

阮大鍼戲曲四種

〔明〕阮大鍼 撰

徐凌雲 胡金望 點校

(皖)新登字05号

丛书常务编辑·诸伟奇

责任编辑·易名

装帧设计·蒋万景

安徽古籍丛书

阮大铖戏曲四种

〔明〕阮大铖 撰 徐凌云 胡金望 点校

周中明 沙宗复 审订

安徽省古籍整理出版规划委员会办公室编

黄山书社出版·(合肥市金寨路283号)

新华书店经销 安庆新华印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 20.25 字数: 390,000

1993年11月第1版 1993年11月第1次印刷

印数: (001—2000)

ISBN 7-80535-169-4/G·69

定 价: 13.80元

安徽省古籍整理出版规划委员会

顾问 丁继哲 王惠鹏 杜维佑 李广涛 张立一 郑锐 郑淮舟 胡坦 胡云龙

侯永 陶若存 崔剑晓 傅大章 潘锬璋

主任 魏心一

副主任 陈基余 赵应铎 陶有法 鹿世金

委员 刘景龙 吴孟复 金隆德 祖保泉 贾文昭 黎洪

安徽省古籍整理出版基金会

理事长 崔剑晓

副理事长 丁继哲 杜维佑 胡坦 潘锬璋

秘书长 朱扬 汪慎琳

理事 马素英 卞兆龙 田照临 朱邦福 孙伯耀 李庭荣 吴存心 吴孝雨 汪石清

张其果 张振明 郑英保 郑贤明 钮链 钱进 陶显斌 潘培咸

安徽古籍丛书编审委员会

学术顾问 王子野 吴小如 吴作人 吴组缃 周一良 周绍良 金克木 宛敏灏

胡道静 殷焕先 常任侠 蒋元卿 舒芜

主任委员 吴孟复

副主任委员 刘永年 祖保泉 施培毅 贾文昭

委员 朱一清 朱世力 刘学锜 孙文光 纪健生 杨应芹 汪福润 沙宗复 徐

凌云 诸伟奇 梁垣祥 傅玉璋

* 按姓氏笔画排列

安徽古籍丛书编印缘起

伟大祖国，历史悠久，典籍丰富。我省地处南北之交，学术尤擅其盛。数千年来，哲学、史学、文学、艺术、语言、科技，作者辈出，著述如林，或自名一家，或蔚然成派，多为中华民族文化之菁华，有裨于社会主义文化之建设。允宜及时整理，以广流传。

粤自明清，以至近世，南北郡邑已有泾川丛书、龙眠丛书、贵池先哲遗书、南陵丛书诸刻。一九三一年，复有安徽丛书之编印，所收皆皖人著作，分期影印。出至第六期，以抗战军兴而中止。盛业未竟，论者惜之。

今者，中央倡导整理古籍，我省领导对此尤为关心。省古籍整理出版规划委员会几经商讨，决定编印安徽古籍丛书。最其体例，约有数端：一、所收皆为历代皖人著作。地域，以现行省区为准。时间，一般以成书于「五四」之前为限。内容，以文、史、哲为主。二、整理方式，包括辑、校、标点或注释，尤注意于稿本、稀见本之搜辑与传布。校勘，力求采用善本为底本，校以他书，或加补辑、编次。标点，采用新式标点。注释，务求精确，但不作烦琐考证。整理中，尽量吸收国内外研究的新成果。三、先秦、两汉著作及文字、训诂之书，皆用繁体字，其余则多用简体字。版皆竖排，以期一律。四、凡热心于本丛书编印及捐资助刊者，得于书内题名。

