

江 右 名 家 研 究 丛 书

汤显祖与玉茗四梦

邹自振 著

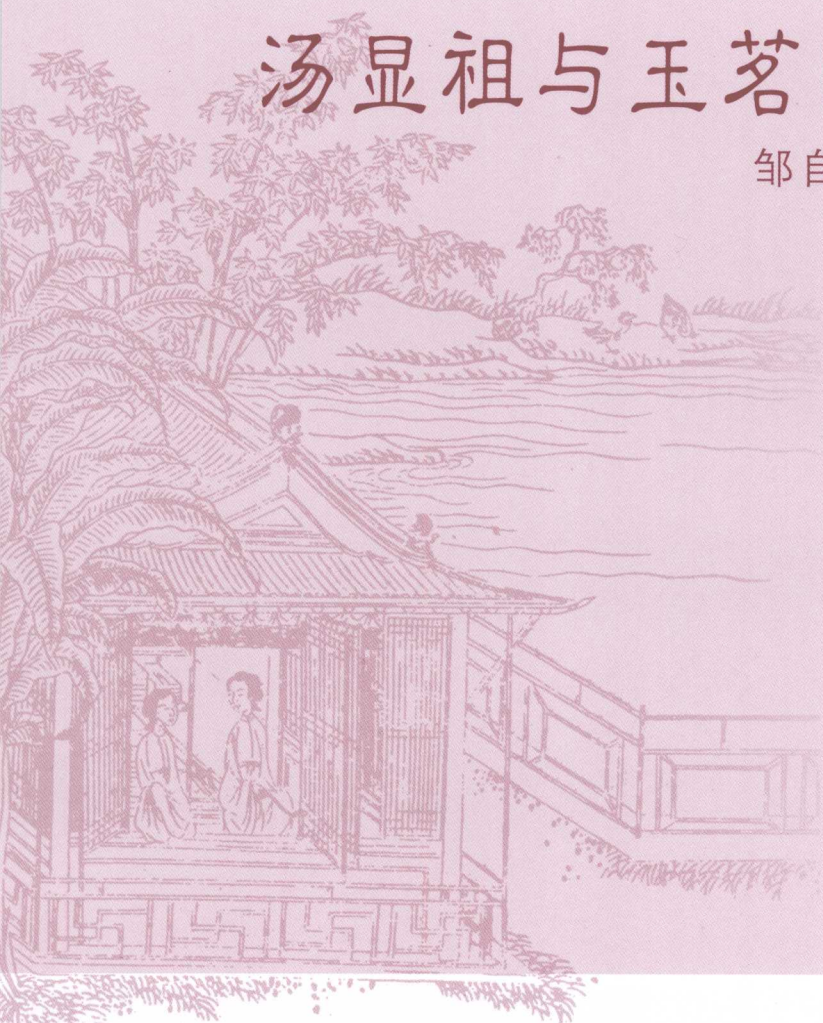
汤
显
祖

江 西 高 校 出 版 社

江 右 名 家 研 究 丛 书

汤显祖与玉茗四梦

邹自振 著

江 西 高 校 出 版 社

序 一

丙戌清明，和风拂煦，闽江飞鸿翩然而至。原来邹自振兄又有大作《汤显祖与玉茗四梦》即将出版，并约我作序。感慨之余，有几句话说。

初识邹自振兄，是在 2000 年盛夏之大连。当时，大连外国语学院汪榕培院长做东，举办纪念汤显祖诞生 450 周年国际学术研讨会，自振兄发表论文《汤显祖与红楼梦》，引起四方学人之普遍重视。那时，人们方才得知闽江之畔有一位执着的学者正在做汤显祖的全方位研究。会后数月，我即收到自振兄寄来之《汤显祖综论》。煌煌七编，涉及汤显祖与明清戏剧史、汤显祖与古典文学名著、汤显祖与明清文艺思潮、汤显祖的诗文创作、汤显祖的世界意义、汤显祖的研究……汤显祖的方方面面都被自振兄纳入观察与研究的视野。《综论》读罢，颇为佩服。

