

傳奇生活 創意思想之《唐代傳奇》

蘇桂枝博士 ◎ 臺灣音樂中心主任

「傳奇」是唐代短篇小說的通稱，是文言文體裁，作者多人，多為士大夫階級，撰述的內容對今人而言，光是文體就不是很容易懂！但是一旦耐心的看，趣味無窮。由於內容種類繁多，亦包含奇聞軼事。近年所談及的文化創意，其實回歸到唐朝，有意識的從事小說創作，「真」的事情不多，大部分為「虛構」，甚至於全是「假」，就是讓想像力落在生活中的最佳表現。研讀唐代傳奇，相信對喜歡觀察現實生活，反映社會現象，善用文字的人而言，則可以體驗到貪、嗔、痴、復仇、勇氣、正義、仁愛等不同面向的人性面，取材新奇，情節淒婉，尤其宋之平話、元明清時期之戲曲，多以唐傳奇為藍本加以鋪陳。現在還流傳在南管戲演出的〈繡襦記：鄭元和與李亞仙〉，源自〈李娃傳〉，崑曲中西廂記的〈張君瑞與崔鶯鶯〉，亦是以當時的流行小說〈鶯鶯傳〉為基礎再行改編。

文學史詩的流傳有其承先啓後現象，唐人傳奇小說有著六朝時代小說的根基。由於唐朝盛世，士農工商無一不是達到空前進步的狀況，又是科舉制度，讓中下階層者得以有晉身機會，在熟知社會生活形形色色的奇聞軼事之下，自然對於六朝時期未成形的小說以及拙劣的描述手法有所變革，唐代又是在經濟條件繁榮之下，文藝氣息瀰漫，其他詩歌以及散文題材也加強了傳奇撰寫的風格及其豐富性，於是在人物的描繪上注重個性的刻畫，形式上注重結構，取材上也從現實生活面著手，虛實互生，於真真假假中體會人性，更加入儒釋道不同的觀念哲理。而在世代交替後，之所以沒有全數散失，端賴宋代太平興國二年李昉等奉敕編《太平廣記》，得以保存下來，猶如，目前國家圖書館有責保存國內出版品並收購編輯軼書一般，更有如國家型數位典藏的積極任務，將國家重要文、物資產以現階段科技數位化典藏俾便後世得以瞭解與研究賞析。

傳奇內容依據研究中國文學史之各家說法大致可以包含俠義小說、諷刺小說、愛情小說與歷史小說等四類，依胡懷琛教授在《中國文學八論》研究推論儘管唐人傳奇稱為時代的產物，最好的作品能稱為名著者，也只不過二三十篇，加上次要一點的作品，也不過四五十篇，而認為最為膾炙人口之作，為〈枕中記〉、〈柳氏傳〉、〈柳毅傳〉、〈霍小玉傳〉、〈南柯太守傳〉、〈謝小娥傳〉、〈李娃傳〉、〈長恨歌傳〉、〈鶯鶯傳〉、〈無雙傳〉、〈虬髯客傳〉。為別於高中以及大學用書中已取材者，謹取俠義小說：〈無雙傳〉、諷刺志怪小說：〈南柯太守傳〉、愛情小說：〈李娃傳〉稍做推薦導讀。

俠義小說，概以政治與愛情之結合，並深得有擁護者的協助方能成大局。唐傳奇中的〈無

雙傳》，作者薛調，描述自小失怙的王先客隨母親依靠舅舅劉震，而與表妹無雙兩小無猜，嘻笑一起。數年後母親病重，遺言希望先客與無雙有所婚嫁，然而劉震始終未能表態。先客愛戀於無雙資質明豔若神仙中人，又恐舅舅毀約，於是售盡身邊家產，對於舅母與舅舅，極盡恭維與奉承之能事，仍未打動舅舅心意。不久，因兵亂，舅舅先應允將無雙嫁予先客，約定兵分兩路逃逸，再行會晤，然而就此失散，太平後再返回尋覓。得知舅父母皆亡，無雙在宮中為婢，遂積極探聽可以與無雙見面機會。經輾轉而尋獲古押衙老先生「感郎君之深恩，願粉身以答儁」之俠義，訪得茅山道士藥術，服用者將立即死，三日卻又能活過來。古老先生設計無雙於宮中叛逆，被處以死刑，埋屍時亦重金買通相關人士，將屍體運回，於三日內療養恢復。在這過程中，凡牽涉的人最終不是自刎就是他殺，以確保秘密。無雙在亂世中，遭逢雙親喪命，由豪門子弟淪落宮中為婢，而先客堅強意志，至死不渝終能與無雙共度五十年夫婦。有義之人力挺到底，不顧粉身碎骨，這亦是當今之世難得也。而此篇傳奇，在情節內容上雖屬愛情的追求，在結構上，佈滿反覆的挫折與生機，使得結構上有所張力，並突顯毅力與義氣成就一樁良緣。

