

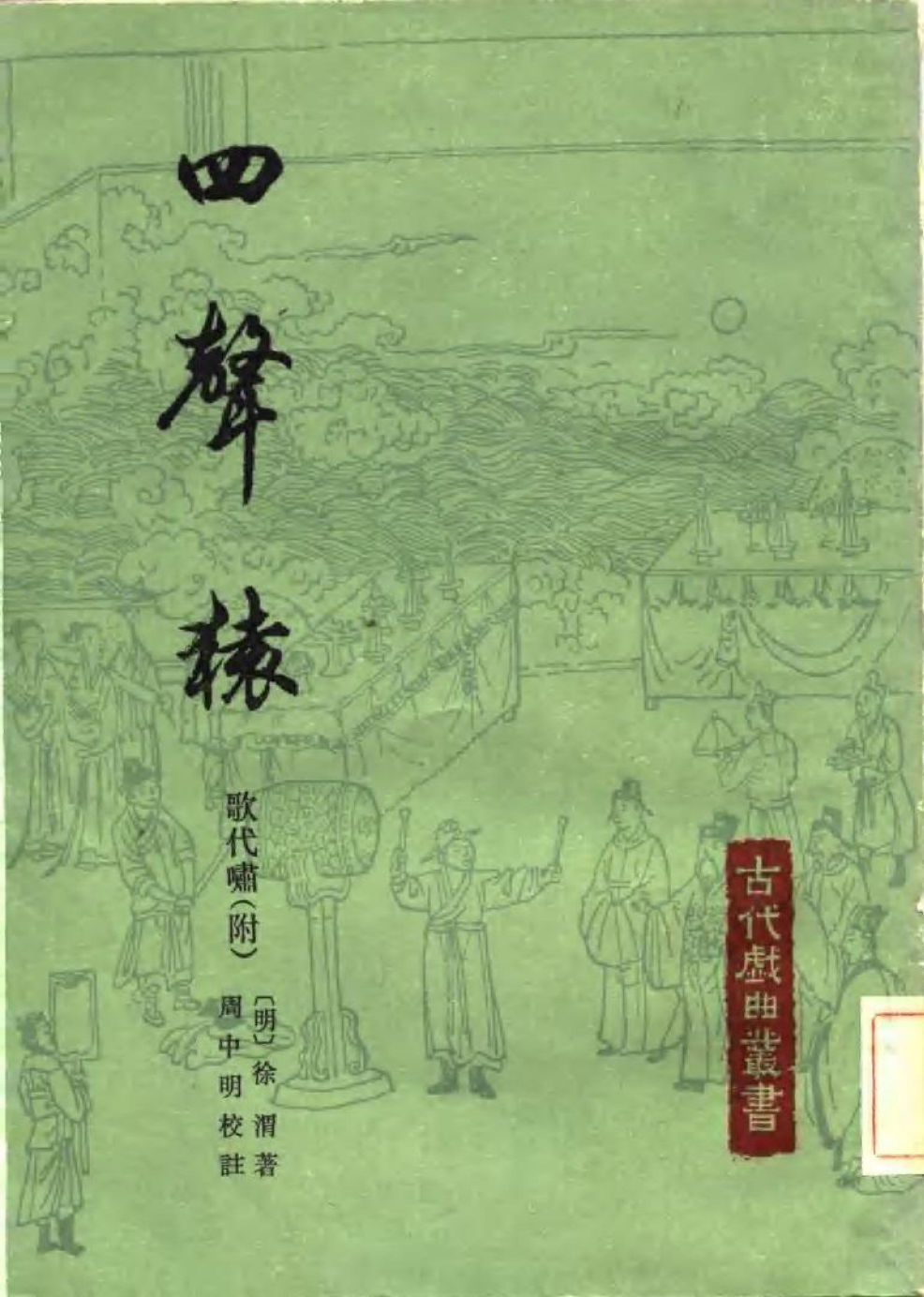
四聲

猿

歌代嘯(附)

〔明〕徐渭著
周中明校註

古代戲曲叢書

古代戲曲叢書

四 聲 猿 歌代嘯(附)

[明] 徐 渭 著

周中明 校注

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 號)

上海發行所發行 上海市印刷四廠印刷

開本 787×1092 1/32 印張 7.75 字數 167,000

1984 年 1 月第 1 版 1984 年 1 月第 1 次印刷

印數: 1—19,000

統一書號: 10186·437 定價(六): 0.62 元

圖一 青藤山人小像
(據明刻《徐文長逸稿》複製)

