

宋元南戏史

SONGYUANNANXISHI

俞为民
刘水云 著

凤凰出版传媒集团
凤凰出版社

宋元南戏史

（明）徐渭撰 清·李修易校

浙江古籍出版社

宋元南戏史

俞为民
刘水云 著

凤凰出版传媒集团
凤凰出版社

本课题获教育部人文社会科学研究2003年度专项任务项目立项

本项目获温州大学课题立项资助和浙江传媒学院出版资助

图书在版编目(CIP)数据

宋元南戏史/俞为民 刘水云著. —南京:凤凰出版社,
2009. 6

ISBN 978-7-80729-388-0

I. 宋… II. ①俞…②刘… III. 南戏—戏剧史—研究—
温州市—辽宋金元时代 IV. J809. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 082959 号

书 名 宋元南戏史

著 者 俞为民 刘水云

责任编辑 卞 岐

出版发行 凤凰出版传媒集团

凤凰出版社(原江苏古籍出版社)

南京市中央路 165 号 邮编 210009

发行部电话 025—83223462

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

照 排 南京凯建图文制作有限公司

印 刷 扬中市印刷有限公司

扬中市科技园区东进大道 6 号 邮编:212212

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 10.75

字 数 289 千字

版 次 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-80729-388-0

定 价 28.00 元

(凤凰出版社图书凡印装错误可向承印厂调换,电话:0511-88420818)

前 言

中国戏曲是中华民族文化宝库中的一颗璀璨的明珠,历史悠久,源远流长,为历代民众所喜闻乐见。追根溯源,在中国戏曲的发展史上,第一种成熟的戏曲形式,则是北宋中叶产生于温州一带的南戏。

作为第一种成熟的戏曲形式,南戏在剧本形式、音乐体制、角色体制及具有写意特征的舞台表演等都为后世的戏曲形式如明清传奇及清代中叶以后兴起的各种地方戏奠定了基础。可以说,南戏的出现,正式展示了戏曲这一中华民族文化明珠的夺目光彩。

今天,距南戏形成的北宋中叶已有近一千年的历史了,作为原生态的南戏,随着时代的变迁与发展,早已不复存在,但这并不意味着南戏这一古老的戏曲形式的失传,只不过是不同的面貌在继续流传:一种是以静态的形式在流传,即当初南戏作家们编撰的南戏剧本,这些剧本作为十分珍贵的历史文献,被保留下来,使后人通过这些剧本,了解南戏的故事内容与艺术形式,而且,这些剧目所敷演的故事,多为后世的戏曲所改编与继承;另一种是动态的流传,这种流传按其流传的形式及变异的程度,也可分为两类:一类是同一种戏曲形式在不同时期的延续,如南戏进入明清时期后,虽出现了民间南戏(传奇)与文人南戏(传奇)的分流,在情节内容、语言风格、曲调音律、唱腔以及留存形式等方面都产生了差异,但这种分流,并不影响两者在文体与乐体上的相通,因此,明清时期的传奇(包括文人与民间),仍是同一种戏曲形式,即皆为宋元南戏的延续。直至今天被联合国教科文组织命名为“人类口述和非

物质遗产代表作”的昆曲，仍是宋元南戏的直接流传形式，昆山腔在宋元时期与弋阳、海盐、余姚并称为南戏四大唱腔。今天的昆曲所采用的音乐体制、剧本形式、角色体制等皆承自于南戏，其与宋元时期的南戏虽因时代的原因有所变化，但还较多地保留着宋元南戏原有的“基因”。

另一类只是以某些因素融入到别的戏曲形式中，继续流传，这些艺术因素，虽在流传过程中出现了一些变异，但还可以看出南戏的某些面貌，如南戏的角色体制，在清代中叶以后兴起的各种花部剧种中，皆被吸取，只是有所发展而已，如南戏只有七个角色，而当时发展到十二个角色，即所谓的“江湖十二色”，而这十二个角色，只是在南戏的七个角色的基础上派生、增加了几个角色，而以生、旦并重及上场角色皆可唱的体制皆是承南戏的角色体制而来的。因此，从某种意义上来说，南戏是以借助于新的戏曲形式，得以继续流传。综观南戏的发展历史，无论是静态的流传，还是动态的流传，其对中国戏曲的发展都产生了极大的影响。但由于南戏出于民间艺人之手，其文学品位不如出于文人之手的北曲杂剧，且多以为南戏的形成比北曲杂剧晚，是北曲杂剧流传到南方后，到明初才演变成南戏的，因而将北曲杂剧视为中国戏曲史上第一种成熟的戏曲形式。今天我们在弘扬戏曲这一民族文化遗产，尤其是昆曲这一世界性的“非物质文化遗产代表作”时，应该正本清源，还南戏在戏曲史上应有的地位。

