

二〇一三年宁波市社会科学学术著作出版资助项目

《四声猿》

新论

陈远洋 著

浙江古籍出版社

宁波工程学院学术专著出版基金资助出版
宁波工程学院校科研启动经费项目

《四声猿》新论

陈远洋 著

 浙江古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

《四声猿》新论 / 陈远洋著. —杭州:浙江古籍出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-5540-0278-0

I. ①四… II. ①陈… III. ①《四声猿》—戏剧文学评论 IV. ①I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 145735 号

《四声猿》新论

陈远洋 著

出版发行 浙江古籍出版社

(杭州市体育场路 347 号 邮编:310006)

网 址 www.zjguji.com

责任编辑 陈小林

责任校对 潘丕秀

封面设计 刘 欣

责任印务 贾 敏

照 排 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 8.875

字 数 207 千

版 次 2014 年 7 月第 1 版

印 次 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5540-0278-0

定 价 28.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场营销部联系调换。

前 言

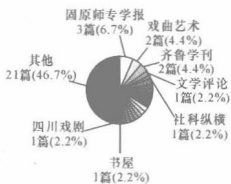
“要知猿叫肠堪断，除是依身自做猿。”这是有明一代奇人徐渭面对旁人对《四声猿》的质疑做出的回应。这位历经患难、坚韧自强的奇人，在给后世留下非凡的艺术成就的同时，也给人们留下了关于他的曲折人生和多样艺术的种种迷惑。今天来看，被称为“天地间一种奇绝文字”的徐渭戏剧集《四声猿》，在中国古典文学史和戏曲史上占有重要地位。它处在中国文学和古典戏剧发展转变的关键时期，在内容、形式和风格等各方面都不不具有承上启下的显著特点。因此，对它进行深入全面的研究既是徐渭研究必需的功课，也是中国古代戏剧史研究的题中应有之义。

就目前的研究现状而言，《四声猿》始终处于不冷不热的处境，学界至今仍然缺乏一本对《四声猿》作全面深入系统研究的专著。虽然，早在1961年，徐渭被评为“中国古代十大画家”以来，学术界由对徐渭书画的关注，逐渐扩展到对徐渭诗、文、曲等各类艺术成就的研究和评价，并且取得了一些研究成果。但是正如付琼在《徐渭研究百年述评》所言：“低水平重复研究的情况比较严重。有关徐渭研究的专著特别是传记一类低水平重复固然很严重，就是274篇论文中也有至少70余篇流于简单介绍，辗转因袭。”^①付琼的这一结论具体到《四声猿》显得尤为突出。新时期以来的三十年中，仅以期刊网篇名含《四声猿》的论文为例，在所检索到的44篇文章中，本事研究就达8篇、主题研究有5篇。事实上，本事研究以文献究讨为主，在没有发现新的本事材料的情况下，这8篇文章

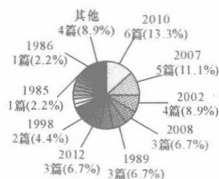
① 付琼. 徐渭研究百年述评[J]. 艺术百家. 2004年, 1期, 38页.

的重复性就在所难免。而 5 篇主题研究文章,由于论家对《四声猿》文本形成过程没有作客观分析,于是戏剧主题出现众说纷纭、矛盾百出的局面,这不但于解决问题无益,反而导致理解混乱。而在徐渭戏剧创作心理及其个性养成的研究上,几乎无法看到有效的成果。仔细分析这 44 篇文章的文献分布(如下图所示,来自期刊全文数据库文献分析),发表年代分布为最早 1981 年为 1 篇,直到 2000 年只有 16 篇,2000 年后为 28 篇,最新研究为 2012 年的 3 篇,累计三十年每年不到 2 篇;来源分布中虽然有 15 篇属于核心期刊,但权威核心只有 1 篇;在机构分布上,重点研究机构只有两所;在基金分布上,2 篇国家社科基金成果实则为非《四声猿》主题研究项目产生的;以《四声猿》为研究主题的博士论文也只有两位韩国留学生所作两篇;而以《四声猿》为题的研究专著也尚未出现。由以上现状可见,《四声猿》研究起步晚,成果不多,研究力量投入不够,研究深度和质量均不是很高。这也说明《四声猿》研究正处于徘徊积累到深入提高这一关键阶段,一方面需要对前期的研究成果进行消化和鉴别,另一方面需要新的思路和新的方法为研究注入活力,为研究开拓新局面。

