

中国古典四大名剧

长生殿

洪昇 著
人民文学出版社

插图版

不限防餘年值乱离，
遇拶得岐路遭穷败。
受奔波风尘颜面黑，
叹衰残霜雪鬓须白。

今日个流落天涯，
只留得琵琶在。

揣羞脸上长街又过短街，
那里是高渐离击筑悲歌，
倒做了伍子胥吹箫也。

中国古典四大名剧

长生殿

◆ 洪昇 著 ◆
◆ 人民文学出版社 ◆

(京)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

长生殿:插图版/(清)洪昇著;徐朔方校注.-北京:人民文学出版社,2005.5

ISBN 7-02-005183-9

I. 长… II. ①洪…②徐… III. 传奇剧(戏曲)
- 剧本 - 中国 - 清代 IV. I237.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 039460 号

责任印制:李 博

长生殿

Chang Sheng Dian

洪 昇 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

天津新华印刷二厂印刷 新华书店经销

字数 170 千字 开本 880×1230 毫米 1/32 印张 8.625 插页 2

1958 年 5 月北京第 1 版 1983 年 10 月北京第 2 版

2005 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—10000

ISBN:7-02-005183-9

定价:15.00 元

前 言

《长生殿》和《桃花扇》是清初剧坛的双璧，当时以“南洪北孔”齐名。洪昇（一六四五——一七〇四）的《长生殿》完成于清康熙二十七年（一六八八），比《桃花扇》早十一年。

明朝的灭亡和新朝的建立，在剧作家的心灵上留下深刻的创伤。按照传统道德标准，他既对新朝表示效忠：“凌云无彩笔，向日有丹葵”（《恭遇皇上视学，释奠先圣，敬赋四十韵》），同时又对旧王朝寄托他的哀思：“白头遗老在，指点十三陵”（《京东杂感》），虽然他出生在明亡之后，连遗少也说不上。

明清之际的易代之感，如同宋元之际一样，不同于一家一姓的改朝换代，但它又是统一的中华民族形成过程中必不可少的催生的阵痛。《长生殿》借用唐代以来脍炙人口的唐明皇、杨贵妃的故事，将前半部写成历史剧的规模，为后来的《桃花扇》开拓了一条新路。《长生殿》写的是唐代的安禄山之乱，离开它已有八九个世纪之久，因此在第二十八齣《骂贼》和第三十四齣《刺逆》中可以不大有忌讳；《桃花扇》写的是不久前南明覆亡的历史，不能不接触到清军南下的史实，因此对某些情节，如史可法之死，不得不以曲笔出之。

《长生殿》第三十八齣《弹词》〔梁州第七〕“空对着六代园陵草树埋，满目兴哀”，将杜甫诗《江南逢李龟年》的地点由潭州（今湖南长沙）改换为明朝的留都南京，作者明显地以《弹词》中李龟

年对天宝盛世的追怀,写出自己对明朝的追念。《长生殿》的演唱由此在清初产生了轰动性的效应,流行的谚语“家家‘收拾起’,户户‘不隄防’”指此而言,“不隄防”是《弹词》的起句。

尽管如此,《长生殿》的中心却是唐明皇和杨贵妃的爱情故事。

白居易《长恨歌》是《长生殿》的最早依据。它和《哀江头》《丽人行》等诗的不同,正如白居易和杜甫的不同。如果说新兴的传奇(文言短篇小说)、说唱文学不曾对杜甫有过什么影响,白居易则显然受到这种新的文学空气的熏陶。白居易是通俗的说唱文学的爱好者,他的友人元稹、陈鸿、李公垂和弟弟白行简都是传奇的著名作家,传奇在白居易时代风行一时。正因为《长恨歌》和传奇、说唱有这样一层关系,它才能在后来为杂剧、诸宫调、传奇(戏曲)作家多次采用为题材。

《与元九书》可以看作是白居易的理论著作,它说:“今仆之诗,人所爱者,悉不过杂律诗与《长恨歌》已下耳。时之所重,仆之所轻。”白居易在这篇进步而略嫌狭隘的诗论中,重视的是自己的讽谕诗,而《长恨歌》不在其内。硬把《长恨歌》作为讽刺诗,只能降低它的价值。