吾生而肥，弱冠而羸不勝衣。既立而復漸以肥，乃至若斯圖之癡癡也。蓋年以歷於知非。然則今日之癡癡，安知其不復羸羸，以庶幾於山澤之癯耶？而人又安得執斯圖以刻舟而守株？噫！龍耶？豬耶？鶴耶？鳧耶？蝶栩栩耶？周蓬蓬耶？疇知其初耶？

——徐渭：《自書小像贊》（錄《徐文長全集》卷二十二）

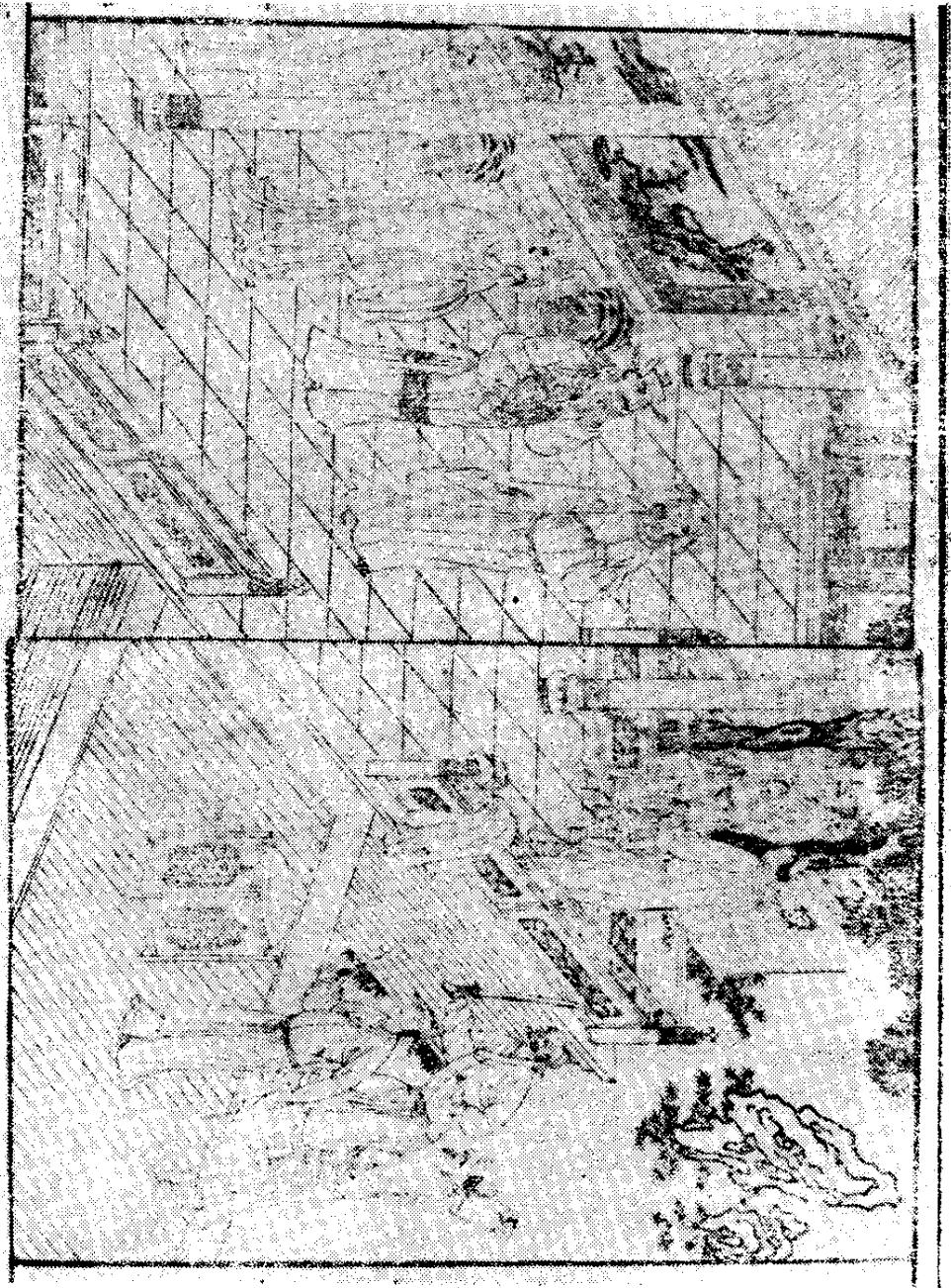

圖二 徐渭書畫手迹

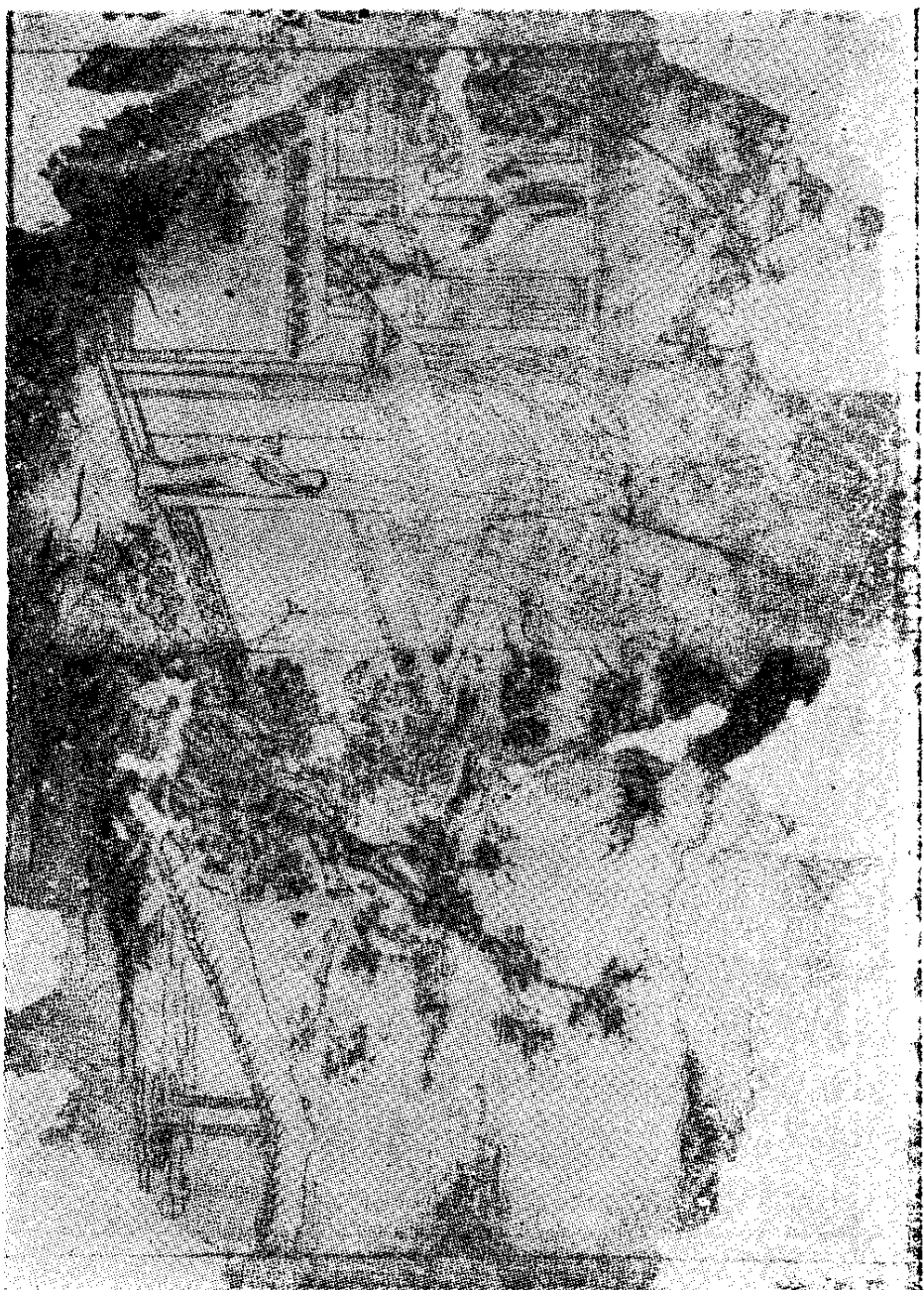
源陽三弄

外扮判官引鬼上。昏這裡算子忒明白。善惡到頭來，撒不得賴。就如那少債的會躲也躲不得。幾多時却從來沒有不還的債。公家姓察名幽，字能平，別號大珠道人。平生以善斷持公。在第五殿關羅天子殿下，做一箇明白洒落的好判官。當日禰正平先生與曹操老獠對訴那一宗案卷，是公家所掌。俺殿主向未以禰先生案卷起群，才筆出衆，凡一應文字，皆屬他起草。待以上賓。昨日晚衙，殿主對公家說：上帝舊用一大術文，即至皆逐次別用。今觀名詞滿處，補之人。

