面。在今天重写文学史的热潮中,许多人开始考虑更真实地反映文学史的面目。他们的目光转向了更广阔的历史空间,俗文学的研究也就在此热潮中凸现出来。在此背景下的弹词研究,其价值和意义决不仅仅在于本领域的课题开发,而是俗文学史、文学史研究的必要补充。

作为一种文学现象,历史上的弹词文学曾盛极一时。明末清初,经过了兵火的洗礼,竟还有“弹词万卷将充栋”^②之势,由此可以想见明代弹词的红火。清代弹词保存下来的,据不完全

① 郑振铎《西谛所藏弹词目录》。

② 《天雨花》第三十回。

统计,大约有五百多种,一千七百多个版本。由于这些弹词多为长篇巨著,动辄十几万字,所以数目虽少,数量却很可观。面对如此浩繁的弹词文本,我们的所知几乎是个空白!而曾几何时,它们在俗文学史上是真正顶过“半边天”的,我们有什么理由拒绝承认它们的文学史地位呢?而且,弹词的内容多写普通百姓的日常生活、情爱婚姻及他们可爱的浪漫幻想。这些内容与社会风俗、民众审美情趣密切相关,有着沉甸甸的文化含量。这样活泼泼的文学、文化现象,本身已经有了足够的开掘、研究价值,为什么要让它忍受“空白”的寂寞呢?然而事实却是如此的尴尬,对于弹词,我们确实难以说出个子丑寅卯来!因此,即便单从这一文学种类的研究现状考虑,我们也确实应该对这个神秘的荒原进行些“实地考察”了。

在清代弹词中,女性创作占了主流地位。大量的女作家(知名的、佚名的)参与到弹词创作中来,她们的作品在数量、质量上远远超出同时代男性作家。动辄十几万字、一气呵成,甚至几乎能够一韵到底的长篇韵文体巨著,充分显示了女性的文学才华。同时,女作家们大量优秀作品存在,使得清代弹词的优雅气质更加明朗、突出。女作家和她们的作品构成了清代文学史上一道独特的风景线。在当下文学史、文学研究日益精细化、专门化的趋势下,这本身就是一个有独立研究价值的文学现象。更何况,在中国文学史上,女性被压抑到了边缘地带,不但在诗歌、戏曲、小说等领域,女性作家如凤毛麟角,就是在非常女性化的词的创作中,被文学史研究者、撰写者青睐的也都是那些模拟女性情感的男性作家的作品,而大量的闺阁诗词却湮没不彰。由于史料记载的“性别统治”,长期以来,我们对文学史上女性的创作地位、创作状况一直缺乏足够的了解。对清代弹词而言,女作家及其作品就更是被遗忘的角落了。而本课题,正是针对

这一现状提出来的,希望通过对大量弹词作家、作品的分析研究,不仅仅是来重新审视文学史的曾经存在状况,而更直接的,是对女性在文学史上“生存状况”的片段恢复,也是对女性文学研究的必要补充。

二、20 世纪以来的弹词研究述评

鉴于以上认识,弹词作为一个研究课题,已经提上了议事日程。对于文学研究者来说,这是一个不可回避也绝对绕不过去的堡垒,唯一的办法就是迎上去,攻破它!然而实际操作起来,困难之大难以言表,一切都得从头开始!进入到这个领域,才发现弹词研究之基础是不能以“薄弱”二字形容的,几十年来,幸赖几位贤达先哲的巨眼青睐,使得这个领域还不至于是一片人迹全无的白茫茫大地,如此而已!自 20 世纪 20 年代以来,八九十年的研究可大体分为三个阶段^①:

(一) 研究的起步阶段(1927—1938)

这一阶段主要是弹词书目的整理和概况的介绍,所做的工作都是拓荒性的。1927 年,郑振铎发表了《西谛所藏弹词目录》,正如他自己所言,在文学史上这是第一次为弹词做目录。几年内,又有凌景埏的《弹词目录》、吴夕林的《夕林所藏弹词目录》步武其后。这些弹词目录的出现,为以后的学术研究提供了很大的方便。但这些弹词书目基本上都是个人所藏,即如郑氏目录的公开,就强调“这个目录里的弹词,完全依据于我个人所藏的而编成。凡我所没有的弹词,虽会在他处见到,或闻知其名目,皆不录”。这实在是让人遗憾的事情!凌、吴二人的缺点

