

古代小说评介丛书

小说与文化类

古代小说与戏曲

李修生 李真渝 著

辽宁教育出版社

古代小说评介丛书·第四辑

古代小说与戏曲

李修生 李真渝 著

辽宁教育出版社

2001年·沈阳

图书在版编目(CIP)数据

古代小说与戏曲/李修生等著.-沈阳:辽宁教育出版社,2001.1

(古代小说评介丛书,第4辑,小说与文化类)

ISBN 7-5382-1693-6

I. 古… II. 李… III. 戏曲-关系-古典小说-文学研究-中国 IV. I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 79674 号

辽宁教育出版社出版、发行
(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

朝阳新华印刷厂印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/32 字数: 60 千字 印张: 3 $\frac{3}{4}$

印数: 22,612—25,611 册

1992 年 10 月第 1 版

2001 年 1 月第 3 次印刷

责任编辑: 刘顺德

责任校对: 马 慧

装帧设计: 安今生

定价: 4.50 元

**全国高校古籍整理研究会
重点规划项目**

本书获一九九三年中国图书奖

内容简介

小说与戏曲，是中国古典文学的姊妹花。本书从中国文化史的角度，系统论述了小说与戏曲的关系：小说与戏曲的相互影响；戏曲和小说之间题材的袭用和交融；小说与戏曲的互相移植；列举了《三国》、《水浒》、《西游》、《红楼》等小说名著对戏曲的影响，阐明了小说与戏曲关系中的文化意义。

《古代小说评介丛书》编委会

顾 问 林 辰 章培恒

主 编 侯忠义 安平秋

编 委 (以姓氏笔画为序)

马樟根 王 申 王海明

安平秋 张 俊 沈国经

欧阳健 骆桂明 侯忠义

曹亦冰 萧相恺 董哲潜

《古代小说评介丛书》

出版说明

这是迄今为止第一套全面系统评介中国古代小说史和小说作品的丛书，旨在向中学图书馆提供系统的课余读物，正确引导中学生阅读和欣赏，以启迪中学生的民族文化意识，弘扬民族文化；同时也兼顾教学参考和学术研究。所以它有如下三个特点：

（一）请专家给中学生写书，用通俗的文字和生动的形式，写出当代科研的新水平；少数作者虽然还不是专家，但也是在所撰著的课题上有较深入研究的中青年研究者。

（二）每书都是寓学术性于知识性、趣味性之中，不是死板的讲授，而是高层次的引导，力求达到：中学生看得懂、爱看，大学生和研究者也可了解各书作者的新资料、新观点和新成就。

（三）全丛书共九辑八十册。这九辑是：断代简史类、分类史话类、小说知识类、小说与文化

类、历史小说类、世情讽喻类、神怪小说类、侠义公案类、话本与文言小说类。其中小说史部分，以史为经，以作品为纬，分代、分类评述；作品评析部分，以有影响的作家与作品为主，兼顾门类，重在评介，旁及源流；力图从文学的、文化的、历史的角度，多方面、多层次地评介中国古代小说，以开阔读者的视野。

请专家给中学生写书，写通俗与学术兼顾的书，这是一种新的尝试。诚望教育界、学术界以及各界读者给予批评指导。

辽宁教育出版社

1992年1月

目 录

引 言·····	(1)
一、文言小说对白话小说和戏曲 的影响·····	(5)
(一) 白话小说和戏曲是瓦舍伎艺 的产物 ·····	(5)
(二) 文言小说与白话小说、戏曲 的渊源关系 ·····	(9)
二、白话小说和戏曲的交融发展 ·····	(15)
(一) 白话小说和戏曲题材的袭用 和交融·····	(15)
(二) 白话小说和戏曲体制的交互 影响·····	(29)
三、明清著名小说对戏曲的决定性 影响 ·····	(41)
(一) “作传奇，以扬其忠义”—— 《三国演义》对戏曲的 影响·····	(42)

(二) “闭室闲观《水浒》，缘情草就传奇”——《水浒传》对戏曲的影响·····	(47)
(三) “合天人神佛妖鬼而并举之”——《西游记》对戏曲的影响·····	(54)
(四) “半枕《红楼》残梦，一编红豆新歌”——《红楼梦》对戏曲的影响·····	(58)
四、戏曲接受小说内容的主动性·····	(68)
(一) 借小说情文而作随意点染·····	(69)
(二) 对人物形象的丰富和独特把握·····	(78)
(三) 独创之作与小说的内在联系·····	(87)
五、古代小说与戏曲的关系中的文化意义·····	(94)
(一) 缩小了小说的接受者中无文化群体和有文化群体内的区别·····	(94)
(二) 小说戏曲的流播过程是一个复杂的文化现象·····	(98)
(三) 在广阔的地域中促进了其他文化艺术对小说的内容的接受·····	(103)