还有人认为,《长恨歌》的思想性在于正确地反映安史之乱的史实。然而《长恨歌》最大最好的部分,写的是爱情故事,而且后半首诗完全缺乏历史根据。如果不是急于在这首诗里搜索思想性,很少有人会同意它的好处是写历史而不是写爱情。

应该从新兴文学的角度来理解《长恨歌》。如果唐人传奇可以说作我国最早的带有近代色彩的小说,那末《长恨歌》是继《孔雀东南飞》《木兰辞》等民间叙事诗之后,更加工整完美,具有传奇色彩的叙事诗了。它是作家的个人创作,它也比较通俗易懂,

但是它没有民歌所独有的那种表现手法,不像民歌那样单纯朴素,也不像民歌那样常常具有直接的社会意义。但是更大的不同,是以它和传统的五七言诗比较而来的。传统诗歌一般是诗人感情的直接抒发,很少以第三者身份叙述一个故事,注意故事的情节和结构。《长恨歌》则以最大的努力追求故事本身的优美动人,它让故事本身来说明一些东西,诗人并不有意于言志或载道,它和许多唐人传奇一样,看起来好像没有什么深刻意义,其实是因为它所包含的某种东西,一方面已不是传统精神所能解释,另一方面又没有成熟到能够让自己的特征完全显露出来。像《莺莺传》《李娃传》《柳毅传》,要一直到金元杂剧作家手里,才能使人认识到它们的全部价值,虽然金元杂剧里的东西在唐人传奇里早就有了萌芽状态的存在。

唐明皇、杨贵妃的故事,最早在元代白朴的《梧桐雨》杂剧中得到成功的体现。它使在它之前的《马践杨妃》《梅妃》以及时代略相先后的关汉卿的《唐明皇哭香囊》、白朴的《唐明皇游月宫》、岳伯川的《罗光远梦断杨贵妃》、庾天锡的《杨太真霓裳怨》《杨太真华清宫》等相形见绌而无法流传到后世。

如果说《长恨歌》的唐明皇是生活在传说的领域里,白朴则给他的人物以安史之乱为中心的历史背景,使戏曲具有较大的历史真实性。

《长恨歌》所描写的李、杨的爱情固然旖旎动人,但它没有像《梧桐雨》那样细致地展开唐明皇李隆基的精神活动,七言诗不可能像杂剧一样胜任愉快地为创造人物形象服务。在白朴的笔下,李、杨故事在杂剧里得到了新的面貌:抒情的人物描写进为完整的个性描写。

白朴把同情给予唐明皇,以讽刺的笔触指向文武百官,他大

体上解决了《长恨歌》作者对唐明皇态度上的矛盾。破绽在于几句泄漏杨贵妃和安禄山的私情的说白,有损于李、杨爱情故事的主题。应该指出:既然以前的传奇、笔记都描写过杨贵妃和安禄山的暧昧关系,甚至正式的历史著作也不例外,白朴的这几句说白与其说是依从旧说的结果,不如说是删除未尽的一点残馀。这是《梧桐雨》的美中不足,但是不足以破坏剧作家那么成功地创造出来的悲剧气氛。唐明皇在第四折的抒情独唱,以及整个杂剧在艺术上的完整性,使得《梧桐雨》成为金元杂剧的最好作品之一,在后来居上的《长生殿》出现之后,它也仍旧有着不可替代的文学价值。

从《长生殿》以前的作品处理李、杨爱情故事的态度看来,它们主要可以分做两类:像《长恨歌》《梧桐雨》是一种,像《天宝遗事》诸宫调、《惊鸿记》则是另一种。后两者把安禄山、杨贵妃的私情加以夸张,而又以同情的态度写李、杨的爱情,未免自相矛盾。《长生殿》剔除了足以损害李、杨爱情的一切描写,对内容的完整性说是一个进步。但是洪昇并不以消极意义的加工为满足,他正确地接受了李、杨故事在以《长恨歌》《梧桐雨》为代表的前人作品所达到的成就,并且在这个基础上,坚定地按照传说的面目,给李、杨爱情故事作了新的发展。

