

中国历代艺术文粹丛书

主编 邓牛顿

梨园撷英

戏曲曲艺艺术文粹

编著

新康
立习
黄沈

东方出版中心

中国历代艺术文粹丛书

主编 邓牛顿

LT0000176232S

梨园撷英

戏曲曲艺艺术文粹

黄立新 沈习康 编著

J805.2
3

说 明

经中央机构编制委员会办公室和中华人民共和国新闻出版署批准,原中国大百科全书出版社上海分社、知识出版社(沪),自1996年1月1日起,更名为东方出版中心。

梨园精英——戏曲曲艺艺术文粹

邓牛顿 主编 黄立新 沈习康 编著

出版: 东方出版中心
(上海仙霞路335号 邮编200336)

开本: 787×1092(毫米) 1/32

印张: 8.5

发行: 东方出版中心

字数: 172千字 插页2

经销: 新华书店上海发行所

版次: 1999年1月第1版第1次印刷

印刷: 昆山市亭林印刷总厂印刷

印数: 1—3,000

ISBN 7-80627-384-0/J·6

定价: 10.00元

序

邓牛顿

人类正在走向 21 世纪。中国人民正在走向现代化。

一个完整意义上的现代人，既应该具备现代科学精神，也应该具备现代艺术精神。所谓现代意识，固然应以科学与民主为核心，但却不可缺少艺术的成分。正是从塑造现代人的高度上，我们要求人生的科学化和人生的艺术化。可以说，只有经过艺术滋养的人生才是完美的人生。

现代艺术精神是古典艺术精神的承传与发展。要拓展现代艺术精神，就必须对传统艺术精神有一个清晰的认识和正确的理解，为此，我们从中国历代有关艺术的名著佳作中择取精彩篇章，编纂成这套“中国历代艺术文粹”丛书，献给国人，尤其是广大的青年朋友，期望它能对读者丰富现代生活和完善现代人格有所裨益。

中国历代有关艺术的典籍文献难以计数，其中不乏富有创见、对中国艺术的发展产生重要影响的真知灼见。本丛书按音乐舞蹈、绘画、书法、园林、戏曲曲艺等富有中国特色的艺术门类分成五册，其内容基本囊括了除语言文学之外中国古代艺术的各个方面。每一篇都由选文、注释和评析三部分组成，从所选篇章中，读者可以看到——

中华艺术是一个丰富的宝库，源远流长，光彩照人。既有

丰厚的艺术创作成果,又有精到的理论建树。

中华艺术的哲学基础是天人合一。天人合一,既是中国人的宇宙观,又是中国人的人生观和艺术观。艺法自然,又归于自然。向往天纵天放,天然天籁。

中国人的艺术思维是辩证法。讲究有无相生,虚实互用,刚柔相济,动静结合,疏密相间,浓淡得宜,曲直有度……总之,相反相成,相辅相成。

中华艺术始于音乐,各门类皆与音乐相通。吐字行腔,走笔运墨,展身舒体,都讲究节奏韵律,富于乐感。各类艺术都期待进入音乐的世界。

中华艺术不计较细部的工拙,不讲究局部的妍媸,而追求大而化之的艺术气度与美学风致。将出神入化、浑然天成,视为最高艺术境界与美学标的。

艺为心声。中华艺术认为艺品与人品相一致,视艺本为人本,视艺术体为生命体。

凡此等等,都说明,中华艺术以自己独特的品格和充沛的活力,自立于世界艺术之林,它是中华民族精神极其重要的组成部分。相信广大读者在对中华艺术思想遗产的接触和了解之中,会有会心之处,会有感悟之得,会有灵气之获,使自己的精神变得更加充实与完美。

前 言

戏曲和曲艺理论,是中国古典艺术理论中的重要组成部分。它们是伴随着戏曲和曲艺艺术的出现而出现、发展而发展的;同时,它们在历史上又为促进戏曲和曲艺的发展作出了很大贡献。

中国有丰富的戏曲理论遗产,仅《中国古典戏曲论著集成》所收,就达 48 种(尚不包括晚清各家戏曲专著)。另外,历代还有大量的有关戏曲的诗、文和评点。中国戏曲批评的大致发展趋势是:由两汉至宋,主要是记叙或描述先前和当时的戏曲演出、节目、演员以及剧场情况,理论色彩尚不浓,但它们为后人了解先秦至南宋的戏曲情况,提供了许多宝贵的资料。譬如,司马迁在《史记·滑稽列传》中,描写了春秋时楚国的优孟,模仿已故楚相孙叔敖的衣冠情态以见楚王,惟妙惟肖,即所谓“优孟衣冠”,有的戏曲史家认为这是中国戏曲表演艺术的开端;东汉张衡在《西京赋》中,生动地描绘了当时初具故事情节的戏剧《东海黄公》和《总会仙倡》的演出情景;从唐人崔令钦的《教坊记》和段安节的《乐府杂录》中,人们可以了解到唐代曾盛行着参军戏、歌舞戏和傀儡戏,流行节目有《踏谣娘》、《大面》、《钵头》等,并知道当时还出现了以“弄参军”而闻名的黄幡绰、张野狐等艺人;通过宋人孟元老的《东京梦华录》、耐得翁的《都城纪胜》、周密的《武宁旧事》、吴自牧的《梦