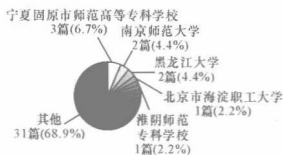
来源分布

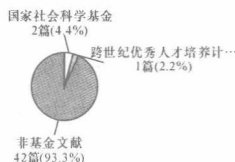
年分布

机构分布

基金分布

纵观当前的《四声猿》研究，仍存在诸多需要填补或者完善之处：

如《四声猿》作年问题。当前的作年研究新见迭出，貌似真理愈辩愈明，其实都存在同一的缺陷。最明显的证据是这些结论基本上是利用同一条材料得出的，而且都基本上忽略了材料的可靠性问题。显然这些研究结论存在风险和漏洞，客观上也决定了作年研究的空间仍然较大。

如《四声猿》定位问题。《四声猿》被前代论家们称为“明曲之第一”，“有明绝奇文字之第一”^①。而它在徐渭本人艺术成就自评：“书第一，诗二，文三，画四”^②中却并没有获得相应的评价。这种对同一作品，接受者和创作者评价反差如此之大的实际情形，需要我们对《四声猿》作全新的审视，去回答《四声猿》究竟是一本什么样的戏剧，它的特殊之处何在，以及应该从哪些方面来定位《四声猿》等。

如《四声猿》主题问题。论家们要么只从文本出发，要么只从徐渭的注解出发，各执一端，争讼不息，却恰恰忘记了《四声猿》作为一部戏剧集，其形成的动态过程对其主题有着极大的影响。《四声猿》的主题存在文本呈现出来的面貌和作者注解之间的矛盾，这一矛盾只有放在该剧集形成的动态过程中才能获得合理解释。

如《四声猿》个剧研究。目前的研究基本上走的是传统研究路数，本事、主题占据了中心位置，而《四声猿》本身应该有的戏剧艺术特征及价值等问题被放在了次要位置。累计三十年来，《四声猿》的个剧研究，《狂鼓史》研究有6篇，《玉禅师》4篇，《雌木兰》3篇，《女状元》2篇。在这些有限的篇目中，研究重心多集中在本事

①（明）激道人。题《四声猿》[A]。徐渭著。周中明校注。四声猿[M]。上海：上海古籍出版社，1984年，204页。

②（明）陶望龄。徐文长传[A]。徐渭著。周中明校注。四声猿[M]。上海：上海古籍出版社，1984年，189页。

考辨方面,而有关戏剧本身的艺术价值研究则相当薄弱。显然,《四声猿》作为戏剧集,其中的每一本戏剧都有其艺术上的独特价值,以戏剧艺术特点来检视《四声猿》个剧的艺术内涵无疑显得极为迫切。

如《四声猿》在明清的接受和对明清戏剧的影响,需要厘清的是《四声猿》因为什么样的特点而在明清戏剧史上产生了如此重大的影响。换句话说,我们不必要研究《四声猿》究竟具有哪些特点,而应该关注是哪些特点最终得到了明清戏剧界的接受,并进一步影响了后世的戏剧创作。只有从总体上认识这些被接受并深深影响明清戏剧创作的特点,我们才能对《四声猿》的艺术效应做出更恰如其分的评判。

正是基于以上的理解,本书拟以上、中、下三编共九章的篇幅对《四声猿》做全面细致的研究。

上编:《四声猿》综论。以三章的篇幅探讨《四声猿》各剧及最终成集时间、《四声猿》艺术定位及其主题。该部分以不同于以往的研究模式和手段,文史结合,将时代氛围和作家心境相对照,力图突破当前《四声猿》研究的藩篱,从整体上认识和界定《四声猿》。