中国明清文化史上，有作为有成就的人物指不胜屈，但是像汤显祖这样值得作全面研究的又为数不多。对汤显祖的全面研究从 20 世纪 50 年代已经开始。黄芝冈先生的《汤显祖编年评传》和徐朔方先生的《汤显祖年谱》是最具建设性的研究成果，为后来的研究者搭建了坚实的基石。可惜黄先生早已陨落，徐先生也因病而无力举笔了。20 世纪后半，南北各地研究汤显祖者代有人出，研

究文章屡现论坛,不过真正展开综合研究的著作并不多见。邹自振兄在汤显祖诞生 450 周年之际,出版其《汤显祖综论》,在汤显祖逝世 390 周年之际又出版其《汤显祖与玉茗四梦》,以其信心之诚,笔力之健,称得起是汤显祖研究领域中的一位“壮劳力”了。

《汤显祖与玉茗四梦》应该说是一部汤显祖传论。其前五章是以汤显祖的生平为纲,阐述汤显祖生命的各个重要时期最为重大的事迹,涉及时代、师承、学术、思想、社交、政治、诗文创作和戏曲创作,可说是一部内容丰富而清晰的汤显祖评传;其后三章《玉茗四梦的因袭与创新》、《玉茗四梦的启迪与影响》、《人类永恒的文化遗产》则是对汤显祖在文化史上承前启后的历史地位的综合评价了。如果有人想对汤显祖有一个较全面的了解,读一读此书必定会得到很大的满足。

“翠幕管弦三市晚,画堂烟雨五峰秋”,临川自古以来是出才子的地方。邹自振兄曾在汤显祖的故乡江西临川工作多年,对汤显祖的感情与见识非同一般,染上些才子气也在所难免。不过《汤显祖与玉茗四梦》不是才子之书,而是重要的学术著作。自振兄说:“汤显祖及其《牡丹亭》正在从美丽的古典走向青春的现代”,此言不虚。当笔者作序之时,恰逢苏州昆剧院再次进京,以青春版《牡丹亭》再次上演于北京大学百年大讲堂。欣赏与感慨交至,写下如此几句闲言碎语,聊表对自振兄大作问世的祝贺。

周育德

2006 年 4 月 18 日 于北京陶然亭西半步桥

序 二

明朝是中国封建社会少有的黑暗专制时代，特别是中后期，官场腐败，民不聊生。正如泰州学派重要传人颜山农所指斥的：“近代专制，黎庶不饶”（《急救溺世方》）。他将百姓的贫穷归结到统治者的专制，并为社会的黑暗描绘了一幅末世恐怖图：“今天下四十余年，上下征利，交肆搏激。弄罚灭法，滥入苛刑。赋税力役科竭，部屋逐溺。邦本颠覆，生业触变。海宇十室九似悬磬墟野，老稚大半啼饥”（同上）。在他的诗中，对统治者给予无情揭露：“嗜欲骧奔泉，贫贿犬获肉。上不畏天宪，下不恤冤狱。苟便一己私，不顾一路哭。肥甘富盘饌，软美侈裋褐”（《劝忠歌》）。他锐利洞察了社会矛盾与危机，可谓一位醒世者。

汤显祖也是这样的一位醒世者，科场的蹭蹬，仕途的困顿，社会生活的观察，使他深刻感受到整个国家机器的危机。他思想敏锐，受儒道佛各家的影响，特别是与明代四大高僧之一的达观（又号紫柏大师）的交往，使他对情与理有着深刻的领悟；他顶礼膜拜颜山农门弟子罗汝芳，其思想深受泰州学派“率性而行”“天真”“赤子之心”诸说的影响。后又受李贽的影响，李贽时有离经叛道之举，被缙绅士大夫视为狂人。汤显祖以生花妙笔，投入到戏剧创作中，以其“玉茗四梦”呼唤着人生的复归，嘲弄官场的齷齪，呼唤挣

脱礼教的束缚。与其他戏剧家不同的是,他是科举高手,曾进入过仕途,他兼擅古文、辞赋、诗词。时代的呼唤,与个人的天分与智慧,造就这样一位旷古奇才,到了现代,更被称为“东方的莎士比亚”。这样一位文化巨匠,出生在江西,是江西人的自豪,江西人自应承继这份遗产。好在上世纪以来,各种研究论文论著时有问世,各类纪念活动、学术研讨会时有举行,这是对在天之灵的最好呵护。

