

文

化 — 中

国

边缘话题

主编◎乔力 丁少伦

真情持守

凄苦缠绵《琵琶记》

门 岗 宋义婷/著

济 南 出 版 社

文

化 中

玉

边缘话题

主编◎乔力 丁少伦

真情持守
凄苦缠绵《琵琶记》

门 岗 宋义婷/著

济 南 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

真情持守:凄苦缠绵《琵琶记》/ 门岗,宋义婷著. —

济南:济南出版社, 2013. 3

(文化中国/乔力,丁少伦主编. 边缘话题. 第3辑)

ISBN 978 - 7 - 5488 - 0747 - 6

I. ①真… II. ①门… ②宋… III. ①《琵琶记》—
戏剧研究 IV. ①I207. 37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 051816 号

策 划 丁少伦

责任编辑 吴敬华

装帧设计 侯文英

出版发行 济南出版社

地 址 济南市二环南路 1 号(250002)

发行热线 0531 - 86131730 86131731 86116641

印 刷 山东省东营市新华印刷厂

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷

成品尺寸 168 毫米×230 毫米 1/16

印 张 12.25

字 数 140 千字

定 价 36.00 元

(济南版图书,如有印装质量问题,可随时调换。联系电话:0531 - 86131736)

文 化 中 国 · 边 缘 话 题

主编◎乔 力 丁少伦
济 南 出 版 社

真情持守

凄苦缠绵《琵琶记》

门 岗 宋义婷/著

编辑委员会

主 编 乔 力 丁少伦

副主编 宋义婷

编 委 孙鹏远 张云龙 屈小强 武 宁
武卫华 洪本健 赵伯陶 潘 峰

中国传统文化悠远深沉、丰厚博广，犹如河汉之无极。对历史文献的发掘、梳理、认知与解读，则是一个持续不断的过程。而《文化中国：边缘话题丛书》，借以丰富坚实的史料，佐以生动流畅的散文笔法，倚以现代的思维和理性的眼光，立以历史的观照与文化的反思，将某些文化精神进行溯源与彰显，以启发读者的新审美、新思考和新认知。

何谓“文化中国”？“周虽旧邦，其命维新。”文化中国乃以弘扬中国文化为主旨，以传承中国文化为责任，以求提升中国民众的人文素质。而传统文化的发掘与传承，需要新的努力；传统文化解读与现代意识反思之间的纠葛与交融，需要新的形式。正如陈从周先生在《园林美与昆曲美》中所说的那样：

文化中国·边缘话题

主编人语

中国园林，以“雅”为主，“典雅”、“雅趣”、“雅致”、“雅淡”、“雅健”等等，莫不突出以“雅”。而昆曲之高者，所谓必具书卷气，其本质一也，就是说，都要有文化，将文化具体表现在作品上。中国园林，有高低起伏，有藏有隐，有动观、静观，有节奏，宜欣赏，人游其间的那种悠闲情绪，是一首诗，一幅画，而不是匆匆而来，匆匆而去，走马观花，到此一游；而是宜坐，宜行，宜看，宜想。而昆曲呢？亦正为此，一唱三叹，曲终而味未尽，它不是那种“蹦蹦跳跳”，而是十分婉转的节奏。今日有许多青年不爱看昆曲，

原因是多方面的，我看是一方面文化水平差了，领会不够；另一方面，那悠然多韵味的音节适应不了“嘣嚓嚓”的急躁情绪，当然曲高和寡了。这不是昆曲本身不美，而正仿佛有些小朋友不爱吃橄榄一样，不知其味。我们有责任来提高他们，而不是降格迁就，要多做美学教育才是。

《文化中国：边缘话题丛书》，亦如陈从周先生所言之“园林”与“昆曲”，正是以展示中国文化此种意蕴与神韵为己任的。

何谓“边缘”？20世纪80年代后期，学术降落民间，走向大众，体现了对大众文化和下层历史的更多观照。由此，“大历史观”下的文化研究，内容日趋多元化，角度渐显层次，于是，那些不处于主流文化中心的，不为大多数人所熟悉的，或散落在历史典籍里的，但却是中国传统文化重要组成部分的人或事，日渐走进人们的视野，丰满了历史的血肉。对于这些人或事的阐述与解读，是对中国文化精神进行透视与反思的一个重要方面，其意义亦甚为厚重而深远。

