

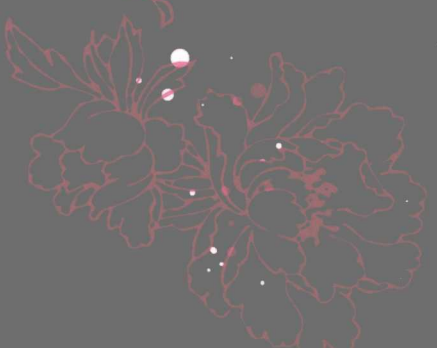
牡丹亭

案头与场上

叶长海 主编

上海三联书店

牡丹亭

案头与场上

叶长海 主编

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

《牡丹亭》:案头与场上/叶长海主编. —上海:上海三联书店, 2008. 9

ISBN 978-7-5426-2875-6

I. 牡… II. 叶… III. 牡丹亭—研究 IV. I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 137423 号

《牡丹亭》:案头与场上

主 编 / 叶长海

责任编辑 / 彭毅文

封面设计 / 俞玮娅

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2008 年 9 月第 1 版

印 次 / 2008 年 9 月第 1 次印刷

开 本 / 640×960 1/16

字 数 / 440 千字

印 张 / 27.75

ISBN 978-7-5426-2875-6/I·388

定价:48.00 元

然字下底板
時派透去以
便緊接

隔尾觀之不足由他縫便賞徧了十二亭臺是
枉然到不如興盡回家間過遣

調山坡羊沒亂裏春情難遣
舊地裏懷人幽怨
則爲俺生小婢娟揀名門一例
一例裏神仙眷
甚良緣把青春拋的遠
俺的睡情誰見則索因
循面靚想幽夢誰邊和春光暗流轉
遷延這裏

今世通
情不獨兒女也惟
兒女之情最難告
人故千古忘情人
必于此處看破然
看破而至于相負
則及不及情矣
錢曰兒女英雄同
一情也項羽帳中
之飲兩喚奈何正
是難訴處
世境本空凡事多
從愛起如麗娘因
遊春而感夢因夢
而寫真而死而復
生許多公案皆愛

開中日月惟以思
量作消遣耳
蝶戀花末上忙處拋人間處住百計思量沒箇為歡
處白日消磨腸斷句世間只有情難訴玉茗堂前
朝復暮紅燭迎人後得江山助但是相思莫相負牡
丹亭上三生路

