

南风研讨系列

文苑奇葩 汤显祖

主编 郑培凯 赵天为

南风研讨系列

文苑奇葩汤显祖

中国戏曲艺术国际研讨会论文集（2009）

郑培凯 赵天为
主编

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

文苑奇葩汤显祖：中国戏曲艺术国际研讨会论文集（2009）/ 郑培凯，赵天为主编. —桂林：广西师范大学出版社，2012.9

ISBN 978-7-5495-2467-9

I. ①文… II. ①郑… ②赵… III. ①汤显祖（1550～1616）—

人物研究—国际学术会议—文集②汤显祖（1550～1616）—

戏剧文学—文学研究—国际学术会议—文集

IV. ①K825.6-53 ②I207.37-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第184394号

广西师范大学出版社出版发行

桂林市中华路22号 邮政编码：541001

网址：www.bbtpress.com

出版人：何林夏

全国新华书店经销

发行热线：010-64284815

山东临沂新华印刷物流集团印刷

山东临沂高新技术产业开发区新华路 邮政编码：276017

开本：965mm×1270mm 1/32

印张：12.25 字数：334千字

2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

定价：48.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印单位联系调换。

文苑奇葩汤显祖

郑培凯

说起明代人物，在后世享有大名，并产生重大影响，能够在现代人心版上浮现美好印象的，看来王守仁（阳明）与汤显祖可以并列为双璧。从思想学术的开创与发展来看，王阳明的影响，历经五百年而未衰，仍是探讨道德哲学的中坚巨擘。从文学艺术的成就与影响而言，汤显祖的著作，特别是戏剧创作，不但历久弥新，而且在二十一世纪受到全世界的瞩目，成为戏剧舞台上的一朵奇葩，复兴了昆曲在演艺世界的崇高地位，重新开创了表演美学精致细腻的新风尚，把中国的传统风雅带进现代剧场，的确是个异数。

清朝初年编写的《明史》，按照传统正史写作的格局，以政治为历史意义的主轴，帝王将相是影响历史的主要角色。因此，王阳明与汤显祖的历史地位，在明清时期人们的意识当中，与今天的认识是大不相同的。正史的撰著，除了为重要的历史人物分别立传，作为呈现历史的主体之外，还把另类杰出与恶名昭著的人物分门别类，作为后世褒贬的见证。对学术思想有贡献的，列入儒林；在文学艺术方面有显著成就的，写进文苑；作为道德楷模的，归于忠义；孝子贤孙，属于孝义；妇女模范，皆为列女。其他如宦官、阉党、奸臣、佞幸，也都按照过去的道德评价，各归其类。

以我们今天评判历史人物的贡献来看，王阳明应该列在儒林，汤显祖应该属于文苑。但是，有趣的是，《明史》的思考模式不同，王阳明属于主体列传第八十三（卷195），而汤显祖则出现在主体列传第一百十八（卷230），属于合传中的一个。仔细一看，就会明白，传统史家的历史视野相当狭隘，对这两位文化巨人的评价，全从当时的政治事件与事功出发，无法预知他们超越时代的重大历史意义，更遑论对人类文化的贡献了。

传统历史评价的偏颇，在《明史》汤显祖传的叙述书写上，显示的最为突出。汤显祖是和蔡时鼎、万国钦、饶伸、遂中立、杨恂、姜士昌、马孟祯、汪若霖等人，列在同一个合传之中，主要是突出他们在万历年间抗疏批评政府高官的事迹，呈现当时清流议政的情况。汤显祖传，主要是列了他上疏批评当朝首相申时行，提到他在文学艺术方面的文字，只有无关紧要的这句话：“少善属文，有时名。”不但完全漠视他在戏剧文学上的杰作《临川四梦》，连他享誉当时文坛的诗文也没提，只不痛不痒，说他年轻的时候会写文章。让我们今天读起来，不禁怀疑，写这篇传的史家是否有弦外之音，说他“小时了了”。

汤显祖的儿子汤开远，在《明史》中有传，也是列在合传之中，与许誉卿等十几个人同在主体列传第一百四十六（卷258）。看看汤开远的传，会让人更不满传统史家视野的狭窄，只顾当前政治斗争，不管长远文化价值。《明史》汤开远传的篇幅，相比汤显祖传，要大上三倍，至少列了四份奏章，对崇祯朝时政提出批评。由此，我们或许可以推断，在传统史家的心目中，汤显祖的儿子在历史上的地位要高出他老子三倍，是更值得树碑立传的。过了四百年，我们回头看看历史的发展，想想文化的传承与创新，展望人类美好理想的追求，汤显祖是做出了重大贡献，是永垂不朽的。而汤开远历史地位，除了上疏批评过崇祯朝时政，在人类历史的长河中，大概只是一个小小的泡沫，而人们还会注意到那个泡沫，也只因为他是汤显祖的儿子，是一个伟大心灵的亲人。

