

周锡山 著

汤显祖与明代文学

上海人民出版社

周锡山 著

汤显祖与明代文学

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

汤显祖与明代文学/周锡山著.—上海:上海人民出版社,2017

ISBN 978-7-208-14410-1

I. ①汤… II. ①周… III. ①汤显祖(1550—1616)-人物研究②汤显祖(1550—1616)-文学研究 IV. ①K825.6②I206.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 070523 号

责任编辑 顾 雷

封面设计 傅惟本

汤显祖与明代文学

周锡山 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 31.25 插页 2 字数 457,000

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14410-1/I·1617

定价 89.00 元

上海高校高峰高原学科建设计划资助出版

作者主要著作目录

- 《〈西厢记〉注释汇评》(全国优秀古籍图书奖二等奖)
上海人民出版社 2013、2014 年版
- 《〈牡丹亭〉注释汇评》
上海人民出版社 2017 年版
- 《千古遗恨〈长生殿〉》(文化中国丛书) 济南出版社 2013 年版
- 《江左三大家和神韵派诗选注》 湖南文艺出版社 1999 年版
- 《金圣叹全集》(1978—1987 全国优秀古籍图书奖[首届]二等奖、江苏图书奖[首届]特别奖)
江苏古籍出版社 1985 年版、万卷出版公司 2009 年版
- 《贯华堂第五才子书水浒传》释评本 万卷出版公司 2009 年版
- 《贯华堂第六才子书西厢记》释评本 万卷出版公司 2009 年版
- 《金圣叹文艺美学研究》 上海人民出版社 2016 年版
- 《王国维集》 中国社会科学出版社 2008、2012、2017 年版
- 《王国维美学思想研究》(文化部首届[1979—1999]文化艺术研究优秀成果奖,“中国当代社会科学家代表作”文库)
中国社会科学出版社 1992、2017 年增订版
- 《王国维:求索铸金声》(文化中国丛书) 济南出版社即将出版
- 《王国维文学美学论著集》 北岳文艺出版社 1987、1988 年版
- 《〈人间词话〉汇编汇校汇评》 北岳文艺出版社 2004 年版
万卷出版公司 2009 年版、上海三联书店 2013 年版
- 《〈宋元戏曲史〉汇编释评》(即将出版)
- 《〈中国小说史略〉汇编释评》(精装) 上海书店出版社 2015 年版
- 《〈水浒传〉新说》 上海书店出版社 2016 年版
- 《〈红楼梦〉的人生智慧》 上海锦绣文章出版社 2013 年版
- 《〈红楼梦〉的奴婢世界》 北岳文艺出版社 2006 年版
- 《曹雪芹:从忆念到永恒》(文化中国丛书) 济南出版社 2014 年版
- 《乔峰的人生哲学》 台湾生智文化事业有限公司 1999 年版
- 《胡斐的人生哲学》 台湾生智文化事业有限公司 2000 年版
- 《令狐冲的人生哲学》 台湾生智文化事业有限公司 2001 年版
- 《流民皇帝——从刘邦到朱元璋》(历史新观察书系)
上海画报出版社 2004 年版、上海锦绣文章出版社 2012 年版
- 《临朝太后——从吕太后到慈禧》(历史新观察书系)
上海锦绣文章出版社 2004、2012 年版
- 《汉匈四千年之战》(历史新观察书系)(2004·首届“上海书展”作者签名重点书)
上海锦绣文章出版社 2004、2012 年版
- 《〈史记〉纵览新说》(文化中国丛书) 济南出版社 2017 年版
- 《神秘与浪漫——文学名著中的气功特异功能描写》
百花洲文艺出版社 1999 年版

前言

我的汤显祖研究,由两书组成,第一部是《牡丹亭注释汇评》,第二部即本书《汤显祖与明代文学》。

本书主要内容,由两部分组成,第一部分第一至第六章是汤显祖和《牡丹亭》研究,第二部分第七、第八章是明代文学研究。

其中第七章是汤显祖同时的大家名家研究。本书论述了杰出的晚明文坛领袖兼文艺理论家王世贞、最重要的书画家兼文艺理论家董其昌和陈继儒、明末清初的清代昆曲曲论家群体。这些晚明最有代表性的大家名家的卓越艺术成就,与汤显祖一起组成晚明文学艺术的巍巍高峰。

