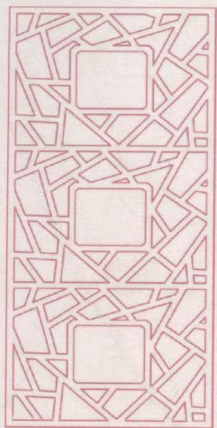

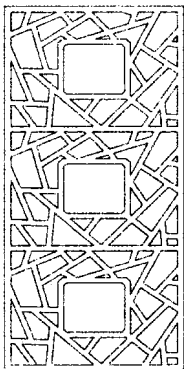
◎魏城璧 著

冯梦龙戏曲改编 理论研究

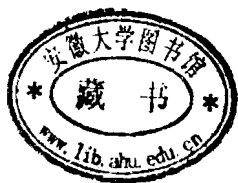
南京大学出版社

冯梦龙戏曲改编 理论研究

◎魏城壁 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

冯梦龙戏曲改编理论研究 / 魏城璧著. —南京:
南京大学出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 305 - 09062 - 2

I. ①冯… II. ①魏… III. ①冯梦龙(1574~1645)
—古代戏曲—改编—理论研究 IV. ①I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 240615 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出版人 左 健

书 名 冯梦龙戏曲改编理论研究
著 者 魏城璧
责任编辑 李 娟 编辑热线 025 - 83594071

照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 盐城市华光印刷厂
开 本 880×1230 1/32 印张 10.625 字数 260 千
版 次 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 09062 - 2
定 价 22.00 元

发行热线 025 - 83594756 83686452
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

冯梦龙戏曲改编研究的深入与拓展

城璧很聪慧,也很勤奋,她是在职攻读博士学位的,在学校不仅有繁忙的教学任务,而且还要承担教务行政事务,她是挤出时间来学习、来研究的。每次假期,她都来南京听课或查阅、搜集资料。凭着她的天分,加上勤奋刻苦,不仅按规定修满了各门学位课程,而且在读期间,还结合专业课的学习,撰写并发表了学术论文。

这本书稿是她在博士论文基础上修改增订而成的。从总体上来说,明代的戏曲创作可以分为原创与改编两个方面,剧作家不仅改编宋元的南戏和元代的杂剧,如《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭》、《杀狗记》这宋元四大南戏都被改编,又如王实甫的《西厢记》被改编成了《南西厢》,关汉卿的《窦娥冤》也被改编成传奇《金锁记》,而且戏曲家们也对时人所作加以改编,如汤显祖的《牡丹亭》在明代曾被多人改编。而在戏曲改编上,要数冯梦龙的成就最高,影响最大。这不仅是因为他改编的作品多,舞台效果好,而且冯梦龙的改编将“改”与“评”结合在一起,在改编中融入了评点,通过对具体作品的改编,提出了较为完整的戏曲改编理论,对当时及后来的戏曲改编产生了重要的影响。因此,选择冯梦龙的戏曲改编理论作为研究课题,具有重要的学术意义。然而由于冯梦

龙研究是学术界的一个重要课题,自 20 世纪就一直为学者们所关注,前人的研究虽可以为自己的研究提供借鉴,但也给自己的研究提出了更高的要求,即必须超越前人的研究,在前人研究的基础上,有所开拓与突破。因此,这是一个具有挑战性的课题,也是对自己的科研能力与专业基础的检验。为了实现自己的计划,作者在选定论文题目后,首先从精心研读冯梦龙的原著入手。虽然研究的对象是共同的,但由于个人的学术积累有不同,研究视角有差异,对相同的研究材料也会有不同的见解。只有通过研究第一手资料,初步形成自己的观点,然后再去借鉴前人的研究成果,才不会被别人的研究与观点所左右,从而超越前人。而她的提纲就是通过阅读大量的第一手材料后确定的。

在具体研究过程中,作者又注意到了冯梦龙戏曲改编中“改”与“评”相结合的特点,通过对范本的细致解析,来总结与归纳冯梦龙的戏曲改编理论,既揭示了冯氏的理论批评与改编实践自觉结合的特征,同时又能较全面准确地把握冯氏的戏曲改编理论。

