

元杂剧

与小说关系研究

都道是金玉良姻，
俺只念木石前盟。
空对着，山中高士
晶莹雪，终不忘，世
外仙姝寂寞林。叹
人间，美中不足今
方信。纵然是齐眉
举案，到底意难平。

徐大军 著

河南人民出版社

元杂剧

与小说关系研究

徐大军 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

元杂剧与小说关系研究/徐大军著. - 郑州:河南人民出版社,2006.7

ISBN 7-215-05858-1

I. 元… II. 徐… III. 杂剧-关系-古典小说-研究-中国-元代 IV. ①I207.37②I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 149963 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 黄委会设计院印刷厂印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 12

字数 300 千字

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

人文学术经典文库

● 剧烈变动中的社会与文学

● 现代文化语境下的中英女性文学

● 中国现代著名作家的婚恋与创作

● 元杂剧与小说关系研究

● 中国语言学史论集

序

徐大军在山东大学度过六年光阴,有了这部《元杂剧与小说关系研究》,这六年也就没有虚度。

《元杂剧与小说关系研究》是大军博士论文的修订稿。大军在选择这个课题时,我一度表示困惑:因为这是个很难做的课题,内容繁多,资料庞杂,不容易写出新意。但是大军知难而进,埋头钻研,写出了新意,在毕业答辩时得到了所有专家的高度评价,一致给予“优秀”。此后,大军负笈南游,在著名学者徐朔方麾下做博士后,继续修改、增益、丰富论文。因此这部书稿里有徐先生的心血。

《元杂剧与小说关系研究》着眼于元杂剧和小说演述体制的关系及二者的中介因素,进行描述、论证和判断。探讨元杂剧与小说的关系形态及其在二者发展进程中的意义。在具体论述中侧重于元杂剧与唐宋元小说、尤其是话本小说的关系论析。在立足于元杂剧成熟形态的基础上,理析元杂剧与小说交流影响关系的发生、发展脉络,辨明二者在故事题材和叙事体制方面的关系形态,特别是元杂剧演述体制中小说质素的驻留情况,以及同一故事题材或故事范型由小说到元杂剧、由元杂剧到小说的变异、恒定因素及其动因,由此见出二者各自在对方发展进程中影响、促进功力。

这本书有哪些主要贡献?

首先,这是一部较早、较全面、以元杂剧与小说间关系为对象,对

中国古代小说与戏曲关系作认真的研究与充分论述的专著,有助于推进小说与戏曲相互交流影响这个文学史上的重要命题研究的深入。

其次,这本书对“传奇”一词做了特有理解,从“传奇”在唐传奇小说、宋元话本小说、元杂剧间的混用现象入手,论析元杂剧与小说在文学观念、文化结构上的相亲相近关系。并在廓清元杂剧与小说在故事题材方面的交流影响关系的基础上,详细探讨了元杂剧取材小说的诱因及其社会心理基础。

再次,这本书不但从文学形态上探讨元杂剧与小说的关系,而且还从伎艺形态上分析元杂剧与宋元“说话”以及在此基础上产生的话本小说的关系,进而探析元杂剧演述体制中的话本小说记忆,如主唱人的选择变换原则、题目正名的生成和表演位置、元杂剧的开场、宾白中的说书体、叙述中的时空处理方式等,都与宋元“说话”伎艺的演述体制有着密切的关联。由此可见“说话”伎艺及其文字记录形态的话本小说在元杂剧发展进程中的促进作用和深刻影响。

一部专著,一份博士论文,总要有所发现、有所发展、有所创造,我以为有以上三点,大军这本书就在文学史研究中有了独特价值和自己的位置。

而这样一部相当厚重的书对大军来说,仅是他学术研究的一部分,或者说是很好的开头。我们期待他有更多的佳作!

