

中国古典剧论选辑

金艳霞 孙董霞 主编

兰州大学出版社

中国古典剧论选辑

金艳霞 孙董霞 ◎ 主编

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古典剧论选辑/金艳霞,孙董霞主编. —兰州:
兰州大学出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-311-04018-5

I. ①中… II. ①金… ②孙… III. ①古典戏剧—戏剧理论—理论研究—中国—文集 IV. ①J82-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 298713 号

策划编辑 许 景 施援平
责任编辑 钟 静
封面设计 管军伟

书 名	中国古典剧论选辑
作 者	金艳霞 孙董霞 主编
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@lzu.edu.cn
印 刷	兰州瑞昌印务有限责任公司
开 本	880 mm × 1230 mm 1/32
印 张	10.625
字 数	274 千
版 次	2012 年 12 月第 1 版
印 次	2012 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-04018-5
定 价	22.00 元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

目 录

第一辑 元 代

杜仁杰	003
〔般涉调·耍孩儿〕庄家不识勾栏	003
胡祇遹	005
黄氏诗卷序	007
优伶赵文益诗序	007
赠宋氏序	008
燕南芝庵	009
唱论(选录)	010
周德清	011
作词十法(节录)	012
钟嗣成	016
录鬼簿序	017
录鬼簿吊词(选录)	018
杨维桢	020
周月湖今乐府序	021
优戏录序	021
夏庭芝	022
青楼集志	023

青楼集(选录)	024
顾 瑛	025
制曲十六观	026
陶宗仪	031
南村辍耕录(选录)	032
高 明	033
水调歌头(《琵琶记》开场词)	034

第二辑 明 代

贾仲明	037
补录鬼簿吊词	037
朱 权	039
太和正音谱(选录)	040
丘 濬	042
伍伦全备记·副末开场	043
李开先	044
词谑(选录)	045
改定元贤传奇后序(节录)	046
西野春游词序	047
何良俊	049
四友斋丛说(选录)	049
徐 渭	053
南词叙录(选录)	054
题昆仑奴杂剧后	057
西厢序	058
王世贞	059
曲藻(选录)	060

魏良辅	062
魏良辅曲律(十八条)	062
李 贽	065
杂 说	066
童心说	067
屠 隆	069
章台柳玉合记叙(节录)	069
汤显祖	071
牡丹亭记题词	072
宜黄县戏神清源师庙记	073
答吕姜山	074
答凌初成	074
答孙侯居	075
与宜伶罗章二	075
哭娄江女子二首(有序)	076
臧懋循	077
元曲选序	078
元曲选序二	079
玉茗堂传奇引	080
胡应麟	081
庄岳委谈(选录)	081
沈 璟	084
〔商调·二郎神〕论曲	085
王骥德	086
西厢记评语(十六则)	087
曲律(选录)	089
潘之恒	096
鸾啸小品(选录)	097

徐复祚	101
三家村老委谈(选录)	102
谢肇淛	105
五杂俎(选录)	106
袁宏道	107
紫钗记总评	107
冯梦龙	109
墨憨斋重定永团圆传奇叙	110
王思任	111
批点玉茗堂牡丹亭叙	112
沈德符	114
万历野获编(选录)	115
吕天成	118
曲品(选录)	119
凌濛初	122
谭曲杂劄(选录)	123
南音三籁·凡例(选录)	125
张 琦	127
情痴寤言	127
范文若	129
梦花酣序	129
程羽文	131
盛明杂剧序	131
茅元仪	133
批点牡丹亭记序	133
袁于令	135
焚香记序	136
为林宗词兄叙明剧	136

孟称舜	138
古今名剧合选序	139
张 岱	141
答袁箴庵	142
陶庵梦忆(选录)	143
祁彪佳	145
远山堂曲品叙	146
孟子塞五种曲序	146
卓人月	148
新西厢序	148

第三辑 清 代

沈自晋	153
望湖亭 副末开场	153
重定南词全谱凡例续纪	154
邹式金	156
杂剧三集小引	156
丁耀亢	158
赤松游题词	158
啸台偶著词例	159
李 玉	161
南音三籁序言	161
金圣叹	163
读第六才子书西厢记法	164
第六才子书西厢记总评(选录)	173
黄宗羲	176
胡子藏院本序	176

