

谭正璧学术著作集

谭曲斋螺

谭正璧 谭 寻 著

谭正璧学术著作集

螺 斋 曲 谭

谭正璧 谭 寻 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

螺斋曲谭/谭正壁,谭寻著. —上海:上海古籍出版社, 2012. 12
(谭正壁学术著作集)
ISBN 978-7-5325-6683-9

I. ①螺… II. ①谭…②谭… III. ①关汉卿(? ~ 1279)—古代戏曲—戏剧文学评论 ②汤显祖(1550 ~ 1616)—古代戏曲—戏剧文学评论 ③传奇剧(戏曲)—戏剧文学评论—中国—唐代 IV. ①I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 236719 号

本书由上海文化发展基金图书出版专项基金资助出版

谭正壁学术著作集

螺斋曲谭

谭正壁 谭 寻 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

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

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

上海世纪股份有限公司发行中心发行经销

江苏金坛古籍印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 8.75 插页 3 字数 220,000

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—1,300

ISBN 978-7-5325-6683-9

I·2630 定价: 32.00 元

如有质量问题, 请与承印公司联系

目 录

第一编 元代杂剧家关汉卿

一、关汉卿的生平	7
二、作品形式和内容的特点	17
上、形式的特点	17
(一) 体制完整, 适合演出	17
(二) 乐调配合剧情气氛	20
(三) 善于运用口语典故	23
下、内容的特点	26
(一) 情节人物多样化	26
(二) 富于对黑暗社会的反抗精神	32
(三) 善于塑造女性典型人物	34
三、作品存佚及流传版本	39
四、现存关汉卿杂剧本事述考	47
(一) 温太真玉镜台	47
(二) 钱大尹智宠谢天香	50
(三) 杜蕊娘智赏金线池	54
(四) 闺怨佳人拜月庭	57
(五) 诈妮子调风月	60
(六) 感天动地窦娥冤	63

(七) 包待制智斩鲁斋郎	68
(八) 包待制三勘蝴蝶梦	71
(九) 钱大尹智勘非衣梦	73
(十) 赵盼儿风月救风尘	77
(十一) 望江亭中秋切鲙旦	79
(十二) 关大王独赴单刀会	82
(十三) 关张双赴西蜀梦	86
(十四) 邓夫人苦痛哭存孝	89
(十五) 刘夫人庆赏五侯宴	91
(十六) 山神庙裴度还带	95
(十七) 状元堂陈母教子	98
附录 尉迟恭单鞭夺槊	101

第二编 明代传奇《临川四梦》作者汤显祖

一、汤显祖的生平	107
二、作品的思想性与艺术性	115
三、作品的版本及其他	127
四、《临川四梦》本事述考	132
(一) 紫钗记	132
附：紫箫记	149
(二) 牡丹亭	163
(三) 南柯记	190
(四) 邯郸梦	208

第三编 论唐人传奇与后代戏剧

一、离魂记	230
二、柳氏传	233
三、柳毅传	236

四、霍小玉传	240
五、李娃传	243
六、长恨歌传	247
七、莺莺传	251
八、无双传	257
九、虬髯客传	260
十、昆仑奴传	265
十一、崔护传	268
十二、梅妃传	272
后记	275

第一编
元代杂剧家关汉卿

一、关汉卿的生平

关汉卿是十三世纪一个继承宋、金戏剧传统，创造具备戏剧条件的新体戏剧——“杂剧”的伟大人民戏剧作家。他生于汤显祖（1550—1617）、莎士比亚（1564—1616）前三个世纪，他在对戏剧创造性的贡献、作品内容多样化的成功，以及全心倾向于人民、全力为人民而写作等方面，是超过汤显祖和莎士比亚的。