杨贵妃这样一个重要人物,由于受到杂剧形式的限制,在《梧桐雨》里没有得力的描写,《长生殿》出色地补救了这个缺陷。洪昇不仅有意不提她和寿王、安禄山的关系,而且在这个人物的整个处理上,都可以看出剧作家的匠心。试以《禊游》和《倖恩》两齣为例。

《禊游》描写杨氏姐妹和杨国忠的宠幸,对他们所代表的上层集团的奢靡、丑恶的生活,作了相当程度的揭发。所有这些描

写都和杨贵妃有关,但是没有直接提到她本人。

再说《倖恩》。二《唐书》及《通鉴》都提到杨贵妃两次出宫,第一次天宝五年,第二次天宝九年。据乐史《杨太真外传》,前以“妒悍忤旨”,后以“窃宁王紫玉笛吹”被谴,即唐明皇疑心她行为不检点。《长生殿》把两次被谴写成为一次,把原因说作是唐明皇勾搭上虢国夫人,贵妃搞得他们不欢,因此被赶出来。这样,杨贵妃这个人就多多少少值得人同情。作为最高统治集团的成员之一,洪昇对她是有批评的,但是他谨慎地肯定了他们的爱情传说。

唐明皇的形象比杨贵妃还要写得成功,他也是按照传说的人物面貌来描写的。剧作家有意不让他和政治发生太多关系,应该写在他身上的事情,几乎都写到宰相杨国忠身上。从杨国忠身上当然也可以看出唐明皇应负的责任,但这样处理,就使剧作家对唐明皇虽然不能无所责难,却不致破坏作品的爱情主题。

据历史记载,杨玉环册封为贵妃在天宝四年,那时李隆基六十三岁,杨玉环二十七岁。但是《长生殿》不把他们的爱情写得黯无光彩,而且恰恰相反。《长生殿》把李、杨爱情写得最好的几齣,唐明皇都是其中主角,如《闻铃》《哭像》《雨梦》等齣,简直是他一个人的独唱。这几齣戏的内心描写和抒情诗句,完全可以和白朴的《梧桐雨》第四折比美。

《长生殿》写的唐明皇对杨贵妃的爱情是真挚的。不言而喻,这里说的爱情不是真实的历史人物李隆基和杨玉环的关系。前半本唐明皇对梅妃、虢国夫人的关系说明了这时唐明皇的感情还比较浮浅。可以说作第二次定情的《密誓》,是一个新的进展。马嵬驿事变使《长生殿》的爱情主题得到深化,在失去爱人的不幸之后,真挚的不可抑制的爱情,愈益强烈地显出了自己的

力量。剧作家那么细致准确地刻画出来的唐明皇爱情的成长过程,也就是他的精神活动的全部进程。他对贵妃的深深悼念,成为后半本《长生殿》的主要内容。

当然,李、杨的爱情故事很有它的局限性。它比不上梁山伯、祝英台的故事,和贾宝玉、林黛玉以至张生、崔莺莺的故事相比也未免逊色。这里说的是它的意义。但是这个故事在根本否定男女爱情的宗法社会里,仍有它的作用。《长生殿》一方面具有历史剧的规模,另一方面又同情地描写唐明皇、杨贵妃的故事,甚至要费那么多的笔墨为他们辩解,而且情致深厚地写到他们在月宫重圆而后已,这未始不和作家对故国的怀念和追思有关。

徐朔方

自序

余览白乐天《长恨歌》及元人《秋雨梧桐》剧，辄作数日恶。南曲《惊鸿》一记，未免涉秽。从来传奇家非言情之文，不能擅场；而近乃子虚乌有，动写情词赠答，数见不鲜，兼乖典则。因断章取义，借天宝遗事，缀成此剧。凡史家秽语，概削不书，非曰匿瑕，亦要诸诗人忠厚之旨云尔。然而乐极哀来，垂戒来世，意即寓焉。且古今来逞侈心而穷人欲，祸败随之，未有不悔者也。玉环倾国，卒至陨身。死而有知，情悔何极。苟非怨艾之深，尚何证仙之与有。孔子删《书》而录《秦誓》，嘉其败而能悔，殆若是欤？第曲终难于奏雅，稍借月宫足成之。要之广寒听曲之时，即游仙上升之日。双星作合，生切利天，情缘总归虚幻。清夜闻钟，夫亦可以遽然梦觉矣。

