

中国古典文学作品赏析丛书

宋元话本赏析

吴伟斌 张 兵 选析 陶文鹏 审订

7.41

广西教育出版社

中国古典文学名著丛书

宋元话本赏析

吴伟斌 张兵 选析
陶文鹏 审订

152

中国古典文学作品选析丛书

宋元话本赏析

吴伟斌 张兵 选析

陶文鹏 审订

☆

广西教育出版社出版

(南宁市七一路7号)

广西新华书店发行 邕宁县印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 5.25印张 100千字

1991年6月第1版 1991年5月第1次印刷

印数 1-1500册

ISBN 7-5435-1293-9/I·123 定价: 2.10元

前 言

话本，是我国唐、宋、元时期的人们对兴起于城市都会市井间的“说话”艺人演唱时所用底本的一种称谓。

“说话”，就是讲故事。它是伴随着人们的劳动而产生的活动之一，在我国有着悠久的历史。鲁迅先生在《中国小说的历史变迁》一文中说：“人在劳动时，既用歌吟以自娱，借它忘却劳苦了，则到休息时，亦必要寻一种事情以消遣闲暇。这种事情，就是彼此谈论故事。”而这“谈论故事”，实是后世“说话”的渊源。但它作为一种伎艺的名词，直至隋唐时代才在我国有关的典籍中出现。《太平广记》卷二四八引《启颜录》“侯秀才可与玄感说一个好话”的记载，是现存“说话”的最早文字。此外，郭湜的《高力士外传》、《太平广记》所引的《嘉话录》以及段成式的《酉阳杂俎续集》等书也都有著录，说明我国“说话”艺术至唐代已经历了一个漫长的发展过程而日趋成熟。可惜有关的话本却很少留存于世。

现存最早的有关唐话本的记载是《元氏长庆集》卷十《酬翰林白学士代书一百韵》，诗云：“翰墨题名尽，光阴听话移。”自注：“乐天每与予游从，无不书名屋壁。又尝于新昌宅说《一枝花话》，自寅至巳，犹未毕词也。”这里提到的《一枝花话》，就是指当时长安名妓李娃的故事，可惜此

话本已佚，但我们还是可以从自行简的传奇《李娃传》及《明刻话本四种》中的《李亚仙》(残本)和其它一些小说、戏曲中窥见其故事梗概。“自寅至巳”，有8——10个小时，说话人“犹未毕词”，说明《一枝花话》的内容相当丰富。这一点，我们在其它的唐话本中也能看到。据考证，《敦煌变文集》中的《庐山远公话》、《韩擒虎话本》、《唐太宗入冥记》、《秋胡变文》、《叶净能诗》和《师师谩语话》(又名《不知名变文》)，是唐代的说本。它们或借佛教徒的事迹宣讲佛教教义，或借豪侠将军赞颂建功立业的伟绩，或描写神仙类人物弘扬宗教的神通广大，都较为真实地反映了唐代的社会现实，在一定程度上表达了人民群众的思想感情和愿望。但唐话本留存的数量不多，尚未能形成一股强大的力量；较多地从历史故事、民间传说和神怪故事中撷取创作题材，生活气息不浓，反映社会的深广度不够；由于处在同“转变”的胚胎之中，明显地受到佛道思想的影响，掺杂着某些糟粕；文言、口语相杂，语言的文学性不强。这一切都说明，唐话本尚处于萌芽的时期。

唐代“安史之乱”后，大量破产的农民进入城市，发展了封建社会中的商品经济，在都市中逐渐形成了一个市民阶层。至南宋时期，我国都市已十分繁华，市民阶层不断壮大。孟元老的《东京梦华录·序》说：“太平日久，人物繁阜，垂髫之童，但习鼓舞；斑白之老，不识干戈，时节相次，各有观赏……新声巧笑于柳陌花街，按管调弦于茶坊酒肆。”在这样的一片歌舞升平中，富裕的中上层市民在尽情享受物质生活的同时，也要求精神生活的充实，原先那种通俗的、内容极为丰富的“说话”就非常适时地兴旺起来。当时的皇