^① 弹词研究现状第一、二部分内容,部分参考借鉴孟蒙《清代弹词文学的多元价值和高峰地位》一文,见《齐鲁学刊》1990 年第 1 期。

也在这里。

这一时期的另一重大研究成果,就是对弹词概况的关注及其文学史地位的肯定。1935年阿英的《弹词小说评考》、1936年李家瑞的《说弹词》、1937年赵景深的《〈弹词选〉导言》以及20世纪30年代叶德均的《宋元明讲唱文学》等文章,都有对弹词渊源流变的考证和对弹词名作的考据、介绍。这些文章的发表,提出了这个研究领域的基本课题并有所展开。在史的研究方面,1930年,谭正璧的《中国女性的文学生活》面世,1934年又更名为《中国女性文学史》再版,其中有专门一章介绍女性创作的弹词。这是弹词第一次堂而皇之地登上文学史这个“大雅之堂”。1938年,郑振铎的《中国俗文学史》脱稿,其中专列一章介绍弹词的概况,包括弹词的起源、分类和女性弹词创作等问题,并附有大致的个案分析。这个时期的文章、著作,大致勾勒出了弹词的轮廓,然而更深入的研究工作尚未展开。

(二)昙花一现的研究高潮(1954—1962)

继郑氏《中国俗文学史》之后,弹词研究十多年来无人问津,20世纪40年代出现了令人难堪的空白局面。1954年,陈寅恪的《论再生缘》犹如一声巨雷,打破了这个荒野的沉寂。他极力称赞这部巨著的语言、艺术成就,将之与印度、希腊史诗及“西洋史诗”相提并论。1960年,郭沫若“带着补课的心情”三读《再生缘》,并校订了一遍。1961年,他先后发表了《再生缘前十七卷和它的作者陈端生》、《再谈再生缘的作者陈端生》、《陈端生年谱》、《关于陈云贞〈寄外书〉之迷》等文章,主要是对陈端生生平的考证。在郭沫若的提倡影响下,半年之内出现了二十多篇文章,这些文章大多也是关于作者的考证问题。1962年3月29日,《光明日报》报道福州发现了《榴花梦》的完整抄本,此后几家报纸又发表了薛灿等人介绍此作的文章。10月,阿英的

《读〈天雨花〉旧抄本二十六回札记》发表。新资料的不断发现,似乎是弹词研究领域“繁荣”的征兆。然而,由两位学界巨子掀起的这股弹词研究的旋风,并未持续很久,它如昙花一现,很快就消歇下去了。1962年之后的弹词研究又突然地空白起来,此后的十几年都是令人难耐的沉寂。

这个时期的资料整理倒是功不可没的。1957年,胡士莹的《弹词宝卷书目》发表,随后关德栋又发表了《胡氏编著弹词目订补》。胡氏的书目本来就是综合了前人及当时他所能得到的所有弹词目录编辑而成的,关氏又为之补充订正,至此,弹词书目的整理可谓比较有序了。1958年,陈汝衡的《说书小史》经作者补充重写,后更名《说书史话》出版,但其关于弹词的研究只是综合了30年代李家瑞、赵景深等人的研究成果,并没有什么新的突破。

(三)20世纪80年代以来的弹词研究

20世纪80年代初,由于赵景深等人的热心倡导,一部分弹词名著得以整理出版。在这方面,中州古籍出版社的贡献最大,现在能看到的《再生缘》、《笔生花》、《凤双飞》、《描金凤》、《珍珠塔》等横排铅印本,大多都是由这家出版社出的。在这些弹词的前面都附有校订者的前言或序言,这对挽救并普及弹词,使广大的民众了解、熟悉这曾经风靡一时的文学样式是很有帮助的,同时也代表了这个时期弹词文本的具体研究成果。谭正璧在20世纪80年代初期连续出版了《弹词叙录》(1981年)、《木鱼歌、潮州歌叙录》(1982年)、《评弹通考》(1985年)三书,几乎囊括了前代学人所有弹词研究的资料及成果,这是20世纪80年代以来弹词研究最突出的成就,也是自20世纪20年代以来弹词研究领域最丰硕的成果。此外,苏州的周良在1980年曾出版了《评弹旧闻钞》,此书搜集了散见于历代著述、传闻中有关

弹词的历史资料,对考订弹词在历史上的传播、演变状况是很有帮助的。1996年周良的《评弹经眼录》出版,此书依然着重于目录、版本方面的整理,以是否被艺人演唱过为标准对弹词进行了分类。他把那些为说唱而写或者根据说唱底本刻印整理的本子归为苏州弹词,把那些为读者而写,或者不合说唱要求的本子则名之曰“拟弹词”。“拟弹词”概念的提出,是弹词研究的一大进步。这个概念的准确与否姑且不论,它至少已经开启了弹词文本研究的重门。据周良讲,他已经指导了苏州大学中文系的一位硕士研究生关于“拟弹词”研究的学位论文。20世纪90年代以来,台湾的胡晓真一直关注于女性弹词的文本研究,她的《才女彻夜未眠——清代妇女弹词小说中的自我呈现》、《女作家与传世欲望——清代女性弹词小说中的自传性问题》等文章都是很有见地的。天津社会科学院的鲍震培近年来一直致力于弹词研究,2002年,她的博士论文及专著《清代女作家弹词小说论稿》出版,获得学界好评,前后又发表了一系列关于弹词研究方面的论文,其中《从弹词小说看清代女作家的写作心态》、《真实与想象——中国古代易装文化的嬗变与文学表现》、《天雨花:谁不猛醒——为〈天雨花〉释名兼论明清之际士人文化心态》、《晚清以来的弹词研究——兼论清代女作家弹词的文体定位》、《中国女性文学叙事传统的建立——清代女作家弹词小说创作回眸》、《清代“女中丈夫”风尚与弹词小说女豪杰形象》等论文对今天的弹词研究有很大的启发和帮助,对弹词文本研究起到了拓荒性的作用。