康熙己未仲秋稗畦洪昇题于孤屿草堂。

例 言

忆与严十定隅(曾槃)坐臯园,谈及开元、天宝间事,偶感李白之遇,作《沉香亭》传奇。寻客燕台,亡友毛玉斯谓排场近熟,因去李白,入李泌辅肃宗中兴,更名《舞霓裳》,优伶皆久习之。后又念情之所钟,在帝王家罕有,马嵬之变,已违夙誓,而唐人有玉妃归蓬莱仙院、明皇游月宫之说,因合用之,专为钗合情缘,以《长生殿》题名,诸同人颇赏之。乐人请是本演习,遂传于时。盖经十馀年,三易稿而始成,予可谓乐此不疲矣。

史载杨妃多污乱事。予撰此剧,止按白居易《长恨歌》、陈鸿《长恨歌传》为之。而中间点染处,多采《天宝遗事》、《杨妃全传》。若一涉秽迹,恐妨风教,绝不阑入,览者有以知予之志也。今载《长恨歌、传》,以表所由,其杨妃本传、外传、及《天宝遗事》诸书,既不便删削,故概置不录焉。

棠村(梁清标)相国尝称予是剧乃一部闹热《牡丹亭》,世以为知言。予自惟文采不逮临川,而恪守韵调,罔敢稍有逾越。盖姑苏徐灵昭氏为今之周郎,尝论撰《九宫新谱》,予与之审音协律,无一字不慎也。

曩作《闹高唐》、《孝节坊》诸剧,皆友人吴子舒凫为予评点。今《长生殿》行世,伶人苦于繁长难演,竟为伶辈妄加节改,关目都废。吴子愤之,效《墨憨十四种》,更定二十八折,而以虢国、梅妃别为饶戏两剧,确当不易。且全本得其论文,发予意所涵蕴者

实多。分两日唱演殊快。取简便，当觅吴本教习，勿为仓误可耳。

是书义取崇雅，情在写真。近唱演家改换有必不可从者，如增虢国承宠、杨妃忿争一段，作三家村妇丑态，既失蕴藉，尤不耐观。其《哭像》折，以哭题名，如礼之凶奠，非吉祭也。今满场皆用红衣，则情事乖违，不但明皇钟情不能写出，而阿监宫娥泣涕皆不称矣。至于《舞盘》及末折演舞，原名《霓裳羽衣》，只须白袄红裙，便自当行本色。细绎曲中舞节，当一二自具。今有贵妃舞盘学《浣纱舞》，而末折仙女或舞灯、舞汗巾者，俱属荒唐，全无是处。

洪昇昉思父识

目 录

自序	1
例言	1
第 一 齣 传 概	1
第 二 齣 定 情	4
第 三 齣 贿 权	11
第 四 齣 春 睡	16
第 五 齣 褙 游	20
第 六 齣 傍 讶	26
第 七 齣 俸 恩	28
第 八 齣 献 发	33
第 九 齣 复 召	38
第 十 齣 疑 讖	43
第 十 一 齣 闻 乐	50
第 十 二 齣 制 谱	55
第 十 三 齣 权 哄	59
第 十 四 齣 偷 曲	64
第 十 五 齣 进 果	69
第 十 六 齣 舞 盘	74
第 十 七 齣 合 围	80

第 十 八 齣	夜 怨	85
第 十 九 齣	絮 閤	89
第 二 十 齣	侦 报	95
第 二 十 一 齣	窥 浴	99
第 二 十 二 齣	密 誓	103
第 二 十 三 齣	陷 关	108
第 二 十 四 齣	惊 变	110
第 二 十 五 齣	埋 玉	114
第 二 十 六 齣	献 饭	120
第 二 十 七 齣	冥 追	124
第 二 十 八 齣	骂 贼	129
第 二 十 九 齣	闻 铃	134
第 三 十 齣	情 悔	136
第 三 十 一 齣	剿 寇	140
第 三 十 二 齣	哭 像	143
第 三 十 三 齣	神 诉	149
第 三 十 四 齣	刺 逆	153
第 三 十 五 齣	收 京	157
第 三 十 六 齣	看 袜	161
第 三 十 七 齣	尸 解	165
第 三 十 八 齣	弹 词	171
第 三 十 九 齣	私 祭	178
第 四 十 齣	仙 忆	182
第 四 十 一 齣	见 月	184
第 四 十 二 齣	驿 备	187
第 四 十 三 齣	改 葬	190