汤显祖研究一直受到国内外学术界的重视,然而“汤学”的逐渐形成却是二十世纪七、八十年代以后的事。上世纪前期汤显祖研究,较多地继承了明清以来考辨本事、制曲度曲、曲辞鉴赏的传统,较少观念的更新和理论的说明,研究者仅有少数曲学专家和文学史家,先后有王国维、吴梅、王季烈、卢前及俞平伯、郑振铎、赵景深、张友鸾、吴重翰、侯外庐、王季思、黄芝冈、徐朔方等人。七十年代后期以来,汤显祖研究逐步深入和发展。全国学术界在1982年以纪念汤显祖逝世366周年为契机,在汤显祖故乡抚州临川举行了隆重的纪念活动,并将汤显祖研究推上一个新阶段,论文和著作的数量都有大幅度的增加。近二十年来的研究开始把汤显祖的生平、思想、人格、艺术、美学联系起来,作全方位研究,较为准确而全面地概括了汤显祖思想与艺术的基本特征。而国外对汤显祖的研究早在二十世纪初叶即已开始,日本学者青木正儿及伯奇、夏志清诸人,及至近三十年以来的汉堡大学、明尼苏达大学等都有研究汤显祖的博士论文问世。

九十年代末期,《牡丹亭》的四个演出本在纽约、巴黎、罗马、伦敦、旧金山、维也纳和悉尼上演,引起了国际性的轰动。近些年来,昆曲《牡丹亭》、赣剧《牡丹亭》苏、赣等地演出,成为剧坛经久不衰的剧目,将在新生代中产生巨大的影响。用自振兄的话来说,是从“美丽的古典”走向“青春的现代”。

从世界文学史的角度来观察,当莎士比亚的辉煌剧作轰动英

国舞台的时刻,中国的汤显祖也成了辉煌时代剧坛的最明亮的星辰。就天纵逸才和学问广博而论,在世界剧作家中很难找到与汤显祖比肩的人物。汤显祖的学问,涉及政治、哲学、宗教、文学、艺术、教育等诸多领域。

在新的时代,如何在前人的基础上,评述汤显祖,这是一个继承创新的课题。最近,自振兄完成的大著《汤显祖与玉茗四梦》,正是对汤显祖的重新解读。此书自汤显祖的生平、思想、交往、创作道路说起,涉及到汤显祖所生活的时代特点、社会状况、政治环境、哲学思想、文艺思潮、戏剧演出活动以及汤显祖的创作方法、艺术风格等,着重分析其“玉茗四梦”四部剧作。对“玉茗四梦”的因袭与创新、其影响都进行了一番梳理。不仅从汤显祖演出剧本当时的形式、所接受传奇艺术、戏剧艺术的滋溉进行探究,也对汤剧思想内容的来源进行研究。研究“玉茗四梦”对后人的影响,不仅是戏剧方面的影响,还包括对小说《红楼梦》的影响,均有发前人所未发之处。还通过汤显祖与莎士比亚的比较异同研究,以他们为个案,分析了解代表的东、西方两种文化,至少代表中国、英国两种文化与文学。重点是把汤显祖放在他完成代表作的明万历二十六年(1598年)前后(莎士比亚的代表作之一《罗密欧与朱丽叶》问世于1595年)。汤显祖和莎士比亚从未谋面,但《牡丹亭》中的进步思想却与莎剧的内涵及欧洲的人文主义相类似。他们各自作品中塑造的人物命运及其所要表达的主旨几乎是一致的。只不过在汤显祖那里,封建主义还将继续统治中国社会达二、三个世纪之久,而在莎士比亚的英国,反对封建婚姻制度却是接受解决的问题了。汤显祖无疑是中国文化史上最早与西方的思想和文化发生关系的人。故本书对世界范围内的汤学研究也进行了一番梳理。

汤显祖的“玉茗四梦”,尤其是代表作《牡丹亭》,上承“西厢”,下启“红楼”,是中国浪漫主义文学传统中一座巍巍高峰,四百年来的不绝于舞台。虽然在明清以来的汤显祖研究上,不乏诸多评论,但

从真正意义上把汤显祖放在世界文化史上的角度上,进而在哲学的、历史的、美学的研究的力作还不曾出现。自振兄由于多年来开展了相关研究的课题,在资料积累上已有了相当的基础,在科研手段上已趋多样化,他多年来孜孜不倦地调研走访、求证、参加各类学术研讨,在二十余年研究的基础上,已具备了对这位世界文化名人进行高屋建瓴式的全方位的把握和探讨的能力。此次所作,自能厚积薄发,酌一勺于蠡水。

