

对蒙元时期东平杂剧的历史考察

林 威

(山东大学历史文化学院,山东 济南 250100)

[摘要] 虽然蒙元时期战乱频仍,元代散曲杂剧却诞生并繁荣于此时。东平地区有着相对稳定的社会环境和繁荣的文化教育事业,加之得天独厚的历史机遇,东平杂剧发展成为元代杂剧的源头之一,并构成了元杂剧的繁荣和传播的重要组成部分。

[关键词] 蒙元时期; 东平地区; 杂剧

[中图分类号]K247 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1003—4145[2004]06—0099—03

一、元杂剧在东平的孕育

蒙元时期世侯严实家族主政东平行台,施行发展生产、涵养民力的政策,在一定程度上恢复了东平境内的社会生产,使东平地区商贸活动发达,人口迅速增加;通过兴办东平府学,发展文化教育事业,吸引了众多金末文士,使东平成为当时中原的文化中心。南宋太后降元后北上路过东平,曾称赞“此地风俗甚好,商旅辐辏,绢绵价极贱,一路经过,为此惟最”^[1]。

金汴京陷落后,太常乐师大多流寓东平。衍圣公孔元措奉窝阔台汗之命,收集散亡各地的“亡金知礼乐旧人并其家眷徙赴东平”,并由严实父子安排在东平府学内加以管理,经常排演金代宫廷乐舞登歌乐以备贡奉汗廷。至元三年东平曾奏请“太常登歌乐器乐工已完,宫悬乐、文武二舞未备,凡用人四百一十二,请以东平漏籍户充之”,^[2]可见当地以音乐为业的乐户颇多。汇聚了当时中原各地音乐人才的宫廷礼乐,长期驻留东平十余年,有力地推动了当地音乐和戏曲艺术的繁荣。

《元史·礼乐志》记述太常乐工所奏曲有[新水令]、[沽美酒]、[太平令]、[袄神急]、[水仙子]、[青山口]、[金字西番经]等,均为存世元曲中常见曲牌,这已经透露出在东平的宫廷礼乐和民间杂剧兴起之间的消息。胡祇遹说道:“乐音与政通,而伎剧亦随时所尚而变。近代教坊院本之外,再变而为杂剧。”^[3]《辍耕录》也说“金有院本、杂剧、诸宫调;院本、杂剧其实一也。国朝院本、杂剧始厘而二之”,都隐约说到了元杂剧的兴起与宫廷教坊音乐的渊源。

严氏父子都是散曲杂剧的爱好者。严忠济还有两首小令传世。^[4]《青楼集》记演员聂檀香以“姿色妩媚,歌韵清圆,东平严侯甚爱之”。东平幕府中的杜善夫、商挺等人均是散曲名家。府学生中也多有创作散曲杂剧者。严实部

将阎珍曾设宴款待元好问,席间就有“乐籍亦京国之旧”,“谈谑间作,坐客无不满引举白者”;而冠氏赵天锡则以军旅中自律谨严,令“倡优杂戏不得至前”,为元好问赞赏。^[5]可见东平上层人物对散曲杂剧的喜好是相当普遍的。

在民间,元人燕芝庵的《唱论》曾提到:“凡唱曲有地所:东平唱[木兰花慢],大名唱[摸鱼子],南京唱[生查子],彰德唱[木斛沙],陕西唱[阳关三叠]、[黑漆弩]。”在严实主政初期大名、彰德等地都隶于东平行台辖区。南京是指汴京,也毗邻东平。可见东平及其周围地区不但戏曲表演发达,而且各地区还在曲牌上形成独有的特色。杜善夫的套曲《庄稼不识勾栏》中描绘了民间戏班演出的状况:门口挂有类似海报的“花碌碌纸榜”,吸引了人群围观,“不似那答儿闹穰穰人多”,有人在招揽观众,入场要购票,“要了二百钱放过咱,入得门上个木坡。见层层叠叠团圆坐,抬头觑是个钟楼模样,往下觑的都是人漩涡。见几个妇女向台上儿坐,又不是还神赛社,不住的擂鼓筛锣。”^[6]从他对演出的描摹看,几名演员在舞台上串演,有歌有舞,正是元杂剧表演的基本状况。

在《永乐大典》中保存有南戏《宦门子弟错立身》,写金河南府同知完颜寿马与走江湖的艺人王金榜的爱情故事。据《录鬼簿》记载,李直夫、赵文敬都写有同名杂剧,南戏当是据杂剧改编而成的。戏中有完颜寿马抛弃功名富贵跟随戏班冲州撞府的情节,女主人公王金榜的身份是“东平散乐”。所谓散乐,当时专指民间剧团和演员。这些描写旁证了东平杂剧已经外出流动演出,影响波及到附近地区。

