

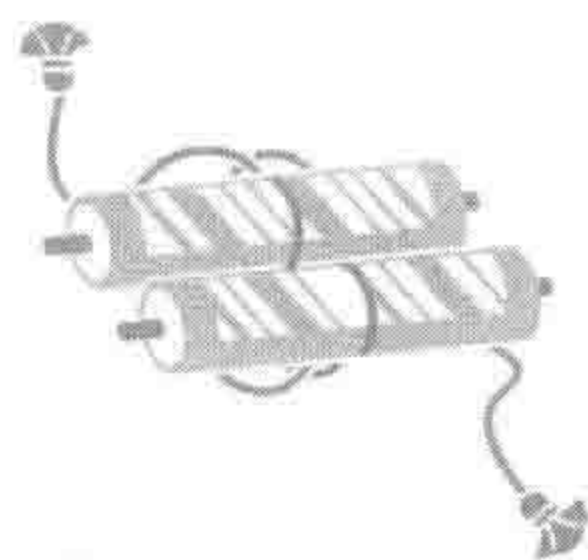
东瀛论西厢

《西厢记》流变丛考

黄冬柏 著



商務印書館
The Commercial Press



东瀛论西厢

《西厢记》流变丛考

黄冬柏 著

 商务印书馆
The Commercial Press

2018年·北京

图书在版编目（CIP）数据

东瀛论西厢：《西厢记》流变丛考 / 黄冬柏著. — 北京：商务印书馆, 2018

ISBN 978 - 7 - 100 - 15596 - 0

I. ①东… II. ①黄… III. ①《西厢记》— 戏剧文学评论 IV. ①I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第297098号

权利保留，侵权必究。

东 瀛 论 西 厢
《西厢记》流变丛考
黄冬柏 著

商 务 印 书 馆 出 版
（北京王府井大街36号 邮政编码 100710）
商 务 印 书 馆 发 行
山东临沂新华印刷物流
集团有限责任公司印刷
ISBN 978 - 7 - 100 - 15596 - 0

2018年4月第1版 开本 640×960 1/16
2018年4月第1次印刷 印张 23

定价：80.00元

序

康保成

我认为，《西厢记》是中国古典戏曲中最优秀的作品——没有之一。

我的两位老师——他们也是师生关系——王季思先生和黄天骥先生，对《西厢记》的作者及写作年代有不同看法：季思师认为《西厢记》是元初王实甫一人所作；天骥师则认为王实甫一人不可能完成《西厢记》，因为这部作品“实在太完美”了，一定经过后人不断润色加工，直到明代才得以完成。季思师的观点写在论文中，天骥师的推测则多次在课堂上讲授。受他们的启发，我的雌黄之论是：从现有资料看，《西厢记》在元代由一人写成应无问题，而这是中国文学史、中国戏剧史上一个难以解释的谜。

《离骚》出现的时代离《诗经》并不遥远，但两者相比，简直不啻霄壤。《离骚》如此鸿篇巨制，如此瑰丽多姿，出现在2000多年以前，使其成为中国文学史上第一个难以解释的谜。第二个难解之谜是李白，他的天马行空、随心所欲，实在太匪夷所思了，他和“诗圣”杜甫之间的距离太大了。后人学杜不学李，因为李是不可学、不可复制的。中国文学史上的第三个难解之谜就是《西厢记》。元杂剧以“四折一楔子”为通例，而《西厢记》是五本二十一折；元杂剧的“一人主唱”体制很难突破，而《西厢记》则多处出现对唱、合唱。体制的突破已经使《西厢记》鹤立鸡群。更何况，她没有半点的说教，而完全以悬念迭起的爱情故事、鲜明生动的人物形象、美丽而又毫不做作的唱词、天衣无缝的戏剧对白

取胜。“新杂剧、旧传奇，《西厢记》天下夺魁”（明贾仲明《凌波仙》吊词），这个评价，贯穿整个古代社会都毫不为过。

作为经典的《西厢记》，其研究成果自然是车载斗量，汗牛充栋。而冬柏君的《东瀛论西厢》，能够百尺竿头更进一步，实在不容易。这一成果，来自他多年的执着、积累和勤于思考。

众所周知，在中国文学史上，“传奇”这个名称可以先后指唐代的文言小说、金代的诸宫调、元杂剧和明代“戏曲之长者”（王国维语）。冬柏发现，“传奇”最初并不如前人所说，是因裴铏《传奇》的流行才用它来概括一切唐人小说的，“传奇”最初是《莺莺传》的别名；诸宫调《董西厢》被称为“古今传奇鼻祖”，“王实甫《西厢记》为传奇冠”（胡应麟语），明代南曲受到《西厢记》的深刻影响，专收“传奇”的《六十种曲》收录北曲《西厢记》就是明证。从这一发现入手，冬柏指出：“传奇”这一名称之所以可指相异的文学样式，是因为其背后蕴含着内容题材上的共性。具体地说，以《西厢记》文学为代表的爱情故事是历代“传奇”所表现的主要题材，而“传奇”所指文学样式的变化，正是和《西厢记》文学的变迁一起发展的。