諷刺小說類，闡述富貴如浮雲，辨析人生無常，或諷諭富貴功名背後的卑鄙行徑，虛實相互運用並常以虛幻情境彰顯人生價值之可貴，由於常取材怪異神奇事蹟，故並列為諷刺志怪小說。沈既濟的〈枕中記〉、李公佐的〈南柯太守傳〉均為此類。〈南柯太守傳〉內容概為一位嗜酒忤逆將帥後被停職的將軍淳于棼，成為游俠之士，累巨財，養豪客，家門前有一棵百年歷史的大槐木。一日與友暢飲酒醉成疾，被扶入家中休息，昏沉中見到穿紫色衣服使者二人前來迎接，說是槐安國國王邀請前往一遊。淳于棼不疑有他，隨著使者出門，乘坐駕車，隨從七八位浩蕩恭迎出發並向古槐穴駛進，淳于棼不敢多問，忽見行經之處山川氣候草木道路與人世間者差別甚大。進入大槐安國，更見建築華麗、街景繁榮，謁見國王並受賞識，其後就在大槐安國與公主成親，並擔任南柯太守一職，與公主育有五男二女，一家和樂融融共度二十餘載。好景不常，鄰國壇蘿國出兵侵略南柯郡，雖不致於潰不成軍，但元氣大傷，公主又染疾而亡，真是雪上加霜，只好埋葬公主後辭官回歸於京城生活。沒想到個性豁達，很快的廣結各方豪傑，威福日盛，讒言急速竄至國王耳根，恐危及王位。國王於是假發慈悲表示「卿離家多時，可暫歸本里，一見親族。諸孫留此，無以為念，後三年，當令迎生」，淳于棼聽言追究才了悟自己本是人間人，涕留而返還，由原來之二使者護送回到家鄉之廣陵郡，見到自己醉臥東廂房的身體。二使者大聲呼喚姓名，淳于棼於是還魂，見到自己的酒客好友以及家僕，夢中倏忽，若度一世。淳于棼於是與好友急忙前往門前大槐樹探個究竟，發覺穴洞之大可放入一張床，又有數個高度寬度不同的蟻穴土壤，可以辨明為槐安國、鄰國的壇蘿國以及埋葬公主的盤龍岡墓地，另有一蟻穴於槐樹南枝高達四丈，即所謂的南柯郡。返鄉後所經歷之情境及人事變遷，竟然與大槐安國二十餘載同。

〈南柯太守傳〉，由夢境出發，發揮人性中的愛情人倫之外，穿插敘述在天地間，無論人

或者昆蟲如蟻者，總存在征戰與掠奪的習性，提醒著小如螞蟻般的靈異現象就很難理解，天地之大其變化更不可捉拿。另外更令人醒悟人世倏忽，何從計較，更不需追求名位，視之為世間之最。

再說愛情小說類別的〈李娃傳〉，李娃由長安名妓至汧國夫人，事蹟流傳千古，在於她的出淤泥而不染，重道義、守言諾，才得以讓白居易之弟當時的監察御史白行簡為其作傳，表彰節行。此篇內容為唐天寶年間常州刺史傲其子「此吾家千里駒也」，提供兩年豐厚的生活費，肯定他可以參加鄉試一舉行名。誰知道，一到長安城，就被途中偶見的李娃迷得神魂顛倒。奈何娃母視財如命，在他還擁有銀兩時，百般款待，與李娃更濃情密意。日久娃母倦怠而設計讓兩人分離。他則流離失所，落於替喪家唱哀歌渡日。某日其父路過而辨得其子，非常憤怒，將之鞭打致奄奄一息，落難行乞至李娃門口，為李娃所救。李娃變賣身邊首飾贖回己身，並與其相依為命，照顧與鼓勵他參加考試，官拜成都府參軍。李娃由於出身長安倡女，想就此離去以成就貴族婚娶門當戶對之說。此時常州刺史感佩李娃之大義，特命媒氏通二姓之好，備六禮以迎娶，封汧國夫人，育四子。

白行簡之〈李娃傳〉，雖為文言文，文筆極為流暢，可說是當時唐人傳奇中難能可貴的篇章。而文詞中處處表達禮義為重，孝道不可缺，至於男女情愛，亦以李娃知進退而獲得「子若棄我，當自刎以死」的生死相許，至為動人。

其實，翻開唐人傳奇小說，無論哪一篇均可以獲得雋詠詞藻、義氣盎然，如〈虬髯客傳〉中，虬髯客已知真命天子後，促成良緣，奉獻家財成全興國之舉：「……李郎以其特之才，輔清平之子，竭心盡善，必極人臣。一妹以天下之姿，蘊不世之藝，從夫之貴，以盛軒裳，非一妹不能識李郎，非李郎不能榮一妹。……持余之贈，以佐真主，贊功業也，勉之哉！」又〈古鏡記〉中，王度饒了狐狸精一命，狐狸精願終身隱於鏡匣中，適時相佐。其言「寶鏡寶鏡！哀哉予命！自我離形，於今幾姓？生雖可樂，死不必傷。何為眷戀，守此一方！」

唐人傳奇小說除由宋人保留於《太平廣記》外，唐《沈下賢集》、宋《文苑英華》、元《明抄本說郭》、明《顧氏文房小說》亦多少保存一些。由此可知，文化之流傳，有賴蒐集、保存與研究，然後推廣。每一世代或有不同之美學觀點，然而，物件本身不存在，則比較與學習的機會淡然，影響與落實則緣木求魚，共勉之！🌱

延伸閱讀

- 中華書局編輯部編（1973）。中國文學發達史。臺北市：臺灣中華書局。
- 胡懷琛（1975）。中國文學八論：中國小說概論。臺北市：文馨。
- 馮明之（1980）。中國文學發展史提綱。臺北市：木鐸。
- 袁行霈（1990）。中國文學概論。臺北市：五南。
- 李雲嬌（1996）。唐人傳奇。臺北市：東方。