何谓“话题”？《文化中国：边缘话题丛书》，为读者提供了一种文化解读的别样文本，讲求深入浅出、雅俗共赏，采用“理含事中，由事见理”的写作风格，由话入题，由题点话，以形象化、生动化的表述，生发出个人新见和一家之言。这种解说方式是以学术研究为基础的，绝不戏说杜撰，亦非凿空立论，正是现如今大多数中国读者所喜闻乐见的讲述方式，呈现出学术与趣味的统一，“虽不能至，固所愿也”。

《文化中国：边缘话题丛书》第三辑共计五种。然而，它却与此前已经面世的第一、第二两辑，表现出颇为明显的类型性差异。换句话说，即第三辑不再像以前那样，择取某些历史文化人物、事件、现象或横断面为关注题材，自拟书目以叙写我们的重新发现和特定的认知理解，而是依托中国传统文化经典宝库的一些文学作品所生成——其实，这种显著的不同，也更充分体现在《文化中国》另一并列的系列《永恒的话题》已出

版过的几十种书上面。在这里，固然也循例述说相关文学作品的缘起、流变、思想内容及影响，评论其艺术特征、审美理想，但是，它却并非文学史性质或相应作家作品研究的专题著作。

要言之，本辑与大型丛书系列《文化中国》的总体旨趣、撰写取向仍然相一致，据此以阐发、析论这些古典戏曲巅峰之作（是可谓“极品”）所贯注的某种文化精神，那深层所含蕴勃动着的、持续彰显出的时代意义（古代的和现代的）；并以之追寻那终极价值的认定，或参与到有关集体情感的繁杂艰难重塑过程里。“浩茫连广宇”，因时间而空间，上溯古人形象，下及读者群体，期待能臻达心灵深处的契合感应，接受我民族传统里本有的一种纯洁美好，日渐疏离那些世俗的浮躁和阴霾……

所以，依据本辑的主题，即它穿透漫长岁月编织就的重重云雾，却依然不变的那份恒久持守，便径直命名为“永远的青春与爱情”（这在《永恒的话题》和《边缘话题》两大书系中，则属另类专有）。因之它的整体风格面貌，也自然特别于此前的凝重端严或轻便闲适，转而趋向了热烈浓挚，不时流溢出蓬勃的生命活力与丝丝温润柔和情味，甚至还笼罩着一些纯净的理想主义色彩——这也许是当下的“最稀缺资源”。简单说来，就是从所处时代氛围中，立足于现代人的视觉、意识去重新看待古典戏曲的那些人和事，由文学而及文化层面，作个体生命现象与社会人生意义的再解读。如果仍然以整个丛书所习用的依类相从的方法，这五种却又各有所侧重：

《西厢记》历来就被文学史、戏剧史家们激赏作“天下夺魁”，虽万口莫有异辞。它的情节美、人物美、意境美、曲词美，犹如“花间美人”，集众美于一体，是中国古典戏曲的辉煌标志。不过，《爱情范本：纯真明朗〈西厢记〉》还更关注其所创具的艺术范型意义，从其诞生后的几个世纪以来，这个喜剧早已经从虚构的故事演变成为

人生的真实愿望，牢牢根植在社会大众心底，它“愿天下有情人都成了眷属”的鲜明主旨，至今也仍然能够让人们充分意识到人性的美好和自由的可贵，认清楚束缚人们的自由心灵、阻挠人们的纯真爱情、摧残人们的良善人性的势力是多么可恶可憎，更相信人生幸福必须要靠自己去争取奋斗。

《牡丹亭》描写了“情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生”的“至情”，它与《西厢记》虽然同样关注个体生命之爱，但是，《痴情穿越：浪漫唯美〈牡丹亭〉》更强调了对生命尊严和个性自由的热切呼唤，张扬了青年男女对幸福爱情的执着追求，并认为剧中的这个“情”字，深刻触及社会的人性伦理、道德秩序，乃至其时代人格和艺术品格之坚持，实开启着“人情之大窦”。你看，那一灵未泯、人鬼抵死缠绵的曲折离奇故事，对所有的有形无形束缚羁绊的不懈抗争，浓墨重彩地渲染夸张青春与情欲之美，都抹去了《西厢记》的轻喜剧色调，涉及到更为复杂广阔的社会现实生活。在“妙处种种，奇丽动人”的艺术境界里，激烈冲撞伴随着浓挚灼热的情缘相共生。

