

插图本中国文学小丛书

38

唐人传奇

侯忠义 著
● 春风文艺出版社

206
2:38

侯忠义 1936年11月生，辽宁大连人。1959年吉林大学中文系毕业，同年到北京大学中文系任教。现在北京大学图书馆工作，教授。

主要著作有《中国文言小说书目》、《中国文言小说参考资料》、《中国文言小说史稿》、《汉魏六朝小说史》、《隋唐五代小说史》等。论文主要有《略论近代小说的历史分期及其特点》、《论抄本〈绿野仙踪〉及其作者》、《〈二刻醒世恒言〉初探》等。主编《古代小说评介丛书》、《中国古代珍稀本小说丛书》、《明代小说辑刊》等。

绪 言

在汉代,小说首次被承认为独立的文体,《汉书·艺文志》首创“小说家”可证。这是小说的发生期,小说体裁属粗陈梗概的笔记体。笔记是随笔记录、简短无华的文体。其特点为:篇幅短小、文字简练、平铺直叙。

唐以前的笔记体小说,以志怪为主的有《列异传》、《神仙传》、《博物志》、《搜神记》、《幽明录》等;以志人为主的有《笑林》、《启颜录》、《语林》、《世说新语》、《西京杂记》等。除此之外,尚有《燕丹子》、《汉武故事》、《飞燕外传》等少数杂传体小说,篇幅漫长,描写细腻,情节丰富,故事完整,乃是传奇体小说的先声。

唐代是传奇体小说兴起和发展的时期,也是我国小说的成熟期。小说发展到唐代,面目一新。新在何处?一是在笔记体之外,产生了传奇体;二是作者此时有意为小说。鲁迅在《中国小说史略》中说:“小说亦如诗,至唐代而一变,虽尚不离于搜

奇记逸，然叙述宛转，文辞华艳，与六朝之粗陈梗概者较，演进之迹甚明，而显著者乃在是时则始有意为小说。”“搜奇记逸”是传奇内容上的特点；“叙述宛转，文辞华艳”是传奇艺术上的特点。小说在此以前，一直是“记异”、“纪事”，是对鬼神或“人事”的忠实的“记录”；而到唐代，小说是作家自觉的、有意识的创作，不再是“纪实”，而是要“虚构”了。从这个意义上说，传奇突破了史传纪实的影响和束缚，因而具有了空前的艺术魅力。

传奇是一种新文体。它不仅在唐代硕果累累，且为后世所效法，成为文言小说的一种体制。尽管这是流传在知识分子中间的小说，而不是“市人小说”，但其成就和影响都是巨大的。

目 录

- 一、什么是传奇/1
- 二、传奇的兴起/3
- 三、传奇的特征/7
- 四、传奇的名篇/11
 - (一)《古镜记》/11
 - (二)《补江总白猿传》/13
 - (三)《游仙窟》/15
 - (四)《离魂记》/18
 - (五)《任氏传》/21
 - (六)《枕中记》/25
 - (七)《柳毅传》/28
 - (八)《南柯太守传》/32
 - (九)《谢小娥传》/35

- (十)《柳氏传》/38
- (十一)《李娃传》/41
- (十二)《莺莺传》/45
- (十三)《霍小玉传》/52
- (十四)《长恨歌传》/56
- (十五)《东城老父传》/60
- (十六)《虬髯客传》/62

五、传奇的名集/65

- (一)《纪闻》/65
- (二)《玄怪录》/68
- (三)《续玄怪录》/72
- (四)《集异记》/75
- (五)《传奇》/78
- (六)《甘泽谣》/83
- (七)《原化记》/87
- (八)《三水小牍》/90

六、传奇的影响/94

一、什么是传奇

传奇是我国小说的一种体裁，它用传奇手法来“传写奇事，搜奇记逸。”（《少室山房笔丛·九流绪论》）其中既有志怪的内容，也有现实的内容。传奇手法有什么特点呢？即指文辞生动华艳，情节委婉曲折，结构首尾完整，表达一定的思想观念。宋代洪迈说：“唐人小说，不可不熟，小小情事，凄惋欲绝。”（《唐人小说·序》）这是从艺术特点、传奇手法而言的；明代的胡应麟概括得更全面。他说：“凡变异之谈，盛于六朝，然多是传录舛讹，未必尽幻设语，至唐人乃作意好奇，假小说以寄笔端……”（《少室山房笔丛·二酉缀遗》）“作意”，即有意识、有目的地进行小说创作；“好奇”是记叙奇行异事；“假小说以寄笔端”，借小说的形式，表达自己的思想。由此可见六朝小说与唐代传奇的巨大差别。