圖三 明萬曆十六年新安龍峯徐氏刊本《四聲猿》

圖四 南京圖書館藏明刊本《四聲猿》插圖之一

圖五 明刻《四擊猿》插圖
(據《文獻》一九七九年第二輯複製)

前言

巴東三峽巫峽長，猿鳴三聲淚沾裳！

這是《水經注》中記載的一首長江三峽的漁民歌謠。

夔府孤城落日斜，每依北斗望京華。

聽猿實下三聲淚，奉使虛隨八月槎。

杜甫在這首《秋興》詩中，寄託了他憂國愛民的深厚感情。

徐渭把他創作的《狂鼓史漁陽三弄》、《玉禪師翠鄉一夢》、《雌木蘭替父從軍》、《女狀元辭凰得鳳》四個雜劇，總其名曰《四聲猿》，就是「蓋猿喪子，啼四聲而腸斷，文長有感而發焉，皆不得意於時之所爲也」〔一〕。

徐渭（一五二一——一五九三），初字文清，後改文長，號天池生，晚年號青藤道人，或署田水月，浙江山陰（今紹興）人。二十歲時爲諸生，後屢應鄉試，均名落孫山。三十七歲時，他應邀到浙江總督胡宗憲幕下當書記，曾親臨前線參加浙江沿海和紹興一帶的抗倭戰鬪，屢出奇謀，數建戰功。後胡宗憲獲罪下獄而死，從此，徐渭不但報國無門，而且清名受污，以致精神一度失常。四十五歲時，他寫了《自爲墓誌銘》，自殺未遂。後又誤殺繼室張氏，被

捕入獄。經過七年，才被張元忭營救獲釋。晚年，他以鬻書畫謀生，而達官貴人求他一個字却不可得。

徐渭的思想跟晚明進步思想家李贄相類似。他「不爲儒縛」〔三〕，對於陳腐的封建觀念和權貴們的寡廉鮮恥，深惡痛絕，恨之入骨。他的這種思想性格，必然爲封建統治階級所不能容許，但受到人民的歡迎和贊揚。在浙江紹興一帶，傳頌着許多關於徐文長的才智過人和高風亮節的民間故事〔三〕。

徐渭勤奮好學，多才多藝，書法、繪畫、詩文、戲曲、音樂方面都有較高造詣，其傳世作品，詩文有《徐文長全集》、《徐文長佚稿》、《徐文長佚草》，戲曲理論方面有《南詞敘錄》，劇作有《四聲猿》雜劇，有人以爲《歌代嘯》雜劇也是他所作。

《四聲猿》由四個雜劇組成。《狂鼓史漁陽三弄》寫禰衡罵曹操；《玉禪師翠鄉一夢》寫玉通和尚破戒和轉世爲妓，經月明和尚指點，重新皈依佛教；《雌木蘭替父從軍》取材于樂府《木蘭辭》，寫花木蘭女扮男裝替父出征，立功回鄉後嫁王郎的事；《女狀元辭凰得鳳》述黃崇嘏改妝赴試，高中狀元，後被識破女身，與丞相之子成親。

《四聲猿》在中國戲劇史上有較重要的地位。明代戲劇評論家王驥德在《曲律》中稱它「是天地間一種奇絕文字」，激道人贊之「爲明曲之第一，卽以爲有明絕奇文字之第一，亦無

不可」〔四〕，清陳棟《北涇草堂曲論》說它「千古來不可無一，不能有二」。有的作家直接模仿它，如清張韜有《續四聲猿》，洪昇有《四嬋娟》，桂馥有《後四聲猿》。諸家之論，或有溢美，但由此可見，《四聲猿》在歷史上有較大的影響。

