

总主编/王国平

WEST LAKE CYCLOPAEDIA
HONG SHENG AND WEST LAKE

洪昇与西湖

吴晶 著

尾聲從今識破愁滋味。這恩情
訴與伊宮娥上西宮宴備。請

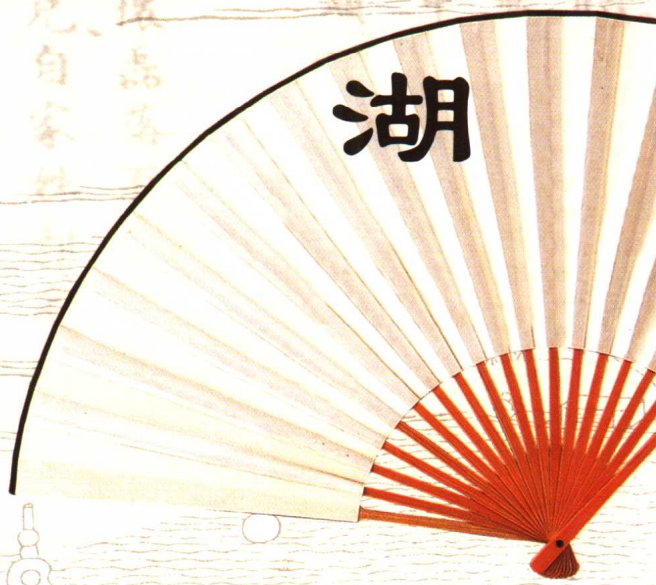
洪昇與西湖

第十齣

旋識

生別離不慣無窮情

外扮郭子儀將巾佩劍上。壯懷磊落，
乾坤濟時了。那回方表是男兒，自家姓
氏學成韜畧，腹滿經綸，要思量做一箇頂
國安邦的事業。今以武舉出身，到京謁選，正
祿山濫膺寵眷，把一箇朝綱看看弄得不成。
守一官半職，不知何時纔得替朝廷出力。
商調集賢賓論男兒壯懷須自吐，肯空向就

图书在版编目 (C I P) 数据

洪昇与西湖 / 王国平总主编. — 杭州: 杭州出版社,
2006.12

(西湖全书)

ISBN 7-80633-896-9

I. 洪... II. 王... III. 洪昇—生平事迹
IV. K825.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 092155 号

洪昇与西湖

吴 晶 著

责任编辑	楼 倩
美术编辑	张 磊
封面设计	赵 辛
出版发行	杭州出版社 杭州市曙光路 133 号
电话: 0571-87997719 邮政编码 310007
印 刷	杭州星晨印务有限公司
制 版	杭州开源数码设备有限公司
经 销	新华书店
开 本	880 × 1230 1/32
字 数	179 千字
印 张	7
版 次	2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-80633-896-9/K · 123
定 价	35.00 元

版权所有 · 侵权必究

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系、调换)

总 序

杭州倚湖而兴，因湖而名，以湖为魂。作为《西湖丛书》的主要组成部分，我们编撰了这套图文并茂、雅俗共赏的《西湖全书》。她和《西湖通史》、《西湖文献集成》共同构筑了一个蕴藏几乎全部西湖瑰宝的陈列馆，一个供人全面深入了解、研究西湖的开放型阅览室。如果说《西湖通史》是一部叙述几千年西湖历史踪迹的大气磅礴的巨片，《西湖文献集成》是一部全景式立体演绎西湖景物的引人入胜的连续剧，《西湖全书》辑录的一册册小书，则是为人们呈上的一杯杯芳香浓溢的醇醪。我们邀来各界专家，用精雕细镂和蒙太奇的手法，对西湖进行多角度、全方位的特写和定格切换。这种特写和定格，对人们更深入、更真切、更全面地了解西湖是不可或缺的。通过这种分镜头的解读，读者将更深刻地吟味到西湖无穷无尽的魅力！

西湖，的确是一颗永远散发着无穷无尽魅力的熠熠闪光的明珠！这颗明珠，会随着不同季节、不同时空、不同场景、不同时代，以气象万千、仪态万方的意境，完美无瑕地呈现在人们面前，诚如大诗人苏轼所赞颂的“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜”。她有时是一首优美抒情的绝句，有时却是一章气势恢弘的排律；她有时是一阕音律悠扬的小夜曲，有时却是一部雄姿壮采的交响乐；她有时是一尺清供小品，有时却是一轴浓墨重彩的山水画。她是多棱镜，她是万花筒，总是令人目不暇接，妙趣横生！她的美，她的趣，既源于远古至今大自然对杭州的特意垂青，又源于千百年来仁人志士、骚人墨客对杭州刻骨铭心的依恋。正是这两者完