“传奇”之名，盖始于中唐。宋代曾慥编《类说》，收元稹《莺莺传》，即称为“传奇”，故“传奇”应为中唐时的称呼。晚唐作家裴铏，把自己的小说集径直名之曰“传奇”。把“传奇”当作一种小说体

裁,盖始于宋代。如尹师鲁就称《岳阳楼记》为传奇体。在唐人眼光看来,传奇只是用新手法来写传记文而已,并没有把它们当作小说看待。可以说,只有近代人理解的传奇文的含义才是较为科学的。

“传奇”这一名称,后代却发生了变化,因传奇的题材多为戏曲所吸收,亦即也写异人奇事,故南宋和金以“诸宫调”为“传奇”;元人把杂剧称为“传奇”;明清时代称南戏为“传奇”。这与传奇的含义有关,但已从小说名称变成戏曲的名称了。

二、传奇的兴起

那么,唐代为什么会产生传奇呢?应该说,一种文学形式或体裁的出现,总不外有两方面的原因,一是艺术本身发展规律导致的必然结果;一是现实经济、政治和文化综合影响的产物。就传奇说来,有以下几方面原因。

一是六朝小说进一步发展的要求。

传奇小说的产生和繁荣,体现了以志怪为主体的六朝小说扩大题材即更多地面向现实,和改变创作方法即从纪实走向虚构的内在要求。具体地说,唐传奇与六朝小说相比较,其进步表现在以下五个方面。

1. 内容和题材的丰富和扩大。传奇虽“源于志怪”,且不离搜奇记逸,也不乏志怪内容,但已从记叙鬼怪之“奇事”,转变为描写人世间的“奇事”,直接、广泛地面向现实人生,摆脱了志怪的束缚和牢笼,进一步巩固和发展了我国小说的现实主义传统。传奇的题材没有限制,也没有束缚;文体卑下,本为游戏之笔。因此可以容纳当时比较正规的文体如诗、文、史等所不能容纳的内容。像琐屑

的日常生活小事，流传朝野的笑语和嘉话，民间流传的精怪传说，有悖礼教、动人肺腑的爱情故事等，都可以成为传奇的主要题材；普通的下层人物如娼妓、仆婢、侍妾、商贾以及市井无赖等，都成了传奇的主人公。尤其是娼妓、仆婢、侍妾，形成了唐传奇中最出色的女性形象系列。可以说，传奇包括了有唐一代各种各样的社会矛盾，各种各样的人物，小说的主角，无疑从鬼神变为现实中的人了。

2. 小说结构上，从六朝“粗陈梗概”，发展到有头有尾、结构完整、内容丰富的长篇故事。篇幅普遍增长，加长几倍、十几倍，甚至几十倍（但仍然是“短篇”）。使我国小说从笔记体发展到故事体。

3. 故事情节上，已从一般的风趣有致，发展到叙述委婉曲折、波澜起伏的优美故事。传奇的这种写法，影响了整个封建时代的文言小说的创作，著名文言小说集《聊斋志异》就是“用传奇法，而以志怪”的杰作。

4. 文字上，从简率古朴发展到文辞华丽、生动形象的优美的文学语言。

5. 表现手法上，从“记实”发展到“尽幻设语”，有意识、有目的地进行虚构，不再像裴启写《语林》那样，因记载谢安事不实而遭废弃了。

传奇艺术上比六朝小说的进步，鲁迅概括说：（传奇）“文笔是精细的、曲折的，至于被崇尚简古者诟病；所叙的事，大抵具有首尾和波澜，不止一

点断片的谈柄；而且作者故意显示着事迹的虚构，以见他想象的才能了。”（《且介亭杂文二集·六朝小说和唐代传奇文有怎样的区别》）是中肯的评论。

一是唐代经济、政治、文化的土壤。

初唐实行的均田制，采取了与民休息的政策，使隋末遭到破坏的农村经济逐渐得到恢复和发展。唐朝逐渐强大起来。盛唐时商品经济呈现繁荣景象。经济的发展，提供了物质生活的基础和条件，同时也促进了新的文化形式的产生和发展。传奇就是其中之一。从《游仙窟》开始，继之出现的《霍小玉传》、《李娃传》等描写妓女题材作品的出现，就属于传奇对社会生活的反映。