梁录》等著作,人们可以知道,北宋都城汴京和南宋都城临安,都已有了众多的固定演出场所“勾栏”,以“滑稽调笑”为主要特色的宋杂剧,已获得了高度发展,如此等等。在宋代,人们对戏曲也已开始了一些理论性的探讨,有的论述还相当深刻。元代,是中国古典戏曲的黄金时代,其主要剧种是杂剧。现知有记载的元杂剧作家有120人左右,其中著名的有关汉卿、王实甫、马致远、郑光祖等10多人,真可谓群星灿烂。现存剧本150种左右,其中,优秀作品《窦娥冤》、《西厢记》、《李逵负荆》、《赵氏孤儿》等,以其深刻的思想内容和高度的表现技巧而具有强大的艺术感染力,震烁古今。戏曲的繁荣引发了戏曲评论和研究的繁荣。当时的戏曲批评家们(其中的大多数,本人就是杂剧作家或散曲作家),为推动杂剧创作和演出的发展,比较自觉地从各个侧面对当时的杂剧进行研究,撰写出一批学术价值较高的戏曲论文和专著,如元初著名文士胡祇通的《黄氏诗卷序》、燕南芝庵的《唱论》、钟嗣成述评金元剧作家生平的《录鬼簿》、夏庭芝记载众多女杂剧演员情况的《青楼集》等,对后世戏曲发展产生过很大影响。周德清的《中原音韵》是一部韵书,供制曲勘韵查用,然其中的《作词十法》,则是对戏曲创作方法的研究,颇多精辟见解,发前人之所未发。这部书在明清间一直被戏曲界奉为圭臬,直至晚清,著名学者刘熙载还称它“永为曲韵之祖”。(《艺概》)明代开国后,朝廷对民间戏曲实行禁演政策,只有少数宣扬神仙道化和封建礼教的戏曲得以上演,除明初承接元人遗绪而问世的贾仲明增补的《录鬼簿》、无名氏《录鬼簿续编》和朱权的《太和正音谱》外,戏曲理论批评在此后的一百多年间,趋向衰歇。但到嘉靖、隆庆年间,由于中国资本主义萌芽的产生,商品经济的繁荣,市

民力量的崛起,在思想界出现了一股批判当时统治思想程朱理学、反抗旧传统的思潮,使戏曲创作发生了转机,杂剧有了新成就,尤其是由宋元南戏发展而来的传奇,以其优于元杂剧的体制获得蓬勃发展,一直延续到清代。明清传奇剧本有记载的作家达七百余人,剧目近二千种,现存尚有六百余种,其中的《牡丹亭》、《清忠谱》、《长生殿》和《桃花扇》等,均为不朽的杰作。至清代中叶,当时被称为“花部”的各地地方戏也相继兴盛起来。在这样的情势下,中国的戏曲批评又出现了一个新的高峰。明清间撰有戏曲理论专著者不下数十家,其中有的论创作,有的谈声律,有的议演出,有的评作家,有的兼论几方面,精彩纷呈。尤其值得注意的是,出现了两部全面、系统地论述戏曲诸问题的专著,即晚明王骥德的《曲律》和清初李渔的《闲情偶寄》,它们成了后世的戏曲教科书。明清间的戏曲理论批评比起元人同类著作来要更细致、更深入;同时,在李贽、徐渭、汤显祖、金圣叹和焦循等戏曲批评家的著作中,体现出反传统的时代精神。在晚明的戏曲论坛上,还出现过颇为热烈的“百家争鸣”局面,如以汤显祖为代表的“临川派”和以沈璟为代表的“吴江派”,就曾围绕戏曲格律问题,展开了为时多年、涉及人众的大辩论。至晚清,随着中国人民开始面向世界和反帝反封建斗争的深入,中国戏曲理论批评又进入了一个新阶段。以梁启超为首的维新派发起了戏曲改良运动,强调戏曲在社会改革中有强大的作用;民主革命派陈去病、柳亚子等人,也大力主张利用戏曲为革命斗争服务。王国维的《宋元戏曲考》,则是以新的方法研究中国古典戏曲的第一部专著,开创了中国近现代戏曲研究的新纪元。