马瑞芳

2005年10月12日于山东大学

目 录

序.....	1
叙 引.....	1
一、中国古代小说与戏曲关系研究概述	1
二、关于小说与戏曲关系研究的思考	7
三、作为个案的元杂剧与小说关系研究.....	14
 第一章 “传奇”名称共用现象解析	17
一、故事题材层面上的认同感.....	17
二、叙事性和虚构性上的归属感.....	25
三、文化结构中的亲和感.....	30
 第二章 元杂剧与小说故事题材的关系概论	35
一、一部作品的不断编演.....	35
二、同类作品的反复上演.....	36
三、一部作品(包括其中的故事情节、人物等)常被 征引.....	37
四、一部或一类作品的被冷落或弃置.....	38

第三章 元杂剧与小说故事题材的关系个论	49
第一节 双渐苏卿故事在元杂剧中的范型功能	49
一、双渐苏卿故事在元代的显扬	50
二、人物设置上的取舍	54
三、情节结构中情绪寄寓的变化	64
第二节 相如文君故事对元才子佳人剧的范型意义	71
一、相如文君故事的范型意义	72
二、人物设置上的取舍	74
三、由女性视角叙写的女性意识	81
第三节 元水滸戏与水滸小说	90
一、宋元水滸故事作品概况	90
二、元水滸戏对宋元水滸话本的承袭与变通	93
三、侠义与忠义的主题变奏	98
第四节 元公案戏与公案小说	106
一、公案故事概说	106
二、人物设置的承续与变异	108
三、不同主旨所致的叙事倾向	121
第五节 元三国戏与三国小说	127
一、三国故事概况	127
二、情节结构形态的承袭	130
三、人物设置上的承续与变异	134
四、情节设置上的取舍变化	145
五、元杂剧三国戏中的民众情趣及其对小说的影响	155
第六节 元发迹戏与发迹变泰型小说	160
一、发迹类故事作品概述	160
二、书生负心型故事的被弃置	164
三、文人发迹型故事的情绪变奏	169
四、武人发迹型故事中的时代情绪和民众情怀	178

第四章 元杂剧取材小说的诱因·····	185
一、小说故事的魅力对元杂剧的召唤·····	185
二、以娱乐为旨归的爱奇心理上的认同·····	188
三、持文有据的观念与传统·····	194
四、小说广泛传播所致的过滤与影响·····	200
五、元杂剧在演述体制上翻演话本的方便·····	206
六、社会现实与小说故事在精神上的契合·····	208
七、现实社会的禁忌·····	211
第五章 元杂剧演述体制中的小说质素·····	215
一、元杂剧题目正名的生成及其与小说的关系·····	216
二、元杂剧与话本的开场·····	231
三、元杂剧的楔子与话本的头回·····	242
四、元杂剧宾白中的说书体·····	252
五、一人主唱与说话人叙事·····	259
六、说唱结合的表述方式·····	264
七、写意性动作与解释性语言·····	272
八、结末语的运用·····	277
第六章 元杂剧主唱人的选择、变换原则·····	284
一、元杂剧主唱人的叙述功能·····	285
二、元杂剧主唱人的选择、变换·····	293
三、主唱人的选择、变换原则与说话人的关系·····	297
第七章 元杂剧的时空操作与小说的关系·····	305
一、叙述者的时空·····	305
二、“叙述者的时空”在元杂剧中的特性·····	308

三、顺时推进的写意时间	312
四、自由变移的无限空间	318
五、元杂剧吸收小说时空操作手段的原因	322
第八章 元杂剧与小说关系的中介因素	326
一、诸宫调——小说之支流	327
二、元杂剧大综合前的小综合	337
三、元杂剧为说唱伎艺之变	348
四、说唱伎艺作为中介的意义	356
余 论	366
主要参考书目	369
后 记	374

叙 引

在中国古代文学史中,小说与戏曲的关系十分密切。人称小说为“无声戏”^①,戏曲为有声之小说。尤其是话本小说与戏曲的关系更为密切,它们同生共长,彼此依托。而且早期的艺人或书会才人对戏曲和小说同时染指,这不可避免地有题材的相互沿袭、手法技巧交叉使用的现象。虽然后来二者分踪发展,但它们在题材方面、叙述体制方面的相互关联仍很明显。对此现象的关注和探索伴随着小说、戏曲的发展史。

一、中国古代小说与戏曲关系研究概述

中国古代小说与戏曲的关系最明显地表现在两方面:一为故事题材的相互袭用,二是演述体制和演述方法上相互借鉴。正是由于二者的密切关系,在历史上的很长时间内,人们并没有厘清二者的概念,或者说并不是把二者作为两种不同体制的文艺样式来论析其关系,而是非常模糊地把二者混合谈论,或是把戏曲列为小说的一种,或是把二者同归为杂戏。作为伎艺的“说话”多被混杂于百戏之中,