第八章明代文学与汤显祖相同题材和艺术手法的经典名著研究选择了明代长篇小说《三国演义》《水浒传》和《西游记》三部,明代戏曲名著《娇红记》和《水滸记》两部以及汤显祖同时的其他戏曲名家名作的片段。

我认为汤显祖《临川四梦》尤其是《牡丹亭》,有两个重大艺术成就,其一是爱情婚姻描写,其二是神秘主义描写。因此本书明代文学研究,主要是在爱情婚姻和神秘主义描写方面可与《临川四梦》相比较的取得卓越成就的经典之作和名家名作。

长篇小说在明代取得极高成就,其中《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》合称“四大奇书”,取得最高的艺术成就。《三国演义》《水浒传》和《西游记》不写爱情,但都有精彩的神秘现实主义和神秘浪漫主义描写。而《娇红记》和《水滸记》是明代传奇的一流之作,也都是爱情名作,且都有神秘主义描写的精彩情节,其描写女鬼恋情,与《牡丹亭》相似,并各有千秋。另有其他描写爱情的戏曲名家名作,本书选择分析其部分篇章。这些名家名作与汤显祖及其作品自然形成了对照和比较。

明代的诗词古文未臻一流,明代的长篇小说、戏曲和书画及其理论,都是中国文化艺术史上的高峰,因此本书的研究着重于此。

今年恰逢汤显祖和莎士比亚逝世四百周年,而且汤显祖和莎士比亚的比较是近三十年热门的研究课题,本书第六章有多节论述汤、莎比较。爱情婚姻和神秘主义描写,也是莎士比亚的主要成就之一,汤、莎的可比性是很强的。

在爱情婚姻描写方面,我首创了知音互赏式和背叛者后悔痛苦式这两种爱情新模式,来评论文学名著。我认为《西厢记》在世界文化史上首创了知音互赏式爱情新模式^①,《长生殿》将李杨爱情描写成知音互赏式爱情的同时,首创了背叛者后悔痛苦式爱情新模式^②。《牡丹亭》在知音互赏式爱情描写中有新的创造,本书有关章节已作评论。

《临川四梦》都写梦,《牡丹亭》写人鬼之恋,《南柯记》写梦中之人与蚂蚁的婚恋,在蚂蚁之国建功立业,神秘主义无疑是汤显祖的创作方法。

我首创了神秘主义创作方法和流派这个理论概念,并将其分解为神秘现实主义和神秘浪漫主义。拙文《神秘现实主义和神秘浪漫主义导论》^③中指出:

“神秘主义文学艺术”的基础是神秘文化,神秘文化主要有宗教、巫术、梦幻、气功和特异功能等内容,在文学中,主要表现为道术仙术巫术(魔法)和特异功能、梦幻、宗教文化中的天堂地狱、三世轮回和因果报应,以及占卜预测等类描写。而这些都极大地开拓了作家的艺术想象力^④。

学术界过去都将神秘主义文学艺术作品归结到浪漫主义之中,少数则定名为超现实主义、幻想文学或其他名称,我认为都不够恰切。而以神

① 参见拙著《西厢记注释汇评》(上海人民出版社 2013、2014 年版)的《前言》《导论》和专著《〈西厢记〉研究》。

② 参见拙著《千古遗恨〈长生殿〉》,济南出版社 2013 年版。

③ 2011 中国比较文学第 10 届年会暨国际研讨会论文,刊法国巴黎《对流》2014 年第 9 期。

④ 参阅拙文《中国文学史著作的最新之作和四大局限》,《复旦学报》1997 年第 5 期。

秘主义命名这些作品,才为确当。

“神秘现实主义”的定义为:作家本人和部分读者认为这些神奇故事的描写都是事实存在的。

“神秘浪漫主义”^①的定义为:作者和读者都认为神奇故事的描写内容是纯粹虚构的,是事实上不可能存在的神秘人物、故事和情节。

此文又指出:

神秘主义文学艺术是中国首创的,创作历史最为悠久,此后东方和西方诸国文学艺术都有大量作品包括经典著作产生。神秘主义文学艺术在中国有非常丰厚的资源,从《易经》《老子》《列子》《庄子》和《左传》《史记》等中国最早的文史哲经典,到《牡丹亭》《三国演义》《西游记》和《聊斋志异》《长生殿》《红楼梦》等经典戏曲小说都有其神秘文化的历史背景和神秘现实主义和神秘浪漫主义的精彩描写。

关于此题,已有多种拙著和论文论述,如《神秘与浪漫》(百花洲文艺出版社1999年版)、《神秘现实主义和神秘浪漫主义导论》(中国比较文学学会第10届年会暨国际研讨会论文,法国巴黎:《对流》2014第9期)、《戏曲中的神秘现实主义和神秘浪漫主义描写略论——中国戏曲的首创性贡献研究之一》(2008·香港中文大学主办“重读经典:中国传统小说与戏曲国际学术研讨会”论文集,香港:牛津大学出版社2009年版)、《莫言获诺贝尔奖授奖词商榷——神秘现实主义和神秘浪漫主义,还是魔幻现实主义?》,《从泰戈尔到莫言——百年东方与西方》,2013·上海·同济大学、中国对外友协、上海作家协会等主办,北京大学等协办“从泰戈尔到莫言-百年东方文化精神国际研讨会”论文集,上海三联书店2015年版)等。

本书中新撰的多个章节,以论文形式先期发表,以征求学术界的意见。《牡丹亭三妇评本新论》,应著名C刊《上海师范大学学报》申浩先生和陈吉女士盛情邀约,发表于2016年第3期。《汤显祖与莎士比亚,我们今天应该如何做比较?》应《上海艺术评论》编辑部约稿,发表于该刊2016

① 这是我首创的名称和概念。

年第3期。《汤显祖及其文学作品对当代作家的重大启示》承蒙江西省文联《创作评谭》执行主编胡颖峰女士的盛情约稿,发表于该刊2016年第4期,中国作家协会主办的中国作家网在头版给以特出推荐并全文转载。《汤显祖与莎士比亚伟大艺术成就的总体比较和评论》是提交中英高级别人文交流机制第四次会议——由中国文化部与英国文化、传媒和体育部合作的“跨越时空的对话——中英纪念汤显祖、莎士比亚逝世400周年研讨会”(2016年12月6日·上海)并在研讨会上交流发言的论文,承蒙江苏省文化艺术研究院著名C刊《艺术百家》主编楚小庆先生的盛情约稿,发表于该刊2017年第1期。我对以上刊物和编辑深表谢忱!

2016年我国举办了多次汤显祖研讨会,本书中的多个章节,曾以论文形式提交给研讨会,以征求批评意见。除上已提及的中英两国文化部合作的研讨会外,《汤显祖作品和汤显祖的评批著作》是2016年1月上海戏剧学院与上海古籍出版社、上海人民出版社联合举办的“纪念汤显祖逝世400周年学术研讨会暨《汤显祖集全编》《汤显祖研究丛刊》新书发布会”的论文;《汤显祖及其文学作品对当代作家的重大启示》提交2016年4月中国遂昌·汤显祖文化的当代生命国际高峰学术论坛;《汤显祖与莎士比亚,我们今天应该如何做比较?》提交2019年9月中国抚州·汤显祖剧作展演国际高峰学术论坛;《〈临川四梦〉中的战争描写述评》提交2016年12月上海大学、上海戏剧学院、东南大学、浙江传媒学院、《艺术百家》杂志社联合举办的“汤显祖与明代戏曲——纪念汤显祖逝世400周年学术研讨会”。

附录中《〈水浒〉学和小说史研究的重大新成果》是亡友曲家源先生的力作《水浒传新论》一书的评论。曲家源(1936—2012),吉林辽源人,《山西师大学报》原主编。研究抗日战争史、宋史和《资治通鉴》、中国古代文学。除发表众多论文外,主要著作有《卢沟桥事变起因考论》(中国华侨出版社1992年版)、《卢沟桥事变史论》(人民出版社1997年版)、《水价传新论》(中国和平出版社1995年版)、《六十种曲评注》中的《紫箫记评注》、《紫钗记评注》(吉林人民出版社2001年版,获国家图书奖)。其中文字艰深、典故繁富的《紫箫记评注》,是首部详尽注释本。家源先生为汤显祖研究做出了很大的贡献。

