

华夏文库——经典解读系列

杨波著

千秋一曲 舞霓裳

——洪昇与《长生殿》

中原出版传媒集团
大地传媒

海燕出版社

经典
解读
系列

杨
波 著

千秋一曲 舞霓裳

——洪昇与《长生殿》

中原出版传媒集团
大地传媒

 海燕出版社

图书在版编目(CIP)数据

千秋一曲舞霓裳：洪昇与《长生殿》/ 杨波著. — 郑州：海燕出版社，2015.8

(华夏文库·经典解读系列)

ISBN 978-7-5350-6180-5

I. 千… II. ①杨… III. ①洪昇(1645 ~ 1704) — 人物研究 ②传奇剧(戏曲) — 文学研究 — 中国 — 清代 IV. ① K825.6 ② I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 032262 号

华夏
文库

经典解
读系列

千秋一曲舞霓裳

——洪昇与《长生殿》

杨 波 著

出版发行：海燕出版社

(郑州市北林路 16 号 450008)

发行热线：0371—65734522

经 销：全国新华书店

印 刷：恒美印务(广州)有限公司

开 本：635 毫米 × 965 毫米 1/16

印 张：9 印张

字 数：110 千字

版 次：2015 年 8 月第 1 版

印 次：2015 年 8 月第 1 次印刷

定 价：15.00 元

“华夏文库”发凡

毫无疑问，每一个时代都有属于自己时代的精神追求、文化叩问与出版理想。我们不禁要问，在21世纪初叶，在全球文明交融的今天，在信息文明的发轫初期，作为一个中国出版人，我们正在或者将要追求什么？我们能够成就或奉献什么？我们以何种方式参与全球化时代的文化传播进程？在一连串的追问下，于是，有了这套“华夏文库”的出版。

自信才能交融。世界各大文明在坚守自身文化个性的同时，不约而同地加快了探视其他文化精神内涵的步伐，世界不同文明正在朝着了解、交流、碰撞、借鉴与融合的方向前进。在此背景下，建立自身的文化自信，正是与世界各文明民族进行文化交流的基本要求。五千年中华文明与文化正在不断地被其他文明所发现、所挖掘、所认知，汉语言正在生长为世界语言，儒文化正在世界各地生根发芽。借助这样一种正在成长着的文化自信、自觉、开放、亲和之力，用我们这个时代的学术眼光全面系统梳理中华五千年的文明与文化，向其他各大文明与文化圈正面展示自我，让中华优秀传统文化成为世界文化的重要组成部分，正是我们出版这套文库的目的之一。此其一。

知己才能知彼。身处五千年文化浸润的今天，重新思考我们先人的人生思考、价值思考与哲学思考，找到一个民族、一个国家

的价值所在、立命所在、安身所在，这已经是我们这个时代的学人与出版人不得不再思考的问题。作为中华文明的一分子，我们在思考的同时，还必须了解我们的先人创造了如何优秀的精神文明与物质文明以及社会文明。只有熟知自己的文化，热爱自己的文化，悟明自己的文化，我们才能宣说自己、弘扬自己、光大自己。因此，我们策划组织这套“华夏文库”的初衷，还在于让当下的知识青年全面系统瞭望中华文明与文化的全景，并借此能够对更为深广的世界各民族文化提供一个比较认知的基础。此其二。

顺势才能有为。我们正处在农耕文明、工业文明、信息文明的交会处，信息文明带领我们从读纸时代进入读屏时代，以智能手机屏幕为代表的书籍呈现方式正在与纸质书籍争夺阅读时间与空间。我们正在领悟数字技术，正在以信息文明的视角，去整理、分析和研究农耕文明与工业文明的文化遗产，不仅仅是为了唤醒优秀的传统文化，我们还在生发和原创着当今时代的文化。由此，我们试图架起一座桥梁——由纸质呈现而数字呈现，由数字呈现而纸质呈现，以多媒介的书籍呈现方式，将文字、图像、声音与视频四者结合，共同筑成“华夏文库”，以奉献给信息文明时代的新读者。此其三。

总之，这是一套——专家大家名家写小书；以最小的阅读单元，原创撰写中华精神文化、物质文化与社会文明系列主题与专题；以图文、音视频多媒介呈现的方式，全面介绍与传播中华文明与优秀文化，系统普及与推介中华文明与文化知识；主旨是为了让世界与中国共同了解中国的——大型丛书，借此，复兴文化，唤起精神，融入世界。

