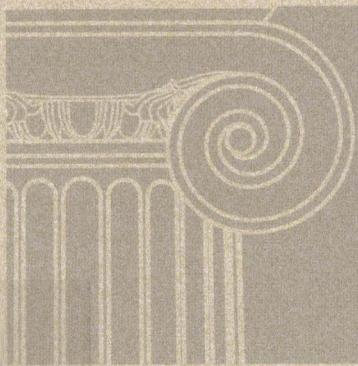

中国优秀博士论文

清代西游戏考论

张净秋 著

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

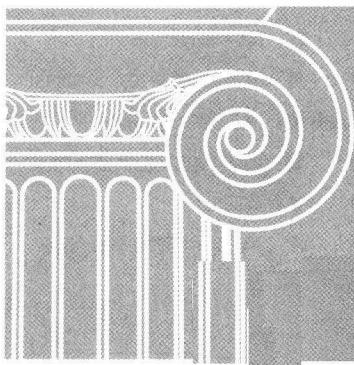

中国优秀博士论文
DOCTOR
文学

本书得到北京市优秀博士生指导教师人文社科资助项目
“明清戏剧史专题研究”的资助

清代西游戏考论

张净秋 著

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

责任编辑：罗慧

责任校对：韩秀天

文字编辑：罗慧

责任出版：卢运霞

图书在版编目（CIP）数据

清代西游戏考论/张净秋著. —北京：知识产权出版社，
2012. 4

（中国优秀博士论文·文学）

ISBN 978 - 7 - 5130 - 0961 - 4

I. ①清… II. ①张… III. ①古代戏曲－文学研究－
中国－清代 IV. ①I207. 37

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 235472 号

清代西游戏考论

张净秋 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号 邮 编：100088
网 址：<http://www.cnipr.com> 邮 箱：bjb@cnipr.com
发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102 传 真：010 - 82005070/82000893
责编电话：010 - 82000860 转 8345 责编邮箱：luohui@cnipr.com
印 刷：北京富生印刷厂 经 销：新华书店及相关销售网点
开 本：880mm × 1230mm 1/32 印 张：18.25
版 次：2012 年 4 月第一版 印 次：2012 年 4 月第一次印刷
字 数：421 千字 定 价：48.00 元
ISBN 978 - 7 - 5130 - 0961 - 4/I · 194 (3841)

出 版 权 专 有 侵 权 必 究

如 有 印 装 质 量 问 题，本 社 负 责 调 换。

序

《三国志演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》四部古典小说，历来被通称为“中国四大名著”，在中国文化史上占据着极其重要的地位。其中《西游记》与其他三部小说面貌迥异，因为它不是以现实社会作为艺术表现对象，而是以非现实社会作为艺术表现对象，为人们展现了一个神话般的世界。《西游记》所描写的人物形象，要么是神怪人物，如孙悟空、猪八戒、沙悟净、白骨精、牛魔王、铁扇公主等；要么是宗教人物，如玉皇大帝、太上老君、释迦牟尼、观音菩萨等；即使是历史人物，像唐三藏、唐太宗、魏徵等，也都或多或少地染上神奇而虚幻的色彩。但有趣的是，这些非现实人物形象以及他们的音容笑貌、行为性格、人生经历，尤其是“大闹天宫”“三打白骨精”“火焰山”等故事，居然一直为古今中外的读者所津津乐道。而且，这些栩栩如生的非现实人物形象，还持续不断地激发古今中外文学家、艺术家的想象，派生出五花八门的“西游故事”，令人目不暇接，叹为观止。看来非现实的人物形象和非现实的艺术世界，无疑具有一种独特的审美魅力，足以移情悦性，动魄惊魂。

当然，由文字所塑造的文本形象与由真人或动画所塑造的影视形象，还有着本质的区别，因为文本形象借助于读者的艺术想象而形态各异，而影视形象则以活生生的造型艺术直接作用于观