由于研究基础扎实,方法科学,因此,在具体研究与撰写时,就能将前人多有研究这一不利因素转化为有利,即通过将自己研读原著中所获得的见解,与前人的研究作比较,从而找到不同的视角以及尚可作深入研究的空间。从呈现在读者面前的这本书稿来看,作者也确实达到了原定的目的,即在前人的研究基础上,作出了较多的开拓与突破。首先,作者对前人已经论及的问题,作了新阐释与研究,如有关冯梦龙的生平、交友以及社会背景,前人已多有论述,但作者从新的视角,即戏曲改编的角度,对此作了新的论述,将冯梦龙的生平、交友、社会背景与冯梦龙的戏曲改编理论的建构联系起来加以考察。在当时名家辈出的时代,冯梦龙为何能在戏曲改编上独树一帜,不仅改编了大量的戏曲作品,而且提出了自己的戏曲改编理论,这既有必然性,也有偶然性。其

必然性,一是文人参与戏曲创作后,为了提升戏曲作品的文学与艺术品位,使其经典化,故必然要对语言俚俗、不合格律的剧作加以改编;二是艺人为了适应舞台演出的需要,也要对文人的案头剧作加以改编。而其偶然性,即在当时众多的戏曲改编者中,改编作品最多、成就最高的为什么不是别人,而是冯梦龙?这就与他特殊的生平经历密切相关。因此,作者紧密联系戏曲改编理论的建构来考察研究冯梦龙的生平、交友、社会背景等,由于视角新颖,故同样是对冯梦龙的生平经历与社会背景的研究,但有了不同的认识与理解。

其次,在研究的层面上,作者也在前人研究的基础上作了较大的拓展。通过对冯梦龙的戏曲改编理论的梳理,总结出其戏曲改编理论的十二项要素,即内容方面的“情真悦性的强调”、“反腐思想的流露”、“传奇奇异的追求”、“内容情节的合理”,演出方面的“结构安排的密切”、“音律韵调的谐协”、“曲文宾白的改革”、“脚色分工的细致”、“角色戏份的深化”、“服装道具的运用”、“动作场面的调度”、“演员演出的指引”等理论要素。并归纳出其改编理论的核心是“对‘情真’及‘演出’的追求”,即要求内容与表演的平衡并重。通过梳理与归纳,使得原著中零散的评语、批语,形成了一个完整的戏曲改编理论体系。

城璧的这篇论文在答辩时,得到了答辩专家的好评,不仅在观点上有创新与开拓,而且治学严谨扎实。通过答辩后,她又对论文作了修改充实,今天得以正式出版,为冯梦龙研究增添了一个新的成果。在祝贺城璧取得新的成果的同时,也希望城璧能继续努力,再接再厉,在学术上有更多的收获。

俞为民

2011年5月

目 录

序 俞为氏 / 001

绪 论 / 001

第一章 戏曲改编理论的建构——个人及社会篇 / 008

第一节 个人的蜕变 / 008

第二节 历史文化的影晌 / 042

第二章 戏曲改编理论的建构——明代传奇剧本改编概论 / 055

第一节 明代传奇剧本的改编概况及模式 / 055

第二节 汤沈之争与冯梦龙的改编 / 065

第三节 冯梦龙的改编目的及原则 / 076

第三章 戏曲改编理论的确立——内容篇 / 085

第一节 改编理论的核心元素 / 086

第二节 情真悦性的强调 / 088

第三节 反腐思想的流露 / 097

第四节 传奇要奇的追求 / 100

第五节 内容情节的合理 / 102

第四章 戏曲改编理论的确立——演出篇 / 110

第一节 结构安排的密切 / 111

第二节 音律韵调的谐协 / 141

第三节 曲文宾白的改革 / 155

第四节 脚色分工的细致 / 166

第五节 角色戏份的深化 / 173

第六节 服装道具的运用 / 178

第七节 动作场面的调度 / 182

第八节 演员演出的指引 / 185

第五章 戏曲改编理论的影响及局限 / 194

第一节 内容改编的影响及局限 / 194

第二节 表演改革的影响及局限 / 200

结 论 / 232

参考文献 / 235

附 录 一 冯梦龙改编剧本年谱 / 243

二 《牡丹亭》与改本的曲牌曲文比较表 / 258

三 《邯郸记》与改本的曲牌曲文比较表 / 307

跋 / 330

绪 论

一代有一代之文学，明代是传奇的年代，传奇的创作及搬演空前绝后，名家辈出，杰作如林。一如吴梅在《中国戏曲概论》中云：“明人传奇，多不胜数。余篋中所有，不下二百余种。”^①直到今天，许多地方戏的演出还是依据着或改编自明代的剧本。