但是，这样一个伟大的人民戏剧作家，他的家世出身，以及一生经历，由于直接史料的缺乏，我们几乎一无所知。他给人民创造了这么丰富多彩的戏剧作品，而人民对他这样不重视，没有把他详细的历史资料保留下来，似乎是很不公平的。但这不是人民的过失，而是中国封建社会传统思想和黑暗统治所造成的。戏剧在旧中国向来不被视为正统文学，因而对它的作者更视若无睹；加上他生长的时代，一切旧有文化都遭受蹂躏，这一枝在民间繁殖孳长而不为正统文人所珍视的花朵，固然由于它本身受人民喜爱而得在民间繁荣发展，而作者却终被忽视，乃是当然的。有许许多多的小说与戏曲以及其他同为人民喜爱的艺术作品，往往佚去作者姓名，原因都是一样。同时许多元人杂剧作品至今还考不出作者姓名，关汉卿及其他保留姓名到现在的作者，还可算是侥幸者。

据元末人钟嗣成《录鬼簿》所著录，只知关汉卿是“大都人，太医院尹，号已斋叟”。和他经常来往的杂剧作家，有杨显之、梁退之（一作梁进之）、费君祥等，受他影响较大的有高文秀。从其他资料中，也仅知他和散曲家王和卿常相讥谑，他的夫人也能作诗，他和当时以善演杂剧闻名的妓女朱帘秀也曾有过来往。关汉卿是杂剧

创造者，同时又是个行家，自己亦能粉墨登场，从他自己所作的散曲里，可知他长时期生活在青楼行院中，晚年到过杭州。如是而已！

现在就根据这一些资料，来做一番对他一生历史的追索。先从他出生地说起。《录鬼簿》说他是大都人，《元曲选》在他所作的杂剧名下，也署着“元大都关汉卿撰”，而元刊的关作《双赴梦》题名上有“大都新刊”字样，可见他和大都的关系是很密切的。但他到底是不是就是大都人呢？据清乾隆二十年《祁州志》所载，他是祁州任仁村人，《元史类编》又说他是解州人，因之有人疑心他原籍是山西解州人，后来才流寓河北祁州的。而元朝的大都，就是现在的北京，亦在河北。任仁村在今河北省安国县，旧称蒲阴，宋属祁州，元属中书省，中书省所属，即可称大都，故一般都称他是大都人。

他做过太医院尹，到底是在金在元，也有不同的说法。照《录鬼簿》所载，只说他做太医院尹，如果在前代，应当著明，因为《录鬼簿》是元人著的书，所以当然说他是在元朝。但明人蒋一葵的《尧山堂外纪》却说他“金末为太医院尹，金亡不仕”，语气十分肯定。而太医院这一官署，又是开始设立于金代，元代也有（见《历代职官表》），所以近人王国维说他做这个官“未知其在金世欤？元世欤？”至于“尹”是什么官职，史籍上却无记载，大约即是官吏之意，关汉卿做的可能只是一种令史之类的小官。但据明抄《说集》本及天一阁藏明抄本《录鬼簿》和明末孟称舜刊《酌江集》附录《录鬼簿》残本，“太医院尹”都作“太医院户”，蔡美彪据此考出：元代户籍中有所谓“医户”者，例属太医院管领。这里面除正式“医人”外，当时有些人为了医户可以避免差役，因而通过各种途径冒入医户；还有些人父兄虽行医，其弟兄子侄已不再继续此业，而且已经析居，但仍由太医院管领，和一般民户不同。蔡氏根据郝经《青楼集序》“不屑仕进”一语，又在其他史料中都没有发现关汉卿和医术有关的任何记载，因此他肯定：“元代医户的实际情形却对这一问题作了较

合理的解答。”(见《关于关汉卿的生平》一文)但这个肯定还可商榷。因为元末人熊自得的《析津志》(析津即今北京)却把关汉卿列入《名宦传》(见《永乐大典》卷四六五三“天字韵”引),关汉卿如果没有做过“太医院尹”或其他的官,何以会列入“名宦”之内呢?所以“医户”之说,还未能作为定论。

