

中国断代专题文学史丛刊

明清传奇史

郭英德 著

人民文学出版社

中国断代专题文学史丛刊

明清传奇史

郭英德 著

人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

明清传奇史/郭英德著. —北京:人民文学出版社,2011

(中国断代专题文学史丛刊)

ISBN 978-7-02-008448-7

I. ①明… II. ①郭… III. ①传奇剧(戏曲)-文学史-中国-明清时代 IV. ①I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 014717 号

责任编辑:周绚隆 装帧设计:何 婷
责任校对:段志坚 责任印制:王景林

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店经销

字数 612 千字 开本 880×1230 毫米 1/32 印张 25.375 插页 2

2012 年 4 月北京第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-4000

ISBN 978-7-02-008448-7 定价 55.00 元

如有印装质量问题,请与本社图书销售中心调换。电话:01065233595

目 录

绪论 明清传奇和明清传奇史	1
第一节 传奇:从小说到戏曲	1
第二节 明清传奇界说	10
第三节 明清传奇的历史分期	16
第一编 从戏文到传奇	
(明成化初至万历十四年,1465—1586)	25
第一章 风起于青蘋之末	28
第一节 明前中期社会与剧坛	28
一、明前期社会与剧坛	28
二、明中期社会与剧坛	33
第二节 元末至明中期戏曲的发展动向	39
第二章 传奇体制的确立	48
第一节 审美趣味的文人化	48
第二节 剧本体制的规范化	57
一、戏文剧本体制的三种样式	57
二、规范化的传奇剧本体制	60
第三节 语言风格的典雅化	68
第三章 昆腔新声的崛起	76
第一节 四大声腔及其变迁	76
第二节 昆山腔的改革	81

第三节 昆腔新声与传奇	84
第四章 传统主题的变异	92
第一节 有益风化的教化剧	93
一、丘濬和邵灿	95
二、惟有孝义贞忠果美哉	101
第二节 虚实相半的历史剧	109
一、嘉靖以前的历史剧	110
二、张凤翼及其历史剧	115
第三节 情理和谐的风情剧	119
一、《南西厢》和陆采	120
二、郑若庸和高濂	127
第五章 时代主题的先声	135
第一节 《宝剑记》:忠奸剧的定型	135
第二节 《浣纱记》:历史剧的新篇	145
第三节 《鸣凤记》:时事剧的发轫	151

第二编 传奇的风行

(明万历十五年至清顺治八年,1587—1651)	159
第六章 晚明社会与剧坛风气	161
第一节 举国如狂的剧坛风气	161
第二节 心学思潮与传奇风行	163
第三节 实学思潮与传奇风行	169
第七章 汤显祖的文化意义	176
第一节 厌逢人世懒生天——汤显祖的人生追求	176
第二节 梦中之情,何必非真——《牡丹亭》的思想 意蕴	185
第三节 因情成梦,因梦成戏——《牡丹亭》的艺术	

成就	192
第四节 等为梦境,何处生天——“二梦”的荒诞 意识	197
一、《紫箫记》和《紫钗记》	197
二、《南柯梦》和《邯郸梦》	198
第八章 沈璟和吴江派	206
第一节 传奇音乐体制的格律化	206
一、不有光禄,词刚孰新	207
二、名为乐府,须教合律依腔	213
第二节 意在风世,美听通俗——沈璟传奇的风貌	219
一、命意皆主风世	219
二、通俗美听	224
第三节 衣钵相承,各出机杼——吴江派的理论与 创作	227
一、前期吴江派嫡传	229
二、前期吴江派羽翼	237
三、后期吴江派作家	244
第九章 传奇文体规范的成熟	255
第一节 合律依腔与意趣神色——“汤沈之争”述略	255
第二节 合则并美,离则两伤	264
第三节 浅深、浓淡、雅俗之间	268
第四节 演奇事,畅奇情	276
第五节 从曲论到剧论	282
一、曲与诗原是两肠	283
二、作曲犹造宫室者然	287
第十章 曲海词山,于今为烈	293
第一节 文词派余裔	294

一、梅鼎祚:文人丽裁	294
二、屠隆:才士之曲(附论神佛剧与文人剧)	298
第二节 传奇十部九相思	305
一、风流节义难兼善	306
二、世间只有情难诉	310
三、男女风情剧的分化	321
第三节 吴炳、孟称舜与阮大铖	328
一、吴炳:情致有余,豪宕不足	328
二、孟称舜:始若不正,卒归于正	336
三、阮大铖:寓意自嘲,情文宛转	341
第四节 讽世剧与时事剧	347
一、孙钟龄的讽世剧	348
二、蔚然大观的时事剧	351