纵观二千多年来中国戏曲批评的过程,可以看出,历代

戏曲批评家们对戏曲创作和演出的鉴赏和评论，支持和促进了当时戏曲的发展；他们对戏曲和戏曲作家们成就的肯定，有的是崇高的赞誉，再加上不少戏曲批评家（如李贽、梁启超等）自觉地维护戏曲和小说在文坛的地位，便在封建社会中被封建统治者和封建正统文人视为“小道”，难登大雅之堂的戏曲，逐步取得了与诗文同样的社会地位；历代戏曲批评家们在戏曲论文和专著中所总结出的关于戏曲创作和演出的丰富而精湛的艺术经验和艺术规律，哺育了一代代戏曲作家和戏曲演员。于此可见，中国古代戏曲批评和理论的发展，植根于中国古代戏曲创作和演出的土壤；而中国古代戏曲批评和理论的发展，反过来，又成了促进中国古代戏曲发展的重要因素。

曲艺，是戏曲的姐妹艺术。戏曲，是包含了文学、音乐、舞蹈、绘画、武术、杂技等诸因素的综合性艺术，因而，它的诞生，有一个上述诸因素相融合的过程。为此，戏曲史研究者一般认为，作为具有综合性特征的戏曲，其正式起源在汉、唐，甚至更后。而曲艺，是从人们讲故事、说笑话发展而来，它以“说”或“说”、“唱”结合为主要特征，它的表演可以不需要道具，或道具很简单；不一定用乐器伴奏，即使用，一般也只一二件；也不必像戏曲演出那样需要相当规模的场所和舞台。总之，曲艺演出较戏曲简便，它能像“轻骑兵”那样深入到穷乡僻壤。由此可以断定，曲艺比戏曲有更悠久的历史，《淮南子·缪称篇》说：“侏儒瞽师，人之困慰者也，人主以备乐。”《孔子家语·相鲁》中也称：“齐奏官中之乐，俳优侏儒戏于前。”先秦时，俳优侏儒所表演的节目，很可能已包括了“说”和“说唱”的内容。《三国志·魏志》卷二十一注引《吴质别传》载：吴质一次宴客，

来客中，“上将军曹真性肥，中领将军朱铄性瘦，质召优使说肥瘦”。这段记载确凿地表明，三国时已有以“说”为专职的优人，他们应召立至，并且能即兴编出令人发噱的节目，可见表演艺术水平已相当高了。据现有资料可知，属于曲艺范围的艺术品种，在唐代，有“说话”和在佛寺或其他场合讲述佛经及有关故事的“俗讲”流行；至两宋，曲艺更趋繁荣，其品种有“小说”、“讲史”、“鼓子词”、“诸宫调”等。明清间，中国北方和南方则分别盛行鼓书、弹词。曲艺，作为一门传统的艺术，为中华民族作出过历史性的贡献。首先，作为人们喜闻乐见而易于普及的艺术，曲艺几千年来，曾愉悦和教育了无数的听众；第二，不少主要出于民间艺人创作的曲艺作品，曾是中国许多著名小说或戏曲作品的基础。如唐白行简的《李娃传》，出自当时的民间“说话”《一枝花》；明冯梦龙的短篇小说集《三言》，其中不少篇源自宋元话本；尤其是像《三国演义》、《水浒传》和《西游记》这几部杰出的长篇小说，都是根据长期流传于民间的有关“话本”经再创作而成的；王实甫的杂剧杰作《西厢记》，更直接溯源于古代曲艺力作董解元的《西厢记诸宫调》。源于民间并在流传中经人民群众不断加工而成的“话本”、“诸宫调”等古代曲艺作品，以其深厚的人民性和丰富的艺术想象力，而成为中国古代一批文化精品赖以产生的沃土。然而，令人遗憾的是，古代的曲艺作品，流传至今的不多，而曲艺评论更是寥若晨星，这是因为曲艺作品多出于民间艺人之手，在封建社会中，它们比戏曲更受到歧视。令人欣慰的是，古代也有部分思想开明的文学家，为曲艺的魅力所吸引，给后人留下了一些曲艺方面的著述，有的还自撰曲艺作品，如北宋欧阳修热心写“鼓子词”，明末清初的贾凫西以编撰并亲自演唱鼓书而

