文学知识

(十一)

黄兵明 主编

北京银冠电子出版有限公司

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目 录

◎明代戏曲.....1
◎传奇戏曲.....1
◎杂剧.....5
◎传奇戏曲.....9
◎明代小说.....10
◎清代诗.....24
◎清代词.....30
◎清后期词.....33
◎清代文.....36
◎清代传奇与杂剧.....43
◎清代小说.....48
◎近代诗.....54
◎ 宣南诗社.....61
◎清代文学.....63
◎社会原因.....72
◎清末民初文学.....78
◎部分近代文学著作和报刊.....79
◎近代文学的特点.....80
◎反袁阶段.....88
◎解体阶段.....89
◎另建阶段.....90
◎近代词清.....94

◎明代戏曲

包括传奇戏曲和杂剧，分别在宋元南戏和金元杂剧的基础上发展衍化而来。作为两种不同的戏曲艺术形式，它们各自走着不同的发展道路。

◎传奇戏曲

传奇戏曲的前身是南戏，即南曲戏文。产生在浙东温州一带。“ 传奇 ”一名，由来已久。唐时称小说为传奇, 宋时有人称平话、诸宫调为传奇, 元时有人称杂剧为传奇。至明代，传奇成为南戏的专称，并且成为明代的主要戏曲形式。明代传奇的发展大致可分为两个时期，即正德以前和嘉靖以后。元末明初，五大传奇的出现，这是杂剧时代向传奇时代转变的标志。五大传奇指《琵琶记》与荆（《荆钗记》)、刘（《刘知远白兔记》)、拜（《拜月亭》)、杀(《杀狗记》) 。其中《刘知远白兔记》、《拜月亭》和《杀狗记》 3 种可见民间通俗、质朴的本色, 《琵琶记》、《荆钗记》种则出现了典雅化的苗头。

据现有文献，能确切地判断明初洪武到永乐年间的传奇作品极少，或认为《白蛇记》、《芦花记》和《沉香亭》等是明初之作，但也有不同看法。现有文献一般都记载成化、弘治年间传奇作品较大量地产生。比

较著名的有姚茂良的《精忠记》、王济的《连环记》和沈采的《千金记》等。《精忠记》写岳飞抗金故事，曲词质朴，情节动人。《连环记》写王允巧使美人计，将歌妓貂蝉先许吕布为妻，又献给董卓为妾，关目情节大体据《三国志演义》;前人评它“ 词多佳句 ”。《千金记》写韩信故事：微时受辱，后在汉拜将，灭楚，最后封王。剧中写韩信封王后, 刘邦赐他千金荣归故里, 他将千金转赠给漂母以报德。所以题名《千金记》。剧中有关项羽的戏, 为后来《霸王别姬》之滥觞。曲词本色, 只是关目芜杂。同当时封建统治阶级大力提倡封建道德有关，这时出现了狂热地教忠教孝的作品。邱□所作《五伦全备忠孝记》, 就是以戏载道的典型。王世贞评论说: “《五伦全备》是文庄元老大儒之作，不免腐烂。”邵灿所作《香囊记》，明确宣称自己的创作是在于发明经义，为了教忠教孝。文辞上则追求骈俪，是明代传奇中骈俪派的始作俑者。

明代传奇创作大盛是嘉靖以后出现的。明王朝从开国经过 100 多年休养生息之后, 社会经济呈现了繁荣局面，但封建统治阶级骄奢淫□，腐化堕落，激化了社会矛盾。与这一新的经济、政治环境相适应，嘉靖时期剧坛发生较大的变化。有些传奇作品, 突破了教忠教孝的束缚, 直接将现实生活中政治斗争的题

材，搬上舞台，产生了巨大的反响。这一时期出现了三部重要传奇：《宝剑记》、《鸣凤记》和《浣纱记》。《宝剑记》作者李开先，曾因严嵩同党的倾轧而罢职闲居，因此“特借以诋严嵩父子耳”(《曲海总目提要》)。剧本写林冲被逼上梁山的故事，但作者有意加以改造，将林冲塑造成为一位勇于向高□、童贯斗争的英雄，以此表现作者对于黑暗统治的不满和抗议。《鸣凤记》传为王世贞所作，或说是王的门人所作，剧本描写杨继盛等人与权臣严嵩的斗争，直接以时事入剧，具有更为深刻的社会意义。梁辰鱼《浣纱记》，写吴越兴亡故事，最后以范蠡在灭吴后归隐作结束，寄意深远。在《鸣凤记》以后，产生了大量反映当时重大的政治事件的作品，虽然有的在艺术上比较粗糙，但表现出了强烈的现实批判精神，这是明后期传奇创作中的一大特点。