中编:以戏为本论“四声”。该部分以“《翠乡梦》——修行关键靠妙悟”、“《雌木兰》——英雄何必非女儿”、“《狂鼓史》——自古文士多劫难”、“《女状元》——文人心结是科举”共四章的篇幅,专注于《四声猿》个剧研究。在方法上,摆脱单独的本事因果研究模式,以文本为基础,从戏剧艺术特点出发,分析每本戏剧的本事改编、戏剧矛盾、人物形象和现实寓意,全面更新《四声猿》个剧研究。

下编:猿鸣“四声”有余音。从明清戏剧对《四声猿》的接受出发,以徐渭戏剧特点和徐渭戏剧的影响两章内容,分析徐渭戏剧为后世所重的原因,及其对当代艺术的启示。徐渭戏剧的最大特点在于确立了文人剧抒怀写愤的“范式”。明清文人戏剧创作对这一“范式”的自觉接受,显示了徐渭戏剧深远的艺术影响,而这一“范

式”中包含的批判现实、永不妥协的艺术精神更是激励当代艺术创作的宝贵养料。

对于诸多细节语焉不详的前代文人墨客，文学研究仍然应该以“文本”作为基础，因为确实只有文本是最可靠的。但是，这里的“文本”应该是“大文本”，也就是包括作品在内的一切与作家有关的真实可靠的人生材料也是作者“文本”的有机组成部分，因为一切成功的作品都一再证明它们是作家用生命书写的结晶。本书对于《四声猿》的研究正是以“大文本”为出发点，力图获得《四声猿》研究的突破，以为抛砖引玉之用。

目 录

前 言	1
绪 论	1
一、《〈四声猿〉新论》何谓	1
二、文献基础	1
三、《四声猿》研究概况	3
四、研究思路	11

上 编 《四声猿》综论

第一章 《四声猿》作年新考	19
第一节 《四声猿》作年研究史	19
第二节 《四声猿》作年论据辨证	25
第三节 《四声猿》作年新考	35
第二章 《四声猿》定位	67
第一节 兴之所至《四声猿》——《四声猿》在徐渭艺术世界中的定位	67
第二节 形式定位——承前启后《四声猿》	72
第三节 内容定位——除旧布新《四声猿》	79
第三章 《四声猿》主题论	94
第一节 众说纷纭论悲喜——《四声猿》主题研究史回顾	95
第二节 主题追根应溯源——《四声猿》主题研究新思路	99
第三节 《四声猿》主题新论	105

中 编 以戏为本论“四声”

第一章 《翠乡梦》:修行关键靠妙悟	126
第一节 小说本事与戏剧改编	126
第二节 红尘佛门,此岸彼岸——《玉禅师》矛盾冲突 ..	136
第三节 角色与行动元——人物形象分析	142
第四节 两个场景——对比和象征	145
第二章 《雌木兰》:英雄何必非女儿	148
第一节 由诗歌到戏剧	148
第二节 性别、行为及男女不平等地位	159
第三节 木兰——穿越在不同的时代	163
第三章 《狂鼓史》:自古文士多劫难	168
第一节 历史与现实的同构	169
第二节 祢衡、徐渭、沈炼及其他——失事求似	186
第三节 虚实相生的戏剧结构——“戏中戏”	197
第四章 《女状元》:文人心结是科举	204
第一节 《女状元》创作动机——点缀还是有为之	204
第二节 关键词一:科举——传统社会文人价值实现与 毁灭	206
第三节 关键词二:男女平等	218
第四节 皆大欢喜结局的悲剧意味	227

下 编 猿鸣“四声”有余音

第一章 《四声猿》艺术特点	233
第一节 内容:古为今用,借古讽今	233
第二节 形式:不拘格套,横放杰出	239
第二章 《四声猿》的艺术影响	245
第一节 《四声猿》与明清文人剧“范式”的确立	245