在蒙元时期的东平,浓郁的民间演出传统、相对安定繁荣的社会环境、良好的音乐艺术氛围,加上上层人士的喜赏和提倡,为元代杂剧的孕育提供了肥沃的土壤和充足

收稿日期:2004-03-18

作者简介:林 威(1970-),男,山东青岛人,山东大学历史文化学院2001博士生。

的养分,能够使得一代文学之花盛开在东平地区。

二、东平散曲杂剧作家群体

早期从事散曲杂剧创作的作家并不是因仕途不畅、生活窘迫而操此业,而是一批追求自在洒脱的生活境界、以文自娱的文人。郑经《青楼集序》所言“我皇元初并海宇,而金元遗民若杜散人、白兰谷、关已斋辈,皆不屑仕进,乃嘲风弄月,留连光景”,正说出了他们率真本性的心态和浪漫风流的处世态度。作为擅长声律词赋的文士,他们加入杂剧创作队伍后,能够以当行本色取胜,使通俗的金代杂剧脱胎换骨,以附庸而蔚为大国,升华为有元一代之文学。

东平名士和府学学生中就有这样一批文人成为元代散曲杂剧创作的先行者。元人钟嗣成在至顺年间撰写《录鬼簿》,将所著录的蒙元时期杂剧作家,分为“前辈已死名公才人”、“方今已亡名公才人”、“方今才人”三部分,共56人。列名“前辈已死名公才人”的作家中属于东平地区的就有:

杜善夫散人:即杜仁杰,金亡后客严实之门,不屑仕进,其作品被誉为“凤池春色”。

商政叔学士:曹南人,商挺之叔,名衢,“字正叔,滑稽豪侠,有古人风”^[7],有小令四首、套数八首存世。

徐子方宪使,即徐琰,东平府学学生,散曲今存小令12首、蟾宫曲10首,套曲有《南宫一枝花》一首。

胡紫山宣慰,即胡祜,居大名,曾任教于东平府学,存世11首小令。

张梦符宪使,即张孔孙,从元好问学,以文学知名,通晓音律,曾任奉礼郎,管理东平宫廷礼乐。

王继学中丞:即王士熙,曾与虞集、袁桷等唱和,“论者比之唐岑贾、宋杨刘,为有元盛世之音。”^[8]其散曲《塞鸿秋》四阙,一时传唱。

曹子贞学士:即曹元用,汶上人。游京师,得阎复奇赏,同清河元明善、济南张养浩,号为“三俊”。

王和卿,大名人,与关汉卿友善,为人滑稽佻达,工散曲。现存小令21首,套数一曲。

梁进之,《录鬼簿》称他“与关汉卿世交”。作杂剧《东海郡于公高门》、《赵光普进梅谏》。据《中州启札》载杜善夫《与杨善卿书》,知梁为杜的妹夫,也是与东平有关的杂剧作家。

入元后科举长期停废和仕途的不畅,使得更多文士将精力转向杂剧创作。“士失其业”虽不是最初产生元杂剧的原因,却促成了更多文人与杂剧创作的结合,成为元杂剧迅速繁盛的催化剂。在东平后来的杂剧作家中,就有多位是府学学生和低级官吏出身的:

高文秀,东平府学生员,被称为“小汉卿”。他创作了大量的杂剧作品,存目有三十四种。现存杂剧五种:《黑旋风双献功》、《保成公径赴浥池会》、《须贾大夫谗范叔》、《刘玄德独赴襄阳会》、《好酒赵元遇上皇》,还存有《周瑜谒鲁肃》第二折曲文和散曲《惜花春起早》一套。贾仲明写的《吊词》称赞他“除汉卿一个,将前贤疏驳,比诸公末极多。”

张时起字才英,东平府学生员,后居长芦。他与高文

秀年辈相近,有同窗之谊,曾创作杂剧《昭君出塞》,轰动一时。有存目三种《霸王垓下别虞姬》、《赛花月秋千记》、《沉香太子劈华山》。

顾仲清,东平人。据《吊词》“唐虞之时庆元贞,高士东平顾仲清,泉坊掌印为司令”,可知他活动于元贞年间。作杂剧《荣阳城火烧纪信》、《知汉兴陵母伏剑》,皆佚。

张寿卿,东平人,《吊词》赞道“浙江省掾祖东平,蕴藉风流张寿卿。《红梨花》一段文笔盛,《花三婆》独自胜,论才情压倒群英,敲金句,击金声,振动神京。”《红梨花》存世,全称《谢金莲诗酒红梨花》,确是元曲中的佳作。

