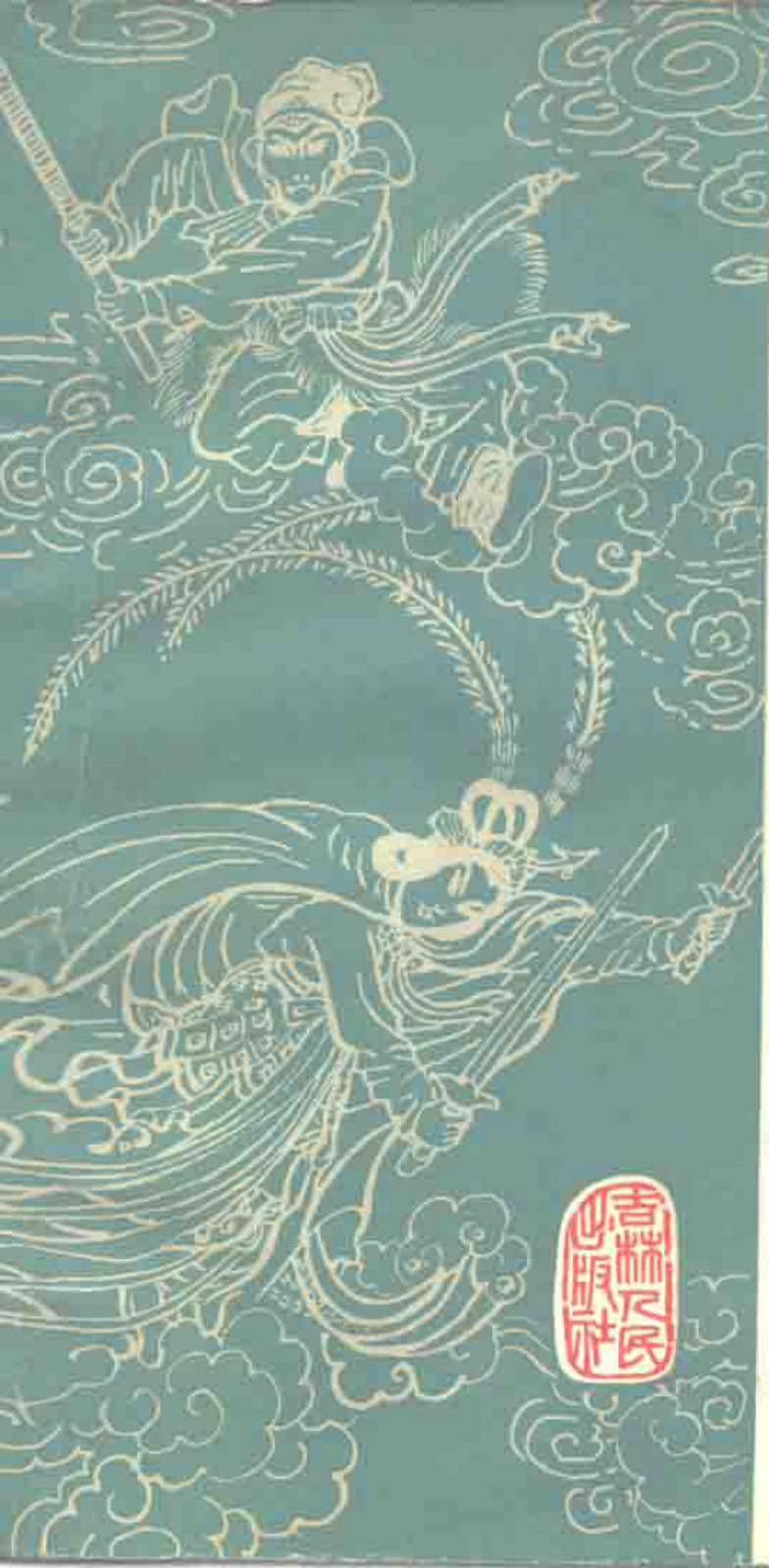

中国古典小说讲话

中国古典小说讲话

吉林大学中文系

小说讲话编写组

吉林人民出版社

中国古典小说讲话

吉林大学中文系《中国古典小说讲话》编写组

*

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行
长春新华印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 75%印张 插页2 155,000字