自振兄的青壮年时代是在汤显祖的家乡抚州度过的。他潜心沉浸在先贤遗集中,寻觅先贤遗躅,感受那一份凄美的色调,对于乡贤汤显祖便有了独自的领悟。以后任教抚州师专,主攻的是元明清文学,尤在汤学领域时有创获。上世纪八十年代,我就耳闻自振兄的大名,而最初相会于1993年一次谷雨诗会时。自振兄高额宽额,炯炯眼神中透露出几份机警。他豪爽俊健,声若洪钟,既有书生之儒雅,又有达士之旷逸。1996年,我与他同游麻姑山,指点胜迹,激扬文字,侃侃而谈,意气洋洋。我曾赋一首五古以纪此游,诗中云:“我昨结伴往,寻酌神功泉。玉练腾紫雾,龙门弄潺湲。”即记此游。未料次年秋,即闻讯自振兄归闽就教闽江学院,我怅然久之,为江西学术界惜此才也,当即赋七古以记:

邹子涵泳图籍富,临川文风得延续。
力健声宏奋振起,赣东自能鼎一足。
藻采连翩云霞蒸,硕果垂挂枝叶簇。
我卜来年必大成,巨鳞岂是池中物。
犹忆订交时江边,共酌麻姑神功泉。
昂首问天飞咳唾,兴酣脱帽类张颠。
忽闻启碇归东海,手难持笔心茫然。
楚才惜将为晋用,班荆坐论知何年?

我相信,自振兄凭他的才华与能力,在福建的学术界也会如鱼得水的。然我也有一份企望,自振兄必心系江西,视江西为故土。果然别后尚能每隔一两年相会一次,每次均能获赠其学术成果,原来他仍在不懈努力,做了不少有关临川文化的研究。

我也是在青年时代读到过钱南扬、徐朔方点校本的《汤显祖集》,那时陶醉于曲词的优美,如“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付于断井颓垣”等是何其动人心魂。但限于知识的肤浅,并不知道分析其剧本的结构,理解其价值与意义。待到以后以文史为精,主攻方向却在宋代与近代诗学方面,于明清文学未有何建树,不过我对汤显祖素怀景仰之情,曾在从事地方志工作时,留心过达观与汤显祖交往的资料。我选注的《江西古文精华·诗词卷》中选注过汤显祖诗数首,而一般的选本往往忽略汤显祖在诗文方面的造诣。2000年4月,我曾为浙江遂昌县纪念汤显祖诞辰四百五十周年征诗而作二绝句:“小试牛刀到遂昌,清风难扫浊官场。何如抛却乌纱帽,杰构重开玉茗堂”;“才卓空怀济世心,蹇连犹所紫箫吟。情多更为还魂苦,一梦南柯寄慨深。”今天,能读到自振兄即将问世的一部力作,兴奋不已,大开眼界。这既是汤学研究的硕果,也是对江西奉送的厚重回礼。受自振兄之嘱,我写下一个外行者的感言。

胡迎建

丙戌孟夏 谨记于青山湖畔江西社科院大楼

目 录

(29)	 王文相奏曲部南从“下江流”	第二章
(70)	 王昌龄《乐府集》	第三章
(72)	 《独豆村田醉吟》	第四章

(84)	 南朝宋《乐府集》	第一章
序一	 周育德	(1)
(101)	 王昌龄《乐府集》	第三章
序二	 胡迎建	(2)

绪论		(1)
-----------	-------	-----

第1章	文章超海内的“汤氏宁馨儿”	
(111)	 王昌龄《乐府集》	第一章
(131)	 《王昌龄集》	第二章
(131)	 《王昌龄集》	第三章

第一节	星临文昌	(7)
第二节	徐良傅与罗汝芳	(16)
第三节	少年诗才	(23)

第2章	科举道路上的十二年蹭蹬	
(103)	 王昌龄《乐府集》	第一章
(103)	 王昌龄《乐府集》	第二章

第一节	坠簪题壁与拜访谭纶	(31)
第二节	《问棘邮草》与《紫箫记》的试作	(37)
第三节	触忤时相	(44)