嘉靖时期传奇已在剧坛上占了主流。到了万历期间，传奇作品大量产生，进入了高潮阶段。这一时期，传奇在形式上也更加丰富多样，有所发展，最突出的就是唱腔的变化及昆腔的兴盛。

传奇戏曲的前身南戏流行于江南各省，唱腔因地域不同而不同。徐渭说：“今唱家称弋阳腔，则出于江西，两京、湖南、闽、广用之；称余姚腔者，出于

需要全本请访问 www.ertongbook.com

会稽，常、润、池、 太、扬、 徐用之；称海盐腔者，嘉、湖、温、台用之。惟昆山腔止行于吴中”（《南词叙录》），并说：“（昆腔）流丽悠远，出乎三腔之上，听之最足荡人。”（同前）嘉靖初年，魏良辅改造昆腔，“转喉押调，度为新声”（《虞初新志》）。自此，“吴人重南曲，皆祖昆山魏良辅，而北词几废”（《顾曲杂言》）。嘉靖以后，流播愈广，明代剧坛便形成了以昆腔为主的局面。上述梁辰鱼《浣纱记》就是用昆腔写作传奇剧本的代表作。梁辰鱼的《浣纱记》，体现了传奇体制上的重大改革。昆腔之有《浣纱记》，就如南戏之有《琵琶记》，是划时代的作品。在传奇创作进入高潮的过程中，还出现了某些专门探讨戏曲音律的著作，如王骥德《曲律》等。崇尚昆曲，维护其规矩，反过来又影响了传奇创作。

这个时期比较著名的作品还有高濂的《玉簪记》、周朝俊的《红梅记》、 孙钟龄的《东郭记》、 张四维的《双烈记》、孙柚的《琴心记》、朱鼎的《玉镜台记》、徐复祚的《红梨记》、叶宪祖的《鸾□记》等。而吴江沈□与临川汤显祖则是这一时期的两位最重要的传奇作家。沈□精通音律，所作传奇 17 种（世称“属玉堂十七种”），今存《义侠记》、《红蕖记》等 7 种。沈□传奇创作，讲究音律，强调戏曲语言本色。以沈

□为首的吴江派，以其创作实践及主张，维护昆腔的地位。汤显祖自称不是“吴越通”(《答凌初成书》)。他的传奇创作，在唱腔上，接受了海盐腔及弋阳腔等“杂调”的影响，不受昆腔“正声”的限制，在反映现实、抒写情性上，强调“自然而然”(《答凌初成书》)，不受曲律所束缚。汤显祖传奇创作品种繁多，传世作品《紫钗记》(《紫箫记》修改本)、《牡丹亭》(全名《牡丹亭还魂记》)、《邯郸记》和《南柯记》，世称“玉茗堂四梦”。其中，《牡丹亭》标志着明代传奇创作的最高成就。沈□、汤显祖的传奇创作形成了吴江派和临川派，明末，传奇基本上仍是吴江派和临川派两大派。被称为临川派作家的有孟称舜和阮大铖等，被称为吴江派作家的有袁晋和范文若等，其中以袁晋的《西楼记》和阮大铖的《燕子笺》最为著称。

据傅惜华《明代传奇全目》统计，作家姓名可考的明代传奇作品计 618 种，无名氏作品计 332 种，合计 950 种。

◎杂剧

明代杂剧的发展情况也大致可分为前后两期。前期自洪武至弘治、正德间，上承元杂剧余绪，产生了不少作品，但其思想内容和艺术成就不仅远逊元杂剧，而且出现了大量宣扬封建道德的倾向。明初藩王朱

权、朱有□的作品是这种倾向的代表。朱权的作品保存下来的仅有两种，朱有□的《诚斋乐府》收 31 种杂剧。研究者认为它们音律谐美，堪称当行，且有才气。但就其内容来说，或是荒诞迷信的“ 度脱剧 ”，如《东华仙三度十长生》；或是宣扬封建道德的“ 节义剧 ”，如《清河县继母大贤》；还有的是点缀升平的“ 庆贺剧 ”，如《洛阳风月牡丹仙》。但他所写的水浒戏如《黑旋风仗义疏财》和《豹子和尚自还俗》，却在一定程度上表现了李逵和鲁智深的英雄本色，不过也有歪曲之处，甚至还出现对梁山英雄们的诬蔑。这一时期刘兑、贾仲明和杨讷的个别作品也有一些特色，其中刘兑的《娇红记》写申生和娇娘的爱情故事，较能动人；贾仲明的《萧淑兰》写女主角追求爱情时的大胆热情颇有特色；杨讷的《西游记》对后来吴承恩的小说《西游记》有明显的影响。以上都是明景泰朝以前的作品。在这以后的 30 多年中，杂剧创作趋于寂寥。稍后出现的较有名的杂剧写作者有王九思、康海和陈沂等。康海的《中山狼》是寓言剧，通过对狼的揭露，骂尽世上一切负国、负友之徒。王九思的《杜甫游春》是抒情剧，主要是吐露作者自己的不平之气。陈沂的杂剧《善知识苦海回头》，写宋代胡仲渊被人谮害贬谪雷州的故事，剧中颇多愤慨语，只是