1981年2月第1版 1981年2月第1次印刷

印数：1—135,500册

书号：10091·788 定价：0.65元

目 录

第一讲	唐代传奇	(1)
一	唐代传奇的产生和发展	(1)
二	唐代传奇的思想与艺术	(5)
三	唐代传奇的地位及影响	(16)
第二讲	宋元话本	(19)
一	“说话”艺术的兴盛和话本小说的产生	(19)
二	话本小说的思想内容	(24)
三	话本小说的艺术特色	(35)
第三讲	《三国演义》	(42)
一	《三国演义》的产生及其作者	(42)
二	《三国演义》的思想倾向	(44)
三	《三国演义》的人物形象	(49)
四	《三国演义》的战争描写	(58)
第四讲	《水浒传》	(63)
一	《水浒传》的成书及版本	(63)
二	《水浒传》的思想内容	(67)
三	《水浒传》中的宋江	(77)
四	《水浒传》的艺术成就	(82)
第五讲	《西游记》	(88)
一	《西游记》的故事来源及其作者	(88)

二	《西游记》的思想内容和孙悟空的形象	(93)
三	《西游记》的艺术成就	(106)
四	《封神演义》及其它神魔小说	(110)
第六讲	明代白话短篇小说	(116)
一	白话短篇小说的繁荣	(116)
二	白话短篇小说的思想内容	(119)
三	白话短篇小说的艺术成就	(132)
第七讲	《聊斋志异》	(136)
一	蒲松龄的生平和创作	(136)
二	《聊斋志异》的思想内容	(138)
三	《聊斋志异》的艺术特色	(157)
第八讲	《儒林外史》	(162)
一	吴敬梓的生平	(162)
二	《儒林外史》的思想内容	(164)
三	《儒林外史》的讽刺艺术	(179)
第九讲	《红楼梦》	(186)
一	《红楼梦》的作者及其时代	(186)
二	《红楼梦》的思想内容	(192)
三	《红楼梦》的艺术成就	(209)
第十讲	近代的谴责小说	(215)
一	谴责小说的出现	(215)
二	李宝嘉的《官场现形记》	(217)
三	吴沃尧的《二十年目睹之怪现状》	(223)
四	刘鹗的《老残游记》	(228)
五	曾朴的《孽海花》	(231)

第一讲 唐代传奇

一 唐代传奇的产生和发展

唐代传奇，是唐代作家用文言文写的短篇小说。封建时代把“释经阐道”的诗文当作正统文学，而认为“不本经传”、“作意好奇”的小说是卑下的，所以就贬低它，叫它“传奇”。这个名称最早出现在晚唐作家裴铏的《传奇》一书中，以后人们就把唐代小说概称为“传奇”。

我国古代小说，从先秦两汉的神话传说、寓言故事、史传文学到六朝时期的志怪志人，经过长期的准备，积累了一定的创作经验。到了唐代，传奇的出现使小说初步形成一种独立的文学形式，具有了较为丰富的现实内容和比较完备的艺术形式。正如鲁迅所说：“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，而尤显者乃在是时则始有意为小说。”这种有意识的创作活动，突破了六朝志怪题材的局限，内容比较广阔，提出了一些富有现实意义的社会问题；作品中的主人公逐渐由神鬼灵怪变成了现实生活中的人；艺术上，在形象塑造、情节结构和语言运用等方面，也都有明

显的进步。总之，唐代传奇的创作，标志着我国古代小说进入了一个新的发展阶段。

唐代传奇的产生和发展，是与当时的社会经济和阶级斗争分不开的。唐代前期，从贞观到开元、天宝年间，由于社会比较安定，生产得到迅速的恢复和发展，经济、文化出现了繁荣的景象。但封建社会内部的阶级矛盾，由于土地的兼并和封建剥削的残酷而日益激化，农民起义不断发生。与此同时，统治阶级内部财产和权力再分配的斗争也趋于表面化，出现了党争迭起和藩镇割据的局面。公元八世纪的“安史之乱”，使唐王朝开始走下坡路，封建统治岌岌可危。在农业生产日趋凋敝的同时，城市经济却得到了畸形的发展，出现了一批象长安、洛阳、扬州等以消费为主的大都市。在这些地方不但盘踞着大批封建官吏，而且也云集了不少富商大贾。他们占有大量财富，过着极其腐朽的寄生生活。同时小商贩、手工业者、无业游民、落拓文人的增加，也使城市居民迅速增长。于是适应市民需要的各种文化娱乐行业，便相继出现了。唐代传奇就是在这样的情况下产生和发展起来的。