第三编 传奇的繁盛

(清顺治九年 至康熙五十七年,1652—1718)	359
第十一章 文化思潮与传奇繁盛	361
第一节 动荡社会与感伤情怀	361
第二节 大众艺术与昆剧流行	366
第十二章 传奇文体规范的再构	377
第一节 戏曲合一的戏剧观念	377
第二节 缩长为短的剧本体制	380
第三节 结构第一的艺术追求	389
第四节 以俗为雅的语言风格	397
第十三章 李玉和苏州派	410
第一节 绿窗共把官商办——苏州派概说	411
一、苏州派点将录	411

二、驰骋剧坛,同气相求	417
第二节 讥切时弊,关注现实——苏州派传奇的现实精神	422
第三节 事关风化,劝善惩恶——苏州派传奇的教化指向	430
第四节 天下兴亡,匹夫有责——苏州派传奇的平民色彩	437
第五节 既富才情,又娴音律——苏州派传奇的艺术特色	442
第十四章 李渔和风流文人	448
第一节 风流道学,自娱娱人——李渔传奇的审美趣味	448
一、自行其是的生活态度	449
二、风流道学的思想追求	454
三、嬉笑诙谐的喜剧精神	460
第二节 新奇·机趣·通俗——李渔传奇的艺术造诣	466
一、求新求奇	467
二、机趣通俗	470
第三节 风流蕴藉,谈言微中——风流文人概述	476
一、浙江籍风流文人	476
二、万树:言情言理,精巧清雅	480
三、其他江苏籍风流文人	484
第十五章 文人之曲	490
第一节 惆怅兴亡系绮罗——正统文人的故国忧思	490
第二节 诺大乾坤无处住——正统文人的失意情怀	499
第三节 以实录作填词——正统文人的叙事观念	507

第四节	游戏成文聊寓言——正统派传奇的艺术特征	512
第十六章	南洪北孔	520
第一节	洪昇的坎坷生平	521
第二节	情缘总归虚幻——《长生殿》的至情理想	528
第三节	排场之胜,无过于此——《长生殿》的艺术成就	538
第四节	孔尚任仕途沉浮	544
第五节	桃花扇底系兴亡——《桃花扇》的历史意识	551
第六节	颇得风人之旨——《桃花扇》的艺术特色	563

第四编 强弩之末的传奇

	(清康熙五十八年至嘉庆二十五年,1719—1820)	571
第十七章	社会审美需要的嬗递	573
第一节	职业戏班的昌盛	573
第二节	折子戏的流行	579
第三节	花部雅部的消长	590
第十八章	传奇内容的道德化	599
第一节	道德内容审美化	600
一、夏纶:五伦为剧,意主惩劝		601
二、有补伦常,无颇风化		605
第二节	传奇艺术道德化	609
一、蒋士铨:笔墨化工,维持名教		610
二、千秋节义情而已		617
第三节	改俗曲以归雅正	626
一、改昆调合丝竹天道人心		626
二、《雷峰塔》的演变		630

第十九章 传奇艺术的诗文化	639
第一节 曲史:传奇与历史沟通	640
第二节 曲文:传奇与诗文联盟	651
第三节 曲体:传奇与杂剧趋同	657
第四节 曲语:传奇与雅风共尚	664

第五编 漂泊无依的传奇

(清道光元年至宣统三年,1821—1911)	673
------------------------------	-----

第二十章 风云变幻的剧坛	675
--------------------	-----

第一节 诸腔竞奏	675
----------------	-----

一、高腔腔系	676
--------------	-----

二、弦索腔系	679
--------------	-----

三、梆子腔系	680
--------------	-----

四、皮黄腔系	682
--------------	-----

第二节 昆乱同台	685
----------------	-----

一、昆乱不挡	686
--------------	-----

二、昆曲翻新	692
--------------	-----

第二十一章 文人传奇的余绪	698
---------------------	-----

第一节 因袭传统:传奇的萎缩	699
----------------------	-----

一、传奇名家巡礼	699
----------------	-----

二、聊斋戏与时事剧	706
-----------------	-----

第二节 与世俱迁:传奇的新变	711
----------------------	-----

第二十二章 传奇文体的消解	724
---------------------	-----

第一节 文学体制多样化	724
-------------------	-----

一、传奇杂剧的混融	725
-----------------	-----

二、结构排场的变异	726
-----------------	-----

三、脚色设置的变格	729
-----------------	-----

四、曲白比重的倾斜	733
五、语言风格的变化	736
第二节 音乐体制纷杂化	739
一、昆乱夹演	739
二、曲牌体与板式体	745
第三节 表演艺术复合化	754
一、文武与雅俗	754
二、虚拟与写实	759
余论 明清传奇的文化价值	766
第一节 明清传奇的认识价值	766
第二节 明清传奇的审美价值	772
附录：明清戏曲研究书目举要	779
后记	796
再版后记	802

