

李玉戲曲集

上

李玉戲曲集

中

李玉戲曲集

下

〔清〕李玉 著

陳古虞 陳多 馬聖貴 點校

李玉戲齋

上

上海古籍出版社

道李玉 著

陳占虞 陳多 馬聖貴 點校

李玉戲曲集

上海古籍出版社

〔清〕李玉 著

陳古虞 陳多 馬聖貴 點校

李玉戲曲集

下

上海古籍出版社

圖書在版編目(CIP)數據

李玉戲曲集 / (清)李玉著; 陳古虞, 陳多, 馬聖貴點校. —
上海: 上海古籍出版社, 2004. 12
(中國古典文學叢書)
ISBN 7—5325—3639—4

I. 李... II. ①李... ②陳... ③陳... ④馬... III. 古代
戲曲—劇本—作品集—中國—清代 IV. I237

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2004)第 005011 號

本書出版得到國家古籍整理出版專項經費資助

中國古典文學叢書

李玉戲曲集

(全三冊)

[清]李玉著

陳古虞 陳多 馬聖貴點校

世紀出版集團 出版、發行

上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 號 郵政編碼 200020)

(1) 網址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文網網址: www.ewen.cc

上海書店上海發行所發行經銷 上海古籍印刷廠印刷

開本 850×1156 1/32 印張 56.5 插頁 15 字數 1,030,000

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

印數: 1—1,500

ISBN 7—5325—3639—4

I·1681 平裝定價: 118.00 元

如有質量問題, 請與承印廠聯繫 T: 64063949

前 言

戲曲傳奇到了明末，猶如唐詩到了晚唐，形式與技巧雖然工致，卻失去了全盛時期的那種清新與蓬勃，出現了衰頹的趨勢。然而，在明末清初的蘇州，卻有一批為梨園撰戲的寒儒，自張一軍、脫穎而出。他們汲取現實和歷史的題材，有意識地反映社會與人生，一掃浮艷綺靡，形成了個性鮮明、雅俗共賞的藝術風格。戲曲史稱這些劇作家為「蘇州派」，李玉正是其中最突出的代表。

李玉，字玄玉，一作元玉，號蘇門嘯侶、一笠庵主人。蘇州吳縣人。相傳他所作傳奇有六十種之多，現存名目達四十二種，有完本和殘本流傳的有二十一種⁽¹⁾。這一創作數量，在明、清傳奇作家家中可謂首屈一指了；而他的劇作也長期在紅氍毹上盛演不衰，「言詞滿天下」，達到家喻戶曉的地步。可是，他的身世資料卻非常稀少，僅散見於少量的序跋和筆記之中。

康熙六年（一六六七），李玉在為袁園客重刻《南音三籟》寫的序中說：

予於詞曲，夙有痼癖，數奇不偶，寄興聲歌，作《花魁》、《捧雪》二十餘種，演之氍毹，聊供噴飯。

錢謙益《眉山秀題詞》：

元玉管花腸篆，標幟詞壇，而蘊奇不偶，每借韻人韻事譜之宮商，聊以抒其壘塊。

吳偉業《北詞廣正譜·序》：

李子元玉，好奇學古士也。其才足以上下千載，其學足以囊括藝林。而連厄於有司，晚幾得之，仍中副車。甲申以後，絕意仕進，以十郎之才調，效耆卿之填詞。所著傳奇數十種。

焦循《劇說》卷四：

元玉係申相國家人，爲申公子（一作孫公子）所抑，不得應科舉，因著傳奇以抒其憤，而「一人永占」尤盛傳於時。

此外，近代曲學大師吳梅曾在《南北詞簡譜》的書眉批註中指出，李玉的父親是申時行長子申用懋的僕人^(二)。在明萬曆時做過內閣首輔的申時行，即焦循說的「申相國」。申府蓄養家班，「明季爲吳下甲」（楊繩武《書顧伶事》）。李玉的戲曲素養，可能即得力於此。

如此，李玉說的「數奇不偶」和錢謙益說的「蘊奇不偶」，就可能與他在申府作「家人」的出身和經歷有關。然而，李玉畢竟逾越了社會設置的巨大鴻溝，從卑微的底層人士奮鬥而成爲「既富才情，又嫻音律」、「聲高當代」的「通才」（《眉山秀題詞》），足見他的資質聰穎，深思好學，及對藝術事業的執著追求和進取。從李玉崇禎間參加鄉試，而入清後「絕意仕進」，及吳偉業、錢謙益兩大詩人對他的讚譽感慨來看，也多少能反映出他在明清易代時期中的民族立場與政治態度。