吳吳山三婦合評牡丹亭還魂記

湯義仍先生
玉茗堂元本

上卷

黃山陳同次令評點
古蕩錢宜在中參許

標目

蝶戀花末上忙處拋人間處住百計思量沒箇為歡
處白日消磨腸斷句世間只有情難訴玉茗堂前
朝復暮紅燭迎人後得江山助但是相思莫相負牡
丹亭上三生路

漢宮春杜寶黃堂生麗娘小姐愛踏春陽感夢書

生折柳竟為情傷寫真留記葬梅花道院淒涼三

年上有夢梅柳子於此賦高唐果爾回生定配

還魂記上

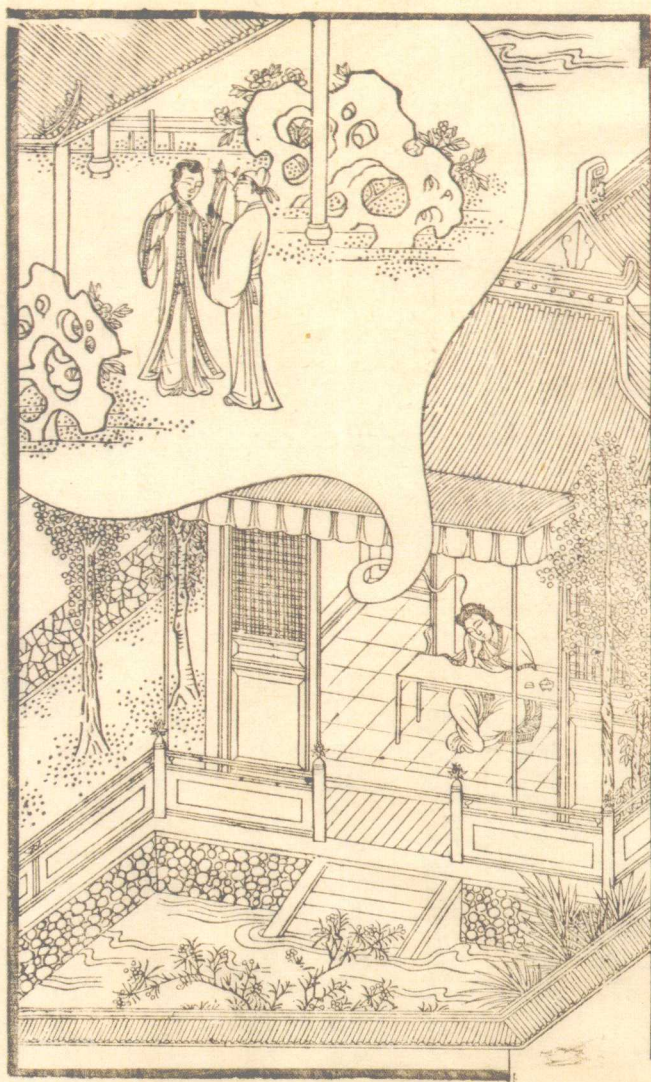
才子牡丹亭

湯撫州序其所批西廂記云余守病家園傲骨日峭朝語官箴輒嗽松風卷八韻士忙開竹戶迎來兼喜機文艷史時時游戲眼前或剪或裁或聯或合卷八說而未暇歐公之後又有作五代史者于五史所無者千餘卷皆編入鳩聚散逸聯綴改定除其冗長撥其精華以廣異聞編謂詳盡亦未易哉茲崔張一傳微之造業于前實甫續業于後人靡不信其事為實事余入信亦信讀之評之好事者輒以旦暮不能自必之語直欲公行海內冤哉等哉陋余以無閒罪獄也嗟乎事之所無安知非情之所有其作還魂記有自指檀羅教小妹通仙銹笛海雲孤假饒饒就時人死悲傷必有神一時文字業天下有心人句自言王相國書來云吾一老人近頗為此曲惆悵又俞二娘者酷嗜之蠅頭細字批註其側幽思苦韻有過于本詞者年十七死族先輩吳越戶家伶妖麗極吳越之選其演此劇獨先以名士訓義次以名工正韻後以名優協律武封天子觀其所訓始知玉茗筆端直欲戲美造化往往向余道諸故老所談說余喜其傳妙輒付柔毫亦南梁王筠少好觀書雖遇見瞥觀皆即疏記後重自覽歎與彌深陳翁公意親則登不拘代次迹同斯華問問雅俗意既為揆俯之助又作症種子歸依率夜一折分五良書之不止昔人滿卷胭脂字也灯昏據案神憊欲眠則已即多拾濡攪還要由暗解神悟方知窮情觸物自有幽思顯詞雖為玉茗才人取諸國土莊嚴此土信筆所至可成自書正不必盡與作者膚貌相屬然幻珍變錯在此書瀾濤為無則為至多在俞娘輩即約獲博則為至少妙窅緣洞焚香拾賞如此相守亦復何恨耶崔浩所云閨人篋篋中物盡閨人必有石榴新樣即無不用一書為袋袋者剪緣之餘即無不願看牡丹亭者閨人恨聰不經妙明不逮奇看牡丹亭即無不欲淹通書是觀詩詞樂府者然知識甚欲其廣卷帙又必甚其其多即無不欲得縮地術將耳古以來有意趣事有思路諸聚于盈寸一編者我請借牡丹亭上方合中國所有之子史百家詩詞小說為席以餉之凡人著書必

刻才子牡丹亭序

唐詩云知音知便俗流那得知錢虞山云拍肩群聾說文章詞壇無復臨川叟才子牡丹亭者刻牡丹亭即刻批語方知其為才子之書刻牡丹亭不刻此批便等視為戲屢之書也有此批而後知牡丹亭之作於才子則世間他本皆不得謂之才子牡丹亭也臨川列駕既得此批繕寫裝潢適有名班過撫生旦皆女因新玉茗堂而設祭焉陳此批凡筵