引 言

这套书的主编先生知道我们对小说和戏曲都有兴趣，便提出这样一个有诱惑力的题目——“古代小说与戏曲”。说实话，这个题目，我们曾考虑过多次，也听许多先生不止一次地说：“中国古代小说与戏曲，有着十分密切的关系。”更有人称它们是连理树、并蒂莲、姐妹花。这些话说得多么动听，多么形象呵！然而，这不是很容易说清楚的题目。这里说“古代”，自然指中国古代，也即中国封建社会。中国古代的小说和戏曲各有其特征。小说是以散文叙述故事，它的叙述方式受民间讲唱故事影响；戏曲是演员通过舞台表演故事，它是以乐曲为主的综合表演形式。二者第一个显而易见的共同点便是故事，而且很多故事内容相同。第二，叙述和表演的手段、结构形式也有很多相同点。这些都是不能忽略的，而更重要的是它们的共同点在于最充分地体现了中国的文化传统。如果用人来比拟，她们不仅眉眼身段

相象，而且思想性格都是那样的一致。她们共同地体现了我们民族的精神面貌。美的地方是相同的，丑的地方也无大差异。对这样一对姐妹花，人们怎能不产生浓厚的兴趣呢？不过对这本小书，大家不要存奢望，我们恐怕连自己想说的问題都没说清楚，更何况还有一些应该涉及的问题没有去涉及呢？它如果能引起大家的兴趣，不断地展开讨论，使我们对二者关系的认识不断加深，便是实现我们的愿望了。

中国古代小说，如果探索它的渊源，可以上溯到上古的神话传说。诚如鲁迅所说：“探其本根，则亦犹他民族然，在于神话与传说。”（《中国小说史略》第二编）中国古代戏曲，研究者多认为形成于北宋后期。而中国的“古剧”最早也可以推到古时的祭神乐舞，如闻一多称《九歌》为中国古代“雏形的歌舞剧”（《文学的历史动向》，见《闻一多全集》第一卷）。古代的神话传说、祭神乐舞都与原始社会、奴隶社会的社会生活和原始宗教有着密切关系，二者本根相同，神魂相系。

魏晋六朝笔记小说，尚不是严格意义的小说；同时的百戏歌舞中也有戏剧性表演，但尚未形成戏剧。唐人“始有意为小说”（《中国小说史略》第八编）。传奇小说作者已不是实录见闻，而是有意进行小说创作，驰骋想象，“凭虚构象”（刘熙载《艺概》），进行艺术虚构，是真正的小说创作。同

时期，以科白滑稽为主的参军戏和以歌舞为主的歌舞戏均有所发展。这些表演艺术的逐步发展，为中国古代戏曲艺术的形成准备了条件。唐代开始的俗文化的发展，密切了二者的关系。至宋代，在说话伎艺基础上白话小说兴起，戏曲正式形成。从二者形成的先后来看，姐姐当然是小说。但姐妹之说，只是一个比拟，若从二者的因缘关系来看，还有好多容易纠缠的问题要说清楚。首先，中国古代小说有文言、白话两种形式，各成系统，而又互相影响，互相渗透。明代以后，二者已到了密切结合的阶段，即便是文言小说，也从民间说唱中汲取营养，许多作品都具有不同程度融合的痕迹。再者，中国古代白话小说长期以来是以民间说唱形式与群众保持密切联系，依据听众反映不断进行修改，再经文人整理加工而成为累积型的作品。同时，随着白话小说作为书面文学流传，由作家个人创作，通过印刷刊行，读者密室阅读的近代意义小说在明清也逐渐产生，并成为重要形式。中国古代戏曲，则有民间演唱，再经文人整理加工而成的累积型作品，也有作家个人创作的作品。因此，中国古代小说和戏曲的关系在中国文化发展的过程中，在不同的历史时期，呈现着不同的状态，有着复杂的因缘关系。传奇等文言小说产生较早，它对后来兴起的白话小说和戏曲有着直接的影响。在很长的一段时期内，累积

型白话小说和长期舞台流传剧目交叉发展，互为影响。作家个人创作的小说具有很高的思想艺术成就，得到阅读者的承认，又以印刷刊行的书本流传，因此具有极大的稳定性，它的产生对戏曲剧目产生了决定性影响，并将小说创作推向中国古代文学的高峰。这种密切的关系，使小说和戏曲的思想内涵、民族艺术特征有许多共同性，但作为不同的艺术形式也有各自的特点。