历来的《西厢记》研究，多注重作者、时代、主题思想、人物形象、表现方法以及版本流传等问题。冬柏另辟蹊径，从明清文人撰写的杂记随笔和小说戏曲等资料中，探寻《西厢记》的搬演情景；并通过对台本、观众嗜好以及社会背景等方面的考察，阐明了《西厢记》从案头之作到场上之曲的发展变化。他调查的文献资料，有明代沈德符的《万历野获编》、冯梦祯的《快雪堂日记》，清代焦循的《剧说》、邹枢的《十美词记》等资料，以及《金瓶梅》《红楼梦》和《香囊怨》《三义记》《鹦鹉墓贞文记》等小说戏曲。他发现，从这些资料的记录描写中，可以明确获知《西厢记》不断地被搬演和传唱，广泛而持久地受到各阶层观众欢迎的实况。他还着重比较了王实甫《西厢记》与《缀白裘》中所收录的《西厢记》折子戏的异同，指出即使是《西厢记》这样的经典，

也存在一个不断被戏剧化的过程。民间台本的基本倾向是：删减繁多的曲牌和难解的曲词，增加通俗晓畅的宾白，并随着由一人独唱向合唱、对唱改变的同时，对话的场面也有大幅增加；增加了原本所没有、又能逗观众喜乐的情节，从中也产生了无聊的插科打诨和淫秽的色情描写；故事的主角有从才子佳人到丫鬟侍女过渡的倾向，红娘的形象越来越生动活泼，深入人心。

冬柏还对明清两代《西厢记》的序跋进行了考察。诸如王骥德、吴炳、朱朝鼎、何璧、槃邁硕人、凌濛初、徐文长、李卓吾、毛西河等人，多是当时名声显赫的戏剧理论家和评论家，他们为《西厢记》题写的序跋，流行广、影响大。冬柏对这些序跋一一进行了考察，从中探究了当时的文艺思潮、戏曲理念、序跋作者的意图和欣赏者（观众、读者）的趣味等，并阐明了这些序跋在《西厢记》流传和发展中所起的导向作用和推动作用。

金圣叹的《第六才子书西厢记》影响巨大，冬柏专门予以研究。冬柏指出，《第六才子书》之所以风行海内，其主要原因有三点：首先，针对《西厢记》身背“诲淫”的污名进行翻案，再三强调《西厢记》不是“淫书”，而是描写男女纯洁爱情的杰作；其次，针对风靡明末清初文坛的“大团圆”模式，大胆腰斩《西厢记》第五本，以《草桥店梦莺莺》作结，给读者无限遐想的空间；第三，针对当时广为流传的《南西厢记》等演出脚本，把《西厢记》还原为供书斋阅读的案头之书，使读者又得重视和品尝王实甫的精彩文采。此外，金圣叹针对剧中人物性格所进行的独到和精彩的分析，也博得了观众的喜爱。冬柏指出，《第六才子书》不仅对《西厢记》的广泛流传发挥了重要的作用，而且对中国古典戏曲理论的发展也产生了深远的影响。

冬柏还对前人极少关注的民歌俗曲中的《西厢》故事进行搜集和研究。他调查了《新编题西厢记咏十二月赛驻云飞》《雍熙乐府》《摘锦奇音》《霓裳续谱》《白雪遗音》等集子中涉及的《西厢》题材的作品，并

将其与《南西厢》进行比较，阐明了《西厢记》在“雅”与“俗”的分途发展，以及二者的互动关系。

此外，冬柏在对北宋赵令畤的鼓子词《商调蝶恋花》进行研究时，发现著名文学家苏轼以及苏门师徒对西厢故事的流传和发展发挥了重要的作用。这显然是一个令人感兴趣的新课题。

在对众所周知的相关文献进行调查研究的同时，冬柏君还以长期留学并任教于日本的优越条件，调查了日本内阁文库所收藏的明万历年间熊龙峰刊《重刻元本题评音释西厢记》、陈邦泰刊《重校北西厢记》，成簃堂文库所藏的胡氏少山堂刊刻的《新刻考正古本大字出像释义北西厢》，以及天理大学图书馆所藏游敬泉刊印的《李卓吾批评合像北西厢记》等。这些刊本皆为海内孤本或中国本土已佚之本。由于时间的关系，冬柏在本书中只对内阁文库所收明万历年间熊龙峰刊《重刻元本题评音释西厢记》进行了详细的考察，阐明了其形式和内容特征、在《西厢记》流传和发展的过程中所起的作用，还探讨了这一刊本流入日本的经过以及原所藏者林罗山收集汉籍的情况。冬柏表示，今后将继续实施对其他日藏《西厢记》孤本的调查，在解明这些版本形式和内容特征的同时，从近代日本接受中国古典这一视点，进一步探寻其在日本被保存和传播的情况。