美和谐、天衣无缝的结合，才使西子姑娘的一步一趋、一颦一笑，无不散发出普天下难有其匹的美丽！因此，除了全景式的《西湖通史》和《西湖文献集成》外，没有《西湖全书》这样一种散射式的描述，西湖的风姿、西湖的风韵，乃至西湖的风骨、西湖的风流，是很难想像会得到全面、深刻的反映！所以，无论是六桥花柳，还是三竺云岚；无论是灵隐古刹，还是岳王祠庙；无论是汨汨清泉，还是巍巍宝塔；无论是龙井的茶韵，还是曲院的荷香，以及飞来峰的造像、岁寒岩的碑刻；白居易、林和靖、苏东坡的湖畔杖履；北山街、杨公堤、文澜阁的历史呼唤；西泠印社、胡庆余堂；诗词曲赋、花木园林；尘封久远的老照片、容光焕发的新景区；风俗、佳肴、织锦、书画……凡是西湖的沧桑，凡是西湖的传说，凡是西湖的风光，凡是西湖的人文，无不是我们搜罗编撰的对象，无不是我们要呈现给读者的内容。

《西湖全书》目前暂定50个选题，正陆续组织撰写付梓。虽然我们自认为已勤勉努力，但这套丛书是否已臻“图文并茂、雅俗共赏”的初衷，还得恳请读者们多提宝贵意见。西湖美的探索、西湖文化的追寻，是要求人们献上毕生精力的，是个弥久常新的课题。我们当继续焚膏继晷，俾使这套丛书编辑得更好。

是为序。

王同晖

2004年9月

【目录】

序 言	洪昇、《长生殿》与西湖的“三生缘” / 1
第 一 章	三洪学士之世胄 / 11
第 二 章	东城“洪伯子” / 25
第 三 章	师从“西泠十子” / 38
第 四 章	称心岁月荒唐过 / 62
第 五 章	西溪故园 / 93
第 六 章	蕉园诗社 / 108
第 七 章	家难、皋园之会与《沉香亭》 / 128
第 八 章	《舞霓裳》与《稗畦集》 / 144

第 九 章 狼狈仍走西湖湄 /	154
第 十 章 稗畦草堂 /	171
第 十 一 章 吴越管弦君自领 /	185
后 记 洪昇与《红楼梦》/	198
洪昇年谱简编/	203
主要参考文献/	211

序言 洪昇、《长生殿》 与西湖的“三生缘”

洪昇(1645—1704)一般以传奇《长生殿》的作者为世人所知。如果查寻研究洪昇的论文,看到的几乎都是论《长生殿》的,只有几篇兼顾他的生平、思想、交往、师承。对他的诗、词、曲的研究就更付之阙如了。而论《长生殿》的文章,也大多比较看重洪昇中年时以北京为中心的十多年漂泊生涯,认为在这一时期里他开阔了交游与眼界,思想与艺术得以成熟,从而

燕有誰曾屋上瞻鳥不從防押虎笑熊狂縱橫和鼠城狐幾回家聽
雞鳴起身獨夜舞想古來多少乘除幾得箇動名垂字不爭後姓
字老樵漁且到長安市上買醉一回行科
道逢樂高天街徐步暫遣穿驢聯寬遠接俺則見來往紛紛閑客
似醉漢難扶那裏有獨醒行吟楚大夫俺郭子儀呵得見箇同心伴
侶依釣魚人去射虎人遙屠狗人無下且抄酒保上我家酒舖十分
高斟普無餘留酒樓只要幾錢酒飲無錢酒也難消小子是這
長安市上新豐館大酒樓一箇小二哥的便是俺這酒樓在東西兩
市中間往來十分熱鬧凡是京城內外王孫公子官員市戶軍民百
姓沒一箇不到俺樓上來吃三杯也有吃零酒的吃零酒的買酒去
的包酒來的打發箇不了這酒樓上又有一箇吃酒的末外行上
上京馬道望見綠楊斜靠畫樓隔酒溜溜一片青帘外舞急得箇
燕市酒人來共沽酒酒家有盡且迎科客官請樓上坐外作上樓