最后写胡仲渊出家成正果，宗教说教较多，颇带消极情绪。

嘉靖以后的杂剧创作出现一些新特点。元代以来，杂剧本用北曲，故又称北曲杂剧，这时候却出现了南曲杂剧。

沈德符《顾曲杂言》说：“嘉、隆间，度曲知音者有松江何元朗，蓄家僮习唱，一时优人俱避舍。以所唱俱北词，尚得金、元遗风。余幼时犹见老乐工二、三人，其歌童也，俱善弦索，今绝响矣。……近日沈吏部所订《南九宫谱》盛行，而《北九宫谱》反无人问，亦无人知矣。”并说：“今南腔北曲，瓦缶乱鸣，此名‘北南’，非北曲也。只如时所争尚者《望蒲东》一套，其引子，望字北音作旺，叶字北音作夜，急字北音作纪，叠字北音作爹，今之学者颇能谈之。但一启口，便成南腔……。奈何强名曰北？”这说明，一方面北曲至万历年间已成绝响，另一方面杂剧在音律上已出现南北混合的现象。明代杂剧的蜕变，使得纯粹的杂剧北曲变而为由南曲写成的或者是南北合套的南杂剧。这时候的杂剧在形式上也逐渐摆脱元杂剧的规范束缚，折数可多至五折以上，也可以只有一折。有的剧虽然保留四折形式，实际上却是分写四个故事。这一形式变革，促进大量短剧出现。此类短剧，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

多数不太讲究戏剧冲突，不宜剧场搬演，而成为一种抒情小品。

这时期比较著名的作品有: 杨慎的《太和记》(一说许潮作) , 李开先的《园林午梦》，汪道昆的《五湖游》、《远山戏》、《洛水悲》, 徐渭的《四声猿》, 梁辰鱼的《红线女》、 《红绡》，王衡的《郁轮袍》、 《真傀儡》，许潮的《兰亭会》、《赤壁游》，徐复祚的《一文钱》，陈与郊的《昭君出塞》、《文姬入塞》，叶宪祖的《骂座记》等。徐渭的《四声猿》包括《狂鼓吏》、《玉禅师》和《雌木兰》、《女状元》四个短剧, 除《玉禅师》外, 其他三个作品都洋溢着狂傲的反抗精神。明人对它们评价有分歧，王骥德以徐渭的学生身份称赞《四声猿》是“ 天地间一种奇绝文字 ”, 沈德符却说, “ ……然以词家三尺律之，犹河、汉也 ”。这两种批评都有过分处。徐复祚是江苏常熟人，著有传奇三种，他的《一文钱》杂剧共六折，刻画守财奴卢至的悭吝性格相当深刻。王衡是江苏太仓人, 共写杂剧五种, 其中《真傀儡》一剧写杜衍致仕之后，观傀儡戏于市井间，受人凌辱而无忤，后来被宣召，竟假傀儡衣冠受命，描绘世态，讽刺朝廷，入木三分。

关于明杂剧的统计，傅惜华《明代杂剧全目》著录 523 种,其中有姓名可考者 349 种,无名氏作品 174

种。

◎传奇戏曲

指明代传奇（戏曲），即在宋元南戏的基础上，吸收北杂剧的优点而发展起来的，盛行于明代的戏曲形式。

“传奇”一词，含义数变。唐代文言小说称“传奇”。宋元时期，曾用传奇指称诸宫调等说唱艺术以及南戏、杂剧。明代以后，“传奇”则成为以演唱南曲为主的长篇戏曲的专称。

明代传奇包括海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔和由它们流变而成的各声腔剧种。自嘉靖、隆庆年间魏良辅等改革昆山腔、梁辰鱼运用新腔撰写《浣纱记》盛行于时之后，传奇创作步入了一个新的趋于极盛的时期。从万历至明末，作家辈出，名作如林，从而使昆山腔的演出和剧作成为明代传奇的代表，今存传奇剧本亦以昆山腔剧本为主。