徐渭的劇作，表現了他憎惡封建專制政治，提倡男女平等的進步思想，在內容上已不爲明初以來大多數戲劇所寫的狹邪媚優、神仙道化等題材所囿，所以袁宏道稱《四聲猿》「意氣豪達，與近時書生所演傳奇絕異」〔五〕，今人趙景深則說：「徐渭的劇作代表了明代雜劇的轉變。」〔六〕在《狂鼓史》中，他把曹操比作當時勢焰熏天的奸相嚴嵩，把被嚴嵩迫害的直臣盧柟、沈鍊等人比作瀾衡，通過擊鼓罵曹的情節，把封建權臣的狠毒偽善、狡詐奸險、草菅人命等罪惡暴露無遺，傾吐了他自己胸中滿腔不平之氣，給人以振聾發聵的感受。因此，前人稱贊此劇足以使「奸雄膽裂」〔七〕，可引爲「千古快談」〔八〕。明李廷謨《敘四聲猿》說：「文長以驚魂斷魄之聲，呼起睡鄉酒國之漢，和雲四叫，痛裂五中，真可令渴鹿罷馳，癡猿息弄，雖看劍讀騷，豪情不減。」《玉禪師》劇，通過禁慾主義喪失人性和縱慾破戒照樣可以得道昇天的對比，向宗教思想挑戰。《雌木蘭》劇則剔除了原樂府中「忠孝兩不渝」的封建說教，突出愛國精神和男女平等的思想。《女狀元》劇則深爲封建社會婦女的受壓迫抱不平，大聲疾呼：「裙釵伴，立地撐天，說什麼男兒漢！」「世間好事屬何人？不在男兒在女子！」這種進步思想在

明代是不多見的。但是，徐渭畢竟是個封建時代的文人，不可避免地有那個時代的局限性。如在《狂鼓史》中，禰衡的十一罵，只有罵曹操無故殺害生靈一項涉及到階級矛盾，其餘均屬統治階級內部矛盾；《花木蘭》、《女狀元》二劇，強調女扮男裝只是「用權」，說「論男女席不沾，沒奈何纔用權」，這就沒有從根本上反對封建禮教；《玉禪師》一劇表現的也不是積極的反抗，認為「善惡到頭就是少債還債一般」，帶有因果報應的迷信色彩。

《四聲猿》在藝術上取得了可喜的成就。明代湯顯祖贊道：「《四聲猿》乃詞場飛將，輒爲之唱演數通。安得生致文長，自拔其舌！」〔九〕明末清初的周亮工更是感慨繫之地說：「湯臨川見《四聲猿》欲拔此老之舌，櫟下生見此卷（指徐渭的花卉卷——引者注）欲生斷此老之腕矣！吾輩具有舌腕，妄談終日，十指如懸槌，寧不愧死哉！」〔一〇〕他們如此推崇徐渭，是因爲徐渭的作品充滿浪漫主義色彩，「命想着筆，皆不從人間得」〔一一〕，同時創造性地吸收南北曲的優點，而且把《鷓鴣》等民間小調引入劇作，「不骫於法，亦不局於法，獨鵲決雲，百鯨吸海，差可擬其魄力」〔一二〕。在體製上，以十齣的篇幅寫四個故事，每個故事各具起訖，長短視劇情而定，多至五齣，少僅一齣，「若繩之以元劇規律，皆爲創例」〔一三〕。針對明代戲劇向案頭劇蛻化的傾向，徐渭還吸取了民間元宵節演的《耍和尚》的舞劇技藝，融入《玉禪師》劇中，以戴假面靠舞蹈語言表演的手法來示柳翠以前因。《四聲猿》的唱詞多本色當行，「妙詞每

令擊節」〔四〕，「第覺紙上淵淵有金石聲」〔五〕。當然，《四聲猿》在藝術上也存在不足，如在大膽的想像、離奇的虛構中，帶有穿鑿失真的痕迹；在痛快淋漓的嬉笑怒罵中，帶有庸俗的低級趣味；人物形象有時也嫌單薄，粗獷豪放有餘，複雜細膩不足。

《歌代嘯》相傳也是徐渭的劇作，但諸家書錄均未記載，向未見刊本，只有清道光間山陰沈氏鳴野山房精鈔本傳世（一九三一年南京國學圖書館曾影印），卷首分署：「山陰徐文長撰」，「公安袁石公訂」。袁宏道作的序說：「《歌代嘯》不知誰作，……說者謂出自文長。」一般文學史、戲曲史著作均把它列為徐渭的作品，但缺乏確證。這是一部諷刺劇，分為四齣，主要是揭露僧侶禁慾主義的虛偽，封建官僚的專橫和醜惡。其嬉笑怒罵、冷嘲熱諷的風格，比《四聲猿》更為鋒銳畢露。有人推測這是徐文長入獄時期的作品」〔六〕，其主題思想跟他在獄中所寫的詩文有類似之處。