向称“南戏之祖”的《琵琶记》与通常类型的爱情剧有显著不同，它并没有对男女恋情多费笔墨，却将夫妻之情融合在历史人生大背景下，就古代读书人的普遍遭遇，展现出一个典型的家庭悲剧。故而严格说来，将其视作婚姻类型的社会剧更恰切些。《真情持守：凄苦缠绵〈琵琶记〉》认为，综览此剧的立意主旨，或许是在于说明那个时代与世风，那些礼教观念和社会制度对个人命运的严密制约，对人自由自主的严酷压抑。所以，剧中塑造的主要人物形象虽无一不备具美好的人性、善良贤德，他们之间所产生的沉重感情纠葛却既非来源于本身，也更难以判断是非，遽作取舍。无解之下，也只能以相互退让，凭谦恭包容求得“大团圆”式的欢喜结局了。

至于《长生殿》和《桃花扇》二剧，则皆为那种基本上依托于或多或少的历史真实，且与国家政事密切关联交融，甚或直接推动决定了情节走向与结束的“准爱情”类型。在这里，情侣双方之间的关系，以及两个人各自的遭际命运，都无不受制约而被动于当时的军国政治局势和朝野上下某些事件的发生影响，而当事者本人却对自我人生道路的选择颇为无奈。《挚诚情缘：千古遗恨〈长生殿〉》尤揭示出此种“宿命”，尽管主角拥有皇家帝室的特殊尊贵身份，仍显隐不等地主导或参与到大唐王朝由盛转衰的关捩中来。它紧紧把握住历史的主脉，再去全面梳理、分析这段史上最受关注、最为著名的情变故事，其超迈许多政治与爱情背叛的泥沼所建立起的挚诚恋情，却终至毁灭的曲折历程，那因多种可能选择组成的扑朔迷离的结局，以及“男女知音互赏”、“爱情背叛者悔恨痛苦”、“仙界团圆浪漫神秘”的新表现模式，使之成为中国文学史和艺术史上流传久远、已经佳作迭现的“李杨爱情”题材的最后巨制。

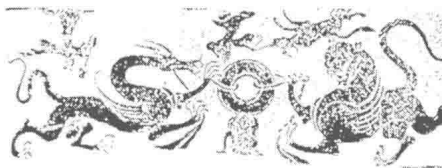
《桃花扇》也同样取借历史上的真实人物作为男女主角，不过，与前者所不同之处在于，它只是对二人原先较为平淡短促的悲欢聚散经历加以渲染点化，用之贯穿勾连起南明弘光小朝廷的兴亡。那么，其篇幅所占比重自然便有限。《离合兴亡：文人情怀〈桃花扇〉》画龙点睛式地认为，爱情固然亦作为本剧之主线，但却并非以描写儿女私情为主旨；它着重表现的是南明王朝一载即败亡覆灭的始末本源，关注对历史教训的深刻反思，不时流露出对故国的深沉悼念，浸染着浓重的家国意识。并特别指明，《桃花扇》的作者置身在异族入主中原的新朝伊始，犹及亲自见闻于前朝遗老风范与故都风物，且有意多所交接历览，故之那份种族兴替的巨大创痛、朝代更易的沧桑变感，也便会迥异于其他剧作者而更加切实深永了。

诗云：“鹤鸣于阴，其子和之。鹤鸣九皋，声闻于天。”《文化中国：边缘话题丛书》洋溢着对中国传统文化的热情，贯通着对优秀文化

传承倡扬的理想追求。它也依然循守这套大型丛书系列的整体体例和价值倾向，即根柢于可征信的确实文献史料，透过新时代意识的现代观照，出之以清便畅朗的“美文”与图文并映互动的外在形式，以求重新解读那些纷杂多元的历史文化话题及文学现象，就相关的人物、事件给出一些理性评说和感性触摸。所以，它因其灵活生动的巨大包容性，强调“可操作性与持续发展之张力”，已经形成为一个长期的品牌选题，分若干辑陆续推出，以期最终构建起大众文化精品系列群。