唐代传奇的兴起，与当时的社会风气也是有关系的。传奇的作者如沈既济、蒋防、元稹、白行简等人多出自寒门。他们为了取得当权者的赏识，常常以编写传奇故事来显示自己的才华。正如鲁迅所指出的：“唐以诗文取士，但也看社会上的名声，所以士子入京应试，也许预先干谒名公，呈献诗文，冀其称誉，这诗文叫做‘行卷’。诗文既滥，人不欲观，有的就用传奇文，来希图一新耳目，获得特效了，于是那时

的传奇文，也就和‘敲门砖’很有关系。”

唐代传奇的兴起，还有文学发展本身的原因。六朝志怪为唐代传奇的产生作了准备，志怪的题材范围和表现方法，被唐初传奇作者所承袭而有所发展。唐诗和唐代散文，对传奇的创作也有影响。唐代民间文学给传奇作者以许多启示。据段成式《酉阳杂俎》记载，中唐时期，民间流行着一种“市人小说”，当时叫做“说话”。这种“说话”艺术，为传奇作者提供了新的思想内容和表现方法。有的作者受“说话”的影响，而将当时流传的民间故事加以整理，进行再创作。如白行简的《李娃传》，就是根据民间说话《一枝花》改写成的。唐代变文散韵夹杂、唱白并用的特点，在某些传奇作品中也可以看到它的影响。

唐代传奇的发展，大致可以分为三个时期：

1. 初唐到盛唐，是由志怪到传奇的过渡时期。这一时期的作品，基本上承袭六朝志怪的余风，内容多为“微异话奇”，艺术表现上有所进步，结构较为完整，描写比较细致，情节也多曲折变化，显示出了承上启下的痕迹。保存下来的作品仅有三篇。王度的《古镜记》，是以宝镜为线索贯串成章的，写的是一面古镜制妖、降魔、治病的故事，全篇没有中心情节，各个故事之间也缺乏有机联系。这篇传奇虽然还是志怪的内容，但篇幅较大，条理清晰，颇有文采，与粗陈梗概的六朝志怪相比已有明显进步。无名氏的《补江总白猿传》，写梁将欧阳纥的妻子被白猿精摄去，欧带军入山杀死白猿，但其妻已怀孕，后生一子，相貌和猿猴很相似。有人以为是攻击欧阳询的。这篇作品，故事有中心，情节紧张，结

构严密，艺术上有一定特点。张文成的《游仙窟》，通过游仙来写士大夫知识分子的狎妓生活。以上这些作品，荒诞不经，充满了怪异色彩，思想内容无甚可取。但在艺术表现、结构布局、语言运用和人物刻画方面，则起过承先启后的作用。

2. 中唐时期，传奇的创作出现了繁盛的局面。这一时期作家作品的数量都比较多，从内容到形式都有明显的进步。怪异的风气虽未完全扫除，但现实性增强了，反映了一些具有社会意义的思想主题。唐传奇的代表作品如《霍小玉传》、《柳毅传》、《莺莺传》和《李娃传》等都产生在这一时期。有些作品反映了封建社会的婚姻爱情问题，塑造了一系列敢于反抗和斗争的女性形象，抨击了封建礼教和门阀制度，具有深刻的现实意义。艺术上也更加成熟，想象丰富，构思精巧，情节曲折动人，生活气息很浓。

3. 晚唐时期，传奇的怪异色彩又变得浓厚起来，与现实生活日渐疏远，开始走向衰落。但作品的数量还很多，并且出现了不少专集，如牛僧孺的《玄怪录》、李复言的《续玄怪录》、牛肃的《纪闻》、薛用弱的《集异记》、袁郊的《甘泽谣》、皇甫枚的《山水小牍》和裴铏的《传奇》等。这些作品篇幅一般都比较短小，内容也单薄，对人物性格缺乏深刻细致的描绘，思想和艺术成就都不如中唐时期高。