目 录

第四十四齣	怱合	194
第四十五齣	雨梦	197
第四十六齣	覓魂	201
第四十七齣	补恨	211
第四十八齣	寄情	214
第四十九齣	得信	217
第五十齣	重圆	220
附录一	徐序	226
附录二	吴序	227
附录三	汪序	229
附录四	毛序	231

长生殿传奇

第一齣 传 概^[1]

【南昌引子】【满江红】(末上)今古情场,问谁个真心到底?但果有精诚不散^[2],终成连理。万里何愁南共北,两心那论生和死。笑人间儿女怅缘悭,无情耳。感金石,回天地。昭白日,垂青史。看臣忠子孝,总由情至^[3]。先圣不曾删《郑》《卫》^[4],吾侪取义翻宫徵^[5]。借太真外传谱新词^[6],情而已。

【中吕慢词】【沁园春】天宝明皇,玉环妃子,宿缘正当。自华清赐浴,初承恩泽,长生乞巧,永订盟香。妙舞新成,清歌未了,鼙鼓喧阗起范阳^[7]。马嵬驿,六军不发^[8],断送红妆^[9]。西川巡幸堪伤^[10],奈地下人间两渺茫。幸游魂悔罪,已登仙籍,回銮改葬,只剩香囊。证合天孙^[11],情传羽客^[12],钿盒金钗重寄将。月宫会,霓裳遗事,流播词场。

唐明皇欢好霓裳宴, 杨贵妃魂断渔阳变^[13]。

鸿都客引会广寒宫^[14], 织女星盟证长生殿^[15]。

注 释

〔1〕 传奇第一齣向例是家门引子，大致包括两个内容：一、创作缘起（见《满江红》），二、剧情提要（见《沁园春》）。传概，与家门引子同。

〔2〕 但——只要。

〔3〕 感金石……总由情至——即“情之所至，金石为开”的意思。

〔4〕 先圣不曾删《郑》《卫》——孔子不曾删去《诗经》中的《郑风》、《卫风》。《郑风》、《卫风》以活泼热烈的恋歌而著名，在封建时代却被人认为是“淫奔之诗”。

〔5〕 翻宫徵(zhǐ)——作曲。古代音乐以宫、商、角、徵、羽为音阶名。宫徵，泛指乐曲。

〔6〕 太真外传——宋代乐史(九三〇——一〇〇七)作有《杨太真外传》。但这里“借太真外传”，只是“借用杨贵妃的故事”的意思，并不专指乐史的作品。

〔7〕 鼙鼓喧阗起范阳——指安禄山在范阳起兵叛乱。范阳，今北京市大兴县。鼙鼓，战鼓。

〔8〕 马嵬驿，六军不发——唐明皇从长安逃走，到了都城西面百餘里的马嵬驿地方，军队不肯前进。马嵬驿在今陕西兴平县西。六军，指随驾的御林军。“六军不发”原当为五字句，下文“霓裳遗事”句，同。

〔9〕 断送红妆——红妆，这里指杨贵妃；断送，葬送。

〔10〕 西川巡幸——唐明皇到西川逃难。西川，四川的西部。巡幸，本来指皇帝出外巡历，这里讳言逃难。

〔11〕 证合天孙——天孙，天帝的孙女儿，即神话传说中的织女。她为唐明皇、杨贵妃的爱情作证，让他俩最后在月宫相会。故事见本剧《补恨》诸齣。

〔12〕 情传羽客——羽客，道士。道士杨通幽为唐明皇、杨贵妃传情达意，终于使他俩在月宫团圆。故事见本剧最后几齣。

〔13〕 渔阳变——渔阳，即范阳。渔阳变，即指安禄山在范阳起兵叛变。参看注〔7〕。