

中国古典文学基本知识丛书

高则诚和琵琶记

蓝 凡

07.37
3

上海古籍出版社

中国古典文学基本知识丛书

这套丛书是向中等以上文化程度的读者介绍中国古典文学的基本知识，内容包括文学史上比较有影响的作家和作品，重要的文学活动和文学流派，以及文学体裁方面的基本知识。丛书的编写力求观点正确，内容充实，叙述简明扼要，文字通俗易懂。

124
中国古典文学基本知识丛书

高则诚和琵琶记

蓝 凡

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 4 插页 2 字数 64 000

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

印数：1—2,000

ISBN 7-5325-0115-9

I·20 定价：1.70元

李卓吾先生批評琵琶記卷之上

虎林容與堂梓

第一齣 副末開場

多便勝

水調歌頭秋燈明翠幕夜案覽芸編今來古往其間故事
幾多般少甚佳人才子也有神僊幽怪瑣碎不堪觀正是
不關風化體縱好也徒然○論傳奇樂人易動人難知音
君子這般另作眼兒看休論插科打諢也不尋宮數調只
看子孝共妻賢正是驛驢方獨步萬馬敢爭先調內科且
問後房子弟今日敷演誰家故事那本傳奇內應科三
不從琵琶記末云原來是這本傳奇待小子畧道幾句

明富春堂刻本《琵琶记》插图——公婆埋怨

目 次

引言	1
一、高则诚的生平	6
二、高则诚的诗文创作及其他	18
三、《琵琶记》的故事来源和民间传说	25
四、《琵琶记》的故事梗概	33
五、高则诚对民间故事的改编	38
六、《琵琶记》主题思想的倾向	44
(一)《琵琶记》的创作意图和批判色彩	44
(二)《琵琶记》主题思想的二重性	51
七、《琵琶记》的人物形象塑造	57
(一)人物群像	57
(二)人物形象塑造上的特色和缺陷	75
八、《琵琶记》的其他艺术成就和局限	81
(一)《琵琶记》的结构特色	81
(二)《琵琶记》的语言艺术	90
(三)《琵琶记》的音韵格律	97
(四)《琵琶记》的场面描写和舞台效果	100
(五)《琵琶记》艺术上的局限	104

• | •

九、《琵琶记》的流传	108
十、《琵琶记》在中国戏曲史上的地位	112
(一)明清两代对《琵琶记》的评价	112
(二)建国以后关于《琵琶记》的讨论	117
(三)《琵琶记》在中国戏曲史上的影响	119
后记	124

引 言

《琵琶记》是我国古典戏曲的杰作，它一出现就蜚声剧坛，不但推动了南戏艺术的繁荣，同时也奠定了高则诚在中国戏曲史上的地位。

南戏是运用南方的语言、南方的歌曲进行创作的一种民间戏曲，主要流行在中国的南方地区，是今天保留有文字剧本的最早的戏曲剧种。南戏又称戏文、南曲、南曲戏文和南戏文。因其最初产生在浙江温州（一名永嘉）地区，故又称作温州杂剧或永嘉杂剧。

北宋时期，温州地区的农业已获得很大的发展，工商业也呈现空前的繁荣。北宋杨蟠《永嘉百咏》描绘当时温州的繁华景象说：

一片繁华海上头，从来唤作小杭州。水如棋局分街陌，山似屏帟绕画楼。是处有花迎我笑，何时无月逐人游。西湖宴赏争标目，多少珠帘不下钩。

到了南宋，温州更成了当时南方除都城杭州以外最繁华的城市，并成了东南沿海对外贸易的主要港口之一，随着宋室南迁，大批百戏伎艺和卖艺

的“路歧”人^①纷纷南下，加上经济的繁荣，人口的剧增，市民阶层对文化生活的要求，以及宋杂剧、诸宫调等艺术形式的影响，促使了民间歌舞向村坊小戏的发展。现在一般认为，南戏产生于北宋末叶^②，初为歌舞小戏，永嘉杂剧兴，则又“即村坊小曲而为之，本无宫调，亦罕节奏，徒取其畸^③农、市女顺口可歌而已”（徐渭《南词叙录》），后又不断吸收宋杂剧和其他民间伎艺的成份，才逐渐趋向成熟。但因南戏最初只是一种民间地方小戏，形成之初，很少能引起士大夫的注意与重视，所以关于南戏形成之初的文字记载很少。