第3章	北京、南京的宦海沉浮	
(103)	 王昌龄《乐府集》	第一章
(103)	 王昌龄《乐府集》	第二章

第一节	从北京礼部观政到南京礼部祠祭司主事	(50)
-----	-------------------	------

第二节	与“后七子”及南都曲家的交往	(59)
第三节	《紫钗记》的写作	(67)
第四节	《论辅臣科臣疏》	(75)

第4章 徐闻、遂昌的蹉跎岁月

第一节	清远、澳门与海南	(84)
第二节	创办贵生书院	(94)
第三节	遂昌善政与弃官	(102)

第5章 玉茗花盛开的十八年辉煌

第一节	《牡丹亭》的问世	(113)
第二节	《南柯记》与《邯郸记》	(125)
第三节	《宜黄县戏神清源师庙记》	(133)
第四节	巨星陨落	(141)

第6章 “玉茗四梦”的因袭与创新

第一节	从元杂剧到明传奇	(154)
第二节	古代小说与汤显祖剧作	(165)
第三节	晚明心学思潮与“情至说”	(176)
第四节	“汤沈之争”与汤显祖的戏剧理论	(188)

第7章 “玉茗四梦”的启迪与影响

第一节	玉茗堂派与明后期清前期戏剧的繁荣	(202)
第二节	“南洪北孔”对“玉茗四梦”的承继与接受	(216)

第三节	从汤显祖到曹雪芹	(227)
第四节	“玉茗四梦”的改编与演出	(239)

第8章 人类永恒的文化遗产

第一节	汤显祖与莎士比亚戏剧之异同	(253)
第二节	世界范围内的汤显祖研究	(269)
第三节	从“美丽的古典”走向“青春的现代”(代结语)	(280)

附录一	汤显祖年谱简编	(288)
-----	---------------	-------

附录二	“玉茗四梦”剧情梗概	(299)
-----	------------------	-------

主要参考文献		(314)
--------	-------	-------

后 记		(318)
-----	-------	-------

汤显祖与玉茗四梦

汤显祖与玉茗四梦

绪 论

日本学者青木正儿在《中国近世戏曲史》中写道：“显祖之诞生，先于英国莎士比亚十四年，后莎氏之逝世一年而卒”（按实为同一年）。东西曲坛伟人，同出其时，亦一奇也。”当伦敦的寰球戏院正在上演莎士比亚的《仲夏夜之梦》时，东方庙会的中国舞台则在演出汤显祖的《牡丹亭》。汤、莎二人是同时出现在东西方的两颗最耀眼的艺术明星。

汤显祖(1550—1616)，字义仍，号若士、海若，又号清远道人，出生于临川(今江西抚州市)城东文昌里的一户书香之家。从小天资聪颖，刻苦攻读，“于古文词而外，能精乐府、歌行、五七言诗；诸史百家外，通天官、地理、医药、卜筮、河渠、墨、兵、神经、怪牒诸书”（邹迪光《临川汤先生传》）。他不但爱读“非圣”之书，更广交“义气”之士，通过积极的社会活动，铸就了正直刚强，不肯趋炎附势的高尚品格。青年时代，汤显祖因不肯接受首辅张居正的拉拢，结果两次落第，直到万历十一年(1583)三十四岁时，即张居正死后次年，才中进士。但他仍不肯趋附新任首辅申时行，故仅能在南京任太常博士之类的闲官。在职期间，与东林党人邹元标、顾宪成兄弟等交往甚密。