現在出版的這本《四聲猿》以明萬曆戊子（一五八八）龍峯徐氏梓本為底本（簡稱「原本」），用明萬曆間刻印署名「天池生」撰本（簡稱「天本」）、明萬曆間刻印卷首有「錢塘鍾人傑」序本（簡稱「鍾本」）、明萬曆間閔德美校訂的《徐文長文集》附刻本（簡稱「徐本」）、明孟稱舜評點的《醉江集》本（簡稱「醉本」）、明崇禎間沈景麟校刻的延閣本（簡稱「延本」）、明崇禎間澁道人評本、暖紅室彙刻傳奇本（以上兩種一樣，合簡稱「暖本」）、《盛明雜劇》本（簡稱「盛

本)對勘,擇善而從,寫出校記。凡異體字、明顯誤字、避諱字,則徑行改正,不另注明。《歌代嘯》則依據南京國學圖書館影印的精鈔本,對明顯誤字都作了改正,凡改動的字均在校注中注明。本書可算是《四聲猿》的會校本,附上《歌代嘯》,則是完整的徐文長戲曲集了。附錄的資料,不僅可供研究者參考,也有助於讀者加深對徐渭及其劇作的了解。

本書斷句,文義、格律兩俱可通者,從曲譜;按曲譜不通時,則從文義。

爲了便利讀者,本書對一些疑難詞語作了簡要的注釋,跟校記合在一起,放在每齣之後。

本書的校注,經過關德棟、汪賢度同志審訂,劉輝同志曾協助校勘,特在此謹致謝忱,並請專家、讀者給予批評指正。

周中明

一九八〇年十二月初稿,
一九八二年一月修改於合肥。

注:

〔一〕清·顧公燮:《消夏閑記》。

〔三〕徐渭:《自爲墓誌銘》、明·陶望齡:《徐文長傳》。

〔三〕解放前，上海等地曾出版過《徐文長故事》、《徐文長趣事》、《徐文長佚事》等書。一九七九年《西湖文藝編輯部還出版過謝德銑等於解放後搜集整理的《徐文長的故事》。

〔四〕明·激道人：《題四聲猿》。

〔五〕明·袁宏道：《徐文長傳》。

〔六〕趙景深：《戲曲筆談》第四六頁，上海古籍出版社一九八〇年三月新版。

〔七〕明·激道人版《四聲猿》卷首《沁園春》詞。

〔八〕明·祁彪佳：《遠山堂劇品·妙品》。

〔九〕轉錄自王思任：《批點玉茗堂牡丹亭敘》。

〔一〇〕、〔一一〕周亮工：《賴古堂書畫跋》。

〔一二〕同注〔八〕。

〔一三〕周貽白：《明人雜劇選·後記》。

〔一四〕明·呂天成：《曲品》卷上。

〔一五〕同注〔八〕。

〔一六〕徐崙：《徐文長》。

目次

前言	一	徐文長傳	沈德符	一九〇
四聲猿	一	明史·徐渭傳	沈德符	一九一
狂鼓史漁陽三弄	二	附錄之二 《四聲猿》故事淵源		
玉禪師翠鄉一夢	三	(一) 狂鼓史漁陽三弄		一九三
雌木蘭替父從軍	四	(二) 玉禪師翠鄉一夢		一九五
女狀元辭凰得鳳	六	(三) 雌木蘭替父從軍		一九八
歌代嘯	七	(四) 女狀元辭凰得鳳		一九九
附錄之一 作者傳記		附錄之三 《四聲猿》序跋		
自著畸譜	徐渭	《四聲猿》引	鍾人傑	二〇一
自爲墓誌銘	徐渭	《四聲猿》序	天放道人	二〇二
徐文長傳	袁宏道	跋《四聲猿》	李廷謨	二〇三
徐文長傳	陶望齡	題《四聲猿》	澂道人	二〇四
		讀《四聲猿》調寄《沁園春》		二〇五
		附錄之四 各家評《四聲猿》		

明代延閣本評語	二〇六
湯顯祖	二〇七
袁宏道	二〇八
王驥德	二〇九
沈德符	二一〇
徐復祚	二一一
孟稱舜	二一一
祁彪佳	二一二
呂天成	二二三
卓珂月	二二三
黃宗羲	二三四
臧懋循	二三五
徐 翮	二三五
馮家楨	二三六
周亮工	二三六

毛宗崗	二二七
李調元	二二七
陳 棟	二二八
劉廷璣	二二八
顧公燮	二二九
姚 華	二三〇
鄭 燮	二三一
附錄之五 關於《歌代嘯》	
序	袁宏道 二二三
敘	脫 士 二二三
《歌代嘯》題辭	慧業髮僧 二三四
凡例	冲和居士 二三五
《歌代嘯》後記	柳詒徵 二三六
《蠡言》、《譚概》中的有關材料二則	二三七