从高宗朝开始实行的常科科举取士制度，重视“进士科”，加深了庶族与世族的矛盾，阶级关系开始了新的变化。出身微贱的庶族知识分子，以文才仕进，多中进士科；与世族出身以“明经”中举的知识分子，形成对立。到了中唐，这种矛盾和对立酿成“党争”之祸。反映这种阶级矛盾的传奇，在繁荣的中唐小说中屡见不鲜，如《周秦行纪》、《牛羊日历》等。尊崇门第和阀阅，意味着对封建礼教的捍卫和维护。因此，在思想上，礼教的束缚与反束缚，正是这种政治观点的反映。中唐著名小说《莺莺传》、《霍小玉传》、《李娃传》等，就是鼓吹思想开放与婚姻自由、批判门阀等级制度的杰作，在思想意识形态方面，造就了传奇小说的进步倾向和动人篇章。同时，作为一种新颖的文艺形

式,易于表达丰富多彩的生活,便于显露作者的才华,故深得进士的喜爱。亦有应试举子用传奇来“行卷”的。应试之卷交于主考,谓之“纳卷”,以得意之作达于显贵、名人,谓之“行卷”,投送第二次的,谓之“温卷”。如李复言的《续玄怪录》就是行卷作品,这被鲁迅称之为“敲门砖”。

唐传奇的内容与形式,无不受到同时代的其它文艺形式如变文等讲唱文学、说话艺术以及古文运动等的影响和促进。吸收其它文艺形式的长处和特点,来丰富和发展自己,这正是传奇所走的正确道路。不少著名传奇作品均采取韵散相间的形式,诗文并举,这既继承了六朝小说的传统,又显示了当时讲唱佛经等变文的影响。有的作品,如《游仙窟》、《莺莺传》等,韵文占据较大比重,更形成传奇史才、诗笔、议论众体兼备的特征。

三、传奇的特征

唐传奇的发展,大致分为三个时期。第一个时期为初期(618—762),从唐高祖起,到唐肃宗止,大约有一百五十年,历经初唐和盛唐,这是传奇产生、兴起的时期。第二个时期为中期(763—859),从唐代宗起,到唐宣宗止,大约近百年,历经整个中唐,这是传奇发展、繁荣的时期。第三个时期为晚期(860—907),从唐懿宗咸通起,直至唐末,大约有五十年,历经整个晚唐,这是传奇衰退、没落时期。

尽管不同时期的传奇,有着不同的特点和高低、粗细之分,但就整个唐传奇来说,却有着共同的特征。这表现在:

1. 题材上讲究奇异性。“奇”、“异”是传奇小说选材的准绳,是与六朝小说传统相一致的地方。但传奇的“奇”、“异”却具有时代的特点,那就是从“志怪”走向“现实”,扩大了题材的撷取面,增加了多种多样的描写对象。志怪题材如《任氏传》讽喻浇薄世风,《离魂记》追求婚姻自由,《柳毅传》赞扬知识分子的正直品质,《郭元振》肯定反对封建迷

信行为,《温京兆》惩治酷吏的暴虐无度等。

2. 传奇开拓了现实题材,反映了广泛的社会生活,塑造了众多的人物形象,具有巨大的文学价值和认识价值。如《霍小玉传》、《李娃传》写妓女,《莺莺传》写大家闺秀,《飞烟传》写婢妾,《聂隐娘》、《红线》写女侠,《长恨歌传》写唐明皇、杨贵妃等。记述的对象包括皇帝、贵妃、贵族、官僚、文人、进士、侠客、妓女等社会各方面的人物,反映了广阔的生活领域,涉及到政治、经济、门阀制度、婚姻爱情以及思想观念等各种现实问题,使小说真正成为社会生活的一面镜子。