安徽古籍丛书编审委员会

一九八九年七月

前言

阮大铖（一五八七——一六四六），字集之，号圆海，一号石巢，又号百子山樵，安庆府怀宁县（今安庆市）人，一说为桐城县人。万历四十四年（一六一六）进士。天启初，因官职升迁受阻，始投靠阉党魏忠贤。其后，因畏东林政己，曾两次辞归故里。崇祯元年（一六二八）起为光禄卿，旋被劾罢官。明年，名收逆案，终崇祯朝，未得复官。虽数次谋求起复，终为东林所阻。崇祯十七年（一六四四）三月，李自成入北京，崇祯帝自杀，马士英等于五月拥立福王于南京，史称南明。阮大铖被起复重用，曾任兵部尚书兼右副都御史。与马士英把持朝政，党同伐异，贪赃枉法，横行无忌。弘光二年（一六四五）五月，清兵破南京，大铖辈避入浙。次年（一六四六）清兵入浙，大铖乞降，从攻浙闽交界处之仙霞关，僱仆石上而死（一说先降清，后被清兵所杀或触石自杀）。明史列入奸臣传。小腆纪传亦有传。

大铖为人奸诈，首鼠两端，人品向为人所不齿。但他却颇富文学才华，特别是在戏剧创作方面，不但有较高的文学修养，而且熟谙声律，通晓舞台实践，其所作剧本，不仅是文人爱读的案头佳品，也深为广大梨园子弟喜爱，在当时和后世，均有较大影响。

阮大铖一生创作了十一种传奇，除春灯谜、牟尼合、双金榜、燕子笺四种尚存于世外，井中盟、老门生、忠孝环、桃花笑、狮子赚、翠鹏图、赐恩环等七种，均已散佚。另有咏怀堂诗文集传世。

阮大铖四种曲，据其序跋推知，大约作于崇祯六年（一六三三）至崇祯十五年（一六四二）之间，写作地点在南京附近之姑熟和南京城南牛首山之祖堂寺。这期间，正是阮大铖政治上最狼狽的年月。表面上，他困顿田间，销声匿迹，「挑灯作传奇，达旦不寐」（王士禛池北偶谈），而实际上利欲熏心，力谋再起。这就必然使其作品打上了特定政治背景下的思想烙印。以下对几部作品的思想内容作一简要分析。

（一）功名与爱情婚姻问题。这在燕子笺中表现得较为突出。出身世家的书生霍都梁，「技占虎头三绝，名高骏骨千金」，却对「上厅行首」华行云始终爱恋，似乎看不出他对青楼女子有什么鄙视的想法。相比之下，华行云对爱情的专注执着写得更为动人。当霍都梁被逼出走之后，她在离乱中仍努力保存好他的文卷、书物。面对鲜于佺的无耻纠缠，她坚决拒绝，愤怒斥责，并在后来彻底揭穿了他谋割闹卷，冒取功名的卑劣嘴脸，为自己和霍都梁的最后结合创造了条件。虽然剧本最后写她与飞云争夺封诰而闹矛盾，显得庸俗，但作为青楼女子敢于以爱情作为精神支柱，与贵族小姐郾飞云据理力

争，毕竟显示出可贵的性格光彩，这两个人物在爱情上的表现，应该视为明中叶后要求爱情自由、个性解放，重视人的价值和尊严的进步社会思潮在文学作品中的反映，具有鲜明的时代特征。另外，大家闺秀郢飞云对爱情的渴望，如同牡丹亭中杜丽娘梦见情人就「一灵咬住」，死死不放一样，她一见画中之人，即生爱慕之情，而且专注深切，刻骨铭心。典型地反映了那个时代深受封建礼教束缚的广大香闺少女对爱情的热切向往，有着深厚的现实生活土壤。应当指出，作品反映婚姻问题，并没有超出它以前一般才子佳人戏状元及第奉旨成婚的俗套。燕子笺中的霍都梁，春灯谜中的宇文彦，都是以功名的最后获得保证了美满婚姻的实现。即使是双金榜中皇甫敦，牟尼合中肖思远，自己没有取得功名，最后还是由其子夺取，并因此而结良缘。作品告诉人们，爱情作为婚姻的基础是必要的，但要实现婚姻，只有靠取得功名作后盾，而不是靠反抗斗争。只要功名如愿，婚姻一定美满，甚至还可能一夫二妻。这种对功名与婚姻的总的构思框架，一方面透射出阮大铖艳羡功名、追逐富贵的世界观，另一方面也反映了那个时代士子对功名与婚姻的一种较为普遍的心理。