^① 清人李渔有话本小说集《无声戏》。“无声戏”观念是李渔对话本小说创作与戏曲密切关系的一个概括。

胡士莹就指出：“‘说话’包括在‘杂戏’（百戏）之内，作为杂戏中较小的单位演出。唐代长安东西两市的杂戏，也必然包括‘说话’这一伎艺。‘说话’为杂戏中的一种，直到宋代仍然是这样。”^①而文本形态的戏曲剧本则往往归于小说，因为中国古代的小说概念并不是很清晰，它涵盖甚广，几乎是一切无法归类的文字形态的类称。可一居士《醒世恒言叙》有言：“六经国史而外，凡著述皆小说也。”^②清人翟灏《通俗编》卷七“小说”条亦云：“古凡杂说短记，不本经典者，概比小道，谓之小说。”^③这种观念到近代仍未消除，许多言论中都把戏曲视为“曲本小说”、“传奇体小说”，是一种韵文体小说^④，而蒋瑞藻的《小说考证》也大量涉及戏曲。正是在这种观念和认识基础上，产生了许多相关的疑问，如明人胡应麟就疑惑：

“传奇”之名不知起自何代？陶宗仪谓唐为传奇，宋为戏诨，元为杂剧，非也。唐所谓“传奇”自是小说书名，裴铏所撰，……然中绝无歌曲、乐府若今所谓戏剧者，何得以“传奇”为唐名？^⑤

明人称长篇南曲戏文为“传奇”，那么，这种戏曲形式何得以唐人小说书名作为文体称谓？这一疑惑也曾萦绕在王国维的脑中。他在《录曲余谈》中谈到元人陶宗仪所言“唐有传奇，宋有戏曲、唱诨、词

① 胡士莹：《话本小说概论》，中华书局1980年版，第18页。

② 冯梦龙：《醒世恒言》，上海古籍出版社1992年版，序言。

③ 翟灏：《通俗编》卷七，《续修四库全书》第194册，第345页。

④ 老伯《曲本小说与白话小说之宜于普通社会》中认为：“吾知曲本小说，滥觞于《西厢》传记”，“夫《西厢》者，亦旧社会上有名之小说也”。陈平原、夏晓虹：《二十世纪中国小说理论资料》（第1卷），北京大学出版社1989年版，第308页。

⑤ 胡应麟：《少室山房笔丛》卷四一《庄岳委谈下》，上海书店2001年版，第424页。

说,金有院本、杂剧、诸宫调”^①时,按曰:“九成此说误也。唐之传奇非戏曲……”^②他们俱对陶宗仪的这一列举线索持有异议。而如陶宗仪那样把唐传奇小说列为宋元戏剧发展前源的论述并非少见。

我们历来就有观流溯源的传统,学问要有渊源,文章要有法度,为文做诗之法,也无不以有宗为尚,有源为高。元人对杂剧就开始镜考源流,追索根本。元末人夏庭芝、陶宗仪即有论:

唐时有传奇,皆文人所编,犹野史也;但资谐笑耳。宋之戏文,乃有唱念,有诨。金则院本、杂剧合而为一。至我朝乃分院本、杂剧而为二。^③

稗官废而传奇作,传奇(笔者按:此指唐人小说)作而戏曲继。金季国初,乐府犹宋词之流,传奇(笔者按:此指元杂剧)犹宋戏曲之变,世传谓之杂剧。^④

这一排列是基于故事题材为线索的追溯:唐之传奇、宋之戏文、金院本、元之杂剧一脉相承。然而,“传奇作而戏曲继”一语,则已包含了对此一脉线索内在联系纽带——叙述性的关注。正是在这一认同点上,刘师培把唐传奇小说认定为金元杂剧的渊源:

盖传奇小说之体,既兴于中唐,而中唐以还,由诗生词,由词生曲,而曲剧之体以兴。故传奇小说者,曲剧之近源也;叙事乐

① 陶宗仪:《南村辍耕录》卷二五“院本名目”条,文化艺术出版社1998年版,第346页。

② 王国维:《王国维戏曲论文集》,中国戏剧出版社1984年版,第222页。

③ 夏庭芝:《青楼集志》,《中国古典戏曲论著集成(二)》,中国戏剧出版社1959年版,第7页。

④ 陶宗仪:《南村辍耕录》卷二七“杂剧曲名”条,文化艺术出版社1998年版,第370页。

府者,曲剧之远源也。^①

刘师培以叙述性和曲体为基点认为传奇小说和叙事乐府两种文体分别是元杂剧的近源和远源,故称之为“曲剧”。这种在故事题材和叙述体制方面对二者关系的认识在清代李渔那里就已提出。他在《闲情偶寄》中谈到小说和戏曲都是叙述曲折新奇的故事,并把自己的话本小说集题为《无声戏》,提出了“无声戏”的概念。而明确正式提出小说与戏曲关系的学者是近代的王国维,他在《宋元戏曲史》论及宋之小说杂戏时,指出宋代的“小说”家、讲史家“说话”对于戏曲发展的促进之功,在题材和结构方面“资戏剧之发达者,实不少也”^②。当然,相对于王国维,许多人谈论二者关系还是在故事题材的袭用和小说、戏曲概念不清的基础上所作出的结论,可无论如何这是对小说与戏曲关系所关注的最初视点。在此后的很长时期内,人们循着这一视点向前走去,同时也开掘出了小说与戏曲关系研究的新思路,取得了一些成果:

1. 梳理小说、戏曲间故事题材的沿袭关系。中国古代小说与戏曲间在故事题材方面有密切的交流关系,如宋官本杂剧有《简帖薄媚》,金院本有《错下书》,宋元戏文有《洪和尚错下书》,宋元话本有《简帖和尚》,后又改编成《古今小说》卷三五《简帖僧巧骗皇甫妻》,而宋话本和宋官本杂剧、金院本、宋元戏文间互袭题材且可考者有30多种。但综合说来,二者间的这种交流关系呈不平衡的状态,戏曲对小说故事题材的依赖相对要大一些。从戏曲的取材情况看,很少是专为戏曲这一体制联系到舞台表演而独出心裁的,多为取用现成的故事(其中小说故事占不小的比重),甚至同一故事被多种戏曲作品敷演,如相如、文君故事。至明清时期,二者故事题材的影

① 刘师培:《中国中古文学史、论文杂记》,人民文学出版社1984年版,第132页。

② 王国维:《宋元戏曲史》,华东师范大学出版社1995年版,第36页。

响呈现出双向交流,既有小说取材于戏曲者,也有戏曲取材于小说者。理清此间的承袭关系,就成为一些学者的目标。他们在叙录戏曲时多要考察其故事题材的本事,力求明其本源,识其流变。在这方面用力较大者是庄一拂的《古典戏曲存目汇考》、谭正璧的《话本与古剧》、邵曾琪的《元明北杂剧总目考略》等著作,其中多有小说、戏曲间故事题材的承袭情况。这些基础性的资料梳理,为探析小说与戏曲的关系提供了必要的材料准备。

2. 考索同一或同类故事题材在小说和戏曲间的流变轨迹,并予以美学或文化的分析。20世纪30年代,顾颉刚等人对孟姜女故事流变的考察,形成了不小的学术潮流,吸引了大批学者参加到这一问题的讨论,同时也带动了一些学者对类似问题的探讨,如张寿林的《王昭君故事演变之点点滴滴》、赵景深的《董永故事的演变》等^①,他们对于一个故事在小说、戏曲、诗歌间的辗转流变情况予以梳理,进而考察其中的承继与变异因素及其社会印迹,取得了可喜的成果,也促进了这一方法的传播和应用。后来如王季思的《从莺莺传到西厢记》(上海古籍出版社1955年版)、么书仪的《元剧与唐传奇中的爱情作品特征比较》(《文学评论》1984年第3期)等,都是这一方法的有效应用,它至今仍是一个很好的考察视点。

3. 探讨小说与戏曲在形式体制和创作手法方面的相互影响、交流关系,及其在彼此的发展过程中所起的推动作用。王国维指出了宋话本小说的体制结构有“资戏剧之发达者”^②;胡士莹在《话本小说概论》中辟专节(第三章第三节)论述“说话”伎艺及其话本对戏曲的影响关系,涉及“说话”伎艺的语言艺术、以口演述故事的表演形式、首尾体制、以骈俪文字描绘景物或人物的手法等对戏曲的影响。另外,沈新林关于中国古代小说与戏曲比较研究的系列文章于此亦