俞为民

2007年10月

目 录

前 言	(1)
第一章 南戏的起源和形成	(1)
第一节 南戏的名称及其由来	(1)
第二节 南戏产生的时间	(5)
第三节 南戏产生的地点	(7)
第四节 南戏的渊源	(14)
第二章 南戏的艺术体制	(25)
第一节 南戏文本形态的特征及其演变	(25)
第二节 南戏的剧本体制	(41)
第三节 南戏的曲调与曲律	(45)
第四节 南戏的角色体制	(108)
第三章 南戏的舞台演出	(120)
第一节 南戏的开场形式	(120)
第二节 南戏舞台时空特征	(123)
第三节 南戏的排场	(134)
第四节 南戏的唱腔	(138)
第四章 南戏的分期与发展	(149)
第一节 南戏发展时期的界定	(149)

第二节 南戏在两宋的流传·····	(152)
第三节 元代南戏与北曲杂剧的交流·····	(155)
第五章 两宋时期的婚变戏·····	(178)
第一节 “婚变戏”产生的市民文化背景·····	(178)
第二节 戏文之首——《赵贞女蔡二郎》、《王魁》·····	(185)
第三节 两宋时期的其他婚变戏·····	(192)
第六章 《永乐大典戏文三种》·····	(199)
第一节 《永乐大典》与南戏·····	(199)
第二节 《张协状元》·····	(201)
第三节 《宦门子弟错立身》·····	(226)
第四节 《小孙屠》·····	(235)
第七章 宋元四大南戏——《荆》《刘》《拜》《杀》·····	(242)
第一节 《荆钗记》·····	(242)
第二节 《白兔记》·····	(249)
第三节 《拜月亭》·····	(251)
第四节 《杀狗记》·····	(255)
第八章 《牧羊记》等元代南戏·····	(257)
第一节 《牧羊记》·····	(257)
第二节 《东窗事犯》·····	(263)
第三节 《赵氏孤儿》·····	(267)
第九章 高明和《琵琶记》·····	(271)
第一节 高明的生平·····	(271)
第二节 《琵琶记》的主题·····	(272)
第三节 《琵琶记》的艺术成就·····	(279)
第十章 南戏研究·····	(287)
第一节 徐渭的《南词叙录》·····	(287)

第二节	明清的《琵琶记》评点·····	(291)
第三节	王国维《宋元戏曲史》与南戏研究·····	(309)
第四节	现当代南戏研究·····	(312)
小结	·····	(332)
主要参考文献	·····	(334)

第一章 南戏的起源和形成

第一节 南戏的名称及其由来

南戏是中国戏曲史上第一种成熟的戏曲形式，它的产生，标志着中国戏曲的正式形成。

南戏又有戏文、南曲戏文、温州杂剧、永嘉杂剧、永嘉戏曲等名称。在这些名称中，戏文应是其本名。首先，在现有的有关南戏文献中，最早记载南戏的文献是宋末元初周密的《癸辛杂识别集》，其中谓当时温州南戏艺人将恶僧祖杰的事，“撰为戏文，以广其事”。其次，从“戏文”这一名称的含义来看，也符合其艺术特征，“戏”是戏弄、表演之意；“文”是文本、脚本之意，引申为故事，故“戏文”之意，也与两宋时期的“话本”讲说故事的含义相同，就是表演故事。如现存最早的南戏剧本《张协状元》的副末开场云：“似恁唱说诸宫调，何如把此话文敷演？”敷演话文，也就是表演诸宫调所说唱的故事。又如《风月锦囊》续编卷二选收《三国志桃园记》副末开场也云：“《三国志》辑成，词话一番新。”可见，《三国志桃园记》表演的就是“词话”所讲说的《三国志》故事。而这也正是“戏文”这一名称的本义。

但随着戏曲的发展，戏文这一名称的内涵也有变化，在北曲杂剧没有流传到南方以前，时人称戏文即指南戏，当后来北曲杂剧产生并流传到南方后，遂有了南戏与北曲杂剧之别，而此时“戏文”又多了一个含义，即泛称戏曲，如叶子奇《草木子》云：“俳优戏文始于