帝也特设“供奉局”，常常召说活艺人去供奉内廷。与此同时，“说话”业也从宫廷走向民间，走向“广场”。瓦舍勾栏、茶肆酒楼、露天空地、街道寺庙、私人府第等等，都是经常演出的场所，使艺术植根于市民大众。正是这样的社会基础，在催唤着话本的涌流。随之，一个职业化的说话艺人群也在崛起。有学者统计，见于当时各书记载的著名的职业“说话”者有110余人，实际上，肯定远不止于此。除了早先的卖艺人外，这支队伍中还有相当数量的有文化的落拓士人，他们不但能讲，而且能写，随时掺进一些新的内容，有助于提高话本的质量和伎艺的精熟。他们还组织创作团体，进行话本的专业创作，如当时的“书会”和“雄辩社”等。参加者均系“俊逸儒流”，熊大木、余邵鱼、余象斗等都是编撰话本的高手。不少人“能以一朝一代故事，顷刻间捏合”，而使其它各种伎艺者“最畏小说人”。当时的小说家罗烨，曾从理论上总结了“说话”艺术和话本创作的经验，在《醉翁谈录》的《舌耕叙引》中的《小说引子》和《小说开辟》两节中，强调了话本作者须“幼习《太平广记》，长攻历代史书”，具有广博的学识和高度的艺术素养；认为话本可以“纵横四海，驰骋百家”，广泛地反映社会生活；对话本创作所产生的美学魅力作了高度赞扬。上述种种，都使话本在宋元时期有了迅速的发展。据我们初步统计，宋元单篇话本共有168篇（包括讲史话本八篇），现存55篇（“讲史”话本二篇）；总集10种，现存8种（讲史）。它们是我国文学园圃中的一朵奇葩。

南宋灌园（圃）耐得翁的《都城纪胜》一书说：当时的“说话”有小说、讲史、说经、合生四家，“话本”也并非

仅指“说话”的底本，还包括其它伎艺（如傀儡、影戏等）的艺人们用以演唱的底本在内。但随着历史的发展，“说话”四家之一的“小说”话本尤其受到市民的欢迎，声誉日隆，并逐渐成为宋元话本的主流。在宋元话本中，一些描写爱情的故事，既揭露了封建统治阶级对市民阶层的压迫，又反映了市民们对封建制度和腐朽思想的反抗。如《碾玉观音》、《张生彩鸾灯传》等篇，从广阔的社会背景上来揭示这一主题。在它所提供的特异艺术世界里，我们可看到其中贯穿着的新的思想因素。豪放不羁、热爱自由、对于爱情的主动追求，与以往传统文学中的女性形象是多么的不同，让人第一次窥探到真实的社会和人物。《闹樊楼多情周胜仙》旨在表现“情”与“理”的冲突，开启了明代进步文学潮流的先声。有的作品肯定人的正常的、自然的“情欲”的难以抑制，含有对统治者所推许的“存天理，灭人欲”的程朱理学的严正批判。部分公案小说较广泛真实地反映了人民群众和封建统治阶级间的矛盾和斗争。《错斩崔宁》、《简帖和尚》（又名《错下书》）中的一个“错”字，表现了当时腐败的封建官僚政治下贪赃枉法、草菅人命、冤狱遍地的严酷现实，浸透着市民们的血和泪。不少话本，或表现“官逼民反”的思想，或赞扬反抗旧礼教的勇敢精神，或倡导新的伦理道德观念，无不呈现出进步的思想意义。就是在一些名为“神仙”、“灵怪”、“妖术”及其它各类话本中，也都寄托着市民们的生活理想和思想情绪，使读者能够触摸到当时的时代脉搏。

列宁在《关于民族问题的批评意见》一文中说：“每个民族的文化里面，都有一些那怕是不发达的民主主义和社会主义的文化成分，因为每个民族里面都有劳动群众和被剥

附群众，他们的生活条件必然会产生民主主义的和社会主义的思想体系。”作为市民文学的宋元话本，正是具有这种“不大发达的民主主义和社会主义的文化成分”的文学新花。它不但较少受到封建统治阶级意识形态的影响，而且表现出和旧文学在某种程度上的对立，成为我国中世纪文学的杰出代表之一。

诚然，中国封建社会中的“市民”和“市民阶层”，是较为复杂的概念，有待于进一步探讨。但激荡于宋元话本中的“市民精神”，却是对旧思想堤岸的强大冲击波。它特别鲜明地表现为：对物质欲望（包括好货、好色、惜生等）的大胆肯定和某种程度上的对个性解放的追求。同时，由于市民群众未曾彻底摆脱封建传统思想的束缚，这种市民精神又有着明显的历史局限，这可用“利己”两字来概括。它集中表现为一种物质利益上的满足，而这仅仅是人的一种自然性的和动物性的要求，尚未能很好地同人的社会要求相结合。因此，宋元话本虽表现了市民思想与传统观念、道德的冲突（有时甚至是非常尖锐激烈的），但它不能提出新的社会政治伦理和道德标准，尤其缺乏强烈的改造环境的社会理想。倘把宋元话本中的“市民精神”和西方文艺复兴时期的文学作品中所体现出来的“人文精神”相比较，它的不足和缺陷同样是相当突出的。