萬歲生福且手舞且歌流金
尾聲從今幾破愁滋味這恩情更添十倍紀元我且把這一日相思
訴與伊宮娥上西宮雲閣請萬歲爺娘上坐
王陶出真情酒滿尊李十旦此心從此更何言
生別離不慣無窮憶
第十齣 疑議
外扮郭子儀中佩劍上杜懷忠落有誰知一劍防身且自隨整頓
乾坤濟時了那何方表是男兒自家姓郭名子儀本貫華州鄭縣人
氏學成點墨腹滿經綸要思量做一箇頂天立地的男兒幹一箇定
國安邦的事業今以武舉出身到京謁選正值楊國忠竊弄威權安
祿山盜虜亂春把一箇朝綱看看弄得不成模樣了似俺郭子儀未
得一官半職不知何時纔得替朝廷出力也
商調集賢堂論男兒壯懷須自吐育空向祀天呼笑他每似堂間處

成就了《长生殿》。这无疑是有道理的，但不够全面。洪昇创作《长生殿》是一个漫长的过程，何止三易其稿，几乎贯穿其一生，当时人徐材就说洪昇“自谓一生精力在《长生殿》”（《天籁集·跋》），其实《长生殿》与洪昇生长于斯、归老于斯的家乡杭州也颇有缘分。《长生殿》缘起于杭州城东皋园，最终完善于西湖孤山，还曾得以在西湖吴山演出，创作期间更得到过许多杭州文友的帮助。忽略洪昇与杭州的关系，就不能很好地“知人论世”，也在一定程度上妨碍了对《长生殿》的深入认识与研究。

且来看洪昇、《长生殿》与杭州、西湖的因缘。洪昇一生大致可分为清顺治二年至康熙十二年（1645—1673）、康熙十三年至三十年（1674—1691）、康熙三十一年至四十三年（1692—1704）三个阶段。第一、第三阶段的绝大部分时间他都在杭州，有四十年之多，占他生命的三分之二。中间的近二十年他虽旅居在外，也有相当多时间归杭省亲，他的两部诗集、《长生殿》的两个前身都完成于返杭期间。

康熙十二年（1673），二十九岁的洪昇开始创作《长生殿》的前身《沉香亭》。那段时间是他青年时代在家乡的最后日子，也就是在遭遇天伦之变、被父母逐出家门后不久。在洪昇即将离杭、到京城谋生之际，在友人严定隅家中、当时杭州著名园林皋园里，他与严定隅谈起自己学诗的偶像李白，有感于与其异代同命，一样的才高不遇，一样的身世坎坷。此时即有了创作《沉香亭》的念头。康熙十四年回杭省亲，在数月空暇里，他编定了早年诗集《啸月楼集》，也完成了《沉香亭》的创作。后来在《长生殿·例言》里，洪昇提到：“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。”是为佐证。虽然《沉香亭》只是《长生殿》的前身，此后又几经变身，而且它的主题是抒写个人身世之感，与《长生殿》不同，但作为历史剧，《长生殿》的主题“历史兴亡”、主要艺术手法“以古寓今”都已包孕其间了。

杭州西湖（汪建伟摄影）

康熙十八年(1679),洪昇在杭州呆了约一年时间,其间接受早年结识的文友毛玉斯的建议,将《沉香亭》改为《舞霓裳》。《舞霓裳》不再以李白为主角,只保留了原杨贵妃、沉香亭、霓裳羽衣曲等情节,增加了李泌辅助肃宗中兴的背景,淡化了个人身世感慨,加重了历史意味,只是对唐明皇李隆基、杨贵妃杨玉环的爱情仍持批判态度。《舞霓裳》自序末署“康熙己未仲秋稗畦洪昇题于孤屿草堂”,可见《舞霓裳》也成于杭州。而《舞霓裳》与《长生殿》的血缘关系则更为密切。

康熙二十五年(1686),洪昇最后一次回乡省亲,因为妻祖、也是外祖父黄机谢世,在杭州呆到了次年。其间,他将《啸月楼集》增删、重编为《稗畦集》,还开始了对《舞霓裳》的改编。虽然《长生殿》初稿最终于康熙二十七年在北京完成,但如果《长生殿》有“三生”,“此身虽异性常存”,它的身上总留有前身《沉香亭》《舞霓裳》的“旧精魂”,总是带有杭州的印记。