众的视觉，往往让人留下难以磨灭的印象和历久弥新的记忆。例如，在民国时期的戏曲舞台上，孙悟空戏——俗称“猴戏”——深受观众欢迎。一批独具风格的戏曲表演艺术家，如前期的郝振基、杨小楼，中期的郑法祥、盖叫天，后期的李万春、李少春等，他们所塑造的孙悟空舞台形象，在脸谱、扮相、表演上各具特色，成为中国戏曲舞台的经典形象，至今仍然活在人们的记忆中。又如，在影视创作中，虽然有各种“版”的“西游记”作品，但给人们留下最为深刻印象的，还是六小龄童扮演的孙悟空形象。

从历史上来看，神魔故事的舞台演出，不仅推进了戏曲舞台人物形象塑造的求新求异，也推进了戏曲舞台设计、排场艺术、服饰美术、表演艺术等各方面的创意与革新。在这一方面，清代西游戏具有不可忽视的文献价值和文物价值，成为有清一代近300年戏曲舞台艺术变迁的一个缩影。

正因为如此，张净秋选择清代西游戏作为博士学位论文的课题，堪称慧眼独具。在三年的博士生学习阶段，他倾注了大量的心血，对清代西游戏进行了三方面富于独创性的研究，凝聚成读者面前这部厚重的学术著作。

首先是历史研究。西游戏并非产生于清代，也并非产生于明中叶《西游记》小说问世之后，从元代到清代，西游戏自身有一个发生、发展的历史过程。要对清代西游戏作出准确的历史定位，不能不首先考察西游戏的来龙去脉，勾勒出一部完整的“西游戏创作史”。为此，张净秋借助于前辈学者的研究成果，全面地整理了历代戏曲文献著录的西游戏剧目，从作者、著录、存佚、馆藏、版本、故事本末、剧情内容等方面，一一作了叙录，从而基本理清了西游戏发展的历史轨迹。对戏曲文献的全面梳

理，使张净秋的西游戏历史研究，较之前人的研究，更为充分，更为坚实，也更富于创见。

其次是《昇平宝筏》研究。清代宫廷连台本大戏《昇平宝筏》，是西游戏的集大成之作，在西游戏创作史和演出史上占有重要的地位。但是学术界对《昇平宝筏》的文本构成、版本源流等关键问题的认识，却一直模糊不清。虽然傅惜华等老一辈学者对这些问题有所涉及，但限于文献不足，因此一直未能得出明确的结论。张净秋利用身居京城的便利条件，奔波于国家图书馆、故宫博物馆、中国艺术研究院图书馆等藏书之地，不仅发现了十分珍贵的康熙朝全本《昇平宝筏》（“岳小琴本”），而且仔细地对勘现存的近30种《昇平宝筏》剧本，从而基本上弄清了《昇平宝筏》的文本状况。同时，他结合清代文人笔记及宫廷档案的相关记载，分析了《昇平宝筏》的发展进程，并对其版本源流进行了细致的考证，从而初步梳理出清代宫廷连台本戏的创作方式、文本体制以及宫廷演剧的一些状况。另一方面，结合清初特殊的社会文化背景、清宫特有的戏曲文化氛围以及西游题材作品自身的发展状况，张净秋还对《昇平宝筏》的成书过程进行考察，通过其与前代同题材作品的比较，归纳出《昇平宝筏》的创作宗旨及改编策略。

第三是《昇平宝筏》之后的西游戏研究。由于清后期内廷演剧体制不断嬗变，宫廷与民间戏曲交流日益密切，《昇平宝筏》之后出现和流行的西游戏数量极多。这些西游戏，除了少数为文人案头之作以外，绝大多数都是折子戏、单本戏和各种俗曲杂戏。张净秋根据它们与《昇平宝筏》的关联程度，将其分成“本生西游戏”“拟西游戏”和“未知西游戏”三类，并一一作了详细的叙录，尤其是将这些俗曲杂戏与《昇平宝筏》作了简要的对