我于2016年还撰写了与本书内容有关的《〈水浒传〉伟大艺术成就新论》，为“2016《水浒》高层论坛”论文，因本书篇幅所限，不及收入。此文已收入《水浒传新说》（“海上文库”书系，上海书店出版社2017年版），有兴趣的读者可以参看。

本书与近已出版的《金圣叹文艺美学研究》（上海人民出版社2016年版）皆为上海戏剧学院艺术学理论专业“上海高校高峰高原学科建设计划”资助项目，特致谢忱！

周锡山

2016年12月于上海

目 录

前言1

第一章 汤显祖总论1

 汤显祖的哲学观2

 汤显祖的人生观4

 汤显祖的文学创作总貌和总评7

第二章 汤显祖的美学思想16

 汤显祖的文学理论16

 汤显祖的戏曲理论23

 文气说28

第三章 汤显祖的戏曲总论34

 汤显祖戏曲创作的背景——明清传奇(昆剧)

 的伟大成就34

 《临川四梦》的最大成就之一——爱情婚姻

 描写述评45

 《临川四梦》的最大成就之二——神秘主义描写述评

 60

 《临川四梦》中的战争描写述评66

第四章 《牡丹亭》研究		80
《牡丹亭》的主题新论		80
《牡丹亭》的人物描写新论		83
《牡丹亭》的主要艺术特色和辉煌成就		96
《牡丹亭》全剧艺术评论		101
第五章 汤显祖评论著作研究		174
汤显祖及其作品的评批著作		174
《牡丹亭》和三妇评本中的异梦描写述评		181
《牡丹亭》三妇评本新论		192
第六章 汤显祖的现代意义和世界意义		213
汤显祖对当代作家的重大启示		213
汤显祖与莎士比亚比较总论		223
汤显祖与莎士比亚比较新论		227
汤显祖与莎士比亚,我们今天应该如何做比较?		248
汤显祖与莎士比亚伟大艺术成就的总体比较和评论		274
汤显祖的中西比较、中外普及和研究瞻望三题		284
第七章 汤显祖同时期作家研究		288
杰出的晚明文坛领袖王世贞及其文艺观述评		288

董其昌的南北宗理论与神韵说及灵感论	308
德艺双馨的文化大家陈继儒	333
陈继儒的文学创作和艺术思想与戏曲小说评论	358
汤显祖同时的其他戏曲名家名作举隅	364
 第八章 明代文学经典研究——以汤显祖为背景	381
《三国演义》总论及其神秘主义描写述评	381
《水浒传》的神秘主义描写述评	393
《西游记》总论及其神秘主义描写述评	406
孟称舜《娇红记》的爱情描写和神秘主义描写述评	419
许自昌《水游记》的爱情描写和神秘主义描写述评	435
附一：《水游记》全剧分出艺术评论	448
附二：《水游记》的本事演变及版本简说	470
附三：《水游》学和小说史研究的重大新成果	482

第一章 汤显祖总论

汤显祖的第一理想是整顿乾坤、治国平天下，自信“某颇有区区之略，可以变化天下”^①。但是他未能仕途通达，实现这个理想。他虽一直居于下位，但心系天下，面对误国君主和权臣，毅然上《论辅臣科臣疏》予以严厉弹劾。皇帝龙颜大怒，立即将他从南京降级贬到广东徐闻。可是明朝的民主气氛是浓郁的，文人有共治天下的强烈意识。他们进谏的锐气不可阻挡，为天子王侯所忌惮。在这样的政治环境下，不久，遭到汤显祖严厉指责的首辅申时行辞职，汤显祖内调浙江遂昌（当时称平昌）知县。虽只是五万人口的小县县令，汤显祖深知“治大国如烹小鲜”的原理，用搏兔也似搏狮地用其全力，施展自己的治理才华，将所治的小县作为自己政治上小试牛刀的实践基地。他认真履职，奖掖农桑，整顿刑政，制裁霸强，廉明自饬，缓征赋税，兴学重教。汤显祖治理遂昌五年，清廉正直，勤政惠民，赢得百姓爱戴。