洪昇自遭天伦之变与家难,旅食京城。由于一家八口,家累极重,又由于京城的政治氛围板滞阴沉,他的创作热情受到抑制。每当他回到杭州,

在熟悉、亲切的山水风物、师长朋友、人文环境间，在难得的空闲中，创作灵感冲动产生便是自然的事了。

洪昇、《长生殿》与杭州、西湖的故事还有后续——经历十多年的京城生涯，康熙三十年（1691），已近知天命之年（47岁）的洪昇因在国丧期间演出《长生殿》，再度遭受被放逐的厄运，被迫离开京城。他“狼狈仍走西湖湄”（李天馥《容斋千首诗·送洪昉思归里》），西湖温柔地容纳了这个失意疲倦的游子，并以秀润如旧的山色波光、风雅如故的诗性氛围慰藉着他受伤的心。后来洪昇就在西湖孤山建“稗畦草堂”，潜心创作，对《长生殿》进行了更细致的修改，使之更趋完美。康熙三十四年，经洪昇挚友、杭州名士吴人帮助，《长生殿》上卷开始在杭州付梓，并于康熙三十九年完成。

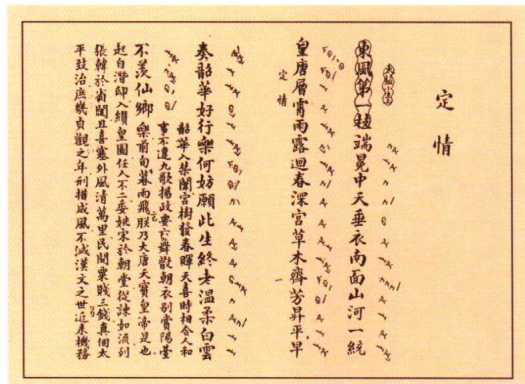
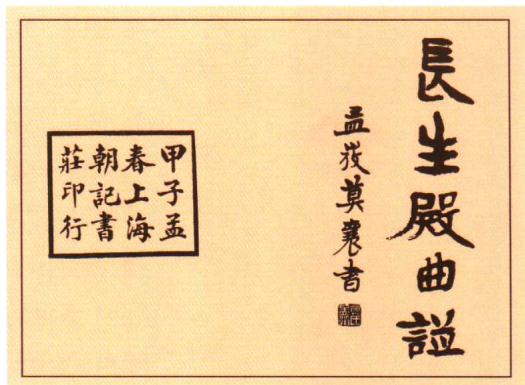
明代孙枝所绘《西湖胜景·孤山》

《长生殿》还得以在康熙四十二年、洪昇五十九岁也就是他去世前一年在西湖边的吴山演出。其间，许多洪昇的杭州师友、弟子为《长生殿》作序、跋或论述其创作，丰富了《长生殿》的内涵。康熙四十三年，《长生殿》下卷在杭州刻成，此时洪昇已去世。

说《长生殿》孕育于杭州、完善于杭州，并非虚言。洪昇一生为仕途与生计漫游天下，行踪自不局限于杭州，但杭州对他的影响却是深重而不可替代的。他早年在杭州时的师长，“西泠十子”中的柴绍炳、沈谦等人

虽在洪昇青年时就去世了，但他们对他的教诲和影响却如西湖风光一般深印在他的记忆里。杭州是洪昇的生长之地，也是他无奈离开后一直朝思暮想之地，更是他在遭受“《长生殿》之祸”后的最终回归之地。

洪昇在杭州度过了青少年时光，此时他的家世背景、师长友人及杭州地域文化氛围、文学基调，都深深渗入了他的生命底色。如他的隐逸思想、历史兴亡意识与诗歌修养，都与早年生活有极大的关系。洪昇出身于洪氏家族，杭州的名门世家、文化望族。从南宋到明清，洪氏家族才人辈出、簪

上海朝记书庄出版的《长生殿曲谱》

朱彝尊像

查慎行像

纓满门，尤其在文化教育等方面对杭州文化影响甚深，对地域文化的形成助益颇大。到了洪昇出生的清初，洪氏家族虽渐衰，仍以富于藏书、良好的家学传统给他以滋养。洪昇早年的杭州师长多是反清的江南遗民隐士，他们的生活间离于顺（治）康（熙）盛世的主流社会，对历史人生有着深邃卓异的见解。其中许多人还是当时杭州或江南文坛的祭酒，以其在戏剧、诗、词、曲等方面的成就给洪昇以教益。