明代传奇剧本是中国文学的瑰宝，其内容丰富、题材广泛，流传至今，仍为人津津乐道，其中当然不乏作家原创，也有很多是改编作品。狭义而言，改编是专门指剧本改编；广义来说，脱胎自历史事件、民间传说、小说杂记的剧本，即“改写”、“移植”而产生的剧本，也可归入改编作品之列。

当然，本书论及的剧本改编主要是以剧本改编为核心，并致力于探究明代剧作家对同时代戏曲作品的改编。钱南扬（1899—1987）的《戏文概论》、俞为民的《宋元南戏考论续编》、孙崇涛的《南戏论丛》、郭英德的《明清文人传奇研究》等戏曲研究专书及论文早就明代戏剧改编的概况提出了独到的看法，他们均同意明代是改编剧本迭出的时代，作家会按不同的原因、追求而改编剧本。郭英德进一步指出，经明代传奇作家整理及重订的作品，体制规范，是后世的楷模。^②

^① 吴梅《中国戏曲概论》，北京：中国人民大学出版社2004年版，第165页。

^② 以上四位学者的引述如下：

钱南扬把流传的戏文分为保持原本面目及经明人修订两类，改编的主要原因是：“明人已经不满意于戏文的俚俗，于是动手改擅，企图使不雅变（转下页）”

换句话说，明代是传奇的天下，也是改编风气极盛的时代，一批出色的改编作家亦应运而生，他们或许不以改编作品为主导，但在创作戏曲的同时，他们也编纂了大量脍炙人口的改编作品。

（接上页）雅。”虽然钱氏论的是戏文的改编，但可见改编的情况是颇为普遍的。详见钱南扬《戏文概论》，上海：上海古籍出版社1981年版。

俞为民举例说明传奇从小说及民间传说中取材的痕迹：“在明清的民间南戏（传奇）剧作中，有许多是根据《三国演义》、《水浒传》、《西游记》等小说的某些情节改编而成，如明代无名氏的《古城记》、《草庐记》、《桃园记》取材于《三国演义》，明代李素甫（生卒不详）的《元宵闹》，张子贤（生卒不详）的《聚星记》，无名氏的《大名府》、《清风山》、《河灯赚》、《高唐记》、《鸾刀记》皆取材于《水浒传》，明代王昆玉（生卒不详）的《进瓜记》，清代无名氏的《黄袍郎》、《无底洞》等皆取材于《西游记》。由于民间南戏的故事情节多取材于民间传说，因此，即使是描写历史人物的剧作，也多不是按照史书的记载来设置剧情，而是以民间传说为依据，故在情节上多与史实不符。”详见俞为民《宋元南戏考论续编》，北京：中华书局2004年版。

孙崇涛提出将“明前期南戏”统称为“改本”，因为它们都是“二度创作”的作品，与“宋元之正宗戏文”和“明传奇”不一样：“这些明前期南剧作品，并非宋元的旧传衣钵，它们或据宋元戏文旧本改订，或依宋元戏文题材重创，或采长期流行民间的戏曲改编，或按戏文旧体制改纳新题材。不管采用哪种题材、改编方式，它们都包含着二度创造的实质，故统称其‘改本’，以区别宋元之正宗戏文与性质更多趋于独制的明传奇，勿使三者相混相窜。”详见孙崇涛《南戏论丛》，北京：中华书局2001年版。

郭英德进一步指出，经传奇作家整理及重订的作品，体制更规范，亦成为后世的楷模：“文人传奇作家最初就是从整理、改编宋元和明初的戏文入手，吸取北杂剧的优点，探索、总结和建立规范化的传奇文学体制的。现存元代和明初戏文的万历年间刊本大多标有“重校”、“重订”、“新刻”、“新刊”、“新铸”等字样，它们大多具有规整谨严的文学体制，与元刊本《蔡伯喈琵琶记》、明初抄写本《张协状元》等三种戏文杂乱无章的体制迥然不同，显非旧貌。正是在这种整理和改编的体制中，传奇作家逐渐建立起篇幅较长、一本两卷、分出标目、副末家门、结构形式固定、有下场诗等规范化的文学体制，从而与戏文体制判然而别，成为后代文人创作的圭臬。”详细论述可参考本书第二章——明代传奇剧本改编概论。详见郭英德《明清文人传奇研究》，北京：北京师范大学出版社1992年版。