唐代传奇现在保存下来的单篇作品约四十余篇，专集四十多部，大部分都收集在宋初编的《太平广记》一书里。鲁迅编辑的《唐宋传奇集》是一个较好的本子。

二 唐代传奇的思想与艺术

唐代传奇的思想内容是很复杂的。一部分作品把批判的锋芒指向封建礼教和门阀制度，在一定程度上反映了人民群众特别是下层妇女的理想和愿望，对腐朽反动的封建势力进行了揭露和鞭挞，表现了进步的思想倾向。也有不少作品是宣扬忠孝节义、鬼神迷信和因果报应的。对这种复杂的现象只有进行具体的、历史的分析，实事求是的评价，才能从中吸取有益的经验教训。

唐代传奇的代表作品，多数产生在中唐时期。就其主要思想内容而论，大体上可以归纳为下列几个方面：

（一）描写封建社会青年男女之间的爱情婚姻问题，表现了反封建思想倾向的。这类作品是唐传奇中思想和艺术成就最高的。作品中的主人公虽然多为贵族青年、落第书生、风尘佳人，但在他们身上或多或少体现了对爱情自由和婚姻自主的向往与追求。部分作品以同情的态度，反映了处于社会底层的妓女被侮辱、被损害的悲惨生活，喊出了她们心中的痛苦与不平。这在当时是具有一定进步意义的。

李朝威的《柳毅传》，是一篇描写婚姻爱情问题的神话小说。故事叙述书生柳毅落第返湘，在泾河畔遇见洞庭龙女，龙女向他诉说了被夫家泾河龙王虐待的不幸遭遇，柳毅激于义愤，对她深表同情，决计为龙女传信给她的父亲洞庭君。洞庭君的弟弟钱塘君闻讯怒不可遏，杀了泾河龙王，救出了龙女。后来又几经曲折，龙女终于和柳毅结了婚。这篇传奇

写的虽然是水府龙宫、人神通婚的神话故事，但却反映了封建社会的现实生活，揭示了封建婚姻制度下广大妇女的痛苦和不幸，表达了男女青年对婚姻自主、幸福生活的追求。小说在艺术上也很有特色，想象丰富，情节曲折，形象鲜明，富于浪漫主义色彩。其中的几个主要人物都写得栩栩如生，性格十分突出。如柳毅是一个落第书生，富于同情心和正义感，他憎恶暴虐，同情弱者，胸怀光明磊落，很有威武不屈的气概。龙女则是一个温柔、善良而又美丽的少女，包办婚姻使她受尽折磨，但她并未绝望，对爱情和美好生活表现了始终不渝的追求。钱塘君则象钱塘江的怒潮一样，是一条长千余尺的“赤龙”，他的性格刚直、暴烈、嫉恶如仇，但行事粗豪鲁莽，有一定的典型性。

蒋防的《霍小玉传》，是唐代传奇中的一篇优秀作品。小说写陕西书生李益到长安参加选拔考试，与妓女霍小玉相恋。后来李益得中，授郑县主簿。临行时他发誓要和小玉“死生以之，与卿谐老”。可是一旦赴任归家后，就另娶了一个贵族小姐卢氏，而将小玉遗弃。小玉相思成疾，日夜涕泣，变卖家产，寻求音信。而李益这时正在长安与卢氏完婚。他封锁消息，企图回避小玉。一天李益出外游春，路遇黄衫豪士，豪士怒其“薄行”，将他强拉到小玉处。小玉悲愤交集，怒责李益，痛哭而死。

作品中的李益是一个负义薄情的伪君子。他来到长安后，放荡不羁，博求名妓。他用金钱贿赂媒人，结识了霍小玉，骗取了她的爱情；一旦做了官，就屈从于封建礼教、门阀势力，背盟毁誓，另攀高枝，将一个忠诚善良、身分卑贱

的妓女抛弃。作者对李益的暴露和批判，也是对封建门阀制度的暴露和抨击。

霍小玉是封建社会受尽压迫和凌辱而又不甘屈下的下层妇女的悲剧形象。她“出自贱庶”，是被霍王奸污的奴婢的女儿，母女俩有着一部充满辛酸和血泪的家史。霍王死后，小玉与她的母亲被赶出王府，流落为娼，过着非人的生活。后与李益相遇，倾心相恋。但她对前途保持着清醒的头脑，料定出身贵族的李益不可能娶她这个卑贱的妓女为妻，只希望李益能和她再热烈相爱几年。李益虽然喜欢霍小玉，可是为了自己的政治前途和社会地位，终于作了负心之人。小玉得知他另娶以后，心灵深处燃起了愤怒的火焰。她怀着强烈的复仇愿望，对李益进行了控诉和谴责：