但是，对如何夺取功名，是靠真才实学，还是靠钻通关节，冒名顶替，作品通过形象描绘，明确肯定前者而否定后者。如鲜于佶不学无术，却想猎取状元桂冠，于是谋割闹卷，冒人功名。奸遁一出，让他洋相百出，无地自容。阮大铖虽然热衷功名，但他是

科举出身，且富有才华，因而鄙视不学无术者以钻门路、通关节来冒取功名的行为，所以在剧中才有如此描写。这不仅反映了明末科场的现实情形，也饱含着对寡廉鲜耻、不择手段冒取功名者的揶揄和讽刺，客观上具有一定的揭露意义。

(二) 功名与冤狱问题。这在四个剧本中都有不同程度的反映。冤狱的产生，主要来自外部的有意陷害或无意误判，而不是个人的不轨行为，因而造成主人公妻离子散、流离失所，或名列逆案，身陷囹圄。如燕子笺中霍都梁被鲜于佶裁上凤月传情、暗通关节的罪名，被逼出走。牟尼合中肖恩远被封其赫诬以谋反大罪，四处逃亡。春灯谜中宇文彦因误上官舫，被指控为「獭皮军贼」而被关押。双金榜中皇甫敦被误断为盗珠通海的要犯，死里逃生。前两剧都是坏人诬陷所致，后两剧则是好人把假象当事实，粗暴专横，造成误判。同是冤狱的制造者，由于性质不同，因而处理方法和最后结局也不同。前者予以揭露讽刺，后者则在承认自己过失的基础上，与蒙冤的主人公联姻，消除误会，解决矛盾。阮大铖身处明末激烈党争的政治环境里，他企图在这夹缝里左右逢源，如意升官，结果却名列逆案，身败名裂，狼狽不堪。所以，他在剧中写了两种类型的冤狱，并作了区别对待的处理方法，通过艺术形式来表白自己的看法和难言之隐，即冤屈形成的责任主要在外部，而不是蒙冤者自己。这几个剧本均写在他罢官乡居之后，为官南明之

前，联系当时具体政治背景来考察，产生这样的思想是不难想像和理解的。值得注意的是，这些冤狱的平反昭雪，受害者的否极泰来，既不是靠个人的反抗斗争或申冤告状，也不是靠清官上场，使沉冤得白，而是靠个人金榜题名，诸愿皆遂。这种功名万能的解决办法正是作者「宁可终生无子，不可一日无官」，「有官万事足，无子一身轻」的卑劣人生态度的艺术反映。在作者看来，要得到美满婚姻靠功名，而要使冤狱昭雪，更要靠功名（当然其间不排除第三者主持正义，予以帮助）。因此，在四个剧本中，功名成了一根神奇的魔杖，它可以变贫穷为富贵，变离散为团圆，变冤屈为清白，变冤家为亲家。应当承认，在封建社会，功名对于人生至关重要。但对功名如此热衷，强调到如此无以复加的程度，说明了阮大铖对功名有着与常人不同的特殊感情和追求。这大概也是促使他后来晚节大亏的重要因素之一吧。

（三）因屈从命运而产生的混世主义思想。从这几个剧本中的主人公来看，他们都有一个共同的特点，既是功名的追逐者，又是冤狱的受害者。在生活中除了功名以外，几乎看不出别的理想和奋斗目标，所以一旦遭受外来的迫害，则表现出书生的软弱，屈从于命运的安排，不愿也无力反抗。如双金榜中皇甫敦把自己被诬为盗而发配广东看成「是我年月灾限」。春灯谜中宇文彦把自己蒙冤坐牢亦认作「是守命监官罗与字」。正由于此，他们一旦否极泰来，转祸为福，功名到手，便可以对迫害者或认敌为友，或