而在这股炽热的改编风气中，又出现了崭新的风尚——汤显祖（1550—1616）剧本的改编。汤显祖是明代才华盖世的剧作家，他的作品及言论更对当时的剧坛及剧作家产生了巨大的影响。《顾曲杂言·填词名手》中曰：“汤义仍《牡丹亭梦》一出，家传户诵，几令《西厢》减价；奈不谙曲谱，用韵多任意处，乃才情自足不朽也。年来俚儒之稍通音律者，伶人之稍习文墨者，动辄编一传奇，自谓得沈吏部九宫正音之秘；然悠谬粗浅，登场闻之，秘溢广坐，亦传奇之一厄也。”^①由此可见，汤显祖为明代剧坛掀起了一股创作风。

惟汤氏的作品被评为处处“落韵”，《衡曲塵譚》中记：“临川学士旗鼓词坛，今玉茗堂诸曲，争脍人口，其最者，《杜丽娘》一剧，上薄《风》、《骚》，下夺屈、宋，可与实甫《西厢》交胜。独其宫商半拗，得再调协一番，辞、调两到，詎非盛事与？惜乎其难之也！”^②不少剧作家为了“正音”均对汤显祖的剧本进行改编。以《牡丹亭》改本为例，传世的刻本不下30种，被认为是明代传奇剧本之最。^③明代可考的全本有：沈璟（1553—1610）的改本《同梦记》、臧懋循（1550—1620）的改本《还魂记》、徐肃颖（生卒不详）删润的《丹霄记》、硕园（即徐日曦，生卒不详）改本《还魂记》，冯梦龙（1574—1646）当然亦是其中的一员。

若比较几个著名的汤显祖的改本，我们不难发现冯梦龙的改本是

① 清·沈德符（1578—1642）《顾曲杂言》，《中国古典戏曲论著集成》（四），北京：中国戏剧出版社1959年版，第206页。

② 明·张琦，生卒不详，《衡曲塵譚》，《中国古典戏曲论著集成》（四），北京：中国戏剧出版社1959年版，第270页。

③ 邓绍基《由〈牡丹亭〉的传播看戏曲改编与演剧通例》，《社会科学辑刊》2009年第1期，第172—175页。

较有根据、较适合表演、较具原创性的。陆树伦在《冯梦龙散论》中曾提到许多著名的昆曲剧目，如《春香闹学》、《游园惊梦》、《拾画叫画》等都有采用冯氏的定本。^①卢前《明清戏曲史》也云：“今歌场所流行《游园》、《惊梦》、《听昼》等出，皆冯所改订本也。”^②虽然陆树伦及卢前均没有深入说明演出选本与冯氏改本的关系，但却肯定了冯梦龙改本的表演性。本书第五章将就两人的说法进行更全面的探讨，详细分析冯本对后世演出的影响。

事实上，不论是在当代或是后来的戏曲专著、演出剧本中，均可以找到冯梦龙改本的痕迹，以下枚举几项为证：综观明清两代的戏曲专著，由明代吕天成（1580—1618）的《曲品》至清代高奕（生卒不详）的《新传奇品》、梁廷柟（1796—1861）的《曲话》、黄文暘（1736—?）的《曲海》、无名氏的《传奇汇考》、姚燮（1805—1864）的《今乐考证》均有记载冯梦龙的改本《风流梦》，而其他的改本则鲜有提及。翻查清代演出的剧本记录，也可以找到《风流梦》及《邯郸梦》的痕迹，譬如说在《缀白裘》、《遏云阁曲谱》、《审音鉴古录》中均可找到冯本《风流梦》的定本，而在《粟庐曲谱》中更可发现演出本仿照冯本《邯郸梦》来改编原来《邯郸记》中的《扫花》及《三醉》。

冯梦龙不仅改编了汤显祖的多部作品，而且还因改编作品而闻名于当世。青木正儿（1887—1964）曾评冯氏：“冯梦龙多改定他人之作，至今皆传之。意者冯精于法而乏创作才，因出此举，可谓能