明代传奇不限出数，一般都是三、五十出的长篇，分出、标出目；相似于早期南戏的“题目开场”。明代传奇剧本开端通常有“家门”（一般作为第一出），由副末上场，用一二曲述明作剧宗旨和剧情大意；早期南戏无严格的宫调要求，唱曲次序只须用声相邻，明传奇以南曲为主，兼用北曲，曲调也较南戏多有增

加，并逐步形成了按宫调联套的南曲体系；乐器伴奏发展到萧管、弦索与鼓板相结合；角色分工更趋专业化，南戏分“生”、“旦”、“外”、“贴(旦)”、“丑”、“净”、“末”，传奇又分出“小生”、“小末”和“小外”、“小旦”等。

它在艺术形式上与宋元南戏大略相同而表现得更加成熟、丰富、细密和规范化。

◎明代小说

明代小说出现了空前繁荣的局面。从明代开始，小说这种文学形式才充分显示出它的社会作用和文学价值，打破了正统诗文的垄断地位，在文学史上，取得了与唐诗、宋词、元曲相提并论的地位。

明代小说繁荣的原因及其发展　明太祖朱元璋在建立政权以后，吸取了元统治者覆亡的历史教训，在明初采取了恢复发展生产、使人民休养生息的方针。历百年左右，出现了经济繁荣和社会安定的局面。中叶以后，工商业得到进一步的发展，市民阶层日益壮大，他们的生活和思想要求在文学中得到反映，因而在宋元时期说话艺术基础上发展起来的通俗小说，便受到他们的欢迎而得到发展的机会。叶盛《水东日记》卷二十一说：“今书坊相传，射利之徒，伪为小说杂事，农工商贩抄写绘画，家畜而人有之，痴□文

妇，尤所酷好。”反映了当时小说的读者群主要在市民阶层。

明代小说，是在宋元时期的说话艺术的基础上发展起来的。明代文人创作的白话短篇小说称为“拟话本”，就是直接摹拟学习宋元话本的产物；长篇小说如《三国志演义》、《水浒传》、《西游记》等，亦多由宋元说话中的讲史、说经演化发展而来。嘉靖以后，文人独立创作的反映现实的长篇小说如《金瓶梅》，亦取资于讲唱文学的写作经验。

由于宋元以来通俗小说创作的实践，显示了这一文学形式不可忽视的社会作用，因而受到明中叶以后一些具有进步思想的文人的重视，在理论上给予高度的评价，阐明其社会的和文学的价值，为小说争得了文学地位。如李贽就将《西厢》、《水浒》与秦汉文、六朝诗相提并论，同称为“古今至文”；袁宏道称《水浒》和《金瓶梅》为“逸曲”。而《古今小说》绿天馆主人序更指出话本小说比儒家的经典《孝经》和《论语》具有更强烈的感人力量。

明代印刷术的进步，刻书业的发展，也为小说创作的刊行流布创造了良好的条件，从而促进小说创作的繁荣。

从明初到嘉靖年间，以成书于元末明初的《三国

志演义》、《水浒传》和成书于嘉靖年间的《西游记》为代表，标志着中国古典长篇小说由宋元时代初具规模的讲史和说经话本，发展到了成熟的阶段。这三部作品的共同特点，是在长期民间传说和民间艺人创作的基础上，由文人作家加工写定，是集体创造的成果。它们都继承了话本的思想艺术传统而又有较大的突破。在短篇小说方面，这个时期瞿佑的《剪灯新话》、李祯的《剪灯馀话》等文言小说，专事模仿唐宋传奇，成就不高，比较沉寂。从嘉靖以后到明末，出现了长篇小说和短篇小说创作空前繁荣的局面。长篇小说，一方面是在《三国志演义》、《水浒传》和《西游记》的影响下，从丰富的史籍、民间传说和艺人讲说中吸取素材和营养，继续出现不少历史演义、英雄传奇和神魔小说。另一方面，则出现了由文人作家独立创作、以现实生活为题材、描写也更趋于细致的《金瓶梅》。这就使古代长篇小说的创作突破了依附于历史或神怪的窠臼，而有了新的发展。短篇小说也出现了许多由文人创作而专供人们案头阅读的拟话本，在题材内容和艺术风貌上，比之宋元时期供讲唱的话本小说，呈现出了一些新的特色。《水浒传》插图 杜堇作