《王魁》，……其后元朝，南戏尚盛行，及当乱，北院本特盛，南戏遂绝。”在这里，叶子奇将南戏与北院本（杂剧）相对称，而以“戏文”作为南戏与北院本的泛称，相当于“戏曲”。又如元刘一清《钱塘遗事》卷六《戏文海淫》云：“湖山歌舞，沉酣百年。贾似道少时，佻傥尤甚。自入相后，犹微服间（行），或饮于妓家。至戊辰、己巳间，《王焕》戏文盛行于都下，始自太学有黄可道者为之。一仓官诸妾见之，至于群奔。遂以言去。”^①所谓“《王焕》戏文”，也就是指《王焕》这一剧目，即对戏曲的统称。

以戏文作为戏曲的统称，在元明人的著作中多有所见，如元周德清《中原音韵·正语作词起例》云：“（沈）约之韵，乃闽、浙之音，……南宋都杭，吴兴与切邻，故其戏文如《乐昌分镜》等类，唱念呼吸，皆如约韵。”

汲古阁本《幽闺记》第四十出《洛珠双合》出【金钱花】曲：“戏文自古出梨园，今夜里且欢散，明日里再敷演，明日里再敷演。”世德堂本《拜月亭》第四十三折【尾声】：“亭前拜月佳人恨，酝酿就全新戏文，书府翻腾燕都旧本。”

成化本《白兔记》第一出：“借问后行子弟戏文搬下不曾？”

以上文献中提及的“戏文”一词，其指义皆为戏曲的泛称。又如徐渭在《南词叙录序》中称：“北杂剧有《点鬼簿》，院本有《乐府杂录》，曲选有《太平乐府》，记载详矣。惟南戏无人选集，亦无表其名目者，予尝惜之。客闽多病，咄咄无可与语，遂录诸戏文名，附以鄙见。”徐渭也是将南戏与戏文分别对待的，其所谓的“戏文”，也就是戏曲的泛称。

南戏之名起于元代，始见于元代的一些戏曲典籍，如：

元关汉卿《望江亭》杂剧（息机子本）第三折：“衙内云：这厮每扮南戏那！”

元钟嗣成《录鬼簿》（天一阁本）：“萧德祥，名天瑞，杭州人。以

^① 上海古籍出版社1985年据谢国桢所藏嘉庆洞庭扫叶山房席氏校订本影印。

医为业，号复斋。凡古文俱隐括为南曲，街市盛行。又有南曲戏文等。”

元夏庭芝《青楼集》：“龙楼景、丹墀秀皆金门高之女也，俱有姿色，专工南戏。”

可见，“南戏”是元代人称戏文的名称，而“南戏”之名之所以在元代出现，这既与元代歧视汉人、南人的政治背景有关，又与当时北杂剧的南移有关。元蒙统治者灭亡南宋、统一全国后，在政治上实行民族歧视政策，把全国百姓分成蒙古人、色目人（西夏、回回、西域人及外国人）、汉人（契丹、女真、高丽、北方汉人）、南人（南方汉人及西南各族）四等，以蒙古族为最上等，在政治上歧视汉人，尤其是南方的汉人，他们在各级政权中都遭受排斥。如：

《元史·选举志一》载：“蒙古、色目人作一榜，汉人、南人作一榜。”

叶子奇《草木子》卷三《克谨篇》云：“天下治平之时，台省要官皆北人为之，汉人、南人万中无一二，其得为者不过州县卑秩，盖亦仅有而绝无者也。”

孔齐《静斋至正直记》卷三载：“色目、北人来江南者……自以为右族身贵，视南方（人）如奴隶。”

元蒙统治者的这一民族歧视政策，也深入到了其他领域，包括文化领域。对于产生于南方的戏文，加一“南”字相区别，称作“南戏”或“南戏文”，就相当于将人分作“南人”一样，带有贬低、鄙视的含义。

同时，元人将戏文称为“南戏”，也是为了将它与北曲杂剧相区别，元朝统一全国后，原来只在北方流行的北曲杂剧也南移到了南方，而原来在南方流行的戏文，也流传到北方。于是当时的曲坛上出现了两种不同形式的戏曲形式。而两者在曲调上，一用南曲，一用北曲，反映了南北不同的地域特色，故时人为了将两者相区别，便在戏文与杂剧前面，分别加上“南曲”、“北曲”二词，称作“南曲戏

文”和“北曲杂剧”，而“南曲戏文”又简称作“南戏”。

温州杂剧、永嘉杂剧、永嘉戏曲等名称，则是以南戏的产生地命名的，而且是戏文从温州流传到外地后，外地观众给它起的名字。当南戏流传到外地后，外地人可能仍将这形式看做是宋杂剧，但它与本地流传的篇幅短小、以滑稽取笑为主的宋杂剧不同，便在由温州流传过来的“杂剧”前加上“温州”、“永嘉”等地名，加以区别。