勘，切实地揭示出它们与《昇平宝筏》的密切关联。在此基础上，张净秋对《昇平宝筏》之后的西游戏的生成方式、流传途径和思想内容作了简要的论析。本书的附录九《后西游戏俗曲杂戏剧本总结》和附录十《现存〈昇平宝筏〉后西游戏俗曲杂戏剧目》，以列表的形式，一目了然地展现出西游俗曲杂戏的基本面貌。而本书将 20 多种西游俗曲杂戏题纲所录演员一一列表明示，也为研究清末民初戏曲演员提供了珍贵的文献资料。当然，由于清末民初的西游俗曲杂戏散佚情况极其严重，搜集和整理工作有相当大的难度，所以张净秋在这方面的研究可以说才刚刚开始。今后张净秋如果能够结合宫廷和民间的演剧体制和演剧功能，进一步展开对西游俗曲杂戏的深入研究，将大大地推进清末民初戏曲发展史的学术研究。

其实，如前所述，清代西游戏更重要的艺术价值和文化价值，还在于舞台演出。在张净秋的博士学位论文开题报告中，原本设定了“清代西游戏曲演出研究”这一专题，拟对清代西游戏的角色、脸谱、服饰、声腔、身段、戏台、演员等，分别进行研究。他试图通过清代西游戏演出的探究，梳理“猴戏”这一特有戏曲类型产生和发展的历史线索，总结其程式化表演模式，进而揭示神魔题材戏曲在清代的发展演进状况以及对 20 世纪戏曲艺术的历史贡献。这个设想是富于创意的，也是可行的。遗憾的是，由于博士学位论文写作时间的限制，张净秋无法如其预期完成这方面的研究。我们只能通过本书附录六《清宫三层戏楼结构新探》、附录十一《清内廷西游戏表演演员名录》等篇章，看到张净秋在清代西游戏演出研究方面花费的功夫和取得的成绩。

所幸的是，张净秋到首都医科大学任教以后，一年多来始终保持着对戏曲艺术，尤其是戏曲舞台表演艺术的深切挚爱和密切

关注，也始终保持着对戏曲研究，尤其是对古典戏曲研究的高涨热情和不懈努力。我期待着他进一步展开对清代西游戏演出的深入研究，也期待着他在戏曲研究方面取得更为丰硕的成果。

郭英德

2010年12月28日

中国
优秀
博士
论文
C
D
O
T
O
R

目 录

前言	1
第一章 西游戏文献整理概述	25
第一节 西游戏整理及目录	27
第二节 西游戏剧目考	38
第二章 《昇平宝筏》版本考	109
第一节 前代研究状况	111
第二节 《昇平宝筏》版本叙录	113
第三章 《昇平宝筏》成书考	255
第一节 《昇平宝筏》产生之社会文化背景	257
第二节 前代西游题材作品之传播流变	285
第三节 《昇平宝筏》与《西游记》等前期作品关系考 ..	316
第四章 《昇平宝筏》之后的西游戏研究	359
第一节 《昇平宝筏》之后的西游戏总览	361
第二节 《昇平宝筏》后西游戏的综合分析	395
第三节 《昇平宝筏》后西游戏的个案研究：以《钓鱼船》为例	401
附录	415
附录一 西游戏研究论文索引（截至 2008 年）	417
附录二 西游戏残曲辑佚	421

附录三	岳小琴本、康熙本、古吴莲勺庐本、“中央”研究 院本《昇平宝筏》出目对比	434
附录四	珊瑚阁本、署雯楼本、岳小琴藏本《昇平宝筏》 情节出目对比	444
附录五	“提纲本”、珊瑚阁本、“国图 10975 II 本”、署雯 楼本《昇平宝筏》出目对比	452
附录六	清宫三层戏楼结构新探	463
附录七	《昇平宝筏》前西游题材作品情节发展流变	474
附录八	珊瑚阁本《昇平宝筏》与世德堂本《西游记》 内容对照表	482
附录九	后西游戏俗曲杂戏剧本小结	493
附录十	现存《昇平宝筏》后西游戏俗曲杂戏剧目	496
附录十一	论文涉及的清内廷西游戏表演演员名录	504
附录十二	传统西游戏在各种地方戏曲文献中的著录	508
主要参考文献		535
索引		552
后记		562