遂昌是人少地小之县，故而事少闲多，他“五日一视事”，“风谣近胜，琴歌余暇，戏叟游童，时来笑语”^②。在此期间，他作《紫钗记》的最后修改定稿，并开始构思和创作《牡丹亭》。辞官后，立即全力投入创作中，先后完成了《牡丹亭》《南柯记》和《邯郸记》。

作为一代文化大家，汤显祖的学问根柢深厚，人生阅历丰富，他长年深入思考宇宙人生，创作成果丰富而卓越。而贯穿其中的哲学观和人生观，值得我们继承和学习。

① 《答余中宇先生》，《汤显祖集全编》四，上海古籍出版社 2015 年版，第 1758 页。

② 《答余内斋》，《汤显祖集全编》四第 1787 页。

汤显祖的哲学观

汤显祖的儒道佛三家根底都很深厚，他有意识地三家兼学、三家兼通，具有三家合一的哲学思想。

汤显祖自幼刻苦学习儒家经典，成年后成为八股文高手，儒学根底极为深厚。在儒学领域，刻苦读颂孔孟经典之外，敬重宋明理学，敬慕程颐、张载和朱熹，尤佩服周敦颐、程颢。他在为遂昌包燠所作《宋儒语录钞释序》说：“自孔孟没而微言湮，越千百载而宋四子续。四子之于道也，其几乎？余独于茂叔（周敦颐）、伯淳（程颢）窃有慕焉。盖尝读太极说、定性书，而知其学；读风月玉金之赞，而知其人矣。他如正叔（程颐）、张、朱不无少逊，而名言非乏。总之，逊心圣道而窥其藩焉者。”并说：“昔蔡季通^①之父以程、张遗书授之。曰：‘此孔、孟正脉也。’呜呼，是编也，独课几乎哉！独课几乎哉！”（《遂昌县志》卷一〇）

汤显祖本人也努力学习理学，他是王阳明心学中王学左派的正宗弟子。因此，汤显祖不仅尊敬朱熹等理学宗师，而且撰文也遵循理学的重要观点。如《天下之政出于一》论说治国方略时，全遵朱熹的论说，甚至赞美：“详哉，朱子之言矣！主职论相，相职正君。君相得职，体统正，朝廷尊，而后天下之政出于一，无多门。”而“时主”则多为“多欲之君，不便于严重之臣”。又曾在《论辅臣科臣疏》中，指责张居正“刚而有欲”，申时行则“柔而有欲”。可见汤显祖正确理解朱熹“顺天理，灭人欲”的原则是针对君子和掌权者的高标准要求，而非面向普通人的普遍性原则。朱熹“灭人欲”指的是“淫欲”，即骄奢淫逸之欲，而非人的正常的欲望。宋明道学家的灭欲、清静的道修观，汤显祖是全盘接受的，故以此教育友人和后学：“无欲主静，谈学所宗。千古乾坤，销之者欲。”^②不少论者认为《牡丹亭》宗情反理是反对理学、道学，是错误的。《牡丹亭》描写梦中爱恋和人鬼之

① 蔡元定(1135—1198)，字季通，学者称西山先生，建宁府建阳县（今属福建）人，蔡发之子。幼从其父学，及长，师事朱熹。为南宋著名理学家、律吕学家、堪舆学家，朱熹理学的主要创建者之一，被誉为“朱门领袖”、“闽学干城”。

② 《答高景逸》，《汤显祖全集》第1439页，北京古籍出版社1999年版。

恋,反的是假道学。

汤显祖的哲学观受罗汝芳、达观和李贽的影响。他说:“如明德先生者(汝芳),时在吾心眼中矣,见以可上人(紫柏,即达观)之雄,听以李百泉(贽)之杰,寻其吐属,如获美剑。”^①

汤显祖十三岁时即从罗汝芳问学,跟他学道。万历十四年(1586)夏,罗汝芳至南京讲学,汤显祖从之游。

罗汝芳(1515—1588),字惟德,号近溪。江西南城洵石溪(今南城天井源乡罗坊村)人,明中后期著名哲学家、教育家、文学家、诗人。王学左派创始人王艮的三传弟子,泰州学派的代表人物。