我为女子，薄命如斯。

君是丈夫，负心若此。

韶颜稚齿，饮恨而终。

慈母在堂，不能供养。

绮罗弦管，从此永休。

微痛黄泉，皆君所致。

李君李君，今当永诀！

我死之后，必为厉鬼，

使君妻妾，终日不安！

这段义正辞严的血泪控诉，表达了被压迫被凌辱的下层妇女不屈的反抗精神。作者同情和赞美霍小玉，是对当时社会发出的一种不平之鸣，是要求伸张社会正义的表现。

这篇小说描写生动细致，人物刻画很成功，能够通过典

能挣脱封建桎梏，而往往只能成为封建礼教的牺牲品。

《莺莺传》的男主角张生，是一个虚伪而自私的封建文人。开始他极力追求莺莺，后来又无情地加以遗弃，并且把“尤物”、“妖孽”一类恶语污词加在她的身上。尤为可恨的是，他竟将莺莺给他的回信公之于众，成为落魄文人的谈笑之资，这是极不道德的。张生的行为非止薄倖无情，简直是卑鄙无耻。这种将自己的欢乐建筑在别人痛苦之上的利己主义，正是剥削阶级本性的表现。作者对这个反面人物缺乏批判，反以赞赏的笔调说他“善补过”，这暴露了作者的封建意识和这篇小说的错误倾向。鲁迅曾经指出这篇作品“文过饰非”，差不多是一篇辩解文字，这一批评是有道理的。

白行简的《李娃传》，也是唐代传奇中描写爱情故事的名篇。小说写荥阳公子某生赴京应考，与名妓李娃相恋，资财用尽，鸨母设计叫李娃将他抛弃，他从此流落街头，做了丧葬店的歌手。一次被他父亲荥阳公发现，痛打一顿，弃而不顾。他走投无路，沦为乞丐。李娃知道后，感到自己害了他，十分后悔，于是不顾鸨母阻止，与其同居。在李娃的精心护理下，他恢复了健康，从此发愤读书，终于“金榜题名”，做了成都府参军。李娃也被荣封为汧国夫人，所生四子，“皆为大官”，“亲显名扬”，“内外隆盛”。

这篇小说是作者根据当时流传的民间故事《一枝花话》整理加工而成的。故事的情节曲折生动，引人入胜，在一定程度上反映了当时市民的生活与思想情感。女主人公李娃是一个被人凌辱、身分卑贱的妓女，而荥阳生却是常州刺史的儿子，是官僚贵族家庭的“千里驹”，按照封建礼法规定，他

们之间是不允许产生爱情，更不可能结为夫妻的。但由于他们彼此真挚相爱，终于成了患难与共、历尽沧桑的伴侣。茱阳生为追求李娃付出了代价；李娃为获得恋爱自由，使茱阳生恢复健康，得到生活出路，也作出了牺牲。作品赞扬了一个被侮辱、被损害的下层妇女，肯定了她的善良、正直、淳朴、深明大义的优秀品德，客观上批判了对封建等级制度和剥削阶级的偏见。一个妓女被茱封为夫人，这在当时社会里是不可想像的，但作者却这样写了，这对于门阀制度不能不说是一种大胆的否定。另一方面，也应看到李娃的“终成正果”，天子的“宠锡加等”，是作者受阶级和历史局限的反映；大团圆的结局，削弱了作品的思想性和艺术效果。

《李娃传》在人物塑造方面是很成功的。小说不仅生动地刻画了李娃和茱阳生的形象，而且还描绘了一个虚伪、冷酷、势利的封建卫道者茱阳公的形象。当他发现其子走入“歧途”，耽误了升官发财的时机时，就痛打其子，甚至断绝父子关系；可是后来当他得知茱阳生做了官时，却又立即表示“吾与尔父子如初”，而且对李娃也改变了态度。这充分暴露了封建官僚虚伪、残酷、自私的嘴脸和本性。在茱阳生沉沦之时，他的父亲把他视若路人，落井下石，一推了事；而他的恋人李娃却尽力救助，精心调护，使他恢复健康，获得新生。这种截然不同的态度，鲜明地揭示了人物的心理和性格，同时对加强作品的艺术效果也起到了一定的作用。