另据《南词叙录》载，南戏尚有“鹑伶声嗽”之称。但据钱南扬先生解释，这一名称并非南戏的专称，“鹑伶”是“伶俐”或“玲珑”的意思，而“声嗽”是指“腔调”，故“总起来说，鹑伶声嗽，即是伶俐腔调，或玲珑腔调，意在矜夸戏文腔调的圆美，……并非戏文的专称”^①。洛地先生对南戏的这一名称作详细的考证后，提出了不同的解释，他认为，鹑是地名，“鹑伶”当指括苍一带的优伶，如明汤显祖任浙江遂昌（即平昌）令时，有诗《乙未，平昌三拜朔矣，示馆中友好。平昌属括苍，常见呼“老鸱鸢”云》：“岁岁书云色正黄，春色无恙对琴堂。飞凫又作朝天飞，太史应占老鸱鸢。”^②鸱鸢即指括苍，而鸱、鹑，音同义同，故此“鹑伶”者，或系指括苍一带之优伶亦未可知。“鹑伶声嗽”，也就是括苍一带优伶所唱的腔调^③。

又，温州及台州曾以括州名，其建制时立时撤，其某些县如遂昌又时属永嘉郡，故“鹑伶”之范围或泛指以温州（永嘉）为中心的周边数郡之优伶。

在以上名称中，戏文乃其本名，南戏之称始见于元代，也就是说，以南戏之名来称宋代的戏文是不恰当的，但因“戏文”一词后来有了戏曲泛称的含义，两者容易混淆，而南戏则指义明确，且与北

① 钱南扬《戏文概论》，上海古籍出版社1981年版，第5页。

②③ 洛地《洛地文集·戏剧卷》卷一，艺术与人文科学出版社2001年版，第188页。按：汤显祖诗见《玉茗堂全集·诗集》卷十四，洛文所引颇误，其中，诗题中“友好”原为“游好”；诗文次句“春色”原为“春山”；第三句“朝天飞”原为“朝天去”。

曲杂剧相对应,故我们通常还是以“南戏”作为宋元戏文的通称。

第二节 南戏产生的时间

南戏产生的时间,前人有不同的记载。在前人的文献中,明确记载南戏产生时间的有两处:

1. 明祝允明《猥谈》:

南戏出于宣和之后,南渡之际,谓之温州杂剧。予见旧牒,其时有赵闲夫榜禁,颇述名目,如《赵真女蔡二郎》等,亦不甚多。

2. 明徐渭《南词叙录》:

南戏始于宋光宗朝,永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》二种实首之,故刘后村有“死后是非谁管得,满村听唱蔡中郎”之句。或云:宣和间已滥觞,其盛行则自南渡,号曰“永嘉杂剧”,又曰“鹑伶声嗽”。

在这两则记载中,提出了三个时间:一是宣和(1119—1125)之后,南渡(1127)之际;二是宋光宗朝(1190—1194);三是宣和年间已滥觞。那么这三种说法哪一种比较符合实际呢?也就是说南戏到底产生于何时?从以上这两则记载来看,祝允明因亲眼看到过赵闲夫榜禁南戏的榜文,因此其说较为可信,然而他将赵闲夫榜禁南戏的时代作为南戏的产生年代,这一结论显然是错误的。据《宋史·宗室世系表》载,赵闲夫是宋太祖赵匡胤之弟赵廷美的八世孙,与宋光宗赵惇是弟兄行,故赵闲夫榜禁南戏的时间在宋光宗朝是极可能的。而这说明,南戏在宋光宗朝就已经流传到了临安(今杭州),并遭到了统治者的禁演。故南戏的产生必在赵闲夫榜禁南戏以前,它从产生地温州一带流传到临安所需的时间,肯定不止一两年。因此,南戏的产生应在宋光宗朝以前。

而且,在前人的记载中,已多处提到南宋时南戏在江西、杭州等地流传的情形,如:

1. 宋末刘埙《水云村稿》卷四《词人吴用章传》:

吴用章,名康,南丰人。生宋绍兴间。敏博逸群,……试不利,乃留情乐府以舒愤郁。当是时,去南渡未远,汴都正音、教坊遗曲犹流播江南。……至咸淳,永嘉戏曲出,泼少年化之,而后淫哇盛,正音歇,然州里遗老犹歌用章词不置也,其苦心盖无负矣。

2. 元刘一清《钱塘遗事》卷六《戏文海淫》载:

湖山歌舞,沉酣百年。贾似道少时,佻傥尤甚。自入相后,犹微服间(行),或饮于妓家。至戊辰、己巳间(1268—1269),《王焕》戏文盛行于都下,始自太学有黄可道者为之。一仓官诸妾见之,至于群奔。遂以言去。