汤显祖在全面掌握儒学的基础上,也刻苦学习道佛两家学说。他在南京为官期间,“得稍读二氏之书,从方外游”^②,即认真学习道佛两家的经典,与禅宗大师结交。

汤显祖学习道学,很有心得,其《阴符经解》即是颇有成就的阐释道家经典的道学文章。集中也有多篇佛学文章。

在佛学方面,汤显祖自述万历四年(1576)夏,读佛经于南京长干寺(后改名报恩寺)(汤显祖《蜀大藏经序》,文卷五)。万历七年(1579)三十岁,九月初一在南京清凉寺讲经(同上)。他与激进的禅宗大师紫柏(达观)结下深交。

达观,即紫柏真可(1543—1603),晚号紫柏。吴江(明代南直隶苏州,今属江苏苏州)人。俗姓沈,法名达观,中年后改名为真可,号紫柏。后世尊称他为紫柏尊者,明末四大高僧之一,因为陷入东林党争,在第二次妖书案中,被东厂拷打,伤重圆寂。

汤显祖热爱佛学,受佛学影响极深,故而达观曾多次劝导汤显祖出家。

罗汝芳和达观,都是三教合一的理论家和实践家。黄宗羲说罗汝芳“师事颜钧,谈理学;师事胡清虚,谈烧炼(炼丹)、采取(采气)、飞仙(成仙);师事僧玄觉,谈因果,单传直指(禅宗)”^③。达观主张儒、道、佛一致,不执守

① 《答管东溟》,《汤显祖全集》,第1295页。

② 《与陆景邨》,《汤显祖集全编》四,第1905页。

③ 黄宗羲:《明儒学案》卷三四《泰州学案三·参政罗近溪先生汝芳》,中华书局1985年版,第760页。

佛教的一宗一派，融会性、相、宗义，贯通宗、教。主张佛、道、儒一致，他融和佛教的五戒与儒家的五常，提出：“不杀曰仁，不盗曰义，不淫曰礼，不妄语曰信，不饮酒曰智。”并写有五首偈颂，对照佛、儒二家五种人伦道德。

汤显祖也非常敬仰激进的思想家李贽，读其《焚书》，十分倾慕。汤显祖与他在政治、思想、文学的反抗性和斗争性很有共鸣，而且锋芒毕露的风格也很一致。

汤显祖的人生观

汤显祖的一生是坎坷的一生。

从他本人生理发展来说，幼年多病^①，而且长年患有肺疾^②。也即一生体弱有病。十八岁时，因病未赴秋试。

从事业上来说，科举不顺利，考了三次才以非常低的名次考取进士，一生做的是小官，还遭打压，只能辞官告终。

创作也不顺利。诗文远未达到唐宋大家水平；八股文写得名列前茅，考科举却名次不高。第一个剧本《紫箫记》（据徐朔方《汤显祖年谱》，于万历七年[1579]，三十岁时作于临川），艺术上不成功，还被怀疑影射，不得不中辍此剧的创作。

万历十五年（1587）三十八岁，《紫钗记》于本年前后作于南京。

汤显祖在戏曲创作方面，到晚年才写出《牡丹亭》《南柯记》和《邯郸记》三部杰作，跻身一流作家水平。

在家庭生活上不顺利。万历十一年（1583）三十四岁，其发妻吴氏夫人卒。

他的长子士蘧，万历六年（1578）生，此子“貌寝而羸”（《哭丁元礼序》，诗卷十

① 汤显祖：《答邹鲁公毗陵秋约》（诗卷二）：“蹇予幼多病。”

② 汤显祖四十余岁时作《河东白太医许开酒口号》之二（诗卷十七）：“偶然病肺怯春风。”五十归田后之诗《闻姜仲文使君卧阁旬时怀不能去漫成六首》之二（诗卷十八）：“因君病肺两留连……敢言同病一相怜。”之四：“每惭消瘦得君愁。”《九日送杨因之归新城》（诗卷十八）：“病肺萧然客数杯。”