宋元南戏在剧本结构和舞台表演上，有特定的规格。在宫调和套曲的运用上，比较自由灵活，并已采取了分场^④形式。在场次安排上，开头一段戏由副末出场，介绍作者创作意图或叙述剧情大意，称“副末开场”^⑤或“家门大意”。这种形式，

①路歧人：也称“路歧”，宋元时对各种民间艺人的俗称，特别指经常流动演出的艺人。 ②南戏形成的时间，长期以来有两种不同说法。一说“南戏出于宣和（1119—1125）之后、南渡（1127）之际”的北宋末年（明祝允明《猥（wěi 伟）谈》）；一说“南戏始于宋光宗朝（1190—1194），永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》二种实首之”（明徐渭《南词叙录》）。 ③畸（jī 机）：零片田地。《说文》曰：“畸，残也”。 ④分场：是以人物的上、下场作为剧情发展的段落和舞台时空的转换。 ⑤副末：宋元南戏和明清传奇的脚色之一，演出开场时向观众介绍剧情概要。宋杂剧和金院本中也有此脚色。一般认为是从参军戏的苍鹘演化而来。

一直传至明清传奇。在舞台表演上，北杂剧由一人(末或旦)主唱，而南戏则各行脚色都可唱。在音乐上，南戏以宫、商、角、徵、羽五声音阶为特色的南曲为主，节奏舒缓婉转，北杂剧则用七声音阶的北曲，声调遒劲朴实。南戏的表演体制以生、旦为主。脚色行当分为生、旦、净、丑、外、末、贴七种，净和丑是南戏中的喜剧脚色^①。

根据现存的资料研究，可以肯定为宋代南戏作品的，为《赵贞女蔡二郎》、《王魁负桂英》、《王焕》、《乐昌分镜》、《张协状元》、《榷玉传奇》六种^②。其中《赵贞女蔡二郎》、《榷玉传奇》二种已只字无存，《王魁负桂英》、《王焕》、《乐昌分镜》三种也只存有残文^③。流传至今的宋南戏乐谱，是从《南曲九宫正始》、《九宫大成南北词宫谱》等书中爬梳出来的，《王魁负桂英》六曲，《王焕》九曲，《乐曲分镜》六曲，共计二十一曲。出于《永乐大典》的《张协状元》是全本，为我国现存最古老的戏曲剧本。

①后来，南戏在声腔上又采用了北杂剧的若干曲调，出现了“南北合套”的形式，从而进一步增强了南戏音乐和唱腔的表现力。②《赵贞女蔡二郎》、《王魁》二种剧目载《草木子》、《南词叙录》等书；《王焕》戏文见元刘一清《钱塘遗事》卷六《戏文海淫》；《乐昌分镜》见《中原音韵》；《榷玉传奇》见于宋张炎《山中白云词》卷五《满江红》词注。并可参阅张庚、郭汉城主编的《中国戏曲通史》。③参见王国维《宋元戏曲史》、郑振铎《插图本中国文学史》、赵景深《宋元戏文本事》、钱南扬《宋元戏文辑佚》等。