3. 体裁从笔记体发展到故事体。这是小说体裁发展过程中的一大进步。六朝小说虽也有较长篇幅的杂传体作品,但一般是丛残小语式的笔记体小说。如篇幅短小,叙述简率,情节单纯,人物模糊,故只能算是“片段的谈柄”,而不能成为结构完整的作品。从传奇开始,小说由笔记发展为传记式的故事性作品。是“以传记载唐代奇怪事”(《郡斋读书志·异闻记》)。这种传记形式,不仅仅表现在以人物标题,还表现在写一个人的故事,委曲完备,首尾照应,结构完整。“唐人《霍小玉传》、《刘无双传》、《步飞烟传》等篇,始就一人一事,纤徐完备,详其始末,……”(《少室山房笔丛》)说的就是传奇故事体的特点。

4. 创作上采用了虚构法。明代文言小说评论家胡应麟指出,小说发展到唐代,乃“尽幻设语”,

打破了六朝“记实”的框框，自觉进行夸张和虚构；“作意好奇，假小说以寄笔端”，有意识有目的地进行小说创作。唐代小说家赢得了独创的权利。传奇虚构的方法大致有两种：一是真伪互陈，借彼形此。如《补江总白猿传》、《莺莺传》、《东城老父传》等，它们大都是历史故事、社会传闻或前代小说素材，但传奇作者并不拘泥史实，也不受文字记载和社会传闻的束缚，自觉地进行虚构，有目的地进行再创作，以便宣扬自己对社会人事的看法和观点。一是凭空结构，任意而行。如《元无有》、《陶尹二君》等内容，本系“子虚乌有”，是作者的凭空虚构而无需题材的来源或生活的依据，纯属镜花水月，海市蜃楼。这样一味好奇而杜撰的内容，正是为了满足作者炫耀词藻、显露才思的需要。

5. 描写细腻，情节完善。把《幽明录·焦湖庙祝》与沈既济的《枕中记》作比较，就能清楚地看出这一点。《焦湖庙祝》全文只有一百多字，结构粗糙，情节仅为梗概。《枕中记》的内容与之相类，而面貌却大异。全文以“人生之适”犹如“梦寐”为主题，以旅邸主人“蒸黄粱”这一细节为线索，精心剪裁，组成一个情节丰富完满的感人故事。小说首写卢生的“苟生”之叹，次写卢生荣辱悲欢之梦，最后揭示尘世现实犹如“梦幻”的道理。《枕中记》故事，既不是真人真事的记录，也不是《焦湖庙祝》的因袭，而是作者在不满意现实、浮生若梦思想的影响下，精心构想出来的杰作。

6. 注意塑造人物形象。传奇作为写人物的故事,在叙述完整情节的同时,较为注意人物形象的塑造。现存四十多篇单行作品,以人物名字题名的占一半以上。就人物形象塑造来说,传奇小说大都以叙述为主,辅之以较多的描写,如肖像描写、心理描写、环境描写、细节描写等等。如《任氏传》用侧笔渲染任氏的美貌,《莺莺传》用诗歌表达莺莺和张生的复杂心理。在《霍小玉传》、《李娃传》里,又通过对霍小玉、李娃两人住处环境的差异:前者似闺房,后者似妓院的描写,表明一个是“初出茅庐”,一个是“老于世故”,反映了两人不同的个性。至于绚丽瑰奇的龙宫、“碧山远波”的洞庭湖水色,及东流的漳水、“晨飏动野”的树林,分别反映了柳毅和红线的品格和心理。背景(环境)的描写有力地衬托了人物。

总之,唐传奇的艺术特征,表明我国短篇小说的成熟,是我国小说史上的第一个高峰。

四、传奇的名篇

唐传奇分单篇和专集两类。单篇流传的作品,是由于某个作家写的较少,或仅一篇,构不成集子,因此常常得以单独著录和流传。毫无疑问,单独流传的作品,均为传奇的代表作,成就突出,影响深远。本章就是介绍唐代各时期产生的单篇作品,包括志异、爱情、政治、侠义等内容。题材广泛,色彩纷呈。

(一)《古镜记》

这是传奇初期第一篇较为成熟的作品。题材上志怪兼顾人事,篇幅上为三千余字的“长篇鉅制”,同时以饱满、流畅的古文,改变了六朝小说“粗陈梗概”的面貌,宣告了传奇体小说的诞生。

《古镜记》,《太平广记》题作《王度》,是隋末唐初时的作品。作者王度,太原祁(今山西祁县)人,生于隋开皇初年(581),卒于唐武德(618—626)年间。隋大业中,曾为御史,大业七年(611)五月,自御史罢归河东,六月至长安,次年冬,为著作郎,奉