汤显祖是文学艺术的奇葩，他的著作以生花妙笔记述了人类追求美好

与幸福的向往，不但是伟大的案头之书，也是精彩的筵上之曲，更是现代舞台令人惊艳的风雅艺术。古人对汤显祖的认识，太为偏颇，漠视了他对历史文化的长远影响，完全不能理解他惨淡经营的辞藻，原来是唱给世代代向往美好世界的后人听的。

序言

周育德

2009年5月间，我们在澳门和香港两地举办了“文苑奇葩汤显祖——2009中国戏曲艺术国际研讨会”。

这个学术研讨会是由香港城市大学中国文化中心、澳门基金会和中国戏曲学会汤显祖研究会联合主办的。

会议分两部分举行：第一部分会议2009年5月18日至20日于澳门举行，第二部分会议2009年5月21日于香港举行。

会期正当甲型H1N1流感肆虐的时刻。与会者怀着一份追求真理的赤诚之心，毫无畏惧地来到澳门，这种精神和热情令人感动。会议的规模虽然不大，但是与会的专家都是求知心切的勇者。

这个汤显祖专题研讨会选在澳门开幕，是有当然的理由的，因为汤显祖的人生旅途与澳门的文脉有着不浅的缘分。公元1591年，汤显祖因上《论辅臣科臣疏》而被贬广东徐闻典史添注，在赴贬所的途中经过香山澳（即澳门）。在这里，汤显祖见识了番鬼、番贾、番僧（外国人、外国商人、西方传教士），兴致勃勃地访问了西方的教堂，写下了好几首诗。我不知道在汤显祖之前，还有没有人因见到澳门的番人、番僧而写过诗。当时在澳门

所见的一切对汤显祖来说都是新鲜的。澳门观感催动了汤显祖的诗情，也进入了他的戏曲。《牡丹亭》传奇第二十一出《谒遇》里说的番鬼们建造的那个“香山岙里巴”，应该就是落成不久的圣保禄大教堂。

汤显祖是一个巨大的文化存在，值得人们做长久而深入的研究。汤显祖的丰富的文化蕴藏需要人们长期而深入的开垦。有关汤显祖的学术研讨会在中国内地、台湾、香港已经举办多次，每一次研讨会都取得丰硕的成果。这次我们在澳门和香港举办的“文苑奇葩汤显祖——2009 中国戏曲艺术国际研讨会”，又为汤显祖研究增添了新的收获。

有关汤显祖生平与思想的研究，学术界已经有许多建树。在这次会议上，依然是热门的话题，但是有新颖的视角，有新鲜的发现。

最近几年，由于苏州昆剧院青春版《牡丹亭》的成功演出，和各地昆剧团多种版本的《牡丹亭》的出台，《牡丹亭》成了汤显祖研究者普遍关注的对象，研究《牡丹亭》的论述联翩问世。本次会议发表的三篇有关《牡丹亭》的论文，在昆剧舞台之外别开蹊径，涉及了《牡丹亭》清代版本的考证，地方戏曲《牡丹亭》版本的研究，并且首次提出《牡丹亭》是“戏文”还是“传奇”的问题，在看似通俗的概念上画出一个震人视听的问号。

汤显祖的《玉茗堂四梦》在舞台上流传最广的是《牡丹亭》。其余三部传奇，虽有京剧、闽剧、赣剧等改编演出，但是已经无法体现汤显祖原作的风采。在昆剧舞台上，《紫钗记》、《南柯记》和《邯郸记》，仅保存着一二折子，演出更少。这种状况使热爱汤显祖的人士深感缺憾，于是有志之士奋力打造，以期“四梦”均能以全貌呈现于舞台之上。上海昆剧团的同仁努力最大，不仅整理上演了全本的《邯郸记》，重新演绎了《南柯记》，而且整理上演了全本《紫钗记》。与此同时，上海越剧院也改编上演了《紫玉钗》。不同的演出都做得有声有色，光芒耀眼，于是《紫钗记》重新成了戏曲舞台的一个亮点。有关《紫钗记》的讨论也成了这次研讨会的一个热点。

和对汤显祖的戏曲研究相比，有关汤显祖诗词文赋的研究始终显得有些冷清。在本次会议上，有关汤显祖诗词曲的考述也颇有创见。

澳门虽小，但是各种戏剧活动一贯开放而活跃。澳门的专家向与会者热情地介绍了澳门戏剧的独特品格和戏剧创作的心得，论说汤显祖剧作与澳门风物的关系，并且提出了“汤显祖是首先利用澳门文化资源进行创作的伟大先驱”的命题。