至于他号“已斋叟”,有的本子“已”都作“己”,也不一律。但据《析津志》“关一斋,字汉卿”一语,似当以“己”字为是。因为“己”、“一”为同音字,仅四声不同,而在元人著作中,由于字音相同而通用的例子很多,如“朱帘秀”或作“珠帘秀”就是一例。但到底他是号“一斋”还是“己斋”,那也还是一个不能立即解决的问题。

本来他做过哪一朝的官,只要看他的在世年代就可作决定。但他的在世年代在过去都只有臆测的说法。本来根据他自己所作散套《南吕·一枝花·咏杭州景》和小令《大德歌》中“唱新行《大德歌》”句,几乎一致公认他死于元成宗大德年间(1297—1307),而推定他的生年当在金宣宗贞祐(1214—1217)或金哀宗正大(1224—1231)年间。这些说法现在知道全都不确。据孙楷第考定:关汉卿非金遗民,其生当在蒙古乃马真后称制元年与海迷失后称制三年之间(1242—1250),其卒当在元仁宗延祐七年(1320)以后,泰定帝泰定元年(1324)以前。虽不能云必是,应去事实不远。他是根据明抄《说集》本《青楼集》朱帘秀条和元人诗文传记来考定的。《青楼集》朱帘秀条云:

姓朱氏,行第四。杂剧为当今独步,驾头、花旦、软末泥等,悉造其妙。胡紫山宣慰尝以《沉醉东风》曲赠……冯海粟待制亦赠以《鹧鸪天》……关已斋亦有南吕数套,梓于《阳春白雪》(今本无。蔡美彪疑即咏杭州景的《一枝花》套),故不录出。

胡紫山名祗遁，他的《紫山大全集》中有《朱氏诗集序》，即为朱帘秀作；冯海粟就是以作《鹧鸪曲》出名的冯子振。此外王恽的《秋涧先生大全集》中有诗词为朱帘秀作，卢疏斋亦有与朱氏赠答的散曲，见《太平乐府》与《乐府群玉》。据此知关汉卿与胡、王、冯、卢诸人同时相值。胡紫山卒于元成宗元贞元年（1295），活了六十九岁。王恽卒于大德八年（1304），活了七十八岁。两人同生于金哀宗正大四年（1227）。冯海粟生于元宪宗七年（1257），约卒于泰定四年（1327）后。卢疏斋生于蒙古太宗七年（1235），卒于元成宗大德四年（1300）。关汉卿的生年是根据胡、王、卢的生年来考定的。而与关汉卿讥谑的王和卿，死于元仁宗延祐七年（1320），其时关汉卿尚在，因知关汉卿卒年当在延祐七年之后，而泰定元年（1324）周德清所作《中原音韵序》中明说“关、郑、马、白”都已前卒，因知关汉卿必卒于泰定元年之前。这样来考定关汉卿的在世年代，似乎是比较可信的。由此也可以肯定，关汉卿如为官，不可能在金朝，必在元代。

前述与关同时相值的五个人，除王恽外，《录鬼簿》都录入“前辈名公乐章传于世者”之列。王和卿和关汉卿互相讥谑的事，出自元人陶宗仪的《辍耕录》：

大名王和卿，滑稽佻达，传播四方。……时有关汉卿者，亦高才风流人也，王常以讥谑加之，关虽极意还答，终不能胜。王忽坐逝，而鼻垂双涕尺余，人皆骇叹。关来吊唁，询其由，或对云：“此释家所谓坐化也。”复问：“鼻悬何物？”又对云：“此玉筋也。”关云：“我道你不识，不是玉筋，是嗓。”咸发一笑。或戏关云：“你被王和卿轻侮半世，死后方才还得一筹。”凡六畜劳伤，则鼻中常流脓水，谓之“嗓病”；又爱诮人之短者，亦谓之“嗓”，故云尔。