元代南北统一之后，南戏没有因南宋的灭亡而消失，它依然与宋、元之际在北方兴起的杂剧并行在南北剧坛上。与元杂剧南下同时，南戏也逐渐北上。这时，南戏的演出剧目也在不断丰富，并出现了一些专工南戏的著名演员，如龙楼景、丹墀秀等人（见夏庭芝《青楼集》）。专为南戏撰写剧本的书会组织（如武林书会、敬先书会、九山书会等）也有了新的发展。武林书会的萧德祥，敬先书会的柯丹丘，九山书会的史九敬先、刘一捧等人，都是这一时期享有盛名的南戏作家。然而，与当时处于鼎盛时期的北杂剧相比，由于杂剧随着北方政治、军事势力传入南方，其内容的新鲜和形式的精炼盖过了南戏，使南戏艺术相对地出现了一个“衰落”的时期。元虞集《中原音韵序》载：“自是元乐府出，一洗东南习俗之陋。”徐渭《南词叙录》也载：“元初，北方杂剧流入南徼^①，一时靡然向风，南词遂绝，而南戏亦衰。”说的都是这种情况。可是，到了元代末年，随着北杂剧的衰落，南戏艺术却得到了长足的发展，不但流行区域已不再限于浙江、江苏两地，并且出现了众多的声腔，如海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔等，甚至很多北杂剧作家都转而从事南戏的创作，这种情况一直延续

①徼(jiào 教)：边界。

到明王朝的建立。这一时期南戏艺术繁荣的标志，就是被赞为元末明初南戏“四大本”的“荆、刘、拜、杀”（《荆钗记》、《刘知远白兔记》、《拜月亭记》、《杀狗记》）和《琵琶记》。而与“荆、刘、拜、杀”相比，《琵琶记》更能反映元末明初主要的思想潮流、审美趣味及文艺思潮，同时也代表了这一时期南戏艺术的最高成就。

一、高则诚的生平

关于高则诚的生卒年份，长期以来众说不一。根据各种现存的史料，现在大部分研究者认为，高则诚的生年是元成宗大德八年(1304)前后^①。高则诚的卒年，各家说法较多，大致说来，可归纳成二种：一说认为高则诚卒于元代覆亡之前的至正十九年(1359)^②；另一说则认为高则诚的卒年至少是在明朝建国(1368年)以后。我认为，高则诚卒于明初，是比较可信的。据此，高则诚应该是生于元大德八年(1304)左右，卒于明洪武三年(1370)前后，享年七十岁左右^③。

高则诚，名明，一说初字晦叔，后改则诚，号菜根道人，后人称为东嘉先生，斋名柔克，时人又称为柔翁。浙江瑞安人，居崇儒里阁巷村高宅腕(又说为崇儒里柏树桥)。高则诚出身于读书人家庭。祖父高天锡、伯父高彦和弟弟高暘都是诗人。父功甫，早卒^④。祖父高天锡娶南宋末年隐士陈供的女儿为妻。陈供还有三个儿子，也都是诗人，其中两个儿子还参加过保宋抗元的斗争。

高则诚幼而聪慧，六岁时，一次父亲会客，他在桌边拿食吃，某客人就说：“小儿不识道理，上桌偷食。”高则诚答道：“村人有甚文章，中场出对。”客又说：“细颈壶儿，敢向腰间出嘴。”高则诚回答：“平头锁子，却从肚里生繻^⑤。”对答敏捷，举座赞叹^⑥。又有一次，高则诚穿绿衣从私塾归家，正遇乡邻的一位尚书身穿大红衣在门口送客。尚书一见高则诚，讥曰：“出水蛙儿穿绿袄，美目盼兮。”高