要指出的是，洪昇不只是清初顺康年间的大剧作家，还是著名诗人、词家、曲者，《长生殿》的成功，在一定程度上也得益于这种诗词曲功底。洪昇的诗歌成名很早，很多人只注意他到京城后曾拜清初诗坛领袖、主张“诗必盛唐”的王士禛为师，于是就认为他学唐诗是受王士禛影响。其实，洪昇与王士禛虽然关系很好，有关诗歌的见解却并不完全合拍。部分原因就是洪昇是“带艺投师”的，他早年在杭州受到“西泠十子”为首的“西泠诗派”中晚唐诗风的影响。洪昇在京城，常与当时许多一流诗人来往、酬唱，但他同时与“浙派”的朱彝尊、查慎行等诗人交往更密。他的诗风后来取径更广宽，早年的“西泠”底

色却仍在。现存洪昇的诗主要见于他的三部不同时期的诗集《啸月楼集》《稗畦集》和《稗畦续集》，数量约有近千首。其中涉及杭州的诗虽不是十分多，却包涵了他诗歌的主要内容形式：1. 写自己家世及在杭州生活经历的作品；2. 写杭州的咏史怀古作品；3. 与杭州亲人师友的酬答之作；4. 写西湖、西溪等杭州山水之作。洪昇早年、晚年在杭州的酬唱之作不但印证了他在杭州的生活，也真实反映了顺康年间杭州文人群，包括部分“浙派”诗人尤其是“西泠诗派”诗人的文学活动和独特精神面貌。

受“浙派”“西泠诗派”的影响，洪昇对唐诗的选择自成一格。他的个性比较像开元年间的盛唐诗人李白、陈子昂等人，富有浪漫气息，狂傲天真，诗风则比较像杜甫、高适等人，取法于“安史之乱”后天宝年间的平朴冷峻的现实主义诗风，与王士禛的“神韵说”相比取向较不狭隘，也更真实。天宝、大历诗歌以降的中晚唐诗，包括被其奉为鼻祖的王维、杜甫的诗，再上溯至六朝、初唐诗，都是他学习的对象。洪昇的诗有一种清瘦真切、貌似平淡却注重文字雕琢的风格，诗体上则擅长五言古近体诗。可以说，洪昇选择《长生殿》这一绮艳题材，《长生殿》显露的历史兴亡感、感伤婉约情思以及文辞的唯美，正是受到了将艳情融于身世之感、历史兴废以及喜用典故、讲究文辞雕琢的中晚唐诗歌的影响。洪昇晚年的杭州诗友孙凤仪在《和赠洪昉思原韵十首》诗中说：“……舞有柘枝歌有曲，独抛红豆教青衣……谱出几多断肠处，淋铃细雨滴梧枝。”点出《长生殿》取材于中唐诗人白居易融史诗和爱情于一体的《长恨歌》。还暗示，白居易写于杭州刺史任上的以柘枝舞为题材的《柘枝妓》诗风，也就是唐人诗乐合一的“声诗”传统，如王维“红豆生南国”、王之涣“旗亭画壁”的风尚，正是洪昇诗歌与传奇之源。“浙派”“西泠诗派”诗歌的性灵、柔媚特征，也对洪昇有一定影响。西湖中每一丝涟漪里都充盈着的爱情传说，传说中深情、柔情如西湖柔波的女性形象，还有湖上景致中深厚的历史、文学积淀，

都与《长生殿》有相通之处。

洪昇一生坎坷，才人常见的“数奇”（命运、运气不好）、“造化弄人”、“才命相妨”在他的人生个案上得到充分见证。正如他的杭州诗友陆次云说的“君穷诗愈工”（《与友》，见《澄江集》）。要破解洪昇的命运之谜，要解读《长生殿》，也要回到杭州。洪昇的一生无疑是典型悲剧——一个才情兼备的文人，出身名门，自幼接受正统教育，对前程充满憧憬，却多次被命运捉弄，遭际处处不顺，以至终生痛苦压抑，才情、志向不得舒展。他先是无端卷入家族内部纷争，见罪于父母，被迫背井离乡却因天伦孝道的不容置疑而无法申诉冤屈，情怀郁闷难舒。继而又卷入政治阴谋被排斥于文人正途、社会正轨之外，沦落于潦倒境地。陆续见弃于君父，最终只能无奈选择回到自己当年逃离的故土，蛰伏终老。这种人生悲剧是性格悲剧，也是命运悲剧，由时代造成。这样的悲剧人生在以往的文人中并不少见，如洪昇在诗歌、剧本中感叹过的才高命蹇的李白、柳永、唐寅等人。但他的遭遇仍有其独特性，如他与家庭、父母的关系。由于子女与父母、个体与家族关系在传统社会中的特殊性，使他的苦痛尤其深沉、难以言说。至今仍未有确凿证据证明当年杭州洪家到底发生了什么大事，以至洪昇和弟弟会被家族驱逐，但从众多师友满含同情的诗文看，洪昇应该是无辜而受无妄之灾的。这也许就是为什么他在《长生殿》里强调杨贵妃在“马嵬事变”中被杀是冤屈的、背负了莫须有罪名的一个原因。而洪昇遭受文字狱而导致的再一次人生变故，更使他痛苦而清晰地感触到人生无奈、生命无常的悲凉与感伤。晚年，他栖止于西湖之上，把在寂寞里对自己人生悲剧的深刻反思，对生命、人生意义的独特领悟，都沉淀在《长生殿》和其他诗文里。他那饱经苦难后又归于宁静的灵魂，使他的传奇和诗歌能抒写一种哲学意义上的、超越苦涩现实的真实与平和，也使《长生殿》不但有别于以往一些写唐明皇、杨贵妃的同题材戏剧作品的猎奇、庸俗，更具备了超越