闻名后世；有的曲艺艺人也为后人留下了有关著述。今人所能见到的有关古代曲艺的记载和评论，有对自三国以来曲艺艺人们精湛演技的记述或描绘，如晚明张岱脍炙人口的散文《柳敬亭说书》；也有表现古代曲艺艺人为捍卫人民群众的利益，不惜牺牲，挺身而出，以说唱为武器，与残暴的封建统治者作英勇斗争者，如《旧唐书·李实传》中对“优人成辅端”的记述。尤其值得庆幸的是，其中还有一些关于曲艺艺人如何加强自身思想、文化修养和如何进行表演的具有理论色彩的论著，如南宋罗烨的《醉翁谈录》，就是为“说话人”编撰的中国最早的曲艺专著，其中对“小说”表演技艺的论述颇多卓见。另外，在清初吴梅村的《柳敬亭传》和周容的《杂传七忆·柳敬亭》中，都记录了莫后光教导大说书家柳敬亭说书的言论，很有理论深度；此外，清代著名评弹表演艺术家王周士的《书品》、《书忌》，陆瑞廷的《说书五诀》，马如飞的《道训》，都是对评弹表演艺术的颇为精深的经验之谈，一百多年来，对江南一代代评弹艺人起过很大的指导作用。

本书所选，无论戏曲部分，还是曲艺部分，都以较精彩的关于创作和表演的艺论为主，即以表现某种艺术观点并具有理论色彩的著述为主。此外，还适当选取有助于理解中国古代戏曲、曲艺发展规律的著述，以及一些有成就的表演艺术家的小传和描绘演出情景的文章，以期读者获得对古代戏曲、曲艺艺术具体形象的感性认识，并对中国古代戏曲和曲艺的发展过程有一个大致的了解。

本书戏曲部分，汉至明代，由上海社会科学院文学研究所的沈习康同志注析；清代戏曲部分和曲艺部分，基本上由本人注析。曲艺部分中的王周士《书品》、《书忌》二文，特邀本院对

评弹有较深研究的张祖健副教授注析。由于我们见闻不广，水平有限，在选文、注释和评析方面，都可能存在不足或错误之处，敬请读者予以指正。

黄立新

1998年5月

目 录

序	邓牛顿 1
前言	黄立新 1

戏 曲 部 分

史记·滑稽列传(节录)	[汉]司马迁 1
教坊记·踏谣娘	[唐]崔令钦 4
乐府杂录·俳优(节录)	[唐]段安节 6
都城纪胜·瓦舍众伎(节录)	[宋]耐得翁 9
黄氏诗卷序	[元]胡祇遹 12
中原音韵·正语作词起例·造语(节录)	[元]周德清 14
录鬼簿·序	[元]钟嗣成 19
青楼集志	[元]夏庭芝 22
太和正音谱·乐府体式(节录)	[明]朱 权 28
南词叙录(节录)	[明]徐 渭 31
杂说	[明]李 贽 35
曲律	[明]魏良辅 40
答吕姜山	[明]汤显祖 46
元曲选·序二	[明]臧懋循 48
曲律(节录)	[明]王骥德 54
谭曲杂札(节录)	[明]凌濛初 65

曲品(节录)	[明]吕天成 70
古今名剧合选·序	[明]孟称舜 78
新西厢·序	[明]卓人月 83
答袁箴庵	[明]张 岱 86
读第六才子书西厢记法(节录)	[清]金圣叹 90
闲情偶寄(节录)	[清]李 渔 93
制曲枝语(节录)	[清]黄周星 108
桃花扇凡例	[清]孔尚任 110
乐府传声·元曲家门(节录)	[清]徐大椿 114
花部农谭·序	[清]焦 循 117
梨园原·王大梁详论角色(节录)	[清]黄幡绰 121
藤花亭曲话(节录)	[清]梁廷枏 123
宋元戏曲考·元剧之文章	王国维 127
顾曲麈谈·制曲(节录)	吴 梅 143
二十世纪大舞台发刊辞	柳亚子 146

曲 艺 部 分

隋书·侯白传	[唐]魏徵等撰 155
唐阙史(节录)	[唐]高彦休 158
因话录·角部(节录)	[唐]赵 璘 161
旧唐书·李实传(节录)	[后晋]刘昫等撰 163
西湖念语	[宋]欧阳修 166
商调蝶恋花鼓子词(节录)	[宋]赵令畤 169
醉翁谈录·小说开辟(节录)	[宋]罗 烨 172
都城纪胜·瓦舍众伎(节录)	[宋]耐得翁 177