①关于高则诚的生年，钱南扬《〈琵琶记〉作者高明传》一文于1946年11月载《大公报》时作元大德五年(1301)，1980年收入《汉上宦文存》时，改作元大德十一年(1307)，中国科学院文学研究所编写的《中国文学史》作大德九年(1305)，张庚主持的《中国戏曲通史》与此相似，均依据《苏平仲集·郑璞集序》推断。②主要依据清陆化《吴越所见书画录》卷一余尧臣《题〈晨起〉诗卷》：“是卷题于至正十三年夏，越六年而高公亦以不屈权势病卒四明。”③《慈溪县志》卷十五“金石”门“元慈溪县罗府君嘉德庙牌”记载，“徵事郎翰林国史院籍官高明书至正二十一年九月初吉……立石”，可知高则诚在至正二十一年(1361)仍在为人书丹，故而余尧臣之记有误。参见侯百朋《高明史料掇拾》，载《温州师专学报》1983年第2期。王昶《明词综·高明传》载：“洪武初，召修《元史》，以老病辞归”，亦可作为佐证。钱南扬《〈琵琶记〉作者高明传》认为高则诚若不入明，则《明史稿》、《明史》都不应有传，此说也较可信。颜长珂《高明的晚年和卒年》(载《学林漫录》第七集，1983年，中华书局版)、金宁芬《高明卒年考辨》(载《中国古典文学论丛》第一辑，一九八四年，人民文学出版社出版)也都辩之甚详。④吴论《崇儒高氏家编序》：“高天锡，号南轩，长子俊甫，名彦，号梅庄，次子功甫，亦二子，长高明……。”⑤繻(xū 需)：有彩色的丝织品。⑥见清褚人获《坚瓠己集》。

则诚立即回答：“落汤虾子着红衫，鞠躬如也。”尚书大惊，呼之为神童^①。

青年时期，高则诚就以学识渊博著称，工诗文，善书法，尤其擅长词曲。在他一生的前四十年左右的时间里，高则诚过的是一种“师友一门兄弟乐，文章独步子孙贤”（陈与时《送高则诚赴举兼简梅庄兄》）的安逸生活。

元仁宗延祐元年（1314），元统治者为了挽救政治上的危机，开始采用怀柔政策，恢复了元初停止的科举，以笼络汉族知识分子。“少小慕曾闵^②，穷阎兀幽栖”（刘基《从军诗五首送高则诚南征》）的高则诚也想通过这条传统的门路，实现自己经世济民的抱负。他说：“人不明一经取第，虽博奚为！”^③于是发奋读《春秋》，“识圣人笔削大义”（陈挺《观则诚先生遗丘注》），励志仕进。他岳父的三弟陈与时曾在诗中讥讽他道：“我怀老退居江左，尔爱飞腾近日边”，（褚人获《坚瓠集》）他的长辈也曾劝他：“仕子抢腹笥，起乡里，达朝廷，取爵位，如拾地芥，其荣至矣，孰知为忧患之始乎？”（赵沅《东山存稿·送高则诚归永嘉序》）但都为高则诚所不

①见《尧山堂外纪》、冯梦龙《古今谭概》。②曾：曾参；闵：闵子骞。二人均为孔子弟子。③参见钱南扬《琵琶记》作者高明传。

取。元至正四年(1344),高则诚中乡试,至正五年(1345)又中进士(及第进士共七十八人,他是第三等,赐同进士出身),终于踏上了仕途。这时,高则诚已经四十岁左右了。

高则诚先被派往处州任录事^①。其间,“监郡马僧家奴贪残为害,明委曲调护,民赖以安”(明嘉靖《瑞安县志》)。因为他“学道爱人,治、教具修”(赵沍《东山存稿·送高则诚归永嘉序》),深受当地人的爱戴,任满之后,还特地为他立碑纪念(明嘉靖《瑞安县志》)。当时郡官徐某非常敬重他,不愿他任满离去,亲自率领学生拜他为师。于是高则诚又在处州教了一个时期的书。不久,江浙行中书省的杨廉夫闻其才名,特地请他到杭州任行省丞相掾^②。

高则诚为人鲠直,为官清廉,办事能干,在杭州任上,也得到了周围人的赏识。杨廉夫非常器重他,认为得高则诚、葛元哲、沙可学“而浙称治”(朱彝尊《静志居诗话》)。一时“儒生称其才华,法吏推其练达;而君亦雅以名节自励,公卿大夫咸器君行能。每他掾有故,辄以兼其事。君指典册,定是非,酬应如流。意所不可,辄上政事堂慷慨求