第二节 《四声猿》的传播效应·····	251
结 语·····	256
参考文献·····	258
后 记·····	268

绪 论

一、《〈四声猿〉新论》何谓

作为史上最全面的艺术家，有明一代奇人徐渭留下的唯一一部戏剧集——《四声猿》，自其出现伊始就引起了论家们持续的关注，如从晚明袁宏道对该剧集的称道算起，《四声猿》的评价和接受历史足足有四百余年。在这漫长的接受史中，《四声猿》既获得了崇高的评价，也遭受过不小的质疑。而在当代研究中，《四声猿》也始终没有摆脱争论，在一些关键问题上也没有得出清晰明确的研究结论。

有鉴于此，本书力图在研究的方法、模式、结构、思路，甚至研究内容的选择等方面走一条不同于以往的新路，以期获得新的合理的研究结论，从而为推进《四声猿》的研究抛砖引玉。《〈四声猿〉新论》的书名来源即此。

二、文献基础

在中国戏剧史上，《四声猿》的出现本身就具有划时代的意义。在徐渭的时代，中国古典戏剧正处于青黄不接的窘境。杂剧在元代宽松的思想环境中获得长足发展和繁荣后，随着明代的思想禁锢而日益没落，沦落为贵族们嘲风弄月、求仙庆寿的助兴工具。徐渭的《四声猿》出现在中国古典戏剧由杂剧衰落而向传奇转变的关键时期，是中国古典戏剧发展过程中的重要内容，它所具有的戏剧史学意义是无可替代的。

中国古典戏剧经过了宋元杂剧的兴盛到明前期的衰落,再到明末清初传奇崛起而再度繁荣这样一个波浪似的发展变化过程,徐渭戏剧正好处于这一过程中由衰落到再度崛起之际,具有承上启下的历史意义。就明前期而言,《四声猿》扭转了杂剧衰落趋势,纠正了明初以来戏剧日益沦落为封建统治传道布教工具的错误倾向;针对戏剧脱离现实生活,“贵族”化、“时文”化等违反戏剧艺术规律的现象,《四声猿》以鲜明的大众化、通俗化,以及现实批判性让中晚明戏剧为之一振。《四声猿》甫一出现即深受好评,被公认代表了明代杂剧最高水平。就徐渭后的明清之际而言,《四声猿》南北曲合套、长短不拘、演唱灵活等南戏形式为后来的传奇所继承。《四声猿》内容上所具有的批判现实、直面黑暗的斗争精神,对明清之际的戏剧创作影响极大,乃至于明清剧坛将其奉为文人剧的圭臬,成为“抒怀写愤”文人剧的“范式”。徐渭的戏剧“昭示着明清杂剧的发展方向,厥功甚伟。……对明清杂剧创作产生了深远的影响”^①。

《四声猿》剧集从其出现的明代开始,其深远的文学价值和巨大的艺术影响力就获得了众多名家大家的一致肯定。明清两代,先后有袁宏道、王骥德、汤显祖、吕天成、祁彪佳、毛宗岗、周亮工、郑板桥等对徐渭戏剧作了高度评价,而受到徐渭戏剧影响的剧作家更是代不乏人,甚至在古典戏曲中形成了几与吴江派、临川派相上下的越中曲家群。

而关于《四声猿》的文献整理,目前中华书局出版的《徐渭集》、上海古籍出版社的《四声猿》剧集(校注本)等,为开展徐渭《四声猿》研究提供了充分的文献支撑。

上述历史文献资料为《四声猿》研究打下了良好的研究基础,而进一步结合当前的研究成果,对《四声猿》做全面深入研究,必能获得新的突破。

^① 谭坤. 晚明越中曲家群体研究[M]. 上海:上海三联书店,2005年,167页.