① 陆树伦《冯梦龙散论》，上海：上海古籍出版社1993年版，第84页。

② 卢前《明清戏曲史》，台北：商务印书馆1994年版，第82页。

自知者。”^①我们先不说他的评论是否全面，但他指出了—个不争的事实：冯氏确是戏曲改编的巨擘。明代张叔楚《衡曲塵譚》早有记载：“近之佳者如龙子犹、王伯良（即王骥德，1540—1623）、卜大荒诸君，皆生动圆转，领导取新，脉接《金荃》，声传三籁。”^②而冯氏改编的作品不仅在当朝结集成书，更是广受明清的戏曲学者、研究者和表演者欢迎，至今仍然颇具影响力，是研究明代戏曲上佳的材料。

因此，二十世纪的学者、戏曲研究家纷纷对冯梦龙戏曲展开研究。徐震在《20世纪冯梦龙戏曲研究述评》一文中概述了二十世纪的冯梦龙戏曲研究，并把研究历程分为三个时期：第一期为二十至三十年代，着重作品考证和特点评价；第二期为五十至六十年代，重点研究历史背景及思想性；第三期为八十年代至世纪末，始有结合历史文化背景及作家个人的综合研究，其后更拓展到创作论、改编理论、导演理论研究等领域。^③二十一世纪初，剧本改编更成为热门的研究课题，尤其是冯梦龙的改编理论。南京大学的周立波、高雄师范大学的刘君琯^④均对冯梦龙的改编理论进行了深入的研究。惟前者侧重概述冯梦龙的改编理论，较少理论及实践方面的探讨；后者能深入研讨冯氏的改编艺术及历史剧，但却忽略了改定本的传播及影响。故本

① 日·青木正儿《中国近世戏曲史》（三），台北：商务印书馆1966年版，第290页。

② 明·张琦《衡曲塵譚》，《中国古典戏曲论著集成》（四），北京：中国戏剧出版社1959年版，第270页。

③ 徐震《20世纪冯梦龙戏曲研究述评》，《戏剧文学》2006年第11期，第18—22页。

④ 周立波的博士论文为《冯梦龙戏曲改编研究》（南京大学，2006年），刘君琯的博士论文为《从〈墨憨斋定本传奇〉之改编看冯梦龙作剧观点及其实践》（高雄师范大学，2004年）。

书尝试先从作家及历史文化背景的基础入手，重塑冯梦龙的改编理论，探讨及评价其作品的表演性及影响。

为了可以更透彻地剖析冯梦龙的改编理论，本书特别选取《风流梦》及《邯郸梦》为研究及探讨的对象，因为只有改定本《风流梦》及《邯郸梦》才能完全地体现冯梦龙的改编理论，是极具代表性的作品，详情可参考本书第二章。再者，《风流梦》及《邯郸梦》均为汤显祖的改定本，以此改定本为素材，既可以反映当时改编剧本的风气及特色，也可以全面阐述及说明冯氏戏曲改编理论的建构、实践及问题。

是项研究主要包含四大范畴：冯梦龙改编理论建构的基本元素、明代传奇剧本改编梗概、冯梦龙的戏曲内容改编理论、冯梦龙的戏曲表演改编理论和冯梦龙在戏曲改编上的影响及实践上的困难。

要透彻了解一个理论的形成，必先要知道始创者的背景：个人的家世、交游，推及到社会风尚、新兴思潮均与作家的成长及其理论体系的建构有莫大关系。所以第一、二章将旨在探究及揭示冯梦龙的生平、心路历程、当时的环境及明代改编剧本的风气及概况对其改编理论构成的影响，探讨冯氏改编剧本的目的及特性。明代改编剧本虽然是蔚然成风，惟改编的原则、方向则与作家的成长及当时的环境有着密不可分的关系，若能结合上述的项目进行分析，则可更深入地了解冯氏的改编理论。

冯梦龙研究能够纵横二十世纪，改定本至今依然具演出性，如此辉煌的成就当然与其缜密的戏曲理论及超卓的作品素质有着密切的关系，而冯氏亦成功地透过作品实践其独特的戏曲理论。若把冯氏的理论分为内容及表演两大方向，里面又可细分为十二个项目，包括：情真悦性的强调、反腐思想的流露、传奇要奇的追求、内容情节的合