乔力 丁少伦

于 2013 年季春之月

目 录

主编人语

引言 / 001

第一章 流传已久的爱情故事 / 003

- 一、《琵琶记》故事的由来 / 003
- 二、南戏有何特色 / 008
- 三、众所公认的“南戏之祖” / 011
- 四、久唱不衰的名曲 / 016
- 五、名扬海外，享誉世界 / 021

第二章 《琵琶记》作者是何许人 / 025

- 一、有志有才，刚正不阿 / 025
- 二、怀才不遇，退出仕途 / 029
- 三、创作戏剧，欲有所为 / 032
- 四、有趣的传说 / 036

第三章 深情礼赞人性之美 / 044

- 一、立志进取，成名可嘉 / 044
- 二、亲情、友情、爱情——贵在真情 / 048
- 三、善心、善意、善事、善行——与人
为善 / 051
- 四、歌颂忠孝，树人立家 / 055

第四章 衷心颂扬传统美德 / 060

- 一、父母对子女舐犊情深 / 060
- 二、子女对父母恪尽孝心 / 064
- 三、夫妻恩爱，相互体贴 / 067
- 四、坚守贞操，情爱专一 / 072
- 五、朋友之道，义气为先 / 075

第五章 鞭挞黑暗，怒斥腐朽 / 079

- 一、痛斥功名利禄害煞人 / 079
- 二、讥讽官吏贪污、肆无忌惮 / 082
- 三、叹惋世风恶劣，令人心寒 / 085
- 四、悲悼权势压人，酿造悲剧 / 087

第六章 为人妻赵五娘情深意重 / 091

- 一、赵五娘识大体支持丈夫 / 091
- 二、赵五娘是孝顺媳妇 / 094
- 三、赵五娘深爱丈夫 / 097
- 四、赵五娘是女中强者 / 101

第七章 独生子蔡伯喈进退两难 / 105

- 一、蔡伯喈就是孝子 / 105
- 二、蔡伯喈为官未忘情 / 110
- 三、蔡伯喈持守真情 / 115
- 四、蔡伯喈情深义重 / 119
- 五、蔡伯喈两难选择的悲剧 / 123

第八章 牛小姐情寄无奈 / 127

- 一、牛小姐不知是“第三者” / 127
- 二、牛小姐心态平和 / 130
- 三、牛小姐与赵五娘和睦相处 / 133
- 四、牛小姐的苦衷与无奈 / 136

第九章 持守真情，凄苦缠绵 / 140

- 一、把住一个“真”字 / 140
- 二、咬定一个“情”字 / 144
- 三、紧抓一个“守”字 / 147
- 四、写就一个“怨”字 / 150

第十章 悲喜相映的人生悲剧 / 155

- 一、双线并行，交错发展 / 155
- 二、悲喜相映，以喜衬悲 / 159
- 三、悲欢离合，痛定思痛 / 163
- 四、仁者见仁，智者见智 / 166

第十一章 面对当今，掩卷深思 / 171

- 一、难得的好媳妇 / 171
- 二、独生子的困境 / 175
- 三、可怜天下父母心 / 178
- 四、远亲不如近邻 / 180

后记 / 183

引言

《琵琶记》是我国古代戏曲中的经典名著，作者是元代的高明。全剧四十二出，属于南戏戏种。该剧无论在思想内容上、人物形象的塑造上，还是在剧本结构和戏曲语言等方面，都有很高的艺术造诣。该剧的问世，是元杂剧日趋衰微、明清传奇开始登上历史舞台并走向全面兴盛的标志和分水岭。可以说《琵琶记》为

明清传奇创作奠定了基础，并对后世的戏曲发展产生了深远的影响。《琵琶记》与《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》并称中国古代五大爱情名剧，与《窦娥冤》、《汉宫秋》、《赵氏孤儿》、《精忠旗》、《娇红记》、《清忠谱》、《长生殿》、《桃花扇》、《雷峰塔》并称中国十大古典悲剧。它的剧情凄苦缠绵，歌颂了主人公历经磨难

001

真情持守

凄苦缠绵
《琵琶记》

WEN

HUA

ZHONG

QUO

持守真情的美好品格。它在中国戏曲史上曾经独领风骚，有着不容忽视的重要地位。