李玉的劇作在崇禎時即風靡於世，祁彪佳崇禎六年（一六三三）的日記中已有「又演《永團圓》劇」及「觀《一捧雪》」等語，可推知李玉確生於萬曆年間。而從他的《千忠祿》與洪昇《長生殿》同時並稱，

所謂「家」收拾起」。戶戶「不提防」^三，則他的創作時期可能延續到康熙十年以後。具體生卒年不詳。一般推算他生於萬曆四十年（一六一二）左右，卒於康熙二十年（一六八一）左右，約享年七十歲。

李玉除潛心於戲劇創作外，還曾協同參訂張大復《寒山堂南曲譜》及沈自晉《南詞新譜》，為鈕少雅《南曲九宮正始》命名^四。他根據徐于室原稿擴充、更定而成的《北詞廣正譜》，蒐列完備，板式精審，是曲史上最完善的北曲譜，吳偉業譽為「堪與漢文、唐詩、宋詞並傳不朽」（《北詞廣正譜·序》）。他還評點過高濂的《玉簪記》。總之，李玉是一位造詣精深，成就全面的戲曲大家。

二

題材豐富，而直接面對社會人生，有為而發，是李玉傳奇作品的主要特色。從題材劃分，這些作品可歸納為時事劇、社會風情劇及歷史劇三大類。

《清忠譜》是李玉所撰時事劇的代表作，描繪了明末天啓年間東林黨人與魏忠賢閹黨集團的政治鬥爭，以及由此激起的一場轟轟烈烈的市民運動。作品刻畫了東林黨代表人物周順昌、鍾直剛毅、視死如歸的生動形象，更為可喜的是展現了城市群眾鬥爭的廣闊畫面，謳歌了顏佩章等五位市民英雄。酣墨濃彩，瀾漫着時代的風雲。李玉在時事劇裏，還反映了明清易代之際的社會現實。《萬里圓》通過川中老軍之口，敘述了「清朝官府坐了蘇州……不管好歹燒殺砍殺」，造成「破邑空城，頹垣破牆」和「荒榛斷莽，白骨黃骸」的悲慘景象。又如史可法，本來沒有必要在寫孝子尋親故事的《萬里圓》中佔據地

位，劇本卻以兩齣的篇幅專寫他與奸臣馬士英的鬥爭，寫他在時局劇艱危之際抗清到底的決心，顯示了作者的民族意識。

李玉的社會風情劇「一、人、永、占」（《一捧雪》、《人獸關》、《永團圓》、《占花魁》）最爲知名，這是作者早期創作的四部傳奇。《一捧雪》寫明代官場的腐敗險惡和封建政治迫害的殘酷，《人獸關》寫忘恩負義的衣冠禽獸，反映爲富不仁、人情澆薄的衰頹世風；《永團圓》對婚姻事件中的嫌貧愛富現象進行諷刺；而《占花魁》則通過「賣油郎獨占花魁女」的動人故事，表現了青年男女衝破封建網羅，追求幸福生活的願望，宣揚了進步的愛情觀。儘管劇本安排的背景不盡在明代，但其實卻是從各自規定的劇情反映資本主義出現以後的社會風貌。除現實生活的題材外，李玉還根據歷史和傳說題材寫了不少優秀劇作。在以稗說史中表達寄託和愛憎，「休錯認野志無稽稗史荒」（《千鍾祿·團圓》）。《千鍾祿》就是一部字挾風霜、動魄驚心的作品。它以明初「靖難之役」後建文帝出亡的史實爲關目，對建文帝君臣的流離辛酸與堅忍不拔表示出深切的同情，慷慨悲歌，令人觸類而生故國之思。南明曾崇祀建文帝及「靖難之役」的死節忠臣，此劇或非無爲而作。而清廷終於對「昆目中之所演建文遜國事」的這一劇作明令禁演^{〔五〕}，恐怕也不是偶然的。

此外，如反映岳飛父子抗金的《牛頭山》、蔣相如完璧歸趙的《連城璧》、趙匡胤和鄭恩除暴安民的《風雲會》以及瓦崗寨英雄聚義的《麒麟閣》等劇作，岳飛、蔣相如、趙匡胤和瓦崗寨的秦瓊、程咬金等，一個個富有正義感、愛恨分明、不畏強暴、不怕犧牲，都是作者大力彰美的忠義之士與理想人物。李玉

在廣泛的題材創作中，爲中國戲曲的藝術長廊增塑了衆多的人物形象。特別是他的那些緊跟時代脚步走的傳奇作品，其題材，其人物，都有高度的文學價值。中國戲曲發展的歷史證明，一切偉大的戲曲家都是善於開拓新題材和塑造新人物的，而李玉，也正是以這方面的卓越成就著稱於世。