绪论 明清传奇和明清传奇史

中国古代的文体名称,往往相当紊乱而又相当模糊。一方面,一个文体名称,大多不仅仅指称一种文体,而是可以指称多种不同文体;换句话说,不同文体往往可以有相同内涵的文体名称。另一方面,一个文体名称,即使当它指称一种文体时,也具有相当广泛的涵括性;换句话说,一种文体往往有着相当广泛而复杂的外延。有鉴于此,我们对明清传奇史的研究,便不能不遵循孔子“必也正名乎”的古训,首先从辨体开始。

第一节 传奇:从小说到戏曲

“传奇”一词的最初含义,约略同于“志怪”。“传”者,志也、记也;“奇”者,怪也;所以“传奇”即记述奇人奇事^①。

“传奇”之名,始见于中唐元稹的《莺莺传》^②。唐人裴铏也

① 参见李剑国:《唐稗思考录——代前言》,见其《唐五代志怪传奇叙录》(天津:南开大学出版社,1993),第6页。本节有关传奇小说的资料,亦多参考此书。按,本书所引用的古今书籍,只在每章第一次引用时注明版本,同章多次引录同一书籍,则不重注版本。

② 按,南宋初赵令畤(德麟)编:《侯鯖录》(《知不足斋丛书》本),卷五收录北宋王铎(性之)《〈传奇〉辨正》一文,多次提到《传奇》这个名称,如说:“仆按元微之所(郭按,当为撰)《传奇》莺莺事,在贞元十六年春”;又说:“则所谓《传奇》者,盖微之自叙,特假他姓以自避耳。”赵令畤撰《商调蝶恋花词》(亦见《侯鯖录》卷五),其《叙》也说:“夫《传奇》者,唐元微之所述也。”又南宋绍兴六年(1136)曾慥辑:《类说》(《四库全书》本),卷二八收录唐末陈翰所编《异闻集》一卷,其中莺莺、张生事亦题作(转下页)

许受到《莺莺传》的影响，以《传奇》名其小说集^①。从中唐至唐末，“传奇”尚是专名，至今未有任何文献资料可以证明此时已用“传奇”一词指称唐代新兴的小说文体。

宋代初年，范仲淹撰《岳阳楼记》，此文“用对语说时景，世以为奇。尹师鲁读之曰：‘《传奇》体尔！’”^②尹师鲁即尹洙（1001—1047）。尹洙所说的“传奇”，当是仅指裴铏之书，还不是统称的类名；但是，他既称《传奇》为“体”，便隐含着一种辨别文体的意思，实为后代以“传奇”概称唐人新体小说的滥觞。北宋人称呼唐人新体小说，一般叫做“传记”，借用的是历史文体的名称^③。

宋人用“传奇”作为一种小说体裁的类名，始见于南宋淳祐元年（1241）谢采伯的《密斋笔记·序》：

经史本朝文艺杂说几五万余言，固未足追媲古作，要之无抵牾于圣人，不犹愈于稗官小说、传奇志怪之流乎？^④

谢采伯以传奇与稗官小说、志怪对举，显然是指称三种不同的小说文体。可见至晚在南宋初年，“传奇”已经成为类名，人们已经约定俗成地用“传奇”作为中唐以来新兴的一种小说体裁的统称。这种新兴的小说体裁别具风貌，不仅与传统的“经史文艺”决非一体，而且与汉朝稗官小说、六朝志怪小说判然而别。

（接上页）《传奇》。据此，周绍良《〈传奇〉笺证》一文认为，宋人所见《莺莺传》，原题当为《传奇》；莺莺、张生事收入《太平广记》卷四八八，题作《莺莺传》，当系《太平广记》编者所加。见其《绍良丛稿》（济南：齐鲁书社，1984），第166—170页。李剑国：《唐五代志怪传奇叙录》第二卷《莺莺传》条，则认为《莺莺传》必为元稹原题（第313—314页），可备一说。