明代长篇小说的分类　明代的长篇小说，按题材性质与思想内容，可以概括为以下四类：

①讲史小说。这类小说有两种发展倾向，形成两种形式。一种讲史小说的形式是历史演义。这是在宋元人说话中讲史一类的基础上发展起来的。所谓历史演义，就是以一朝一代的历史事实作基础，再吸取野史杂说和民间传说的内容，敷演扩大而成。以《三国志演义》为代表。所谓“七分事实，三分虚构”，大体上能反映出这类小说的面貌。《三国志演义》原题《三国志通俗演义》，罗贯中著。从现存元刊讲史话本《三分事略》和《三国志平话》看，平话为《三国志演义》的创作提供了基础。罗贯中参酌正史，又广采民间传说，完成了这部宏篇巨制。小说描写了魏、蜀、吴三国的兴衰始末，但它所概括的却是长时期封建社会生活特别是封建统治阶级内部斗争的生活，具有丰富的历史内容。《三国志演义》在一定程度上揭露了封建统治阶级的丑恶面貌和反动本质。《三国志演义》以描写军事斗争为主，同时又穿插结合政治斗争和外交斗争，它通过鲜明生动的生活场景所概括的斗争经验，可供后人借鉴。《三国志演义》表现出鲜明的拥刘反曹的思想倾向。这种倾向反映了较为复杂的思想内容，其中包括在长期封建社会中形成的封建正统思想，儒家“天下归仁”的思想，以及宋元以来在特定历史条件下形成的民族意识等。《三国志演义》善

于在矛盾斗争中塑造人物，创造了像曹操、关羽、诸葛亮、张飞等栩栩如生的艺术形象。《三国志演义》又长于描写战争。既有宏伟壮阔的场面，又有人物活动的生动刻画。虚实配合，主次分明，详略得当。明代的历史演义小说数量不少。差不多从远古传说的虞夏时代，到汉晋唐宋都有所作。较著者如《列国志传》、《全汉志传》、《唐书志传通俗演义》等。但大多模仿《三国志演义》而思想艺术不高。鲁迅批评说：“虽其上者，亦复拘牵史实，袭用陈言，故既拙于措辞，又颇惮于叙事。”（《中国小说史略》）另一种讲史小说的形式是英雄传奇。这一形式也是在宋元讲史的基础上发展起来的。虽亦取材于史事，但与历史演义小说不同，不拘牵于一朝一代的历史事件的演变，而以描写英雄人物为主，即鲁迅所称“叙一时故事而特置重于一人或数人者”，以《水浒传》为代表。《水浒传》或题施耐庵著，或题施耐庵、罗贯中合著，是一部描写北宋末年以宋江为首的农民起义的长篇小说。宋江起义是历史上的真实事件，但史载不详。《水浒传》在宋元讲史和民间传说的基础上，作了大量的增饰敷演，虚构成分比《三国志演义》为多。例如梁山泊 108 位义军首领中，只有极少数在历史上实有其人，大部分出于艺术的虚构。产生于宋元时期的《大宋宣和遗

事》，保存了当时讲史话本中水浒故事的原始面貌，虽极粗糙，然已初具规模。宋时说话的小说一类中，有专说梁山英雄人物的题目保存下来，如青面兽、花和尚、武行者等。水浒故事就是在这样的基础上由文人作者加工写定成书的。《水浒传》描写了一支农民起义队伍从发生、发展到受招安、溃灭的全过程，作者以极其鲜明的爱憎，揭露了封建统治阶级的罪恶，热烈地歌颂英雄的高贵品质和反抗精神，真实地揭示了“官逼民反”是农民起义发生的重要社会根源。但是小说在描写了梁山英雄大聚义以后，又写了受招安，征辽，征方腊，直至最后覆亡的悲剧结局，表现出较为复杂的思想矛盾。作为封建社会统治思想的忠君观念，对《水浒传》有明显的影响。它的批判矛头虽然触及到整个黑暗的封建统治网，但鞭挞的对象却主要是贪官和蒙蔽皇帝的□贼。但悲剧的结局仍然体现出作者对封建统治阶级□险残酷罪恶本质的揭露和批判。《水浒传》显示了中国古典小说现实主义艺术趋于成熟。许多英雄人物不仅个性鲜明，令人喜爱，而且在性格与环境的结合上，写出了人物思想性格的发展和转变，完成了具有丰富社会内涵的典型创造。《水浒传》中的正面人物，充满了英雄主义的理想色彩，表明了人物创造的典型化过程，始终没有离开理

需要全本请访问 www.ertongbook.com