應當承認，李玉也寫過一些有明顯局限性的作品，如污蔑李自成農民起義的《兩鬚眉》。但只要用歷史的辯證的觀點去分析，它們並不影響對李玉的整體評價。

三

李玉的傳奇有一個顯著的優點，就是適合舞臺演出，受演員和觀衆的歡迎。錢謙益說：「元玉言詞滿天下，每一紙落，鷄林好事者爭被管弦，如達夫、昌齡、聲高當代。」（《眉山秀題詞》）明末以來編輯的多種曲集、曲譜，如《醉怡情》、《綴白裘》、《納書楹曲譜》、《集成曲譜》等，李玉的劇作人選最多。在「沈（璟）律（音律）湯（顯祖）詞（詞采）」的曲壇宗風下，李玉能別樹一幟，備受稱道，說明他的作品在藝術上有獨到的造詣和特色。

第一，結構緊湊，佈局新穎。李玉的劇作主腦突出，在這一前提下佈置關目，詳略得體，不枝不蔓。如《一捧雪》以玉杯爲主線，通過見杯、獻杯、譖杯、搜杯、還杯、層層鋪開情節，有條不紊。對頭緒紛繁、場面宏大的題材，作者也能注意結構上的緊湊，剪裁部署，章法井然。如《清忠譜》洗滌了常見的生、旦佈局的窠臼，它從周順昌《傲雪》、顏佩章《書鬧》開始，分一條主線、一條副線展開了各自性格的歷史和

忠奸之間的激烈衝突，並將《比勘》、《鬧詔》、《毀祠》等淋漓地表現出來，僅用二十五折便描寫了一場波瀾壯闊鬥爭的始末。

李玉在佈局中十分注意人物情節的埋伏照應，使故事發展既出人意表，又合於情理。如《太平錢》劇首《綴帽》，似為閑筆，實則與第二十二齣《帽證》呼應。同劇第四齣《還驢》，寫來不動聲色，讀下去才悟到與《異瓜》、《賄媒》、《歸山》等俱有關聯。馮夢龍譽李玉作劇「文人機杼，何讓天孫」（《墨憨齋定本傳奇永團圓序》），頗為有見。

第二，戲劇性強。李玉傳奇中的戲劇性事件，常如層層波瀾，跌宕起伏。事件的陰晴風雨，人物的悲歡離合，錯綜參伍，懸念迭生。如《一捧雪》莫懷古假杯事發，嚴世藩親來搜杯，卻仗莫誠的機警化解；莫懷古甫出虎口，又被追兵捕及；九死一生之際，有感繼光救友，莫誠代戮；不料莫誠的頭又引起湯勤的懷疑，戚繼光反受株連；正在人們為劇中正人的命運擔心時，《審頭》下又緊接著《刺湯》，終於化險為夷。環環相連，具有扣人心弦的藝術效果。李玉還常常在劇中採用「戲中戲」的形式，如《清忠譜》中說《岳傳》、《麒麟閣》中秦瓊、羅成等五人鬧花燈時唱弋腔，《一捧雪》、《占花魁》和《萬里圓》中分別串演《中山狼》、《千金記》和《節孝記》等。這些「戲中戲」增強了戲劇性，成為推動情節發展、刻畫人物性格不可缺少的組成部分。

第三，具備了戲曲語言的全面要求。李玉兼重詞采與音律，並重視人物語言的性格化。如《千鍾祿·慘睹》「傾杯玉芙蓉」「收拾起大地山河一擔裝，……誰識我一瓢一笠到襄陽」曲文，就契合喬裝和

尚的流亡皇帝朱允炆的經歷和身份，而形象鮮明、音律優美、文學性強。後面的七支曲文也以「陽」字結韻，像看到押載被害忠良首級時唱的「錦芙蓉」，「羞殺我尤存一息泣斜陽」，遭逢被捕的退職臣子時唱的「普天芙蓉」，「拼得個死為厲鬼學睢陽」，晚行途中唱的「尾」，「錯聽了野寺鐘鳴似景陽」，皆自然渾成，別具深意。《慘睹》又以《八陽》之名盛傳於世，其原因也正在此。又如《清忠譜》中周順昌說：「我白雪肝腸，堅冰骨格，生平不肯附勢趨炎，對此冰花玉樹，轉覺興志爽然。」薪桂堪嗟，突煙常冷，何暇做圍爐迂事！」這兩段見景生情、以物言志的語言切合人物的身份，與顏佩章、周文元等市井英雄質樸粗獷的說白全然不同，而各肖其形，各見其心。