宋元话本在艺术上最为人称道的是“极摹人情世态之歧，备写悲欢离合之致”（《今古奇观序》），它对当时由商业繁荣所带给封建秩序的侵蚀作了多方面的广泛描写，可说是都会市井生活的万花筒。多姿多彩的人物、故事、情节，使我们仿佛进入了一座蕴藏着奇珍异宝的艺术迷宫。这

种以描绘真实的人生和市民的日常生活为主旨的世俗文学，审美效果十分强烈。请看，罗烨在《醉翁谈录》中的描写：

说国贼怀奸从佞，遣愚夫等辈生填；说忠臣负屈衔冤，铁心肠也须下泪。讲鬼怪，令羽士心寒胆战；论因果，遣家人绿愁红惨。说人头厮挺，令羽士快心，言两阵对圆，使雌夫壮志。

宋元话本以其杰出的艺术成就，为我国近代小说的发展奠定了坚实的基础。

具体说来，有下列几点：

一是塑造了众多优秀的典型人物。碾玉匠崔宁，裱糊工女儿张秀秀，绒线铺伙计张胜，开茶铺主儿万秀娘，酒店掌柜范二郎，贩海商人之女周胜仙，茶博士陶铁僧等，都在宋元话本中被刻画得惟妙惟肖。他们作为市民的代表，占据了作品的主导地位，在我国的传统文学中是未曾出现过的艺术典型。话本通过他们的思想和行动，展现了宋元时代独特的精神风貌，为中国文学画廊增添了新的艺术群像。在创造这些独具个性的艺术形象时，话本所运用的艺术表现手法也臻于成熟。概括起来主要是：将人物放在激烈的矛盾冲突中；在典型环境中塑造典型人物；描摹富于个性化的细节和动作；精微细腻的心理描写；“不务装点，而情态反如画”的白描；对比、映衬、烘托和情景交融等手法的交错运用。

二是故事性强，情节曲折，引人入胜。单线式的纵向发展，有头有尾，脉络分明，于平铺直叙中时见细密谨严；双线式的交叉推进，转折有绪，前后照应，于跳跃跌宕中顿现回路转峰回；辐射式的齐头并进，细针密缝，百川归海，于纷

繁多交叠起层层波澜，运用“巧合”和“误会”法，简化情节，推进故事，加剧矛盾冲突的紧张性，采用各种“小道具”纽结生动曲折的故事，丰富情节，增强戏剧性；安排伏线，设置“悬念”，使情节发展曲折有致，引人入胜，造成强烈的艺术感染力。

三是语言生动明快，简洁活泼，富有个性化。“话须通俗方传远，语关风化始动人。”作为口头讲唱表演的话本，孜孜不倦追求的艺术审美趣味之一就是“通俗”。为此，它基本上保持了口语化，又大量采用俗语、谚语，富于浓厚的生活气息。同时，尽量采用短句，注意音调铿锵，节奏感较强。

四是话本的艺术体制趋于定型。唐话本脱胎于寺庙中的“俗讲”，所以在艺术形式的构成上近似于变文，尚未形成固定的、完整的艺术体制；至宋代，“说话”已成为独立的伎艺，并已分了家数，有了相对固定的演出分工，场所、时间以及听众也大致固定。因此，话本的艺术体制也随之固定下来。它的基本格式可分为五个部分：上场诗、入话、头回、正话和下场诗。前后照应，首尾完整，一气呵成，具有独特的美学情韵。

宋元话本在我国小说乃至文学发展史上有着重要的历史地位。它发展了传统文学中的“叛逆”精神，建立了近代小说美学的艺术传统，对明清时期的文学产生了较大影响。“拟话本”小说、“才子佳人小说”等直接继承其余绪而活跃于文坛；《水浒传》、《三国演义》、《金瓶梅词话》、《西游记》、《封神演义》、《红楼梦》等著名的长篇小说，从思想到艺术都和它有着千丝万缕的联系；其它各体文学（如戏

曲、诗歌、散文)的作品中也保留着宋元话本故事的痕迹。

选入本书的八篇小说,仅是宋元话本中的部分优秀作品。“窥一斑而见全豹”,人们从中当可领略到它的醇香芬芳。考虑到今天的读者对那个时代较为隔膜的缘故,我们尽可能对一些不容易理解的字、词及名物、典故、习俗等作了较详尽的“注释”,可能仍有不尽人意之处。至于“赏析”的文字,那仅是编者个人的审美感受。文学作品艺术奥秘的领悟,归根结蒂,是要由各人自己的体验来完成的。倘本书在这方面能对读者有所启迪,那就是选析者的最大欣慰了。