赵良弼字君卿,东平人。钟嗣成说他“风流蕴藉,开怀待客,人所不及”,“经史问难、诗文酬唱及乐章小曲、隐语传奇,无不穷竟”。作品存目《春夜梨花雨》。

陈无妄字彦实,钟嗣成称“与余及君卿(赵良弼)同舍,性资沈重,事不苟简”。他“乐府甚多,惜乎不甚传也”。

李显卿,东平人,“自幼粗涉书史,酷嗜隐语,遂通词章”,所作散曲数量“四百乐章称是”。

康进之,棣州人,作有《黑旋风负荆》、《黑旋风老收心》,前者存世。孙楷第于《元曲家考略》考证他可能与东平府学教官康晔(字显之)为兄弟辈。

王修甫,不见于《录鬼簿》,见于《阳春白雪·姓氏》篇。《元曲家考略》称他是东平人,生于金末,至元年间与恽公孺同在东平,散曲有《春闺梦好》、《阙盖荷枯》等。

宫天挺,字大用,大名开州人,著有《范张鸡黍》,是抒发文人不得仕进郁闷之气的代表作。

陈宁甫,亦作定甫,名不祥,大名人,作杂剧有名。

李好古,东平人(一说西平人),至正初官南台御史。《吊词》称“芳名纸上百年图,锦绣胸中万卷书,标题尘外三生簿,《镇凶宅赵太祖》、《劈华山》用功夫,《煮全海张生》姑,撰文李好古,暮景桑榆。”今仅存《张生煮海》一本。

白朴,被誉为元曲四大家之一,七岁时遭壬辰之难(金汴京失陷)与父白贲失散,由元好问携之北渡东平,数年后,贲北归,白朴与之相聚后才离开东平。白朴的少年时代是在东平的音乐氛围和文学熏陶中度过的,这段经历对他以后的杂剧创作有着不可忽视的影响。

虽然东平杂剧发达,但演员们身份低微,其行止往往疏于记载。夏庭芝《青楼集》谈到院本时说:“国初教坊色长魏、武、刘三人,魏长于念诵,武长于筋斗,刘长于科泛,至尽行之。”据《辍耕录》记载,魏名字不详,武即武光头,刘即刘耍和。他们所擅长以表演为主的院本,在当时影响很大,《错立身》的戏文里就提到他们。高文秀著《黑旋风敷衍刘耍和》,似乎就是调侃刘耍和之作,杜仁杰的《庄稼不识勾栏》里也有“前截儿院本调风月,背后么末敷衍刘耍和”之句。而作杂剧《宦门子弟错立身》的赵文敬,彰德人,也曾任教坊色长。《录鬼簿》中杂剧作家花字李二和花李郎俱是刘耍和的女婿。联系长期存在于东平的宫廷礼乐,身为教坊色长的魏、武、刘三人、赵文敬、花字李二和花李郎极可能曾生活于东平一带。

三、东平杂剧的传播

忽必烈建立元朝后,开始采纳中原官制治国,长期流

寓东平的文士们纷纷被延揽进入政府,东平的宫廷礼乐也相继迁入大都。到至元十三年,由于近畿乐户逃亡太多,中书省征召全部东平乐工著籍大都。东平的文人和乐工将东平杂剧带到了大都,汇同来自其它地区的杂剧艺术家,开创了元杂剧在大都的黄金时代。

元大都建成后,由于蒙古统治者的奢靡生活,各国使臣商贾云集,发展成一座带有浓厚的商业气息和繁荣的艺术活动的城市,集中了当时北方的众多优秀杂剧作家和艺人,时人黄文仲描摹道“华区锦市,聚四海之珍异;歌棚舞榭,选九州之秣芬。”^[9]东平文士也纷纷来到大都,促进了大都杂剧的繁荣。如王和卿到大都后,“赋《醉中天》小令,由是其名益著。汉卿与之善”^[10]。梁进之曾任大都警巡院判,“与关汉卿世交”。胡祇遹的《紫山大全集》中有多篇关于杂剧的文章,并作小令赠乐妓朱帘秀。王恽曾作《乐籍曹氏诗引》称大都歌妓曹锦秀,才色靓丽,风韵闲雅。^[11]高文秀被大都人称作“小汉卿”,表明他必定是通过其杂剧在大都的搬演而博得令誉。

元灭南宋,统一了整个中国,消除了长期阻断南北文化交流的政治障碍。至元二十六年,会通河开凿完毕,使中断百余年的运河运输得到恢复,东平成为沟通南北的水陆交通要道,一时商贾云集东平,舟楫水运,往来不绝。马可波罗记载道“这是一个雄伟壮丽的大城市,商品与制造品十分丰盛……大河上千舟竞发,舟楫如织,数目之多简直令人难以置信。……只要观察河上的船舶穿梭似的往返不断,运载着最有价值商品的船只的数量和吨位,确实就会使人惊讶不已。”^[12]