冬柏研究《西厢记》的大著亮点颇多，以上仅蜻蜓点水，择要介绍，难免疏漏。

我和冬柏君初相识于1994年春，掐指一算，已经二十三年了。那年我赴日本九州大学文学部任教，当时中国文学专业的留学生中，就有冬柏。在我的印象中，冬柏为人谦虚低调，为学认真执着。他当时的研究方向，就是《西厢记》的流传与接受史。我回国之后，和冬柏一直保持联系。知道他一直在进行《西厢记》的研究，其阶段性成果不断以日文、中文分别在日、中两国的学术期刊发表，获得了文学博士学位，并在大学任教，对此很为他感到高兴。这次冬柏的大著在国内出版，求序于我，

于是不揣鄙陋，欣然从命，也算是借此机会回顾了一下在九州大学的教学生涯，并祝冬柏君事业更上层楼，家庭和睦幸福。

是为序。

2017年2月9日于中山大学珠海校区寓所

目 录

序	(康保成)	/ 001
---	-------	-------

导 论	《西厢记》研究现状和本书概说	/ 001
-----	----------------	-------

一	研究现状和问题所在	/ 004
	(一) 关于《西厢记》的作者	/ 004
	(二) 关于《西厢记》的版本	/ 006
	(三) 关于《西厢记》的主题	/ 008
	(四) 关于《西厢记》的人物形象	/ 010
	(五) 关于《西厢记》的语言表达	/ 013
	(六) 关于日本的《西厢记》研究	/ 016
二	本书的研究视角和目的	/ 019

第一章	从西厢故事的流传看“传奇四变”	/ 025
-----	-----------------	-------

——从唐人小说《传奇》到元代杂剧《西厢记》

一	“传奇四变”说	/ 027
二	《莺莺传》——“传奇”的来源	/ 028
三	《西厢记诸宫调》——“古今传奇鼻祖”	/ 033
四	“今王实甫《西厢记》为传奇冠”	/ 041
五	《西厢记》和明代才子佳人“传奇”	/ 045
六	结 语	/ 047

第二章 西厢故事和宋代讲唱文艺 / 051

——以赵令畤《商调蝶恋花》为中心

- 一 引言 / 053
- 二 宋代西厢故事的流传和苏轼 / 053
- 三 赵令畤和《商调蝶恋花》 / 061
- 四 《商调蝶恋花》的特征 / 067
- 五 结语 / 073

第三章 西厢故事的戏曲化 / 075

——以董解元《西厢记诸宫调》为中心

- 一 引言 / 077
- 二 董解元及其活动的时代 / 077
- 三 《西厢记诸宫调》的特征 / 080
- 四 西厢故事的戏曲化过程 / 091
 - (一) 从鼓子词到诸宫调 / 091
 - (二) 从诸宫调到元杂剧 / 100
- 五 结语 / 106

第四章 西厢故事的流传 / 107

——从明代传奇到民歌俗曲

- 一 引言 / 109
- 二 关于明清传奇 / 111
- 三 关于民歌俗曲 / 113
 - (一) 《新编题西厢记咏十二月赛驻云飞》
等四种歌曲集 / 115

(二) 《雍熙乐府》 / 117

(三) 《摘锦奇音》 / 119

(四) 《霓裳续谱》 / 122

(五) 《白雪遗音》 / 125

四 结 语 / 131

第五章 《西厢记》的上演 / 135

——从案头书到台上曲

一 引 言 / 137

二 杂记随笔中的《西厢记》搬演记录 / 137

三 小说戏剧中的《西厢记》上演场面 / 143

四 《西厢记》的演出本 / 148

(一) 杂剧、传奇的改本 / 149

(二) 《缀白裘本西厢记》 / 150

五 结 语 / 156

第六章 《西厢记》的序跋 / 159

——从明清序跋看戏曲的理念

一 引 言 / 161

二 主要明刊本序跋 / 162

(一) 《新校注古本西厢记》

(山阴朱朝鼎香雪居刊本) / 162

(二) 《北西厢记》(渤海逋客校本) / 166

(三) 《词坛清玩槃邁硕人增改订本西厢记》

(槃邁硕人增改本) / 168

(四) 《西厢记》(乌程凌氏刊本) / 170

- (五) 《重刻订正元本批点画意北西厢》
(徐文长评本) / 171
- (六) 《李卓吾先生批点西厢记真本》
(西陵天章阁刊本) / 173
- 三 主要清刊本序跋 / 174
 - (一) 《贯华堂第六才子书西厢记》 / 174
 - (二) 《毛西河论定西厢记》 / 176
 - (三) 《桐华阁本西厢记》 / 178
- 四 结 语 / 179