黄周星	178
制曲枝语(选录)	178
李 渔	180
李笠翁曲话(选录)	181
侯方域	192
马伶传	192
毛声山	194
第七才子书琵琶记总论(节录)	195
第七才子书琵琶记批语(选录)	197
洪 昇	198
长生殿自序	198
长生殿例言	199
孔尚任	201
桃花扇小引	202
桃花扇小识	202
桃花扇凡例	203
徐大椿	205
乐府传声序	206
刘廷玑	208
在园曲志(选录)	208
吴 仪	210
还魂记或问(选录)	210
吴吴山三妇合评牡丹亭还魂记(评语选辑)	212
黄图珌	213
看山阁集闲笔·文学部(选录)	213
纪 昀	216
槐西杂志·二	216
李调元	218
剧话序	219

叶 堂	220
纳书楹四梦全谱凡例	221
许渭森	222
缀白裘十一集序	222
凌廷堪	224
论曲绝句三十二首	225
焦 循	229
花部农谭(选录)	229
李 斗	232
扬州画舫录(选录)	232
黄旛绰	234
梨园原(选录)	234
陈 栋	236
北泾草堂曲论(选录)	236
梁廷枏	238
藤花亭曲话(选录)	239
琴隐翁	243
审音鉴古录序	243
刘熙载	245
艺概·词曲概(选录)	245
王德晖 徐沅澂	248
顾误录(选录)	249

第四辑 近 代

杨恩寿	253
词余丛话(选录)	254
续词余丛话(选录)	255

梁启超	259
《桃花扇》批评(选录)	259
铁	261
铁瓮烬余(节录)	262
王季烈	263
螭庐曲谈(选录)	263
姚 华	268
曲海一勺(选录)	270
齐如山	278
戏剧脚色名词考(节选)	279
王国维	284
宋元戏曲史(选录)	287
红楼梦评论(节录)	296
吴 梅	301
顾曲麈谈(选录)	302
中国戏曲概论(选录)	317
许之衡	321
作曲法(选录)	321
参考文献	326

第一輯

元代

杜仁杰

杜仁杰，字仲梁，号止轩，原名之元，字善夫，济南长清人。性善谑，工诗。金末隐居于内乡山中，与麻革、张澄以诗唱和；元初屡征不应。有诗集《善夫先生集》，散曲有小令一首，套曲三篇。

此处选录的套曲〔般涉调·耍孩儿〕《庄家不识勾栏》是其散曲代表作。曲中借一个庄稼汉的口吻，真实而生动地再现了元代勾栏的具体情况。不但描述了勾栏演出前的观众入场情景、门票价格、演出舞台的式样和演出剧目，还交代了演出剧目的大致情节，是研究元杂剧演出的重要资料。篇中虽然以戏谑笔法写到农民对城市生活的无知，但并没有丑化讥讽之意。曲文描摹人物场景，历历如画，又纯用口语，生动活泼，颇近民间说唱风格。

元代许多文人喜欢创作这种幽默风趣的散曲，往往以一个庄稼汉或文化水平低的老百姓的视角展示上层社会现象、文化生活或上层人物事件，让人耳目一新，有时又让人忍俊不禁，用现代文艺理论的说法，这是一种“陌生化”的写作方式，读来别有一番韵味。这首套曲与睢景臣的〔般涉调·哨遍〕《高祖还乡》有异曲同工之妙。

〔般涉调·耍孩儿〕庄家不识勾栏

风调雨顺民安乐，都不似俺庄家快活。桑蚕五谷十分收，官司无甚差科。当村许下还心愿，来到城中买些纸火。正打街头过，见吊

个花碌碌纸榜，不似那答儿闹穰穰人多。

〔六煞〕见一个人手撑着椽做的门，高声的叫“请”、“请”，道迟来的满了无处停坐。说道“前截儿院本《调风月》，背后么末敷演《刘耍和》”。高声叫：“赶散易得，难得的妆哈。”

〔五煞〕要了二百钱放过咱，入得门上个木坡，见层层叠叠团圞坐。抬头觑是个钟楼模样，往下觑却是人旋窝。见几个妇女向台儿上坐，又不是迎神赛社，不住的搥鼓筛锣。

〔四煞〕一个女孩儿转了几遭，不多时引出一伙。中间里一个央人货，裹着枚皂头巾，顶门上插一管笔，满脸石灰更着些黑道儿抹。知他待是如何过？浑身上下，则穿领花布直裰。

〔三煞〕念了会诗共词，说了会赋与歌，无差错。唇天口地无高下，巧语花言记许多。临绝末，道了低头撮脚，爨罢将么拨。

〔二煞〕一个妆做张太公，他改做小二哥，“行”、“行”、“行”说向城中过。见个年少的妇女向帘儿下立，那老子用意铺谋待取做老婆。教小二哥相说合，但要的豆谷米麦，问甚布绢纱罗。