国内的研究大体是这样的。20世纪90年代以来海外的弹词研究主要在日本、美国,其中不乏优秀之作。如日本东北大学轮田直子的《蘇州弾詞における説唱形態の特徴》就系统地介绍了苏州弹词的说唱形态的分类、代言体的变迁以及苏州弹词

与弹词的关系。美国哈佛大学的 Nancy Hodes 在其博士论文 *Strumming and Singing the 'Three Smiles Romance': A Study of the Tanci Text* 中结合实地调查,将弹词的说唱、脚本、拟作等概念重新作了界定。Marina Hsiu - wen Sung 的 *T'an - tz'u and T'an - tz'u Narratives* (T'oung Pao, Vol Lxxix 1993. 1) 也从叙事的角度的研究文人创作的弹词。这些都是可以借鉴的新的研究成果。

三、弹词特征之我见

在阅读、研究弹词文本的过程中,对于弹词基本特征的把握由感性认识渐变为理性思考。由于这方面前人很少论及,无从参考、对照,故正确与否只能在实际的研究工作中验证。在这里,姑且把它写下来,作为我对弹词这个研究对象的理性鉴定;况且作为贯穿全书的基本观点,也需要在进入正文前有所说明。

1. 弹词是一种消闲文学

作为一种说唱文学,弹词本身就具有商业性消闲特征,它首先要求听众有时间和心情去茶馆、书场听书。听书的多了,自然说书的日子也就好过了。因此,作为唱本出身的弹词文学,先天具有一种消闲文化的特征。这种特征主要表现在题材处理的生活化和情节安排悬念化、细腻化等方面。我们今天看到的弹词大多是动辄十几万字的大部头之作,说书的大约要说上一年半载,即便中篇弹词如《珍珠塔》,也要说上几个月。这种冗长拖沓“习气”的养成,与它的消闲特征有直接关系。另外由于说书艺人要养家糊口,一回书说得时间越长,听众来的次数越多,他们的日子就越过好,因此他们总是想方设法拉长篇目,多设几个意外枝节以吸引听众,这也是弹词情节冗长繁密的一个重要原因。

弹词的这种消闲本质,决定了它的发展必然要依赖于社会环境的培养,因此它更适合生长在一个盛世环境中(但并不是说乱世就没有弹词演出)。在太平日子里,老百姓不管穷富都有一个好心情,可以有闲情逸致去书场坐热凳子,闺中人可以有那份闲心来遣忧解闷。这样,弹词的消费对象就会相对的稳定,市场也就相应的要繁荣得多。弹词在清代的发展阶段就很明显地表现出了它对环境的这种先天依赖性。随着清代社会环境的恶化,内忧外患,家国不宁,百姓的日子不好过,作为文化消费的一部分——弹词文学(弹词演出则呈现畸形发展趋势)的衰落也是不可避免的。

2. 弹词是一种“韵文体小说”

陈寅恪《论〈再生缘〉》云:“再生缘之文,质言之,乃一叙事言情七言排律之长篇巨制也。弹词之文体,即是七言排律,而间以三言之长篇巨制。故微之论少陵五言排律者,亦可取之以论弹词之文。……微之所谓‘铺陈终始,排比声韵,属对律切’实足当之无愧,而文词累数十百万言,则较‘大或千言,次犹数百’者,更不可同年而语矣。世人往往震矜于天竺、希腊及西洋史诗之名,而不知吾国亦有此体……如再生缘之文,则在吾国自是长篇七言排律之佳诗……在外国,亦与诸长篇史诗,至少同一文体。”将《再生缘》与《荷马史诗》并论,以弹词作为中国的叙事诗而褒奖之,除了对《再生缘》高度的文学价值及文学史地位之估价外,还定义了弹词的文体——史诗类文学。

诗乃言志之作,长于抒情,短于叙事。陈寅恪所论重在文体的形式,却忽视了形式约束下的内容的安排。以弹词的用韵属对、情节的细腻铺排而论,确实可以叙事诗视之。但弹词的叙事除此之外,尚有崇尚枝节蔓延,极尽想象之能事来敷衍故事和以琐屑拉杂的真实生活为叙事、审美的对象等特征,这些特征决定