① 裴铏所撰《传奇》三卷，全书已佚，宋人所辑《太平广记》录有28篇。按，裴铏，约生活于唐懿宗、僖宗年间（约860—880）。

② 陈师道：《后山诗话》，收入《说郛》（上海：商务印书馆，1927），卷八三。此事并见毕仲询：《幕府燕闲录》，收入《说郛》卷十四；陈振孙：《直斋书录解题》（《四库全书》本），卷十一。

③ 参见李剑国：《唐五代志怪传奇叙录》，第7页。

④ 谢采伯：《密斋笔记》，《丛书集成初编》本。

用“传奇”来概称唐人的新体小说,就现有文献而言,始见于元中叶虞集《道园学古录》卷三八《写韵轩记》:

唐之才人,于经艺道学有见者少,徒知好为文辞。闲暇无可用心,辄想象幽怪遇合、才情恍惚之事,作为诗章答问之意,傅会以为说,盍簪之次,各出行卷,以相娱玩,非必真有是事,谓之“传奇”。元稹、白居易犹或为之,而况他乎?①

其后,元末陶宗仪《南村辍耕录》卷二五标称:“唐有传奇”②。明万历年间臧懋循《弹词小序》也说:“近得无名氏《仙游》、《梦游》二录,皆取唐人传奇为之敷演。”③此后唐传奇之称便大行于世。

与臧懋循同时的胡应麟,在《少室山房笔丛》卷二九《九流绪论下》中,进一步总结前人的文体分类与审美感受,以“传奇”与“志怪”、“杂录”、“丛谈”、“辨订”、“箴规”等并列,作为中国古代小说的一种体裁④。20世纪20年代,鲁迅撰《中国小说史略》,略本胡应麟之说,认为“传奇”是唐代新兴的一种小说体裁,在唐宋两代最盛,元明清时期尚有余绪⑤。“传奇”作为一种小说文体的类名,从此成为定论。

但是,在宋元明清一千多年的实际运用中,“传奇”一词并不

① 虞集:《道园学古录》,《四部丛刊》影印本。按,此处所云“谓之‘传奇’”,并非唐人自谓,实指后人之称;所云“作为诗章答问之意”,非指白居易《长恨歌》之属,乃指《莺莺传》等传奇小说中男女以诗章通情达意;而所云“白居易犹或为之”,实系误记,乃指陈鸿《长恨歌传》。参见李剑国:《唐五代志怪传奇叙录》,第9页。

② 陶宗仪:《南村辍耕录》,《四部丛刊三编》影印本。按,陶宗仪,字九成,黄岩(今属浙江)人,后居松江(今属上海)。《南村辍耕录》首载孙作(大雅)至正丙午(二十六年,1366)《叙》。

③ 臧懋循:《负苞堂集》(上海:古典文学出版社,1958),卷三,第57—58页。

④ 胡应麟:《少室山房笔丛》(上海:中华书局上海编辑所,1958),第374页。

⑤ 见鲁迅:《中国小说史略》(北京:人民文学出版社,1973),第八、九篇《唐之传奇文》,第十篇《唐之传奇集及杂俎》,第十一篇《宋之志怪及传奇文》,第二十二篇《清之拟晋唐小说及其支流》等。

仅仅用于指称小说文体，还侵入了民间说话伎艺和戏曲文学的领地。

从现存的文献资料来看，在宋代民间说话伎艺中，“传奇”一词有广狭二义。

广义的“传奇”，指民间说话伎艺所讲述的各种奇异故事。如宋末元初人罗烨《醉翁谈录》甲集卷一《舌耕叙引·小说开辟》说：

开天辟地通经史，博古明今历传奇。^①

以传奇与经史对举，其义甚明。《金史》卷一二九《佞幸传》云：

张仲轲幼名牛儿，市井无赖，说传奇小说，杂以俳优诙谐语为业。^②

所谓“传奇小说”，也是此义。

狭义的“传奇”，则指称民间说话伎艺之一“小说”的一种题材类型。如南宋末灌圃耐得翁《都城纪胜·瓦舍众伎》云：

说话有四家：一者小说，谓之“银字儿”，如烟粉、灵怪、传奇，说公案皆是搏刀杆棒及发迹变泰之事。^③

稍后吴自牧《梦粱录》卷二十“小说讲经史”条亦云：

且小说名“银字儿”，如烟粉、灵怪、传奇、公案、朴刀、杆棒、发迹变泰之事……^④

罗烨《醉翁谈录》甲集卷一《舌耕叙引·小说开辟》一节，则将小说

① 罗烨：《醉翁谈录》，收入《中国文学参考资料小丛书》第一辑（上海：古典文学出版社，1957），第5页。

② 脱脱等：《金史》（北京：中华书局，1975），第2780页。

③ 灌圃耐得翁：《都城纪胜》，《景印文渊阁四库全书》本。按，此书一名《古杭梦游录》，现存《说郛》（上海：商务印书馆，1927）卷三本等，与此处所引文字稍异，但均有“传奇”一目。