一、文言小说对白话小说和戏曲的影响_____

前面说过，中国古代小说有白话小说和文言小说两个系统。白话小说是民间说话系统，有短篇小说（或称话本小说）和长篇章回小说，在此基础上产生了作家独立完成的近代意义的小说。文言小说是文人创作系统，它从一开始也受民间影响，在流播中对白话小说有着直接影响。

（一）白话小说和戏曲是瓦舍伎艺的产物

白话小说最初是“说话”伎艺人表演使用的底本，称为“话本”；戏曲在北宋时正式形成，由杂剧艺人表演，当时称为“杂剧”。据宋元人记载，北宋时说话与杂剧同为当时勾栏瓦舍中最受

民众欢迎的伎艺。孟元老《东京梦华录》卷五“京瓦伎艺”条，记叙了北宋徽宗崇宁（1102—1106）、大观（1107—1110）以来，即十二世纪初年，在北宋都城开封瓦肆中演出的伎艺。其中属于“说话”和“杂剧”的伎艺人包括：“教坊减罢并温习张翠盖、张成弟子、薛子大、薛子小，俏枝儿、杨总惜、周寿奴、称心等般杂剧。”“孙宽、孙十五、曾无党、高恕、李孝祥：讲史。”“李慥、杨中立、张十一、徐明、赵世亨、贾九：小说。”“孔三传、耍秀才：诸宫调。”“刘乔、河北子、帛遂、吴牛儿、达眼五、重明乔、骆驼王、李敦等：杂班。”“霍四究：说三分；尹常卖：五代史。”可见当时盛行的情况。这些说话、戏曲伎艺与小唱、嘌唱、傀儡、影戏、杂技等，都在乐棚内作场，“不以风雨寒暑，诸棚看人，日日如是”。

“瓦舍”，是城市中民众的娱乐地区，如同旧日北京的天桥，上海的城隍庙等。吴自牧《梦粱录》说：

瓦舍者，谓其“来时瓦合，出时瓦解”之义，不知始于何时？顷者，京师甚为士庶放荡不羁之所，亦为子弟流连破坏之场。

杭州之瓦舍，甚于汴京，城内外不下十七处。“勾栏”，是瓦舍中演出场所，类今日的剧场。当然，

当日的剧场和今日的剧场面貌不同。元无名氏《蓝采和》杂剧中蓝采和上场白说：

小可人姓许名坚，乐名蓝采和，浑家喜千金，所生一子是小采和，媳儿蓝山景，姑舅兄弟是王把色，两姨兄弟是李薄头。俺在这梁园棚勾栏里做场。昨日贴出花招儿去，两个兄弟先收拾去了，这早晚好勾栏里去。

勾栏瓦舍是城市各种表演伎艺商品化的产物。在此以前，各种伎艺的表演都在祭祀、节日活动的时候进行。表演场所大多在寺院中，间或在城市市场的露天临时舞台，逐渐发展才出现城市专门娱乐地区和固定剧场。中世纪，这些表演伎艺由寺庙中走出来到专门娱乐场所进行商业性演出，这是市俗文艺发展的标志。同类情况在英国也曾出现。

各种伎艺同时同地演出，促进了俗文学的发展。说话和杂剧是宋代瓦舍众伎中两个重要的艺术门类。周密《都城纪胜》中《瓦舍众伎》条，对宋杂剧和说话伎艺分别作了介绍：

杂剧中，末泥为长，每四人或五人为一场，先作寻常熟事一段，名曰艳段；次作正杂剧，通名为两段。末泥色主张，引戏色分

付，副净色发乔，副末色打诨，又或添一人装孤。其吹曲破断送者，谓之把色。大抵全以故事世务为滑稽，本是鉴戒，或隐为谏诤者，故从便跳露，谓之无过虫。

说话有四家：一者小说，谓之银字儿，如烟粉、灵怪、传奇；说公案，皆是搏刀赶棒，及发迹变泰之事。说铁骑儿，谓士马金鼓之事。说经，谓演说佛书；说参请，谓宾主参禅悟道等事。讲史书，讲说前代书史文传、兴废争战之事。最畏小说人，盖小说者能以一朝一代故事，顷刻间提破。

并说在教坊十三部中，“唯以杂剧为正色”。可见她的地位是很重要的。根据上面征引的《都城纪胜》的记载，说话又分为四个支派，或称家门。

一、银字儿：如烟粉、灵怪、传奇；

说公案：皆是搏刀赶棒及发迹变泰之事。

二、铁骑儿：谓士马金鼓之事。

三、说经：谓演说佛书；

说参请：谓宾主参禅悟道等事。

四、讲史书：讲说前代书史文传、兴废争战之事。

“银字儿”、“铁骑儿”，总称“小说”。“小说”、“讲经”、“讲史”等说话人用的底本，开始，它的形