民初暖红室刻本《玉茗堂还魂记》插图

昆曲《游园惊梦》1937年 俞振飞饰柳梦梅 程砚秋饰杜丽娘（王家熙供稿）

昆曲电影《游园惊梦》1960年 梅兰芳饰杜丽娘
言慧珠饰春香（选自《中国京剧》）

上海昆剧团《冥判》2002年（上海昆剧团供稿）

苏州昆剧院《惊梦》2004年（许培鸿摄）

目 录

“汤学”刍议(代序)	叶长海	1
杜丽娘情缘三境	陈 多	7
回到独立个体的自身存在 ——《牡丹亭还魂记》新论	张福海	22
《牡丹亭》的悲喜剧因素	叶长海	38
《牡丹亭》民俗文化三题	翁敏华	46
读《牡丹亭》札记	陈 多	57
论《才子牡丹亭》之女性意识 ...	华 玮	72
情色《牡丹亭》 ——读《才子牡丹亭》对《牡丹亭》 文本的评点	王燕飞	89
杜丽娘的婚姻追求与明清女性情爱 教育	谢雍君	131
明清女性观众眼中的《牡丹亭》	王淑瑾	144

《牡丹亭》在昆曲舞台上的流变	金鸿达	153
《牡丹亭》家班演出初探	刘 庆	174
戏剧·花园		
——《牡丹亭》对花园的叙写及其在园林中的演出	姚旭峰	184
关于《牡丹亭》演出本结尾的讨论	朱蓓蕾	198
《牡丹亭》的二度创作		
——世纪之交《牡丹亭》三个版本演出之比较	费 泳	211
附一：与白先勇谈三个版本《牡丹亭》		237
附二：与蔡正仁谈三个版本《牡丹亭》		243
我国导演学的拓荒人汤显祖	高 宇	252
关于汤显祖的导演活动和剧作腔调		
——与高宇同志商榷	詹慕陶	284
汤显祖与海盐腔		
——兼与高宇、詹慕陶先生商榷	叶长海	300
汤显祖宇宙观、人性论及社会观新探	周育德	310
汤显祖的两难人生	夏写时	333
汤显祖剧作的评价	金登才	353
论汤显祖的美学生命观	杨剑明	364
汤显祖与魏晋风度及文学	赵山林	387
我们该如何纪念汤显祖？		
——汤显祖诞辰四百五十周年与徐朔方教授对话		
.....	邹元江	396
二十世纪《牡丹亭》研究综述	王燕飞	420
后 记		439

叶
长
海

『汤学』刍议（代序）

*

在纪念汤显祖逝世三百七十周年的今天，我在想，我们是不是可以建立一门“汤显祖学”呢？这个问题，1982年在江西举行的纪念汤翁逝世三百六十六周年活动中，与会者曾经议论过；近几年来，汤显祖研究者又常常谈起。对于这个问题，我个人有这样一些想法。

第一，“汤显祖学”的建立势在必行。汤显祖是属于世界级的戏剧大作家。在中国史上，他可与关汉卿媲美；在世界史上，他可与莎士比亚比肩。1958年，为纪念世界文化名人关汉卿，戏剧界与理论界曾掀起一场“关汉卿热”，涌现了一大批研究文章，有人认为，当时正在酝酿着一门“关汉卿学”。今天，我们在纪念祖国的另一名伟大戏剧家汤显祖

---

* 本文系作者于1986年11月24日在“上海市纪念汤显祖逝世三百七十周年学术讨论会”上的讲话。对于本文提出建立“汤显祖学”的初步构想，当时曾有一些报刊作过报道，引起学界的关注。二十多年过去了，作者对“汤学”问题的基本看法与以前无多变化，所以把此文作为本书的代序重新发表，以期引起更为深入的探讨。