据孙楷第考证,大名乃太原之误,王和卿名鼎,太原人。

此外常和关汉卿交往的人,据《录鬼簿》所载,还有:

1. 杨显之,大都人,关汉卿莫逆之交。凡有文辞,与公较之,号“杨补丁”是也。作剧八种。

2. 梁退之(一作进之),大都人,警巡院判,除县尹,又除大兴府判,知和州,与汉卿世交。作剧二种。

3. 费君祥,大都人,字圣父,与汉卿交。有《爱子论》(一作《爱女论》)行于世。作剧一种。

除以上诸人外,《录鬼簿》中又录及受他影响的高文秀。他是“东平府学生员,早卒,都下人称小汉卿”,著有杂剧三十四种,种数之多,仅次于关汉卿,可知“小汉卿”之名,或许乃是从他作品的数量来的。然从“都下人称小汉卿”一语,可见关汉卿在世时,必较高文秀尤为都中人所称道。但高文秀不幸早卒,否则他的创作量很可能超过关汉卿。因为他“早卒”,《录鬼簿》又把他列于庾吉甫、马致远之间,很可能他们是他们后一辈的人,而且是受关汉卿影响,或是曾经追随关汉卿的人。

关汉卿的家世出身既不详,他的家庭情况也仅知有一位能作诗的妻子。《尧山堂外纪》曾记他的家庭轶事云:

关汉卿尝见一从嫁媵婢,作小令《朝天子》云:“鬓鸦,脸霞,屈杀了将陪嫁。规模全是大人家,不在红娘下。巧笑迎人,文谈回话,真如解语花。若咱得他,倒了蒲桃架。”

近人吴梅《顾曲麈谈》还有下文(当有出处,待考)云:

夫人见之,答以诗云:“闻君偷看美人图,不似关王大丈夫。

金屋若将阿娇贮，为君唱彻《醋葫芦》”。关见之，太息而已。

关作小令《碧玉箫》，写的可能就是他和那媵婢的关系。那支小令写道：

席上樽前，衾枕奈无缘；柳底花边，诗曲已多年。向人前未敢言，自心中祷告天。情意坚，每天空相见。天，甚时节成姻缘？

如果是事实，这一支散曲恰是很曲折地道出了他热恋情人而又不能成功的焦灼心情。然而也可能因此之故，使他离开了家庭，走入浩瀚的人海，同妓女优伶们在一起，过着风流浪漫的艺术生活，并由此获得多种多样的生活体验，写出了丰富多彩的戏剧作品，成为一位中国历史上少有的伟大作家。这当然只能是一种猜测，还需要可靠的材料来证实。《朝天子》一曲，亦见收于《太平乐府》，署周德清作。所以这段风流佳话，还需另有旁证，方能确定。

尽关汉卿一生，除了可能做过一时的“太医院尹”外，恐怕其余的岁月，几乎都消磨在这种不寻常的生活里。也可能“太医院尹”是个闲散官职，尽有余暇出来过他无拘无束的浪漫生涯。这正是一个有正义感、是非感而又有才气、有学识、有智慧的知识分子，生当异族统治下言动不自由时代的最适当的生活途径。同时代有的知识分子投机迎合，谄媚邀宠，博取高官厚禄；有的隐居山林，逃避现实，惟恐为人所知；他独是走向人海，寄寓在风月花柳场中，借编演戏剧来与黑暗政治作斗争。关汉卿之所以获得成功，这种正确的生活道路的选择，乃是一种主要的推动力量。是这种力量促使他获得充实的生活经验，从而进入了艺术的王宫。