梦梁录·瓦舍	[宋]吴自牧	180
送朱女士桂英演史序	[元]杨维禎	183
少室山房曲考(节录)	[明]胡应麟	187
新校注古本《西厢记》评语(节录)	[明]王骥德	190
柳敬亭说书	[明]张岱	192
柳敬亭传(节录)	[清]吴梅村	195
杂忆七传·柳敬亭(节录)	[清]周容	198
历代史略鼓词·开场致语(节录)	[清]木皮散客	200
木皮散客传	[清]云亭山人	204
天雨花·原序	[清]陶贞怀	210
洄溪道情·序	[清]徐大椿	215
扬州画舫录·虹桥录下(节录)	[清]李斗	219
扬州画舫录·小秦淮录(节录)	[清]李斗	222
胡小二	[清]叶腾骧	225
书品	[清]王周士	227
书忌	[清]王周士	229
说书五诀	[清]陆瑞廷	231
天咫偶闻(节录)	曼殊震钧	233
子弟书·叹石玉昆(节录)	佚名	235
道训	马如飞	237
叶英多说《宗留守交印》	徐珂	240
弹词(节录)	徐珂	244
龚午亭传	朱黄	246
瀛壖杂志(节录)	王韬	250
老残游记·明湖湖边美人绝调(节录)	刘鹗	252

戏曲部分

史记·滑稽列传(节录)

[汉]司马迁^①

优孟^②，故楚之乐人也^③。长八尺，多辩，常以谈笑讽谏^④……

楚相孙叔敖知其贤人也^⑤，善待之。病且死，属其子曰^⑥：“我死，汝必贫困。若往见优孟^⑦，言我孙叔敖之子也。”居数年，其子穷困负薪^⑧，逢优孟，与言曰：“我，孙叔敖子也，父且死时，属我贫困往见优孟。”优孟曰：“若无远有所之^⑨。”即为孙叔敖衣冠，抵掌谈语^⑩。岁余，像孙叔敖，楚王及左右不能别也。

庄王置酒^⑪，优孟前为寿。庄王大惊，以为孙叔敖复生也，欲以为相。优孟曰：“请归与妇计之，三日而为相。”庄王许之。三日后，优孟复来。王曰：“妇言谓何？”孟曰：“妇言慎无为，楚相不足为也。如孙叔敖之为楚相，尽忠为廉以治楚，楚王得以霸。今死，其子无立锥之地，贫困负薪以自饮食。必如孙叔敖，不如自杀。”因歌曰：“山居耕田苦，难以得食。起而为吏，身贫鄙者余财，不顾耻辱。身死家室富，又恐受赇枉法，为

奸触大罪，身死而家灭。贪吏安可为也！念为廉吏，奉法守职，竟死不敢为非。廉吏安可为也！楚相孙叔敖持廉至死，方今妻子穷困负薪而食，不足为也！”于是庄王谢优孟，乃召孙叔敖子，封之寝丘四百户^⑫，以奉其祀^⑬。后十世不绝。此知可以言时矣^⑭。

《史记》

〔注释〕

①司马迁(约公元前145或前135~?):西汉史学家、文学家和思想家。字子长,夏阳(今陕西韩城南)人。初任郎中,元封三年(公元前108),继父职任太史令,后因替投降匈奴的李陵辩解,得罪下狱,受腐刑。出狱后任中书令,发愤著书,完成《史记》。

②优:俳优;优伶。古代以乐舞戏谑为业的艺人的统称。后来亦以称戏曲演员。 优孟:春秋时期楚国优人,名孟,以其为优,故称优孟。擅长滑稽讽谏。

③楚:古国名。半(mǐ米)姓。始祖鬻熊。西周时立国于荆山一带,春秋战国时期疆土不断扩大,公元前223年为秦所灭。 ④讽谏:不直指其事,而用委婉曲折的言语进谏。

⑤孙叔敖:春秋时期楚国期思(今河南淮滨东南)人。芈氏,名敖,字孙叔,一字艾猎。官令尹。曾辅助楚庄王在郢(今河南荥阳北)大败晋兵,确立楚国称霸地位。 ⑥属:通“嘱”。托付;请托。

⑦若:汝;你。 ⑧负薪:背柴。

⑨若无远有所之:意为你不要走到过远的地方去。 ⑩抵掌谈语:手拉着手谈话。

⑪庄王:即楚庄王(?~公元前591)。半姓,名旅(一作吕、侣)。春秋时楚国君。在位期间,曾整顿内政,兴修水利。公元前611年,攻灭庸国(在今湖北竹山西南),国势大盛。继又进攻陆浑之戎,陈兵周郊,派人询问象征天子权威的九鼎的轻重。后在郢(今河南荥阳北)大败晋军,陆续使鲁、郑、宋、陈等国归附,成为霸主。 ⑫寝丘:古邑名。春秋时楚地,以山