时，自然会考虑到建立一门“汤显祖学”。再从东西比较文化的角度来看。自从西方出现了伟大的戏剧家、诗人莎士比亚之后，逐渐形成了一门研究莎士比亚的学问，简称“莎学”。人们戏称，研究“莎学”的论著之多可以绕地球一周。几乎与莎士比亚同时，在世界的东方也出现了一位伟大的戏剧家、诗人汤显祖。首先是日本的学者青木正儿，把汤显祖与莎士比亚相提并论。当我们从世界文化的宏观视角上看问题时，我们自然会这样考虑：光有一门“莎学”是不够的，还必须有一门“汤学”。

汤显祖与关汉卿，都是有代表性的人物，关氏是元杂剧的光辉代表，而汤氏则是明传奇的光辉代表。他们的戏剧创作都具有划时代的意义。但是从他们的作品看，其差异是显然的。关氏的作品更为明朗激烈，而汤氏的作品较为深宏曲折。如果说，关氏是一位更纯粹的“戏剧艺术家”的话，汤氏则更多一点“文人”的气味。汤显祖与莎士比亚相比，他们都是戏剧家、诗人，他们的作品都具有强烈的人道主义精神。但是，它们的差异也是显然的。莎氏的作品更具有舞台的流动感，其艺术光彩明亮照人；而汤氏的作品更具有哲理的凝重感，其艺术色彩幽远精微。如果说，莎氏是一位典型的激情奔放的“戏剧诗人”的话，汤氏则又多一点“哲人”的忧患感与超越感。由此可见，关氏、莎氏、汤氏，他们是属于一个层次上的伟人，但又是不可互相替代的各有特色的人物。这就足以说明，我们不仅需要研究关汉卿、莎士比亚的“关学”和“莎学”，还需要研究汤显祖的“汤学”。

第二，事实上，已经形成了一门历史上的“汤学”。或者说，已经有了一部汤显祖研究的历史。这一部历史，是以汤显祖的四部不朽剧作——“临川四梦”的研究尤其是以《牡丹亭》的研究为重点的。这种研究包括理论批评、考据评点、改编搬演等多方面。三四百年来，这种研究从未间断，其中较为活跃的有这么三个阶段。第一阶段是在“四梦”的问世之初至明朝末年，这个阶段的重点是对剧本的评论，可以称之为“剧本论”，以王思任、沈际飞及茅暎、茅元仪兄弟为代表。第二个阶段在明末至清中期，主要是对“四梦”的表演和演唱的研究，可以称之为“演艺论”。其中编著演出本以冯梦龙的《风流梦》、《邯郸梦》为代表，设计表演的以《审音鉴古录》为代表，研究唱曲的以乾隆年间刊行的叶堂的《纳书楹四梦全谱》为殿后。第三阶段是在20世纪50年代至60年代初，重点在研究《牡丹亭》等剧本的主题思想及其社会意义，可以称之

为“社会论”。这种研究在当时出版的多种《中国文学史》及理论家的论著中得到反映,像侯外庐的《论汤显祖剧作四种》等都是很有代表性的著作。

这三个阶段,可以说是汤显祖研究史上的三个重要时期。这正是“汤学”的形成历史。这一部“汤学史”中有许多重要的著作和某些很有分量的篇章,使我们读来很受启发。但这一部“汤学史”显然是不完备的。虽然论著不少,但大多围绕在对“四梦”本身的研究,特别是集中在对《牡丹亭》的研究上。对汤显祖作为作家的个人经历以及他生活的当时社会历史研究得很不足,对汤显祖的其他作品,如诗赋、理论文章则很少研究。而且,研究的角度也比较单一。这三个阶段过去以后,汤显祖研究面临着停滞不前的危机。

但是,转机终于到来。那是在1982年,以江西的纪念会为转折点,汤显祖的研究又掀起了一个新的热潮。当时的研究,其内容面大为拓宽,研究角度也比较多,其中对汤显祖创作道路和创作思想的研究,对汤显祖生活时代的研究,对“二梦”(即《南柯记》和《邯郸记》)的研究,对“汤、沈之争”的研究等等,都有了新的突破。而且,在研究资料的挖掘整理方面,也有了新的成果。自1982年至今,对汤显祖研究的新热潮可谓方兴未艾,一门真正的“汤学”事实上已经在我们的眼前展开。