理、结构安排的密切、音律韵调的谐协、曲文宾白的改革、脚色分工的细致、角色戏份的深化、服装道具的运用、动作场面的调度及演员演出的指引。故此，第三、四章着重剖析冯梦龙的作品，分析其改编理论在戏曲内容及表演两方面的追求，并以当时风行的改编本《风流梦》及《邯郸梦》为研究对象。

最后再深入探讨其改本的创见及问题，通过观察及比对明清两朝流行的戏宫谱、曲谱，以客观的态度分析冯氏的戏曲理论及作品，窥探冯本在改编上的匠心设计及演绎上的困难，并析述他对戏曲发展的贡献及影响。

本书以冯梦龙的改本《风流梦》及《邯郸梦》为主要的研究对象，并以俞为民校点、江苏古籍出版社于1993年出版的《墨憨斋定本传奇》为本，比对徐朔方（1923—2007）笺校、北京古籍出版社出版的《汤显祖全集》进行分析研究。

第一章

戏曲改编理论的建构

——个人及社会篇

一个理论的形成，必须建基于不同的元素。在探索冯梦龙改编理论的过程中，我们需要细心专注、抽丝剥茧，把支持这个理论的元素逐一解剖出来。

从根本来看，一个人的想法是从小就建立起来的，要了解冯梦龙理论的建构，必先要认识及了解影响冯梦龙成长、启迪其思考的人物，譬如说王仁孝（1513—1595）、沈璟、汤显祖、王骥德、李贽（1527—1602）等；其次是环境的氛围，他的理论亦会被当时的社会环境、流行的思想所熏陶。从个人以至整体的层面上进行考察，我们才能全面具体地解剖其改编理论的构成。

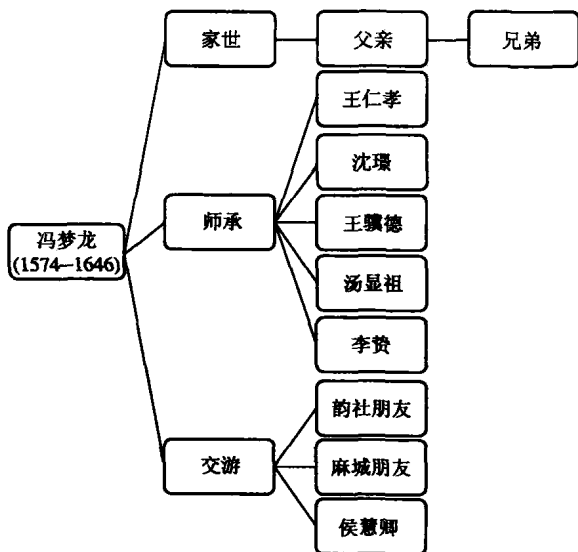
因此，本章将层层递进，由中心至周围，细致曲折地分析影响冯梦龙改编理论建构的元素，并从戏曲创作的发展历程中，归纳出其改编戏曲的年表，希望可以为后面的章节奠定良好的研究基础，以梳理出其戏曲创作的理论及主张。

第一节 个人的蜕变

《孟子·万章章句下》篇云：“颂其诗，读其书，不知其人，可

乎？是以论其世也。是尚友也。”^①孟子（约公元前372—公元前289）率先提出“知人论世”的主张，而备受后世学者推崇，这种通过考察作者的生平来研究其文学作品的思维方法，早已成为中国文学研究及批评中一种常见的思考模式。鲁迅（1881—1936）在钻研编纂文集的方法时亦提到：“分类有益于揣摩文章，编年有利于明白时势，倘要知人论世，是非看编年的文集不可的，现在新作的古人年谱的流行，即证明着已经有许多人省悟了此中的消息。”^②

同样，若要充分了解及评论冯梦龙的改编理论，亦必须运用“知人论世”的方法，深入考察冯梦龙的人生经历，认识其家人、师友，才能更清楚地掌握其改编理论。

冯梦龙的家人、师友关系图

① 杨伯峻译注《孟子译注》，北京：中华书局1960年版，第251页。

② 鲁迅《且介亭杂文·序言》，《鲁迅全集》卷六，北京：人民文学出版社1981年版，第3页。