三、《四声猿》研究概况

截至目前,《四声猿》研究处于不温不火的地步,虽然出现了一些成果,但是令人信服的结论不多。当前研究大体上呈现出三个特点:一是研究成果形式上基本都是单篇论文,《四声猿》研究专著尚未出现。二是研究质量徘徊不前,近十年大多数成果的观点都在重复上世纪八九十年代的研究结论,陈陈相因,甚至自相矛盾之处所在不少。三是研究关注度不高,没有形成研究热点,单打独斗的研究最终流于昙花一现,缺少持续研究投入,高水平研究成果自然难以产生。

本书按照时间顺序将《四声猿》研究状况分为1979年以前和1980年至今两个时期,分阶段做简要概述,为研究的开展提供可靠参照。

(一)1979年前徐渭戏剧研究状况

1979年前是《四声猿》的发现和整理期,此期徐渭及其艺术成就尚处于人们的感性认识和宏观点评上,认识的深度和评价的力度在学术性上都有限。我们可以将这一段时期看成是《四声猿》现代学术研究的萌芽。

正如付琼所言“由于复杂的原因,国内的徐渭研究在第一阶段(1912—1960)尚处在学术边缘”^①。此论言及1960年前的研究状况,实际上,此后尽管1961年徐渭被评为“中国古代十大画家”之一而引起学术界阶段性追捧,但随之而来的十年“文化大革命”又使得刚刚展开的徐渭研究陷入全面停顿。我们将这一时期具体细分为两个时间段,可以更为清楚地看到徐渭《四声猿》在这一时期

^① 付琼.徐渭研究百年述评[J].艺术百家.2004年,1期,32页.

的研究状况。

1. 此期的第一阶段 1912 年至 1960 年,徐渭及其艺术研究刚刚起步,《四声猿》研究尚未进入到学术界的关注领域。该阶段徐渭研究以论画为主,戏剧诗文等还没有专论。唯一值得一提的是胡士莹的《读“吟风阁”杂剧札记》,该文并非专论徐渭戏剧,但在短剧定体部分充分地肯定了徐渭《四声猿》在杂剧体制变革上的地位。其言《四声猿》等短剧,“往往用北调而间插南词,且加饶曲(如《雌木兰》加《清江引》七支),绳以元剧规矩,多有未合,其为有意创新,灼然可见。徐渭不但在曲调上自抒机轴,即在风格上亦独辟蹊径。……他嬉笑怒骂的作风,不但继承和发展了宋金杂剧院本的优良传统,对后世发生深远的影响,还提高了短剧在戏剧史上的地位”^①。应该说这是较早从戏剧史学的角度对《四声猿》艺术成就所做的中肯评价。

2. 此期的第二阶段是 1961 年至 1979 年,该阶段十九年中,涉及徐渭的学术论文共 127 篇,然而其中仍然没有以《四声猿》为研究专题的篇目。^② 1961 年徐渭被评为“中国古代十大画家”之

① 胡士莹. 读“吟风阁”杂剧札记[J]. 浙江大学学报, 1959 年, 3 期, 54 页.

② 付琼在《徐渭研究百年述评》中言此期徐渭研究“有专著 6 部, 论文 53 篇, 其中有关戏曲 14 篇, 绘画 13 篇, 诗文 2 篇, 生平及青藤书屋 11 篇, 综合研究 9 篇(部), 其他 10 篇”。这与本课题的统计出入较大, 笔者也对此进行了相关文献检索, 主要文献检索来源是广西师范大学图书馆及全文期刊网, 导致出入的可能原因在三个方面: 一是可以利用的检索资源存在差距, 除了期刊网大致相同外, 二者在图书文献资源上差距要更大一些。《述评》是付琼 2004 年在复旦大学为写作博士论文《徐渭散文研究》而做的研究综述, 在图书资源上较本课题研究所在的地区具有很大不同。二是文献来源不同, 付琼将《光明日报》、《北京晚报》等介绍性质的文章也统计在内, 而本文主要以学术期刊论文为统计对象。1961 年徐渭被评为“中国古代十大画家”之一后, 一时间就有《光明日报》、《北京日报》、《北京晚报》等十余家报纸刊发有关徐渭的纪念性质文章, 而这些文章多为介绍性质的, 本课题暂不统计在内。三是检索侧重点不同, 本课题检索的侧重点在于以徐渭戏剧艺术为主题, 而付琼在《述评》中虽然对徐渭研究进行了全面的概括, 但是不可否认的事实是, 其检索的侧重点在徐渭散文研究, 检索重点的不同必然导致检索结果的差异。