第三,“汤学”的研究大有作为。如上所述,汤显祖的成就是多方面的。它不仅有着“四梦”这样的戏曲名著,这使他成为中国戏曲史上的伟人,而且,在他的诗文全集中,我们还可以读到他的许多理论批评著作,其中有关于哲学的、宗教的、政治的、教育的、文学艺术的等多方面,几乎遍及哲学社会科学的各个领域。从他的著作中可以看出,他不仅是天才的戏剧家、诗人,而且是杰出的思想家、批评家。因而,对汤显祖的研究,也必然要求进行多学科的开拓。仔细检阅以往的研究,就不难发现,这里还存在不少空白点或薄弱环节。比如从哲学思想方面来看,汤显祖究竟主要是个传统式的人物,抑或是个反传统式的人物?他究竟继承了什么思想或背叛了什么思想?他的思想与宗教究竟有什么关系?他的思想与王阳明、李贽、达观等人究竟有什么联系、又有什么不同之处?又如从社会政治思想来看,他究竟在哪些方面、在何种程度上具有反封建的意义?他在遂昌等地做官时的那些为人们所称道的政绩,究竟具有怎样的进步意义?他的社会思想在他的戏曲创作中得到怎样的表现?这种表现,对于“四梦”的主题究竟起了什么影

响呢？……在这些方面，都有待于深入探究，而实际上有些问题的研究连最初的工作都还未进行。至少，我们应该对汤显祖的一些重要文章进行注释，使之得到普及。如《赵子暝眩录序》、《阴符经解》、《论辅臣科臣疏》等文章，都很不容易真正读懂。其他有关教育的、经济的等多方面，都未见有人专门研究过。

以上讲的是研究的空白或薄弱之处。其实，即使以往研究得较多的方面，也还有许多问题值得再研究。比如对“四梦”的主题思想的认识，有人强调了人文主义思想的一面，有人着重指出这是社会问题剧，也有人着重指出剧本体现了作者的哲学观念。我曾在一篇文章中认为，汤氏的剧作中蕴含着作者对人生的感受与思考。特别是后三梦，构成一个整体，深刻地反映了六世纪后期人的心灵、人的精神变化，因而也就成了中国封建时代人间痛苦的三部曲。这种痛苦，即表现为为构想美好人世而求索，也表现为因梦醒无路可走而困惑。正是在这种对痛苦历程的描述中，作者表示了对当时现实的不满、失望与否定。我觉得，对四梦的主题的开掘，以往的研究并没有结束，而仅仅是一个开端。

又如对汤显祖笔下的戏剧人物的认识，以往的思路往往有简单化的偏向。如《牡丹亭》中的杜宝，不少文章把他看成是封建势力的代表，是造成杜丽娘死亡的一个反面人物。我认为杜宝是一个矛盾的人物。他在正式活动中，是一个较开明的官吏，在《劝农》这一出中，我总觉得杜宝的身上有作者自己的影子，因为它总是使我想起了汤显祖在遂昌县的一些事迹。但杜宝在家庭生活中是一个刻板的家长，他并不理解女儿的情感需要与生活追求。不过，我并没有感到他们父女之间有什么惊人的矛盾斗争。如果说，杜宝夫妻与女儿之间存在着差异的话，也只不过是许多家庭中都司空见惯的两代人之间的“代沟”。我觉得杜丽娘之死，并不是某一个个人的过错或某一股势力的罪过，这里有更深刻的心理原因和更普遍的社会原因。作为杜宝的独生女儿的杜丽娘，她的死，不仅是她个人的不幸，同时也是杜宝的家庭悲剧，这不同样是杜宝的不幸吗？《牡丹亭》所表现的这种普遍的悲剧情绪，正是这部剧作的巨大的艺术力量之所在。

再如，人们常常把汤显祖称为“言情派”，那么，他多次强调的“情”究竟指什么呢？我觉得这个“情”是一个流动的、复杂的概念。它着重强调了人格精神及主体意识。它既宣扬了人情存在的绝对合理，也宣告了人格、人性的不可侵犯，同时表示了戏曲创作超越时空界限的巨大