④ 吴自牧：《梦粱录》，《知不足斋丛书》本。

分为八类：“有灵怪、烟粉、传奇、公案，兼朴刀、杆棒、妖术、神仙。”他所列举的“传奇”篇名，有《莺莺传》、《爱爱词》、《王魁负心》、《鸳鸯灯》、《紫香囊》、《花萼楼》、《章台柳》、《卓文君》、《李亚仙》、《崔护觅水》等，大抵属于人世间男女爱恋、悲欢离合的题材^①。由此可知，在宋末元初时，人们还通常以“传奇”作为某种小说题材类型的专称。

以“传奇”为题材类型，亦见于南宋时的诸宫调。如吴自牧《梦粱录》卷二十“妓乐”条云：

说唱诸宫调，昨汴京有孔三传，编成传奇、灵怪，入曲说唱。

元周密《武林旧事》卷六“诸色伎艺人”云：

诸宫调(传奇)：高郎妇、黄淑卿、王双莲、袁大道。^②

他们所说的“传奇”，既然与“灵怪”并列，显然也指的是诸宫调中的一种题材类型。说唱诸宫调也有“传奇”一目，大概因为诸宫调的这类故事题材与说话伎艺中小说的同类故事题材互相袭用，所以共用一名。

根据现存的文献资料，以“传奇”称戏曲，始见于南宋末年张炎的〔满江红〕词小序：

赠韞玉，传奇惟吴中子弟为第一。^③

所谓“吴中子弟”，当指吴中地区的戏曲演员；据此，他所说的“传奇”，应指当时流行于南方的南曲戏文。此后，元人习常称南曲戏文为“传奇”。如阙名《小孙屠》戏文第一出，副末道：“后行子弟不

^① 罗烨：《醉翁谈录》，第3—4页。

^② 周密：《武林旧事》，《知不足斋丛书》本。

^③ 张炎：《山中白云词》（《彊村丛书》本），卷五。

知敷演甚传奇”；阙名《宦门子弟错立身》戏文第五出，唱词有“你把这时行的传奇……你从头与我再温习”的话，接下去主人公王金榜用四支曲子缕述《王魁负心》等二十九本戏文名目^①。

与此同时，元人也习称北曲杂剧为“传奇”。如钟嗣成《录鬼簿》著录元代杂剧作家与作品，分类标目题云：“前辈已死名公才人，有所编传奇行于世者。”又云：“右前辈编撰传奇名公，仅止于此。”^②明初朱有燬《元宫词》云：

《尸谏灵公》演传奇，一朝传到九重知。奉宣贾与中书省，诸路都叫唱此词。^③

按，《尸谏灵公》乃鲍天祐所撰杂剧，已佚，《录鬼簿》著录。可见明初人也习称杂剧为“传奇”。

到明清时期，笼而统之地称戏曲为“传奇”的仍大有人在。如清唐英的《古柏堂传奇》十七种，实为传奇杂剧合集；周乐清的《补天石传奇》，实为八种杂剧合集^④。

以“传奇”通称戏曲，无疑是借用于小说的。那么，为什么古人借用“传奇”这一小说体裁的类称作为戏曲文学的通称呢？我认为有以下三个原因：

第一，从外在的演变迹象来看，由于宋元明清戏曲多取材于唐代传奇小说，演述人世间男女爱恋、悲欢离合的故事，故而袭用“传奇”的名称。明人胡应麟曾推测道：

传奇之名，不知起自何代。陶宗仪谓“唐为传奇，宋为戏

① 以上二例，依次见钱南扬：《永乐大典戏文三种校注》（北京：中华书局，1979），第257页，231—232页。

② 钟嗣成：《录鬼簿》，收入《录鬼簿（外四种）》（上海：上海古籍出版社，1978）。

③ 柯九思等：《辽金元宫词》（北京：北京古籍出版社，1988），第20页。

④ 按，唐英《古柏堂传奇》，现存清乾隆间古柏堂刻本、清嘉庆间古柏堂刻本等；周乐清《补天石传奇》，现存清道光间静远草堂原刻本。