殷切地期待着专家和读者的不吝指教。

《中国古典文学作品选析丛书》序

秦 仁

两年多前，广西人民出版社筹划编辑一部《中国古典文学作品选析丛书》，委托梁超然、陈光坚副教授和我选定题材，并负责部分审订工作。这是一套有计划选题，有统一编写体例的丛书，主要的读者对象是中学生和自学青年、自学干部，从今年起陆续出版，预定三年内出完。

我们知道，我国文学的发展，源远流长，就有文字记载的来说，早在两千多年前就有了周代的民歌选集——《诗经》。稍后，到了春秋战国时代，开始有了历史散文和诸子散文。我们说我国有着光辉灿烂的文化遗产，文学便是其中一个主要的组成部分。

文学的内容和形式，都是不断地发展的。到了汉魏六朝，不但民歌更普遍地发展起来了，而且作为文学家的诗人，也愈来愈多了。散文方面，从先秦的神话、寓言故事、历史散文和诸子散文，发展为形式更加丰富多样，作家林立的局面。我们只要从六朝梁昭明太子萧统编的《文选》一书，就可以看到这一历史时期的文学概貌。文学批评家刘勰说：“详夫汉来杂文，名号多品”，就是指的文学式样有了很大的发

展。他说的“杂文”，实际上是汉代以来好几十种新发展起来的文体的总称。

到了唐代，不但诗歌方面出现了以格律诗为代表的新高峰，散文方面也有许多有名的作家，而且，不少作家是韵文和散文兼长的。这时候，短篇小说也开始出现了。

我们平时说唐诗、宋词、元曲，这是唐以后的文方面新的发展的主要脉络，并非说唐代只有诗，宋代只有词，元代只有曲。散文方面，到了宋代，开始产生白话小说。宋、元、明几代，白话小说（称之为话本）一直在发展，并从而产生了《三国演义》《水浒传》《西游记》等长篇小说，而以清代曹雪芹的《红楼梦》达到了小说艺术的高峰。

戏剧这一文学形式，是从宋元时代才开始出现和发展起来的。元代戏剧有许多优秀的作品，有一点很值得注意的是，我国戏剧的出现虽然比西方晚，但它的发展之迅速和普及之广泛，是世界上没有哪一个国家可以相比的。从元代到明、清两代，戏剧发展为千百种的地方戏，广大人民包括人数众多、文化水平低的农民，都是戏剧的观众，这实在是一个奇迹。在苏联，直到今天，还没有能使戏剧普及到农民。在我国各种地方戏兴起的过程中，还产生了不少由群众中不知名的作者写的优秀剧本。这个现象，也是世界上独一无二的。

由此可以看见，我国的文学发展，从来就是循着民间文学和文人文学两个方面交互进行的。这两个方面有着密切的不可分割的联系。无论诗歌、话本小说、戏剧，都是先从民间产生，但又都为各个时代的文学家吸取作为营养和蓝本，使之发展为更加完美的作品。

编辑出版这一套丛书的目的，就在于沿着我国文学发展

史的脉络，把各个时期的主要作家和主要作品介绍给年青一代的读者。这样，读者可以从中看到我国古代文学发展的概况，看到各个时代的一些精品——优秀的文学作品，这不但对于提高文化水平和阅读能力，培养对文学的欣赏情趣是有帮助的，而且，对批判地继承我们的文化遗产，培养爱国主义的思想情操，也将是有帮助的。

为了适应读者对象，每本书在注释方面力求做到准确和详细，难点尤其要讲清楚，不避重就轻。韵文一般不译成白话，但《诗经》比较难懂，因此《〈诗经〉赏析》的各篇都译成白话。为了帮助读者对作品的理解，每一本书都采用了“赏析”的体制。我们要求“赏析”写得深入浅出，对于每篇作品的思想艺术性、写作技巧，能抓住要点，给予适当的评论，并从欣赏的角度谈出一点可供读者参考的意见。赏析的写法同教科书的分析有所不同，不是面面俱到，而是根据不同的作家和作品，谈具有特色之处，这样，也就不是千篇一律，而是比较生动活泼的、比较丰富多样的写法了。

我们希望，这一套丛书能引起青年们对文学的广泛兴趣，并使他们从这套丛书中，得到对我国古代文学虽是初步的，然而却是广泛的接触，打下更坚实的语文基础。

一九八五年二月十一日

目 录

前言.....	(1)
碾玉观音.....	(1)
张生彩鸾灯传.....	(19)
宿香亭张浩遇莺莺.....	(31)
闹樊楼多情周胜仙.....	(46)
错斩崔宁.....	(64)
简帖和尚.....	(85)
快嘴李翠莲记.....	(102)
张孝基陈留认舅.....	(122)