承繼傳統，而不囿於傳統。李玉在戲劇劇本藝術上的創新和成就確是十分顯著、突出的。

四

最後，對這部《李玉戲曲集》的點校工作作一簡單說明：

一、本書共收李玉現存傳奇十七種（包括殘本），其中某些劇本是否果係李玉所作，尚待考訂。所用底本爲：《一捧雪》、《人獸關》、《占花魁》、《永團圓》、《麒麟閣》、《牛頭山》、《太平錢》、《眉山秀》、《千鍾祿》、《兩鬚眉》、《清忠譜》、《意中人》、《萬里圓》（《古本戲曲叢刊》三集）；《風雲會》（北京圖書館藏乾隆內府精抄本）；《連城壁》（中國戲曲學院藏道光昇平署抄本）；《五高風》（首都圖書館藏抄本）；《一品爵》（《環翠山房集》抄本，原藏法國巴黎圖書館）；另有《昊天塔》、《洛陽橋》（殘本）、

《埋輪亭》(殘本)、《七國記》四種因暫未覓得，容或日後補入。

二、劇本排列順序，依高奕《新傳奇品》曲目。《新傳奇品》未著錄者列後。

三、李玉劇作傳世版本罕少，常不能比勘。今用於對校及參校工作的品類，按本書前後所及，計有：王季烈、劉富梁《集成曲譜》(商務印書館一九三二年版，簡稱《集成》)；葉堂《納書楹曲譜》(道光戊申刊本，簡稱「葉譜」)；周祥鈺等《九宮大成南北詞宮譜》(古書流通處一九三二年影印本，簡稱《九宮大成》)；馮夢龍《墨憨齋定本傳奇》(中國戲劇出版社一九六〇年影印本，簡稱「馮本」)；《占花魁》寶硯齋乾隆翻刻本；汪協如《綴白裘》(中華書局一九五五年版)；《風雲會》法國巴黎國家圖書館藏舊鈔本(簡稱「法藏本」)；《太平錢》許之衡藏校訂本(簡稱「許本」)；《女才子傳奇》(中華書局一九一七年排印本，簡稱「中本」)；昆山國樂保存會《昆曲粹存》(校經山房成記書局一九二四年印本，簡稱「粹存」)；《清忠譜》吳梅抄本(南京圖書館藏，簡稱「吳本」)。比勘着重於曲文，說白非重要者不出校記。又，因吳本《清忠譜》頗具研究價值，故除用於參校外，並全本逐錄附於《清忠譜》下。

四、依理校常例，易於辨別的訛字可逕改；本書為保存原貌，改正後仍出校記。異體字按文化部 and 文字改革委員會聯合公佈的《第一批異體字整理表》處理，不出校記。

五、為統一體式，在不損害原文意的前提下，依傳奇劇本的常規調整版式，如移置官調於曲牌之上，移置人物指示於曲牌之下等，不出校記。

六、曲文標點一般依從曲律，斷句與文意有悖時以頓號表示。

七，爲向研究者提供方便，本書還附錄了若干有關資料。

本書所用底本均由上海古籍出版社複印提供。在編校過程中，趙景深先生曾進行指導，吳新雷先生主動提供了他的研究成果和有關資料。在此，謹一併表示由衷的謝意。編校者學識淺陋，點校工作難免有缺點、錯誤，敬盼專家、讀者批評指正。

陳古虞 陳多 馬聖貴

一九八二年六月於上海戲劇學院

〔一〕 據莊一拂《古典劇曲存目彙考》。具體劇目可參見本書附錄《李玉傳奇著錄》。

〔二〕 轉引自馮沉君《怎樣看待〈一捧雪〉》（見《馮沉君古典文學論文集》）。

〔三〕 「收拾起」指李玉《千鍾祿·慘睹》，該齣「傾杯玉芙蓉」首句爲「收拾起大地山河一擔裝」。「不提防」指洪昇《長生殿·彈詞》，該齣首曲「一枝花」首句爲「不提防餘年值亂離」。

〔四〕 吳亮中《南曲九宮正始序》：「蘇門嚙侶以「正始」名是編，吾從之，吾從之。」蘇門嚙侶是李玉的號。

〔五〕 見北京故宮博物院藏光緒昇平署檔案。

李玉戲曲集目錄

前言	一
一捧雪	一
人獸關	一〇四
占花魁	二〇一
永團圓	二九四
麒麟閣	三八四
風雲會	五九〇
牛頭山	六六九
太平錢	七五九
連城璧(殘)	八八六
眉山秀	九〇〇

李玉戲曲集目錄

千鍾祿	一〇一四
五高風	一一一三
兩鬚眉	一一九九
清忠譜	一二八八
附 清忠譜(吳梅鈔本)	一四〇四
意中人	一四九〇
萬里圓	一五六九
一品爵	一六七三
附 錄	
李玉傳奇著錄	一七五三
曲海總目提要中的李玉佚作	
條文	一七五八
李玉南音三籟序	一七八四
一笠庵批評玉簪記序	一七八五