图表目录

图 1 - 1 西游戏题材流变	30
图 1 - 2 《二郎神锁齐天大圣》版本源流	64
图 1 - 3 杨景贤《西游记》版本源流	76
图 2 - 1 《昇平宝筏》版本源流图	254
图 3 - 1 元前佛教领域西游故事人物流变时序图	300
图 3 - 2 明代西游记故事诸形态	312
图 4 - 1 本生西游故事内容来源关系分析	397
附图 1 三层戏楼各台流通路线	473
表 0 - 1 古本戏曲丛刊所载西游戏目录	8
表 0 - 2 《绥中吴氏藏抄本稿本戏曲丛刊》所收西游戏	9
表 1 - 1 戏曲文献著录之西游戏目录	28
表 1 - 2 曲目著录“西游记”一题情况	32
表 1 - 3 曲选、曲谱中著录“西游记”一题情况	34
表 1 - 4 戏曲目录对“江流故事”戏曲的著录	36
表 1 - 5 曲谱、曲选对“江流故事”戏曲的著录	36
表 1 - 6 《秘殿珠林》及续篇著录“揭钵图”一览	42
表 1 - 7 曲谱中存《陈光蕊江流和尚》残曲一览	44
表 1 - 8 《开元释教录》卷一一上称三藏之译经僧侣一览	48
表 1 - 9 曲选、曲谱中著录《西游记》杂剧情况一览	76

表 1-10 《回回》题纲所录演员一览	83
表 1-11 《慈悲愿》《安天会》散出存留状况	85
表 1-12 《昇平宝筏》演出年表	92
表 2-1 岳小琴本、署雯楼本、珊瑚阁本有关“乌鸡国” “宝象国”“祭赛国”出目比较	221
表 2-2 岳小琴本中下场诗与署雯楼本、珊瑚阁本中剧出 结尾宾白比较	224
表 2-3 珊瑚阁本、署雯楼本、岳小琴本中“牛魔王、 铁扇公主”情节结构安排	226
表 2-4 岳小琴本、署雯楼本、珊瑚阁本曲词、宾白相同 的出目比较	227
表 2-5 岳小琴本、署雯楼本、珊瑚阁本曲词宾白不同 出目比较	231
表 2-6 珊瑚阁本《昇平宝筏》庚本第二十四出三层 戏台使用情况一览	239
表 3-1 清宫月令承应戏目	272
表 3-2 清宫、法官雅奏戏目	275
表 3-3 现存清代宫廷戏台	278
表 3-4 已不存在的清代宫廷戏台	279
表 3-5 存有待考的清代宫廷戏台	280
表 3-6 壁画中的“玄奘取经图”目录	290
表 3-7 与西游题材相关的其他文物遗迹	291
表 3-8 泉州开元寺仁寿塔（西塔）第四层布局	298
表 3-9 泉州开元寺镇国塔（东塔）第二层布局	298
表 3-10 前代西游题材文学作品（非戏曲类）	303

表 3 - 11	《西游记》杂剧“鬼子揭体”一折与岳小琴本 《昇平宝筏》之曲词宾白比较	318
表 3 - 12	岳小琴本《昇平宝筏》各本改编情况统计	322
表 3 - 13	世德堂本《西游记》与岳小琴本《昇平宝筏》 “八戒巡山”一段曲词宾白比较	330
表 4 - 1	《安天会》题纲所录演员一览	364
表 4 - 2	《殷氏祭江》题纲所录演员一览	365
表 4 - 3	《十宰》题纲所录演员一览	366
表 4 - 4	《流沙河》题纲所录演员一览	368
表 4 - 5	《请美猴王》题纲所录演员一览	371
表 4 - 6	《过平顶山》题纲所录演员一览	372
表 4 - 7	《莲花洞》题纲所录演员一览	374
表 4 - 8	《乍冰》题纲所录演员一览	375
表 4 - 9	《无底洞》题纲所录演员一览	377
表 4 - 10	《狮驼岭》题纲所录演员一览	379
表 4 - 11	《八戒成亲》题纲所录演员一览	381
表 4 - 12	《定风岭》题纲所录演员一览	382
表 4 - 13	昆腔杂戏《火云洞》题纲所录演员一览	384
表 4 - 14	《火云洞》题纲所录演员一览	385
表 4 - 15	《琵琶洞》题纲所录演员一览	387
表 4 - 16	《红梅山》题纲所录演员一览	389
表 4 - 17	《金钱豹》题纲所录演员一览	389
表 4 - 18	《芭蕉扇》题纲 I 所录演员一览	392
表 4 - 19	《芭蕉扇》题纲 II 所录演员一览	392
表 4 - 20	《沙桥》题纲所录演员一览	393
表 4 - 21	《福荣山》题纲所录演员一览	394