3. 元周德清《中原音韵·正语作词起例》也谓:

南宋都杭,吴兴与切邻,故其戏文如《乐昌分镜》等类,唱念呼吸,皆如约韵。

从以上三则记载可知,南戏在南宋时,不仅早已产生,而且已经从其产生地温州一带传入江西、杭州等地,而且当它流传到了吴用章的家乡江西南丰后,已经过“泼少年化之”,即与当地的方言土语、民间小调结合起来演唱,这期间必定需要有一个很长的时间,因此,南戏产生的时间当在“南宋都杭”之前的北宋时期。

此外,作为南戏四大唱腔之一的海盐腔也在南宋时就已经形成了,如明李日华《紫桃轩杂缀》卷三载:“张铉,字功甫,循王之孙。豪侈而有清尚,尝来吾郡海盐,作园亭自恣。令歌儿衍曲,务为新

声,所谓海盐腔也。”张镒是循王张俊的孙子,生于宋高宗绍兴二十三年(1153),他到海盐“作园亭自恣”,当在三四十岁的时候,即宋孝宗淳熙中到宋光宗绍熙间,故海盐腔在宋光宗朝前后就已经产生了。海盐腔是南戏流传到了海盐以后与海盐一带的方言土语、民间歌谣相结合而产生的一种唱腔,南戏从其发源地温州一带流传到海盐,必须有一个过程,故从海盐腔的形成年代,也可推知南戏的形成年代应在宋孝宗淳熙中到宋光宗绍熙之前。

第三节 南戏产生的地点

关于南戏的产生地点,目前学术界尚有不同的说法,除产生于温州说之外,也有人认为起源于福建、潮州,或多点同时形成。如刘念兹先生认为:“南戏的产生地点,以前研究南戏的人大都认为是在温州,这有根据的,然而不全面。根据历史文献的记载及解放后古老剧种的发掘、调查,我们认为南戏是在闽浙两省沿海一带同时出现,而互相影响,产生的地点具体来说是在温州、杭州以及福建的莆田、仙游、泉州等地。”^①在学术研究中,要考证和确定某一种事物的起源,也像考证和确定某一部作品的作者一样,必须找到距离该事物或该作品产生最近的有关记载,而检验前人有关南戏形成于温州的记载,自宋末至明代,共有8条,除了前引的宋末刘埙《水云村稿·词人吴用章传》、明祝允明《猥谈》、明徐渭《南词叙录》中已提及产生地为温州的3条外,尚有5条,现移录如下:

1. 宋末周密《癸辛杂识别集》卷上《祖杰》条载:

温州乐清县僧祖杰,自号斗崖,杨髡之党也。无义之财极丰,遂结托北人,住永嘉之江心寺。……本州总管者,与之至密,托其访寻美人。杰既得之,以其有色,遂留而蓄之。……州县皆受其赂,莫敢谁何。有印僧录者……遂挺身出告……

^① 《南戏新证》,中华书局1986年版,第20页。

其事虽得其情，已行申省，而受其赂者，尚玩视不忍行。旁观不平，惟恐其漏网也，乃撰为戏文，以广其事。后众言难掩，遂毙之于狱。越五日而赦至。

2. 明叶子奇《草木子》载：

俳优戏文始于《王魁》，永嘉人作之。

3. 明祝允明《怀星堂集》卷二四《重刻〈中原音韵〉序》：

不幸又有南宋温浙戏文之调，殆禽噪耳，其调果在何处！

4. 《张协状元》：

第一出【满庭芳】词：《状元张叶传》，前回曾演，汝辈搬成。这番书会，要夺魁名。占断东瓯盛事，诸官调唱出来因。

第二出【烛影摇红】曲：九山书会，近目翻腾，别是风味。

按：东瓯，温州的古称；九山，则是温州的地名，如清乾隆二十七年《温州府志》卷二一《寓贤》“郭璞”载：“郭（璞）尝谓：九山象斗，华盖、松台、郭公、海坛四山为斗魁，积谷、巽吉、仁王三山为斗杓，黄土、灵官二山为辅弼。”又清光绪七年《永嘉县志》卷四《建置·坛庙》“东瓯王庙”条引王叔果《重修庙记》云：“吾郡古称东瓯，环九山而城，东为华盖，秀耸甲一郡。”可见，《张协状元》副末开场所提到的“东瓯”与“九山”皆是温州。

5. 明成化本《白兔记》第一出：

这本传奇亏了谁？亏了永嘉书会才人，在此灯窗之下，磨得墨浓，蘸得笔饱，编成此一本上等孝义故事。