大都和东平的杂剧也随着人们的经济和文化交往向南流传,关汉卿、白朴、马致远、郑光祖等杂剧大家先后活跃在建康、扬州等地。东平籍作家的身影也频频出现在江南,他们或仕宦为官、为掾吏,或出任儒学教授、书院山长。张孔孙曾“金汴省,分治扬州”,多与江南文人唱和^[13];徐琰,曾历官南台中丞、江浙参政、浙西廉访使,在杭州宋太学故址建西湖书院,因“有文学,东南人士重之”^[14];张时起后来徙居长芦;顾仲清曾在泉坊掌印为司令;张寿卿也曾为浙江省掾吏;赵良弼补嘉兴路吏,后迁调杭州;陈无妄补衢州路吏,后迁婺州,升浙东宪吏,调福建道;李显卿因其父亲为浙省掾而居于杭州;李好古至正初官南台御史;宫天挺除钓台书院山长,最后卒于常州。这些东平作家将散发着浓郁北方气息的东平杂剧带到江南,使杂剧与南戏融合,开创了元杂剧的又一个高潮时期。

另外,在丰富杂剧题材方面,源自东平的水浒戏在元杂剧中占有重要地位。东平,宋时称郓州,隶京东西路,宋江等人就是活动在附近地区,水浒故事发源于此是顺理成章的。在元杂剧存目中描写水浒题材的剧目有十多种,有《黑旋风双献功》、《黑旋风斗鸡会》、《黑旋风诗酒丽春园》、《黑旋风穷风月》、《黑旋风大闹牡丹园》、《黑旋风乔教学》、《黑旋风敷衍刘耍和》、《黑旋风负荆》、《黑旋风借尸还魂》、《黑旋风乔断案》、《黑旋风老收心》、《板踏儿黑旋风》、《都孔目风雨还牢末》、《同乐院燕青搏鱼》、《鲁智深喜赏黄花

峪》、《争报恩三虎下山》、《王矮虎大闹东平府》。可见当时有不少作家倾注精力写作水浒戏。高文秀的《黑旋风双献功》和康进之的《黑旋风负荆》被吴梅先生誉为元代水浒戏的双璧。水浒剧目多以东平及附近地区为故事背景,以戏曲作品创作的规律来看,这一题材的创作最先应是出于在东平生活过或对东平有所了解的作家之手。

明《太和正音谱》分杂剧为十二种,“八曰钹刀杆棒”,《青楼集》说“杂剧……有驾头、闺怨、鸨儿、花旦、披秉、破衫儿、绿林、公吏、神仙道化、家长里短之类”。所称的“钹刀杆棒”和“绿林”指的就是水浒戏。水浒戏的搬演当时极为流行,颇受欢迎,《青楼集》就专门记载演员天锡秀、平阳奴善演“绿林杂剧”。

通过以上论述,可以看出东平杂剧在元杂剧的发展历程中起到的几个作用:1.在金元易代之际,于战乱中保存和恢复金代音乐戏曲艺术并从中孕育出元代杂剧;2.一批擅长声律诗赋的东平作家加入元曲创作队伍提高了创作水平;3.在元朝建立后积极参预了杂剧的传播和南北戏曲的交流融合。4.开创水浒戏这一独特的杂剧题材,并写出千古流传的佳作,为明代小说《水浒》的创作奠定了基础。因此说,蒙元时期的东平杂剧既是元杂剧的源头之一,也是散曲杂剧艺术在元代繁荣和传播过程中的重要组成部分。它与大都、真定、平阳等其它地区杂剧艺术比肩而立,共同开创了元杂剧金声玉振的时代。

参考文献

- [1] 刘一清.《钱塘遗事》[M].文渊阁四库本.
- [2] 宋濂.《元史》《礼乐志》[M].中华书局,1976.
- [3] 胡祇遹.《赠宋氏序》,《紫山大全集》[M].文渊阁四库本.
- [4] 隋树森.《全元散曲》[M].中华书局,1964.
- [5] 元好问.《故帅阎侯墓表》、《千户赵侯神道碑铭》,《遗山集》[M].文渊阁四库本.
- [6] 《重辑杜善夫集》[M].济南出版社,1994.
- [7] 元好问.《曹南商氏千秋录》,《遗山集》[M].文渊阁四库本.
- [8] 永 極等撰.《王鲁公诗钞》,《四库全书总目提要》[M].中华书局,1965.
- [9] 黄文仲.《大都赋》,《天下同文集》[M].文渊阁四库本.
- [10] 陶宗仪.《南村辍耕录》[M].中华书局,1959.
- [11] 王恽.《乐籍曹氏诗引》,《秋涧大全集》卷43[M].文渊阁四库本.
- [12] 《马可波罗游记》[M].福建科技出版社,1981.
- [13] 盛如梓.《庶斋老学丛谈》[M].《知不足斋丛书》本.
- [14] 《光绪东平州志》[M].

(责任编辑:云 帆)