汤显祖画像

清道光戊戌(1838)江都陈作霖摹写

正小 明王朝进入汤显祖所生活的嘉靖、万历年间,已是千疮百孔、腐朽不堪。万历十六年(1588),南京在连遭饥荒之后,又发生大疫,汤显祖目睹朝廷的救灾大员饱受地方官贿赂反而得到升迁的事实,便于万历十九年(1591)毅然上疏,抨击朝政,弹劾权臣。这篇震惊朝野的《论辅臣科臣疏》,使汤显祖遭到严重的政治迫害,被谪贬广东徐闻县典史。一年后移任浙江遂昌知县。在任期间,他清廉简朴,体恤民情,下乡劝农,兴办书院,抑制豪强,平反冤狱,驱除虎患,除夕放囚徒回家与亲人团聚。这些局部政治改革的成功,使汤显祖相信用“瞑眩之药”便能够医治明王朝的痼疾。然而事与愿违,他在遂昌五年,虽然政绩斐然,百姓拥戴,却受到上级官吏的排挤和地方势力的反对。黑暗的现实既堵塞了他施展个人抱负的道路,也浇灭了他依赖明君、贤相匡正天下的政治热情。万历二十六年(1598),他决计向吏部告归,回到老家临川玉茗堂寓所。就在这一年,他完成了代表作《牡丹亭》,接着又完成了《南柯记》(1600)、《邯郸记》(1601),加之早期的《紫钗记》(1587),汤显祖以“玉茗四梦”(又称“临川四梦”、“玉茗堂四梦”)构成一幅明末社会的现实图景,把批判与理想诉诸笔端,表现他全部的爱与恨。

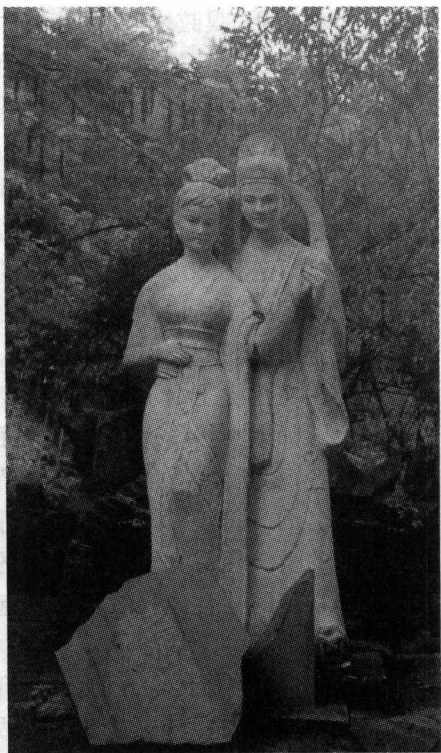
在中国文化史上,汤显祖是最富有哲学气质的文学家之一。他十三岁即师事泰州学派的三传弟子罗汝芳,后来又非常敬仰被封建统治者视为“异端”的思想家李贽和名僧紫柏禅师(达观),并提出了著名的“情至说”,以此肯定“情”是生活的客观规律,与封建主义“理”的教义相对立。这种先进的哲学观点,同复杂的政治斗争历程和丰富的社会经验融汇在一起,为他的创作活动奠定了雄厚的思想基础和生活基础。

汤显祖一生共作传奇五种。《紫箫记》为未完成的处女作,大约在其未仕之前(1577),与友人谢九紫、吴拾芝、曾粤祥等临川才子合写于故乡。主题仍未脱“才子佳人”之俗套,基本上没有反映什么社会矛盾。十年后汤显祖在南京任上对《紫箫记》进行彻底改写,易名

为《紫钗记》。《紫钗记》较好地继承了唐人蒋防传奇小说《霍小玉传》的现实主义精神,也体现了汤显祖的“情至观”,鞭挞了封建权贵,歌颂了理想的爱情。剧本除对霍小玉和李益的坚贞爱情进行了极为动人的描绘外,较之《紫箫记》,特别增加了卢太尉这一人物,在对卢太尉专横跋扈的揭露中,显然反映了汤显祖的个人经历。

在“玉茗四梦”中,作者自己最为得意,在社会上影响最大,并奠定汤显祖作为中国古代戏曲大家地位的是《牡丹亭》。《牡丹亭》以五十五出的篇幅,敷演了生死梦幻的奇情异彩——“梦中情”、“人鬼情”、“人间情”。全剧通过杜丽娘现实生活中的悲剧和幻想中的喜剧,相当深刻地揭露了封建礼教的残酷,表现了封建礼教的叛逆者冲决礼教罗网的决心,歌颂了他们为追求理想的婚姻所作的不屈不挠的斗争。可以说,《牡丹亭》这部悲喜剧,在中国古代文学中,透露了要求个性解放的最初信息。

《南柯记》取材于唐人李公佐的传奇小说《南柯太守传》,这是汤显祖戏曲创作的一个大转变,同时也是其对现实社会进行深入思考的表现。在剧中,

抚州汤显祖纪念馆内“杜丽娘之墓”