耿相新

2013年6月27日

导 言

洪昇(1645—1704),字昉思,号稗畦,又号稗村、南屏樵者,钱塘(今浙江杭州)人。洪昇在风雨飘摇的明清易代之际呱呱坠地,日趋没落的封建士大夫家庭为他提供了良好的传统文化教育。他才华横溢却一生遭际坎坷。他曾为国子监生,却无望于科举仕途,于是将一腔热血投入传奇作品的写作中去,共撰作传奇九种、杂剧一种,今仅存传奇《长生殿》和杂剧《四婵娟》,其余已失传;著有诗集《稗畦集》《稗畦续集》《嘯月楼集》等。特别是其代表作《长生殿》,同《西厢记》《牡丹亭》《桃花扇》并列为中国古典戏曲四大名著,三百年来在戏曲舞台上常演不衰。

任何文学作品的产生都是建立在作家的生活阅历和学术传承基础上的,洪昇的《长生殿》也不例外。

从作家的生活阅历来看,洪昇的家世背景、交游情况、求仕经历、学识眼界、性情好尚等多种因素,为其创作《长生殿》提供了丰厚的生活土壤和创作学养。洪昇做过太学生,曾经旅居京华十余年,为功名富贵孜孜以求了很长一段时间,并未能获得一官半职,反而因在康熙二十八年(1689)佟皇后丧期内观演《长生殿》而被弹劾,革去国子监生籍。纵观洪昇一生,始终徘徊在幸与不

幸的边缘，身世飘萍，遭际堪嗟。他自幼才情出众，深受外祖父黄机、舅父兼岳父黄彦博的青睐，同时与朱彝尊、李天馥、王士禛、陈维崧等很多当世显宦名流有交往，按常理应该有多次出人头地的机会，但造化弄人，让他一次次与机遇擦肩而过。正如清人赵翼《题遗山诗》中所云：“国家不幸诗家幸，赋到沧桑句便工。”仕途的失意使洪昇的生活始终处于穷困潦倒的状态，朋友的相知相惜和亲人的相濡以沫则给了他纵情山水、潜心创作的动力。一曲《长生殿》，足以使洪昇彪炳中国戏曲史，赢得生前身后名。

从学术传承的角度来看，前辈学人内容丰富的学术创作为洪昇创作《长生殿》打下了坚实的学术基础。在中国古代的文献典籍中，帝王后妃的风流韵事以其神秘独特而成为历代文人墨客最为津津乐道的题材，千百年来传唱不已，经久不息，如汉成帝刘骘与后妃赵飞燕姐妹的故事、唐高宗李治与女皇武则天的故事、唐玄宗李隆基和贵妃杨玉环的故事、宋徽宗赵佶与名妓李师师的故事等等，尤其是李杨之恋更以其传播媒介多、传唱范围广、主题影响力大最为引人注目。

唐玄宗生活在唐朝由盛转衰的转折时期，执政之初重用贤相姚崇、宋璟、张说、张九龄等人，知人善任，赏罚分明，曾经开创了开元盛世。随着政权的稳固和国家的繁盛，唐玄宗逐渐丧失了最初励精图治的精神，开始沉溺于美色享乐之中，宠爱杨贵妃及其兄弟姊妹，大肆追求奢靡之风，并起用口蜜腹剑、善于揣摩人心的奸相李林甫，误信狼子野心的胡儿安禄山，致使政治黑暗腐败、边境战乱不断，最终引发了长达八年之久的“安史之乱”，落了个大好河山残败破碎、如花美眷烟消云散、甘露殿内凄凉而终的悲惨结局。这位曾经的“太平天子”，以其果敢有力的气魄使“唐祚既绝而复续”，亲自平定了中宗皇后韦氏之乱，本应该吸取后宫祸国乱政的惨痛教训，却又因沉湎酒色而失去戒备，给国家和人民带来深重

的灾难，所谓“溺其所甚爱，忘其所可戒，至于窜身失国而不悔”（《新唐书·本纪第五·玄宗》）。这位功过都很分明的大唐天子，对杨贵妃的那种招致了不幸和灾难的感情成了中国文学中一大悲剧主题，也成为无数同题材诗词、小说和戏剧的内容。

中唐以来，无论正史、野史，还是诗歌、小说、戏曲、绘画、雕刻、题壁，李杨二人的爱情故事被人以各种形式加以传播，可谓脍炙人口，备受关注。

历史上的正史志传类作品，唐五代笔记小说及诗文作品，宋元以来的文艺作品，既为清康熙年间洪昇创作《长生殿》提供了重要的材料来源，又为《长生殿》的主题表现和结构设置提供了重要的创作借鉴。