从孤山眺望西湖（韩志雅摄影）

时代的丰富复杂的思想意义。这使得《长生殿》成为伟大的文学作品，可穿越三百多年的岁月，至今依然感动着我们。洪昇因《长生殿》失意于仕途，却也因《长生殿》而长生于历史。

作为一个在民族矛盾、党争、人生诸多困境里艰难生存、成长的真实的人，洪昇的一生是复杂多面的。如果我们抽去杭州背景，只了解《长生殿》或其在北京的生涯，他的形象是不丰满的。正如洪昇生前反对《长生殿》的节本演出那样，失去了了解细节、背景的基础，也就很难读到洪昇的许多人生光彩和真实。

近年来有人先在网络上发文，后编著成书力证洪昇才是《红楼梦》的作者，《红楼梦》是洪昇晚年在杭州所写、回顾一生的自传体小说。一时间，这一并无可靠证据支持的假说竟引起不小反响。为什么这一假说会显得如此可信、魅惑人心，除了江南、杭州文化在清初时的繁盛越来越被人们所认识，另一个原因就是这一“大胆假设”于洪昇确非过誉之辞。洪昇确实具备书写《红楼梦》这一伟大作品的思想境界与艺术功力，他的经历和其

他艺术成就都能令人信服地解释《红楼梦》为何能拥有雍容大方的气度、繁华归于寂灭的意境，还有平淡真切的叙事风格与圆熟婉美的文字。只是，洪昇也许并不需要再加上《红楼梦》作者的头衔和光环了，即使没有写《红楼梦》，凭借《长生殿》传奇剧本和《稗畦集》的诗，他已经无愧于一个伟大作家的名声，值得杭州、西湖为他骄傲。

笔者写这本小书的原因是觉得目前对洪昇本人的研究还称不上充分，与他的成就很不相称。尤其对他的诗歌、他与杭州和西湖的关系挖掘不够。洪昇研究要深入，最大的问题是他生前磨难重重、没有功名，身后又家世败落，以至许多生平资料都是空白的。但由于洪昇早年、晚年在杭州有许多师长、诗友、弟子，虽然他的文集有所散佚，却在许多同时代的浙江尤其是杭州文人的诗文中留下一些印记。今天这些资料成为研究洪昇生平、艺术的重要资料。此外，洪昇晚年生活在杭州，他的作品、文集大多于身后由友人和弟子在杭州编定，他在杭州也有活动遗迹留存于今，所以，通过对同时期杭州地域文化史、文人生平交往的深入细致研究和开掘，应该于洪昇研究会有新的惊喜。

本书对洪昇生平的描述主要借鉴了章培恒先生的《洪昇年谱》。这本书至今依然是对洪昇研究最为详尽完善的资料，其中对洪昇的人际关系尤其与杭州本土及浙派文人交游的叙述很周详。书后所附《洪昇年谱简编》即参考章培恒的专著。近年许多学者对杭州地域文化包括西湖、西溪湿地研究的深入和开拓，对洪氏家族的研究，也为本书提供了必要准备和充分可能。本书是由周膺主持的杭州市哲学社会科学规划重点课题“洪昇与杭州洪氏家族文化研究”的一部分，由周膺审订。感谢杭州市社会科学界联合会和杭州出版社对课题研究和出版的支持。