【原作】

碾玉观音^①

(上)

山色晴岚景物佳，暖烘回雁起平沙。东郊渐觉花供眼，南陌依稀草吐芽。堤上柳，未藏鸦，寻芳趁步到山家。陇头几树红梅落，红杏枝头未着花。

这首《鹧鸪天》，说孟春^②景致，原来又不如《仲春词》做得好：

每日青楼^③醉梦中，不知城外又春浓。杏花初落疏疏雨，杨柳轻摇淡淡风。浮画舫，跃青骢，小桥门外绿阴笼。行人不入神仙地，人在珠帘第几重？

这首词说仲春景致，原来又不如黄夫人^④做着《季春词》又好：

先自春光似酒浓，时听燕语透帘栊。小桥杨柳飘香絮，山寺绯桃散落红。莺渐老，蝶西东，春归难觅恨无穷。侵阶草色迷朝雨，满地梨花逐晓风。

这三首词，都不如王荆公^⑤看见花瓣儿片片风吹下地来，原来这春归去，是东风断送的。有诗道：

春日春风有时好，春日春风有时恶。

不得春风花不开，花开又被风吹落。

苏东坡⑥道：“不是东风断送春归去，是春雨断送春归去。”有诗道：

雨前初见花间蕊，雨后全无叶底花。

蜂蝶纷纷过墙去，却疑春色在邻家。

秦少游⑦道：“也不干风事，也不干雨事，是柳絮飘将春色去。”有诗道：

三月柳花轻复散，飘扬澹荡送春归。

此花本是无情物，一向东飞一向西。

邵尧夫⑧道：“也不干柳絮事，是胡蝶采将春色去。”有诗道：

花正开时当三月，胡蝶飞来忙劫劫。

采将春色向天涯，行人路上添凄切。

曾两府⑨道：“也不干胡蝶事，是黄莺啼得春归去。”有诗道：

花正开时艳正浓，春宵何事老芳丛？

黄鹂啼得春归去，无限园林转首空。

朱希真⑩道：“也不干黄莺事，是杜鹃啼得春归去。”有诗道：

杜鹃叫得春归去，吻边啼血尚犹存。

庭院日长空悄悄，教人生怕到黄昏。

苏小小⑪道：“都不干这几件事，是燕子衔将春色去。”有《蝶恋花》词为证：

妾本钱塘江上住，花开花落，不管流年度。燕子衔将春色去，纱窗几阵黄梅雨⑫。斜插犀梳云半吐，檀板

轻敲，唱彻《黄金缕》。歌罢彩云无觅处，梦回明月生南浦^⑬。

王岩叟^⑭道：“也不干风事，也不干雨事，也不干柳絮事，也不干胡蝶事，也不干黄莺事，也不干杜鹃事，也不干燕子事；是九十日春光已过，春归去。”曾有诗道：

怨风怨雨两俱非，风雨不来春亦归。

腮边红褪青梅小，口角黄消乳燕飞。

蜀魄健啼花影去，吴蚕强食柘桑稀。

直恼春归无觅处，江湖辜负一蓑衣！

说话的因甚说这春归词？绍兴^⑮年间，行在^⑯有个关西廷州延安府^⑰人，本身是三镇节度使咸安郡王^⑱。当时怕春归去，将带着许多钩眷游春。至晚回家，来到钱塘门里，车桥前面。钩眷^⑲轿子过了，后面是郡王轿子到来。只听得桥下裱褙铺^⑳里一个人叫道：“我儿出来看郡王！”当时郡王在轿里看见，叫帮窗虞候^㉑道：“我从前要寻这个人，今日却在这里！只在你身上，明日要这个人入府中来！”当时虞候声诺，来寻这个看郡王的人，是甚色目人^㉒人？正是：

尘随车马何年尽？情系人心早晚休。

只见车桥下一个人家，门前出着一面招牌，写着“瓌家装裱古今书画”。铺里一个老儿，引着一个女儿，生得如何？

云鬓轻笼蝉翼，蛾眉淡拂春山。朱唇缀一颗樱桃，

皓齿排两行碎玉。莲步半折小弓弓^㉓，莺啭一声娇滴滴。

便是出来看郡王轿子的人。虞候即时来他家对门一个茶坊里坐定，婆婆把茶点来。虞候道：“启请婆婆，过对门裱褙铺里，请瓌大夫^㉔来说话。”婆婆便去请到来。两个相揖了就