不予追究。所以，剧中一旦写到双方相持不下，发生矛盾冲突时，就以斗争毫无意义，不过是「盲攻瞎诋」为借口，采取折中调和的办法，平分秋色，两头讨好了事。这种是非不分，善恶不辨，逢场作戏，毫无原则的生活态度，典型地反映了阮大铖投机善变的混世主义哲学。

（四）反映了社会下层人物的某些可贵品质。如果说剧中主要人物身上，多少体现了作者处世思想的某些特点的话，那在一些次要人物的刻画上，却对自我有所超越，表现了社会下层人物的善行美德。如牟尼合中芮小二夫妇知恩必报，为战胜邪恶势力坚决斗争；双金榜中詹彦道善良重义，富有同情心和人情味；燕子笺中孟妈妈乐于助人；春灯谜中豆卢洵具有正义感，为蒙冤者奔走出力。这四个人物分别在四个剧中，虽然身份不同，有的卖艺，有的行医，有的看守牢房，有的务本守业，但都是生活在社会下层的好心人。他们在剧中不仅为促进主人公命运向好的方向转化，在剧情发展中起着推动作用，更重要的是在他们身上体现了封建时代劳动人民的某些优良品质和道德观念，是黑暗社会人际关系的思想闪光。阮大铖能够捕捉并在仅存的四个剧中作了共同的艺术表现，这本身就是一个值得珍视的现象。它表明当时市民文学的兴起，社会下层各种人物大量进入作家笔下的进步创作倾向对阮大铖产生了影响。另一方面，恐怕与他身处逆境背时之中，很自然也很容易发现社会下层人物身上的可贵品质有关，因而在自己作品中

自觉或不自觉的折射出对人际关系的审美追求。

孔雀虽有毒，不可废文章。阮大铖虽然品行不端，晚节有亏，但他的戏曲创作却有自己的艺术个性和特色。这一点，连仇视他的东林党和复社文人也赞赏不讳（见邵长衡侯方域传）。张岱更是称他的戏曲「脚脚出色，出出色，句句出色，字字出色」（陶庵梦忆卷八）。现就他仅存的四种曲，概括地谈几点艺术特色。

第一，曲折的故事性和浓郁的喜剧性。这四种曲的题材，除燕子笺据燕子笺平话改编外，其它几剧均属作者虚构。明代传奇大多在前人作品基础上改编加工而成，而阮大铖却一反这种现象，充分发挥自己的艺术虚构和想像写戏。他在自序中说：「其事臆，无取于稗官野说，盖稗官亦臆也，则吾宁以吾臆为愈。」表现出他的自信和艺术勇气。这四个戏篇幅均较长，剧情也较曲折多变，多是两条线交错发展，而且时间长，空间广，人事繁。但他却写得有条不紊，详略得当，冷热兼济，引人入胜。如双金榜以皇甫敦十八年的遭遇为基本线索，以洛阳与广东两地人事为重心，最后两地儿子均高中榜首，故事圆满结束。剧情一直层层推进，交错发展，波澜起伏，首尾呼应。其它几剧也莫不如此。与此相应，在作者「开头烦恼，结尾幸福」的总体构思框架中，这几剧均有浓厚的喜剧意味。如双金榜中皇甫孝标与皇甫孝绪竭力攻击对方之父实乃己父，燕子笺中鲜于佶作不出文章只得钻狗洞逃走等，均让人看了忍俊不禁。产生这种艺术效

果的一个重要手法就是运用巧合和误会。换言之，即是「错误的喜剧」。如将「听莺扑蝶图」误传成「观音图」，将「皇甫敦」误听而误写成「黄辅登」等等。由于这些巧合和误会，导致剧情发生出人意外的转化（如应该是婆媳的却成了母女，新科状元的座师正好是当年的仇人）。这种转化既可以向好的方面，也可以向坏的方面，因而作者如同操纵方向盘，灵活地将剧情向自己构想的方向发展，造成强烈的喜剧效果。应当指出，个别剧本如春灯谜在这方面用得过多过滥，千篇一律，正如张岱所说，「生甫登场，即思易姓，旦方出色，便要改装」（琅嬛文集），便不足取了。