一个规模不大的学术研讨会，提供了如此多样的学术话题，而且发表了一系列具有真知灼见的论文。可以说是有识之士在汤显祖研究领域又拓展了一段前进的路程，留下了一行清晰的脚印。

“文苑奇葩汤显祖——2009 中国戏曲艺术国际研讨会”是一个充满友情的聚会。来自日本、中国内地、台湾、香港和澳门等地的学者们，有的是相识多年的老朋友，有的是神交已久的新相知；有的是学坛闻名的资深长者，有的是年富力强的青春新秀。大家为了同一个目标，来到澳门和香港这两处美好的地方，无保留地各抒己见，无忌讳地质疑问难，近距离地切磋琢磨，真正发扬了百家争鸣的优良传统。

日月如梭，转眼间 2009 年已经成为历史。现在把“文苑奇葩汤显祖——2009 中国戏曲艺术国际研讨会”上发表的论文汇集成册，贡献给对汤显祖有兴趣的读者，并期待大家的评说。

2010 年 3 月于北京

目 录

生平与思想

从临川四梦看汤显祖的人生观（叶长海） / 3

汤显祖的贬谪之旅与艺文创作（周育德） / 20

诗词曲考述

汤显祖咏史诗歌简论（赵山林） / 50

汤显祖诗作中的岁时节日（翁敏华） / 63

声出乡音 情入乡土——汤显祖诗词中的故乡情结（陈伟铭） / 79

一组署名“汤海若”的散曲真伪考（江巨荣） / 88

《牡丹亭》文本研究

《牡丹亭》是“戏文”还是“传奇”（曾永义） / 106

俏丽湘小生聪本《牡丹亭》（赵天为） / 130

《吴山三妇合评牡丹亭还魂记》底本探析（根ヶ山徹） / 148

《紫钗记》研究

《紫钗记》的传谱形态及台本工尺谱的新发现（吴新雷） / 170

《紫钗记》三论（朱芳慧） / 194

《紫钗记》（大中华文库版）英译前言及选场（汪榕培） / 216

《紫钗记》的排演与选择（郭宇） / 272

表演与文化审美

坂东玉三郎与汤显祖的《牡丹亭》：兼论昆曲艺术的普世
价值（郑培凯） / 292

从梅兰芳对《游园惊梦》的解读看其对昆曲审美趣味的
偏离（邹元江） / 309

唱一个残梦到黄粱——论《邯郸梦》的饮食和语言（华玮） / 328

传播及影响

黄图琰《栖霞石》传奇考略（汪超红） / 354

“大三巴”的四百年戏缘——澳门戏剧（穆凡中） / 361

舞剧《澳门新娘》编剧心得——汤显祖作品的启示和传承（徐新） / 372

生平与思想

从临川四梦看汤显祖的人生观

叶长海（上海戏剧学院戏文系教授）

一、为官之道

读书做官，这大概是封建时代读书人的理想人生。问题在于你为什么而做官。是愿意在权位上为国家社稷、天下苍生成就一番事业，还是专为谋权营私，欺世盗名？理念不同，其行为也就不同。

万历二十一年（1593）春，汤显祖由徐闻调任遂昌县。他在上任之初，就着力提倡“耕”与“读”，一手抓农业生产，一手抓教育，迅速而清明地显示了他的治世思路。这种思路，在他的许多诗文作品中都得到表现。如《初至平昌与苏生谈耕读事》：“杏花轻浅讼庭闲，零雨疏风一往还。新岁班春向谁手？许卿耕破瑞牛山。青云坊下老明经，河畔桥边处士星。不为峨眉风骨远，书声那得醉余听。”^[1]

[1] 《汤显祖集》（一），北京：中华书局，1962年，450页。

在遂昌任上，他为提倡教育和提携后学，兴建了学舍和射堂。有诗云：“礼乐在平昌，诸生立射堂。”为劝励农耕，他给各家各户赠送春鞭。有诗云：“家家官里给春鞭，要尔鞭牛学种田。”^[1]他在这么一个“斗大”的山乡，行清惠文明之政，兴修水利，除灭虎害，并抵抗上峰的贪求、搜刮，尽力爱护民生，由此而取信于民。故明末清初钱谦益为之作传云：“量移知遂昌县，用古循吏治邑，纵囚放牒，不废啸歌。”^[2]查继佐作传亦云：“令遂昌，哺乳其民。日进儒生，论贯古义。性简易，不能睨长吏颜色。”^[3]《遂昌县志》更记录云：“创尊经阁于学中，建象德堂于射圃，置灭虎祠、启明楼，种种美政，大民就射堂而尸祝焉。”