①参见宋濂《宋学士集·丽水陈孝女传碑》。录事:元属录事司,下设录事、司候、判官,专管民事,相当于京城的警巡院。

②掾(yuàn 院):古代官署属员的通称。

去”(赵汭《东山存稿·送高则诚归永嘉序》)。

元至正八年(1348)十一月，方国珍在浙东起义反元。江浙行省当局因高则诚为温州人，熟悉海滨情况，调他为浙东阊^①幕都事，参与“平乱”。当时，江浙行省平章^②政事达识帖睦迩非常欣赏高则诚的才干，“一见明观然”(赵汭《东山存稿·送高则诚归永嘉序》)。元至正十一年(1351)二月，高则诚意气洋洋，“长风翼万轴^③”，“伏钺^④指天狼”(刘基《从军诗五首送高则诚南征》)，随元军南征“讨伐”方国珍的起义军。然而，生性鲠直的高则诚，不久就与主帅因意见不合闹翻了，从此“避不治文书”，虽身在帅府而毫不理事(赵汭《东山存稿·送高则诚归永嘉序》)。二年之后，元至正十二年(1352)方国珍接受元朝的“招抚”，做了“海道漕运万户”，高则诚也就以“秩满告归”了。

经过了这一场官场的波折，尝到了前辈所说的“忧患”以后，高则诚开始有了退志，感到当官不如做隐士。“比至城廓，车马杂遝^⑤，尘坌滂起^⑥，概想昨昔所游，则已疑为梦中见矣”。“为我语仲

①阊(kǔn 捆)：旧时指内室，阊幕，负责内务方面的机构。

②平章：官名，元代的行中书省设平章政事，与行省丞相同级。

③轴：船上的轴铲。④钺(yuè 越)：古代兵器名，象斧，比斧大。⑤遝(tà 踏)：相及。杂遝，行人很多，拥挤纷乱。

⑥滂(wěng 莛)起：形容云起。

瑛；君碧梧翠竹之乐，不易得也。第安之，他日毋乃汨于禄仕，而若余之不能久留也。”（高则诚《碧梧翠竹堂后记》）早先对田园隐居生活的想往，现在成了对禄仕的厌倦。他告诉友人们，决定回家乡，“与乡人子弟讲论诗书礼义，以时游赤城、雁荡诸山，颞^① 涧泉而仰云木，犹不失吾故也”（赵沔《东山存稿·送高则诚归永嘉序》）。然而，高则诚的心愿并未实现，没有多久，至正十二年（1352）的秋天，他被派往绍兴府任判官^②，至正十三年（1353），任庆元路（今浙江）推官，后又调任江南行台掾，再调福建行省都事。他出任福建行省都事的时间约在至正十六年（1356）之后^③，这时高则诚已快五十岁了，归乡隐居的念头渐浓。至正十七年（1357），他写了《丁酉二月二日访仲仁、仲远、仲刚贤昆季，别后赋诗以谢》一首，感叹“山云晓阁^④ 读书屋，湖水春月载酒船。何日重来伏龙^⑤ 下，参同契^⑥ 里问神仙？”流露出了很浓厚的归隐

①颞(fǔ 府)：即俯，向下，低头。 ②黄潛《金华先生文集·绍兴新城记》：“至正十二年秋，……金事秃满帖穆迓朝列公大治其罗城。……而判官高明、推官冯某、王某分督其工程。”

③福建省行省时设时废，变动甚多，至元至正“十六年春正月壬午，改福建宣慰使司都元帅府为福建行中书省”。见《元史·顺帝本纪》。

④阁：同暗。 ⑤伏龙：即伏龙山，在浙江镇海西北。 ⑥参同契：道家书名，全称《周易参同契》，东汉魏伯阳撰。