第二，结构严整细密，排场关目巧妙。传奇作家随着创作经验的积累，越来越认识到结构的重要，阮大铖在这方面更是十分注重。他的戏曲均能构思得体的，结构完整，细针密线，照应妥贴。如燕子笺以春容画和观音像为引，以燕子衔笺作关目，生出新的爱情线，最后谐圆，又让燕子双双绕梁，既增添了喜庆气氛，又照应了前面。为使剧情跌宕起伏，人物丰满，作者还善于巧妙地运用道具，安排关目，推动剧情发展。如双金榜中一对碧玉蝴蝶和牟尼合中一对牟尼珠，由分到合，始终维系着主人公的命运，成为主人公悲欢离合的象征物。它不象其他戏曲中的道具多是一件，随着一方走，而是一对，随着双方走，经过一分为二，再合二为一，显得构思巧妙，独具特色。此外，作者还善于发挥自己的特长，在角色搭配、场面调剂方面，也能做到冷热相间，悲喜映照。如春灯

迷之龙灯舞，牟尼合之走解和猴戏，燕子笺之飞燕舞，双金榜之岭南番族舞，均能使人耳目一新（参看吴梅双金榜跋）。

第三，曲词典雅优美，富有诗的意境。阮大铖戏曲的这种语言特色，历来为人称道。曲栏闲话云：「圆海词笔，灵妙无比。」韦佩居士谓其剧「介处、白处、有字处、无字处，皆有情有文，有声有态」。吴梅也认为他「固深得玉茗之神也」（中国戏曲概论）。通观四剧，除其各色人物语言均能声口毕肖，富于性格化外，更为突出的是曲词清丽华美。如燕子笺写笺中的一首「减字木兰花」云：「春光渐老，流莺不管人烦恼。细雨窗纱，深巷清晨卖杏花。眉峰双蹙，画中有个人似玉。小立檐前，待燕归来始下帘。」几乎可以和晚唐词人媲美。这些地方，均可见出作者善于借鉴古典诗词所采用的烘托、用典、炼字以创造意境的方法，来表现人物细微曲折的感情和心理，具有较高的艺术技巧和深厚的语言功底。

阮大铖四种曲传世刻本主要有：古本戏曲丛刊二集影明末刊本、董康诵芬室重刊石巢传奇四种本。其中燕子笺另有明末毛恒刻咏怀堂本、刘世珩暖红室汇刻传剧本、雪韵堂本、寄傲山房本、扫叶山房石印本等。春灯谜另有清刊十种传奇本、暖红室本等。今以古本戏曲丛刊二集影明末刊本作底本（简称原本），校以诵芬室重刊石巢传奇四种本

(简称诵本)，并以暖红室汇刻传剧本(简称暖本)及十种传奇本(简称十本)及其它各本参校，择善而从。凡有重要异文(包括曲文和曲牌)，均出校记；异文两通，亦出校记，以资参考。明显误字则径改不校；有歧义时，则改而出校。通假字一般不改。各本均缺或错讹时，一般依旧，如出自他书，则从原引各书订正之。曲文断句，格律、文义两通者，从曲谱；按曲谱不通者，则从文义。另鉴于阮大铖对北曲可能不熟，凡所填北曲，不合曲谱，各本又未纠正者，姑仍其旧。为省篇幅，不作注释。底本序跋保留，以资备考。

春灯谜、牟尼合由徐凌云点校；双金榜、燕子笺由胡金望点校。最后由徐凌云通阅一遍。本文写作时，曾参考过黄钊石巢四种平议和刘一禾燕子笺前言，特此说明，以志谢忱。限于水平，校点错误在所难免，期待专家和读者批评指正。

徐凌云

胡金望

一九八九年中秋于安庆

总目次

前言	一
春灯谜	一
牟尼合	一七
双全榜	三一
燕子笺	四八

春
灯
谜