第七章 《西厢记》的批评 / 183

——以金圣叹《第六才子书》为中心

- 一 引 言 / 185
- 二 《第六才子书》的诞生及其构成 / 187
- 三 《第六才子书》的特征及其价值 / 188
 - (一) 围绕“淫书”和“妙文” / 188
 - (二) 关于鉴赏和人物批评 / 192
 - (三) 从大团圆到离别 / 196
- 四 《第六才子书》的评价 / 202
- 五 结 语 / 205

第八章 《西厢记》文学的雅俗交融 / 207

——围绕“文采”和“本色”的语言表达

- 一 引 言 / 209
- 二 雅俗概念的由来 / 210
- 三 俗中见雅 / 214

四 雅俗交融 / 220

五 结 语 / 231

第九章 日藏汉籍孤本考 / 233

——以熊龙峰刊话本小说和《西厢记》为中心

一 引 言 / 235

二 建阳坊刻和熊氏家族 / 236

三 关于《熊龙峰四种小说》 / 243

（一）《张生彩鸾灯传》 / 246

（二）《苏长公章台柳传》 / 248

（三）《冯伯玉风月相思小说》 / 252

（四）《孔淑芳双鱼扇坠传》 / 256

四 《熊龙峰四种小说》和
《重刻元本题评音释西厢记》 / 259

五 结 语 / 264

第十章 《重刻元本题评音释西厢记》流变考 / 267

——以日本内阁文库藏本为中心

一 引 言 / 269

二 日本内阁文库所藏熊龙峰刊本 / 270

三 上海图书馆所藏徐士范刊本 / 286

四 中国国家图书馆所藏刘龙田刊本 / 301

五 三种《重刻元本题评音释西厢记》之关系 / 305

六 结 语 / 313

余 论 《西厢记》研究的展望 / 315

一 本书的小结 / 317

二 今后的研究 / 324

（一） 日本所藏《西厢记》孤本的调查和研究 / 325

（二） 历代《西厢记》评论序跋的考察 / 325

（三） 《西厢记》版本集成的编纂 / 326

（四） 《西厢记》改编本的整理 / 326

（五） 《西厢记》研究新课题的开拓 / 327

附 录 / 329

附录一 日本所藏《西厢记》刊本目录 / 331

附录二 主要参考书目 / 343

后 记 / 351

导论

《西厢记》研究现状和本书概说



《西厢记》为中国古典戏曲的杰作，曾与长篇小说《红楼梦》并称为中国文学史上的双璧。一般认为，《西厢记》的作者是王实甫，而实际上从唐元稹起，到宋赵令畤、金董解元以及历代无数民间艺人，都对《西厢记》故事的流传和发展做出了巨大的贡献。如果没有唐代传奇小说《莺莺传》、宋代鼓子词《元微之崔莺莺商调蝶恋花》、金代诸宫调《董解元西厢记》等先行作品，也就不可能诞生元杂剧的杰作《西厢记》了。《西厢记》与其说是由个人创作的故事，还不如说众人智慧的结晶和时代的产物。

本书所要探讨的是以崔莺莺、张生恋爱为题材的《西厢记》故事在时间和空间中的变化和流传的历史，也是《西厢记》故事在内容和形式上的变化和发展的历史。从《莺莺传》到《元微之崔莺莺商调蝶恋花》《董解元西厢记》，以及明传奇《南西厢记》（以下简称《南西厢》）、清金圣叹《第六才子书西厢记》，《西厢记》故事随着时代的推移，历代文人作者或者民间艺人为满足读者和观众的欣赏趣味，对其内容和形式做了多种改编，从而创作了各类作品。也正是这种不断的改变和发展，使《西厢记》故事能够保持旺盛的生命力，从而超越时空以及欣赏者阶层的界限，达到了脍炙人口、雅俗共赏的境界。

在中国俗文学史上，从传奇小说到讲唱文艺以及戏曲这一发展过程中，不同文学样式之间的密切关系令人注目。《西厢记》《牡丹亭》《长生殿》等古典戏曲的杰作，都是以经过长期流传和改变的故事为基础，由王实甫、汤显祖、洪昇等伟大的剧作家完成的。因此，《西厢记》文学的研究，不仅对阐明各种《西厢记》作品的特征，而且对考察中国小说戏曲的发展，都具有极为重要的意义。