康熙二十七年（1688），洪昇以“安史之乱”为背景反映李杨爱情故事的传奇作品《长生殿》问世了。这部作品刚一问世，就在社会上引起很大的轰动，“观者堵墙，莫不俯仰称善”（尤侗《长生殿序》），“畜家乐者攒笔竞写，转相教习。优伶能是，升价什佰”（吴舒凫《长生殿序》），“一时朱门绮席、酒社歌楼，非此曲不奏，缠头为之增价”（徐灵昭《长生殿序》）。然而，《长生殿》的创作并非一蹴而就，而是经历了从《沉香亭》到《舞霓裳》，再到《长生殿》“三易其稿”的过程。

洪昇在《长生殿·例言》中，详细交代了这部传奇创作的初衷、背景和经过，是因为“忆与严十定隅坐皋园，谈及开元、天宝间事，偶感李白之遇，作《沉香亭》传奇”；不久，洪昇“客燕台，亡友毛玉斯谓排场近熟，因去李白，入李泌辅肃宗中兴，更名《舞霓裳》，优伶皆久习之”；又过了一段时间，“又念情之所钟，在帝王家罕有，马嵬之变，已违夙誓，而唐人有玉妃归蓬莱仙院、明皇游月宫之说，因合用之，专写钗盒情缘，以《长生殿》题名”。第三稿无论在主题、结构还是曲词、演出效果等方面，都较以前两稿更加纯

熟，因而“诸同人颇赏之”，“乐人请是本演习，遂传于时”。这部传奇前前后后写作了十余年，“三易稿而始成”，徐材为杨友敬刊刻《天籁集》所作跋文中称“稗畦填词四十余种，自谓一生精力在《长生殿》”。

洪昇在创作《长生殿》的过程中，除了其自称的“予撰此剧，止按白居易《长恨歌》、陈鸿《长恨歌传》为之”，还采用了大量纪实性的史书志传、诗文、小说、传奇等文献，将众多作品的内容精华糅合在内。清代焦循《剧说》卷四给予其高度的赞誉，称“（洪昇）撰《长生殿》杂剧，荟萃唐人诸说部中事，及李、杜、元、白、温、李数家词句，又刺取古今剧部中繁丽色段以润色之，遂为近代曲家第一”。《长生殿》共五十出，全剧紧扣“唐明皇欢好霓裳宴，杨贵妃魂断渔阳变。鸿都客引会广寒宫，织女星盟证长生殿”的主要情节，以李杨二人轰轰烈烈的爱情为主线，围绕《定情》《春睡》《幸恩》《复召》《闻乐》《制谱》《舞盘》《窥浴》《密誓》《闻铃》《哭像》《雨梦》《觅魂》《重圆》等出进行描绘渲染，以开元、天宝年间的政治社会生活为副线，沿着《贿权》《楔游》《疑讖》《权哄》《进果》《合围》等出的脉络加以叙述铺陈，揭示出李杨之间的爱情悲剧和唐王朝由盛转衰的历史命运这一意义深刻的双重主题变奏，具有超越时空的意义和价值。

康熙四十三年（1704），时任江宁织造的曹寅在南京排演全本《长生殿》，邀请洪昇前去观赏演出，洪昇在返回杭州途中在吴兴乌镇因醉酒失足落水而死。洪昇因《长生殿》的天才创作而扬名天下，因《长生殿》的违禁演出而被革除太学生之职，因《长生殿》的复演而身亡，真可谓生死荣辱俱系于一曲《长生殿》了。

目 录

一 国家不幸诗家幸——洪昇与他生活的时代

- 6 生逢乱世，呱呱坠地
- 8 书香门第，累叶清华
- 10 姑表联姻，夫妻情深
- 17 踌躇满志，赴京求学
- 20 仕途无望，慨然思归
- 25 “家难”磨砺，谱写华章

二 从《长恨歌》到《长生殿》——李杨之恋的主题变奏

- 38 一篇长恨有风情——白居易的《长恨歌》
- 47 文备众体见史才——陈鸿的《长恨歌传》
- 53 摭拾旧闻著传奇——乐史的《杨太真外传》
- 57 元曲冠冕昭世情——白朴的《梧桐雨》
- 61 旧霓裳，翻新弄——洪昇的《长生殿》