在《牡丹亭》中，杜宝就是一个汤显祖式的清正之官。他下乡“劝农”的动人场面，就像汤显祖在遂昌劝耕场景的复现。这一种民治思想，在《南柯记》中也有所反映。

在《牡丹亭》第八出《劝农》中，杜宝自吟一首【古调笑】：

时节，时节，
过了春三二月。
乍晴膏雨烟浓，
太守春深劝农。
农重，农重，
缓理征徭词讼。

杜宝走到乡间，给众百姓赏酒插花，鼓励把农事办好。当田夫、牧童、采桑女、采茶女上来献歌时，他都有一番感慨发为诗吟。他在田夫前云：

焚香列鼎奉君王，饌玉炊金饱即妨。
直到饥时闻饭过，龙涎不及粪渣香。

[1] 《班春二首》，《汤显祖集》（一），北京：中华书局，1962年，507页。

[2] 《列朝诗集小传》，丁集中，上海古籍出版社，1983年。

[3] 《罪惟录》，卷18。

在牧童前云：

常羨人间万户侯，只知骑马胜骑牛。

今朝马上看山色，争似骑牛得自由。

在采桑女前云：

一般桃李听笙歌，此地桑阴十亩多。

不比世间闲草木，丝丝叶叶是绫罗。

在采茶女前云：

只因天上少茶星，地下先开百草精。

闲煞女郎贪斗草，风光不似斗茶清。

这是一个十分重视农事，也深深体悯农家疾苦的好官。而且他还颇为关注官民间的互相尊重，而鄙视那些不事农桑、自顾享乐的富贵之人。汤显祖在杜宝劝农的情景中，重现了他在遂昌为官时的事迹与感情。

《南柯记》第二十四出《风谣》写出理想中的南柯郡那种丰足与文明的景象，而且很有深情地写出百姓对和乐生活的愿望。众父老云：“征徭薄，米谷多，官民易亲风景和。”众秀才云：“行乡约，制雅歌，家尊五伦人四科。”村妇女云：“多风化，无暴苛，俺婚姻以时歌伐柯，家家老小和，家家男女多。”商人云：“平税课，不起科，商人离家来安乐窝。”对于治理地方施行德政的“父母官”，老百姓要为他建“大生祠”供养。第三十四出《卧辙》写南柯百姓“签名上本”，要留“清官”太守“再住十年”。还有一处描写父老百姓卧辙坚留“恩官”的场景：

父老：俺男女们思量，二十载恩无算，怎下的去心离眼。（泣攀卧介）老爷呵，俺只得倒卧车前，泪斑澜，手攀阑……

生泣介：车衣带断情难断，这样好民风留着与后贤看。司农呵，为俺把苍生垂盼。

众泣介：留不得，只蚤晚生祠中跪祝赞……

众：官民感动去留难。

生：二十年消受你百姓家茶饭，则愿的你雨顺风调我长在眼。

在这些描写中，分明融有汤显祖的为官经历与感受，也寄托着作者的社会理想，以及他对遂昌百姓的怀念之情。

在中国长期的封建社会中，曾出现过各种各样的官员，他们的为官之道各不相同。老百姓粗略地把他们分为“清官”与“贪官”，并把社会的命运寄托在明君与清官身上。这也是无可奈何之事。这里撇开政治理想不论，单就“做官”、“做人”的方式而言，那些能为百姓做好事、有人情味的官员总是会获得百姓的拥戴。劝农中的杜宝，遂昌任上的汤显祖，他们的行为事迹是令人感动的。我们今天再读这样的《劝农》文章，也不免为之动容。

汤显祖在遂昌兴利除害，自然招致权贵的不满，但深得乡民的爱戴。他在遂昌时就曾与人言及他为官的感受：“斗大平昌，一以清净理之。去其害马者而已。士民惟恐弟一旦迁去，害马者又怪弟三年不迁。”^[1]他弃官之后对清政富民的为官之道依然时在念中。他说：“昔人云，良牧所在民富，去而见思。初谓平平尔。涉令去官，始味其言。惟清惟惠，可以富民；能富其民，乃以见思。”^[2]汤氏在遂昌，所行的正是清廉惠民之政，故为县民所思念，至今还有“遗爱祠”纪念他。

在他弃官返临川家居十年后，遂昌士民还派画师来为他画像，立生祠纪念。汤显祖与遂昌子弟言及遂昌事有云：

生去平昌十余年，初无所觐。儿子又鲜一达者。乃为生绘像立祠，此是贵乡笃谊。如生薄德，何以承之。然生在平昌四年，未尝拘一妇人，非有学舍城垣公费，未尝取一赎金。此又可质之父老子弟，而无择言者也。^[3]

[1] 《答李舜若观察》，《汤显祖集》（二），北京：中华书局，1962年，1259页。

[2] 《与吴本如岳伯》，《汤显祖集》（二），北京：中华书局，1962年，1353页。

[3] 《与门人叶时阳》，《汤显祖集》（二），北京：中华书局，1962年，1362页。