在唐代传奇中，描写爱情婚姻题材的作品还有陈玄祐的《离魂记》、许尧佐的《柳氏传》和沈既济的《任氏传》等。这类作品多取材于当时的民间故事或传闻，表达了青年男女

对爱情自由的追求，批判了门阀观念和封建婚姻制度，具有进步的思想倾向，对后代小说和戏曲的创作产生了较大的影响。

(二) 反映唐代知识分子对功名利禄的追求及其幻灭感的。这类作品含有批判现实的意义，但也宣扬了“人生如梦”的消极思想。沈既济的《枕中记》写道士吕翁在邯郸道上一家旅店里，遇见一个不愿从事农业生产、向往升官发财的封建知识分子卢生正在大发牢骚，自叹贫困。道士为了使他醒悟，明白“宠辱之道，穷达之运，得丧之理，死生之情”，便拿出一个青瓷枕头，叫他睡在上面。卢生入梦后，娶了一个名门贵族小姐崔氏女，接着又考中进士，连连升官，终于出将入相，享尽人间荣华富贵。可是醒来却是一梦，旅店蒸的小米饭还没熟哩。这篇小说对厌恶劳动、追求功名富贵的剥削阶级思想作了揭露，但作者是用道家的虚无主义来批判儒家的利禄思想，未能触及卢生这种腐朽思想的社会根源。

李公佐的《南柯太守传》是写落魄侠士淳于棼醉后梦入槐安国，当了驸马，作了南柯太守，屡升高官，极为显贵。后因国王疑忌，被遣回家。醒后发现自己原来是梦游屋旁的蚂蚁窝。从此他感到人世倏忽、富贵虚幻，于是便栖心道门，不问世事。

以上两篇传奇，都是通过幻梦来反映现实生活的，客观上对封建社会官场丑态和士大夫醉心功名利禄的现象进行了揭露，但也宣扬了人生如梦的消极处世思想。这类作品的出现，与当时政治黑暗，党争迭起，许多封建文人对现实感到

空虚和幻灭有关，同时也受了佛道思想的影响。这两篇传奇在艺术上都达到了较高的成就，作品的布局严整，情节曲折，描写具体，很有吸引力。比较起来，《南柯太守传》反映的社会问题更为深刻，描绘也更细致，它还把现实和梦境融会交织在一起，梦后的现实仿佛是梦境的继续，增强了小说的真实感。这两个故事流传很广，颇有影响。

（三）唐代传奇中还有一些是取材于当时的政治斗争和历史故事而加以铺张渲染的。这类作品从不同侧面反映了唐王朝由盛而衰、特别是“安史之乱”前后错综复杂的社会矛盾和封建统治者荒淫腐朽、弄权误国的历史事实。陈鸿的《东城老父传》和《长恨传》是两篇比较有代表性的作品。

《东城老父传》通过“神鸡童”贾昌一生的遭际和见闻，暴露了当时腐朽黑暗的政治和社会风气，批判的锋芒直指最高封建统治者唐玄宗。贾昌因善斗鸡而获宠，被“召试殿庭”，为鸡坊“五百小儿长”，成了玄宗的亲信，“夫妇席宠四十年”。作品对斗鸡的“盛况”作了渲染，在描写“神鸡童”的豪华显耀生活时，还引用了民间歌谣“生儿不用识文字，斗鸡走马胜读书。贾家小儿年十三，富贵荣华代不如。能令金距期胜负，白罗绣衫随软鞞。父死长安千里外，差夫持道挽丧车。”这表现了作者对当时政治的不满，对封建统治者腐化堕落生活的有力讽刺和批判。

《长恨传》是配合白居易的《长恨歌》而写的。小说通过唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧，揭露了封建统治者荒淫无耻的生活，抨击了当时腐败的政治。作者在文中提出要“惩尤物，窒乱阶，垂于将来”，当然，把国家祸乱的责任推在一个