三 三易其稿传美名——《长生殿》的创作过程

- 68 初稿《沉香亭》——拉开李杨之恋的舞台序幕
- 72 二稿《舞霓裳》——批判李杨爱情的舞台尝试
- 75 三稿《长生殿》——“专写钗盒情缘”的成功剧目

四 一部闹热《牡丹亭》——《长生殿》人物群像分析

- 81 情之所钟在帝王家罕有——唐明皇与杨贵妃
- 98 骄奢淫逸的杨氏兄妹——国舅爷与三位国夫人
- 107 帝妃之恋的见证人——高力士与梨园子弟
- 113 安史乱中的众朝臣——郭子仪与安禄山

五 可怜一曲长生殿——《长生殿》的传播与影响

- 120 “《长生殿》案”发生的始末曲折
- 127 《长生殿》在清代的演出盛况
- 131 《长生殿》对后世的深远影响

長生殿傳奇卷下之上

長生殿傳奇卷下之上

錢塘洪昇昉思填詞
同里吳人舒晷論文

獻飯

黃鍾西地錦恨蛾眉輕喪一宵千種悲傷早來慵把金鞭颺午餘玉粒誰嘗

寡人寡人匆匆西幸非在馬嵬驛中六軍不發無計可施只得把妃子賜死咳空做一

朝天子朝天子竟成千古恨人天不與舊家春何四何四記為勉強行了一程已到扶風

地面地面駐蹕鳳儀宮內不免少息片時不恰老人持麥飯上麥飯可以見天子獻芹由來

知野人知野人老漢扶風野老郭從謹是也聞知皇上面巡暫駐鳳儀宮內老漢煮得一碗麥

飯飯特來進獻以表一點敬心見五公公頃乞轉奏一聲說野人郭從謹特來進飯五

傳介傳介生召他進來外進見介草莽小臣郭從謹見駕生你是那里人外念小臣呵

黃鍾降黃龍生長扶風白首躬耕共慶時康聽鶯然變起鳳輦游巡無限驚惶聊將一盂

麥飯麥飯匍匐向旗門陳上願吾君不嫌粗糲野人供養曲曲而糲直接元人衣鉢

前腔前腔生受你了高力士取上來五接飯進生介生吞介寡人憂慮深宮從不曾嘗苦此味

前腔前腔尋常進御大官饌玉吹金食前方丈珍羞百味猶兀自嫌他調和無當不不想

長生殿卷下之上

獻飯

国家不幸诗家幸

——洪昇与他生活的时代

公元1645年，是一个应该铭刻于心的年份。这一年，清政权抓住大明帝国刚刚瓦解的历史机遇，与南明弘光政权、李自成大顺政权、张献忠大西政权之间经过激烈的血腥角逐与生死搏斗，基本实现了从大明帝国到大清帝国的改朝换代，也为后世留下几多感慨，几多悲伤。还是让我们来看看这样一组场景吧：此年四月二十五日，清军破扬州城，制造了惨绝人寰的扬州大屠杀，史称“扬州十日”；五月十七日，李自成被多尔衮和明总兵吴三桂的合兵打败后，在湖北通山九宫山遭地主武装杀害，大顺政权灭亡；五月二十二日，弘光帝朱由崧被总兵田雄等人劫持，献给清军首领多铎，南明福王弘光割据政权灭亡；六月，清军攻占杭州城；六月至八月，清军先后三次血洗嘉定城，城内民众无一投降者，死亡者达两万余人，史称“嘉定三屠”；十一月至次年，张献忠拒绝清廷的诱降招抚，在四川、云南、贵州一带抗击清军。正是在这个兵荒马乱的夏季，一个小生命的诞生，为中国戏曲史上平添了一抹亮色。他就是《长生殿》的作者洪昇。

生逢乱世，呱呱坠地

清顺治二年（1645）六月，清兵攻克浙江杭州。当时恰逢酷暑炎热，瘟疫肆虐，难民流离失所，洪昇的母亲身怀六甲，躲进深山避难，被一位费姓农妇收留，于七月初一生下杰出的戏剧家洪昇。一间非常简陋的农舍，拆下的门板暂做床铺，一领破旧的席子是为小洪昇遮风挡雨的门扇。洪昇在《燕京客舍生日怀母作》一诗中写道：

母氏怀妊值乱离，夙昔为余道其苦。
一夜荒山几度奔，哀猿乱啼月未午。
鬼火青青照大旗，溪风飒飒喧金鼓。
费家田妇留我居，破屋覆茅少完堵。
板扉作床席作门，赤日黄云梁上吐。
是时生汝啼呱呱，欲衣无裳食无乳。
乱余弥月还郡城，门卒持戈猛如虎。
见汝含笑思攫之，口不能言怆心腑。

虽然处于血雨腥风的时代，但因为洪昇在太阳升起时刻出世，