① 周绍良、白化文编,《敦煌变文论文录》,上海古籍出版社1982年版。

② 王国维:《宋元戏曲史》,华东师范大学出版社1995年版,第36页。

多有阐发。而朱恒夫的《早期章回小说〈水浒传〉中的戏曲质素》(《南京师范大学学报(社科版)》1999年第2期)、刘永良的《中国古典戏曲与〈红楼梦〉人物刻画》(《红楼梦学刊》1998年第4期)、许并生的《〈红楼梦〉与戏曲结构》(《红楼梦学刊》2001年第1期)等文章,则努力在小说创作中发掘出戏曲影响的痕迹,以及这些戏曲质素在小说的情节结构、人物塑造和主旨表达上的功能。

4. 探索小说、戏曲共同具有的艺术特性。郭英德的《叙事性:古代小说与戏曲的双向渗透》以叙事学理论探讨了小说与戏曲所共有的叙事因素(《文学遗产》1995年第5期);董乃斌的《戏剧性:观照唐代小说诗歌与戏曲关系的一个视角》阐述了唐代小说和戏曲所具有的戏剧性的存在形式及其发展过程,从中揭示出小说、戏曲间的关系(《文艺研究》2001年第1期);刘汉光的《小说、戏曲文学的核心观念》则把寓言性作为小说与戏曲文学的核心观念(《文艺理论研究》2001年第1期);钟明奇的《明清小说、戏曲传“奇”二题》论述了明清小说、戏曲的传“奇”特色(《福州大学学报(社科版)》2001年第1期)。这些学者都能立足于小说与戏曲的关系,努力探析、把握二者内在的关联之处、艺术共性。

5. 钩沉、梳理古代小说中的戏曲资料。古代小说中关于戏曲的描写,是那个特定历史时代的戏曲活动的忠实记录,在戏曲资料大量湮没的情况下,这些记录描写弥足珍贵。学者们对《水浒传》、《金瓶梅词话》、《欢喜冤家》、《红楼梦》等小说中戏曲剧种、声腔、剧目、曲文、演出等方面的检索、梳理,为戏曲研究提供不少可贵的文献支持。如徐扶明的《红楼梦与戏曲比较研究》(上海古籍出版社1984年版)、刘辉的《论小说史即活的戏曲史》(《戏剧艺术》1988年第1期)等。

从这些关于小说与戏曲关系研究的观察点,我们看到研究者突破了故事题材溯源的单一思路,更多地在文体形态和叙述体制上开掘、探析。但许多问题还处于点到即止、提而不论的程度(相对而

言,对一、二、五视点的探索较为丰富),有待于进一步探索、廓清。而且,这些探析大都注目于文学性质的关系,而忽视或无视二者所存在的伎艺性质的关系。其实,二者在勾栏伎艺阶段所具有的形态在后来文字书写阶段留下了不少记忆和痕迹,二者在这一阶段所产生的密切关系也在它们后来的发展历程中留下了深刻影响。我们对二者关系的研究应在文学性质的研究中结合相关伎艺性质的考察。

中国古代小说与戏曲的关系是文学史上一个重要的命题,也是一个值得详加研究的课题。无论是对二者文体形态的认识,还是对各自发展历程的把握,充分认识中国古代小说与戏曲同源共生、相互渗透的血缘关系是非常必要的。它能让我们认识到小说、戏曲在文学性质上的相通,更重要的是提醒我们要以小说与戏曲的关系为参照系,辨析戏曲中的小说因素、小说中的戏曲因素,以及二者在理论观念和叙述体制上的相互渗透和利用。但目前的研究,意念多于实绩,很多问题语焉不详,许多论述还是重复前人的思路,或简单地将小说与戏曲两种文体放在一起进行各种枝杈部分的对照比附,缺乏系统性、深刻性。对这些问题的突破将会大大地推进小说与戏曲关系研究的步伐。

二、关于小说与戏曲关系研究的思考

前辈时贤多把中国古代小说与戏曲关系的发生、存在作为研究二者关系的逻辑前提,立足于元、明、清三代成熟的小说、戏曲形式以求其异同点,而较少涉及二者早期形态的关系发生情况。这使中国古代小说与戏曲的关系研究因缺少早期形态的考察而失去历时的参照,那些对故事题材交流的表面梳理、形式体制借鉴的简单比较应嫌不够。因此,有关二者关系的研究应首先理清二者密切关系的发生,这涉及发生的条件及其表现。

小说与戏曲关系的发生主要存在两个条件:一是共同生存的文