〔一煞〕教太公往前那不敢往后那，抬左脚不敢抬右脚，翻来覆去由他一个。太公心下实焦燥，把一个皮棒槌则一下打做两半个。我则道脑袋天灵破，则道兴词告状，划地大笑呵呵。

〔尾〕则被一胞尿，爆的我没奈何。刚捱刚忍更待看些几个，枉被这驴颜笑杀我。

胡祇通

胡祇通(1227—1293),字绍闻,号少凯、紫山,磁州武安(今河北武安)人,蒙元初期之能臣、著名文士。元中统元年(1260),因学识渊博,被荐为员外郎。至元间授应奉翰林文字兼太常博士,兼左司员外郎。后因触犯权奸阿合马,出为太原路治中,升河东山西道提刑按察副使。《元史》有传。著有《易解》3卷、《老子解》1卷、《紫山集》67卷。前两种已佚,而现存《紫山大全集》实非全帙。

胡祇通在文艺创作和批评方面是颇有成就的。作为散曲名家,其散曲风格曾被明初朱权评为“秋潭孤月”。作为“元代戏剧学第一人”,其被纪昀斥为“嫖狎倡优之语”的《黄氏诗卷序》、《优伶赵文益诗序》、《赠宋氏序》诸篇,恰恰是现存元初戏曲批评的珍贵文献,多亏四库馆臣手下留情,才得以保留至今。其书法也“脱去翰墨蹊径,自成一家”,与王磐同为蒙元初期北方书法家的佼佼者。至于《紫山大全集》中的诗文作品,其风格诚如《四库全书总目》所言,质实畅达,虽不是特别出众,却有自身特色。目前,对《紫山大全集》的文学成就还缺乏研究,但其史学价值则早已被元史学界所重视。

胡祇通曾在元朝中央和地方政权中历任要职,由于爱好戏曲,并与戏曲艺人如朱帘秀等交往甚密,因而对表演艺术有较真切的理解。《黄氏诗卷序》、《优伶赵文益诗序》和《赠宋氏序》是其最具代表性的剧论作品。

在《黄氏诗卷序》中,他对演员提出了“九美”的要求。首先,在前三则中,提出了演员应具有形体素质、风度气质和生活修养。

其次,以四至七则分别论述了念白、歌唱、表情、节奏掌握等方面的要求。最后,则归结为要“发明古人”之情与事,即积极创造角色、塑造人物;要“时出新奇”,努力创新。胡祇遹的“九美”说,显示出我国的戏剧表演理论早在13世纪已经达到了相当高的水平。他所阐述的理论中的合理精神,以及他所采用的通过对演员的要求阐明表演理论的论述方法,在明、清的表演理论中都有所反响。

《优伶赵文益诗序》中着重指出,只有“日新而不袭故常”,“出于众人之不意、世俗之所未尝见闻”的演出,才能达到“一时观听者,多爱悦焉”的效果,因而强调表演艺术贵在“新巧”,最忌“踵陈习旧”,不能变新。这些观点和几百年后李渔所述戏曲创作须“脱案臼”,演出须“变旧成新”等,颇有相近之处。文中对精益求精、研磨技艺的伶人赵文益给予肯定,并将其与那些享大名而无实学、居要职而无实才者进行对比,说明身处贫贱的伶人尚能与诗文技艺不断进取,而身居高位和享有盛名者反不及之也。对当时社会苛责优伶而不责名不副实的所谓“贤者”的做法也进行了批评,表现了作者对伶人地位的进步认识。

《赠宋氏序》说,“百物之中,莫灵莫贵于人,然莫愁苦于人”。世间纷扰,“役筋骸,劳志虑,口体之外,仰事俯畜”,人常为世间繁杂之事所累,常常是“郁抑而不得舒”,如果“不有解尘网,消世虑,熙熙皞皞,畅然怡然,少导欢适者,一去其苦,则亦难乎其为人矣”。因此,音乐戏剧对人的疏导宣化之功是不可或缺的。音乐也与政通,人世百态尽在其中,乐工伶人之功不仅可以悦耳目而舒心思,而且可以反应时政,泄导人情,女乐伎工以一人而兼万人之所为,其功可谓大矣。胡祇遹对于伶人伎工给予了很高的评价,由此可见元杂剧之兴盛和人们对于伶人地位的肯定和认同。