他有《南吕·一枝花·不伏老》散曲一套，是晚年时对他一生浪漫生活的自供。从这里可以看出他的性格、他的艺能和他所以

能写出那样丰富多样的戏剧作品的原因：

〔一枝花〕攀出墙朵朵花，折临路枝枝柳；花攀红蕊嫩，柳折翠条柔，浪子风流。凭着我折柳攀花手，直熬得花残柳败休。半生来折柳攀花，一世里眠花卧柳。

〔梁州第七〕我是个普天下郎君领袖，盖世界浪子班头，愿朱颜不改常依旧。花中消遣，酒内忘忧，分茶掷竹，打马藏阄，通五音六律滑熟，甚闲愁到我心头。伴的是银筝女银台前理银筝笑倚银屏，伴的是玉天仙携玉手并玉肩同登玉楼，伴的是金钗客歌《金缕》捧金樽满泛金瓯。你道我老也，暂休，占排场风月功名首，更玲珑，又剔透。我是个锦阵花营都帅头，曾玩府游州。

〔三煞〕子弟每是个茅草岗沙土窝初生的兔羔儿乍向围场上走。我是个经笼罩、受索网、苍翎毛老野鸡，蹉跎的阵马儿熟，经了些窝弓冷箭蜡枪头，不曾落人后。恰不道人到中年万事休，我怎肯虚度了春秋！

〔黄钟尾〕我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆，恁子弟每谁教你钻入他锄不断、砍不下、解不开、顿不脱慢腾腾千层锦套头。我玩的是果园月，饮的是东京酒，赏的是洛阳花，攀的是章台柳。我也会围棋、会蹴鞠、会打围、会插科、会歌舞、会吹弹、会咽作、会吟诗、会双陆。你便是落了我牙、歪了我嘴、瘸了我腿、折了我手、天赐与我这几般儿歹症候，尚兀自不肯休。

〔尾声〕则除是阎王亲自唤、神鬼自来勾，三魂归地府、七魄丧冥幽。天那，那其间才不向烟花路儿上走！

这是一篇艺术作品，当然可以有夸大的描写，但决不会全是虚构。《析津志》也说他：“生而倜傥，博学能文，滑稽多智，蕴藉风流，为一

时之冠。”他是以一个博学多智之身，长时间的在青楼行院之中，与妓女优伶们生活在一起，而当时的妓女多数就是优伶，朱帘秀就是此中最有名的一人。臧懋循也说他“躬践排场，面敷粉墨，以为我家生活，偶优倡而不辞”（《元曲选序》）。可以证实关汉卿不但为她们编戏，自己也参加她们的演出。所以他不但在这种生活中获得社会人事的体验与题材，也获得丰富的舞台经验，因此而成为“当行”的剧作家。臧懋循论当时的曲家（《元曲选序》）说：

曲有名家，有行家。名家者出入乐府，文采烂然，在淹通闳博之士皆优为之。行家者随所妆演，无不摹拟曲尽，宛若身当其处，而几忘其事之乌有。能使人快者掀髯，愤者扼腕，悲者掩泣，羡者色飞，是惟优孟衣冠，然后可与于此。故称曲上乘，首曰当行。

臧氏所说名家，乃指作剧的文士，所作以文词见长，不一定能适合演出；行家才是戏剧的专门作家，故所作都能合演出条件，而为观众所欢迎。关汉卿的所以成为行家，是他的生活所促成，自不待言，同时也因他是杂剧的创始者之一。

《录鬼簿》录元代杂剧作家，首列“前辈已死名公才人有所编传奇（元人通称杂剧为传奇）行于世者五十六人”，即以关汉卿为首，是不为无因的。明人朱权《太和正音谱》评论元曲高下，列马致远为第一，关汉卿为第十，称他是“可上可下之才”，但因为他是“初为杂剧之始，故卓以前列”。可见他是一个只知重“名家”而不懂“行家”价值的人；但他对关汉卿“为杂剧之始”的功绩，却还不曾否认。元人周德清也说：“乐府之盛、之备、之难，莫如今时……其备则自关、郑、白、马。”郑是郑光祖，白是白朴，马是马致远，后人并关称为元曲四大家。周氏说的“备”，是说具备戏剧条件的正式戏剧是到了关汉卿等出来才创造成功的，而关汉卿尤为四人中的第一人。