表 4-22 《钓鱼船》人物、线索解析	405
附表 1 四本《昇平宝筏》出目对比	434
附表 2 《昇平宝筏》情节出目对比	444
附表 3 另四本《昇平宝筏》出目对比	452
附表 4 清代三层戏楼一览	464
附表 5 三层戏楼舞台尺寸	465
附表 6 《昇平宝筏》前西游相关作品情节流变	474
附表 7 两本内容对照	482
附表 8 后西游戏俗曲杂戏剧本一览	493
附表 9 后西游戏俗曲杂戏剧目情况	496
附表 10 可详查之内学演员一览	504
附表 11 可详查之外学演员一览	507
附表 12 《中国戏曲志》中收西游戏目录	508
附表 13 《中国戏曲志·甘肃卷》载《甘肃省文化艺术研究所藏清代戏曲手抄本》收西游戏目录	512
附表 14 《江苏卷》载《昆曲剧目一览表》中西游戏目录	513
附表 15 《豫剧传统剧目汇释》中收西游戏目录	514
附表 16 《秦腔剧目初考》明清剧目中收西游戏目录	516
附表 17 《中国评剧剧目集成》《锡剧传统剧目考略》中收西游戏目录	519
附表 18 《京剧剧目初探》收西游戏目录	519
附表 19 《中国剧目词典》中所收西游戏演出剧目	522

前 言

一、研究对象与选题意义

《西游记》故事是中国传统文学中的重要题材，依此创作而成的西游戏在整个西游题材发展和传播的历史上具有十分重大的意义。本书即以“清代西游戏”为研究对象，重在考察其整体数量与规模、版本状况与源流、生成原因与方式。这里所说的“清代西游戏”，指的是以传统西游故事情节为题材创作的戏曲作品，而以所谓“续西游”“后西游”“西游补”等为情节内容创作的作品不包括在研究范围之内。同时民间影戏、木偶戏等非真实演员登台表演的戏曲形式也不是本书研究的对象。

西游戏的发展以小说《西游记》的成书为分界线，可以划分为前后两个时期。前期是萌芽和初创期，创作作品数量不多，存世剧作也少，大部分作品内容较为单薄，主要围绕几个重点情节展开。后期，特别是宫廷连台本戏《昇平宝筏》产生以后，西游戏进入蓬勃发展的全盛期，不仅作品数量多，而且很多剧作都保存了下来，作品情节涉及的内容也比较广泛。西游戏发展的后期也是中国传统戏曲发生重大变革的时期，不仅发生了花部、雅部之争，而且宫廷与民间演出交流也很频繁。因此清代西游戏的研究，不只对西游题材本身具有重大的意义，也对研究近代中国戏曲的发展具有参考价值。具体而言，其意义主要表现在以下几个方面：

(1) 现存大部分西游戏均为小说成书后创作的，多数为清代作品，基本都处于未整理状态。对这部分文献资料的整理、研究，有助于客观展现西游戏的整体面貌，有助于研究西游题材在清代的发展与传播。

(2) 由于历史的原因，清代内廷戏曲演出的价值过去一直没

中
国
优
秀
博
士
论
文