一,以此为契机,在此后的三年时间内出现了五篇以徐渭为研究主题的论文,其中李松的《徐渭生平与其绘画成就》(《文物》,1961.6)、徐仑的《明代抗倭战争的诗人徐文长》(《学术月刊》,1962.8)两篇最为突出,分别针对画家徐渭和抗倭诗人徐渭展开了专门的论述。这一研究热潮带动了徐渭戏剧研究,郑振铎在《西谛题跋》(《文学评论》,1961.5)中以近于素描的方式记录了自己拜读过的书籍及刊本,其中提到了徐渭的戏剧。该阶段在徐渭的生平研究方面取得突破性进展的是徐仑的《徐文长》,该著篇幅是此前何乐之著作的八倍(何著正文仅32开纸30页,徐仑著已近240页)^①,与何著的徐渭研究概要性介绍不同,徐仑的著作,从徐渭生平到其艺术活动发展作了较为全面深入的论述,诚如学者梁一成所言,是著“空前详审”,“取材的渊博,考订的周密,很为难得”^②,确是第一部扎实而完整的徐渭传记。更为可喜的是,在该著的第五部分,专章梳理徐渭的《四声猿》创作,这可以说是大陆《四声猿》研究的正式开始。

值得一提的是同期台湾地区的《四声猿》研究。与大陆冷落沉寂的情形相较,该阶段台湾研究虽开始迟,但是起点高、发展快。从台湾期刊文献资讯网检索来看,1968年后,在徐渭生平及其诗文书画曲等艺术研究方面,都取得了突破性的进展,成绩斐然。代表性研究有:1968年包遵彭的《明代艺术家集丛刊叙录》(《“国立中央图书馆”馆刊》2卷1期,1968.7)一文,介绍了包括徐渭在内的多位明代艺术家,其中对徐渭诗文做了初步的论述,开台湾徐渭研究先声。此后,一批徐渭研究的专业性论著相继问世。曾永义

^① 何乐之的《徐渭》(上海人民美术出版社,1959年)是以现代学术眼光审视徐渭其人的开始,内容以论画为中心展开对徐渭的研究,其中仅提到徐渭著作有戏剧,全文篇幅仅为2万字。

^② 梁一成.《徐渭的文学与艺术》自序[A].台北:艺文印书馆,1978年.转引自付琼.徐渭研究百年述评[J].艺术百家,2004年,1期,33页.

与罗秋昭等人的徐渭戏剧研究、庄伯和与方延豪的徐渭绘画研究、梁一成的徐渭诗文研究等,可以说徐渭研究在台湾全面开花。具体到《四声猿》,有曾永义的《徐渭及其杂剧四声猿》(《思与言》8卷6期,1971.3)、高大鹏的《论〈四声猿〉》(《中华文化复兴月刊》10卷1期,1976.11)、胡可立的《月明和尚度柳翠之表演雏形及其演变》(《中华文化复兴月刊》10卷1期,1976.11)及《柳翠剧的两种类型》(《文学评论》第4集,1977)、曾西霸的《徐渭女状元之研究》(台湾:文化大学硕士论文,1978)、罗秋昭《徐渭与〈四声猿〉》(《台北师专学报》7期,1979.1)共六篇论文,分别从《四声猿》正部剧集和单本戏剧开展了针对性研究。从这些文章的题名来看,其研究的专业性是同期大陆不可相提并论的。总体上讲,台湾地区在1912年到1979年间的《四声猿》研究走在大陆的前面,在深广度上都是同期大陆研究不可比拟的。

但是,此阶段由于两岸的《四声猿》研究都处于刚刚起步阶段,因此总体而言,无论大陆,还是台湾地区,《四声猿》研究的深广度都还有限。

(二)1980年至今

“文化大革命”结束后,随着1978年改革开放政策出台,沉寂许久的学术研究迅速回暖,学术研究进入正常轨道。具体到徐渭研究,大陆学者从多方面多所开拓,取得了不俗成就,台湾则继续了此前良好的研究态势,两地《四声猿》研究进入互有短长、齐头并进的良性局面。

1. 研究专著

近三十年,研究徐渭及其艺术的专著达25部。其中徐渭传记占据了研究的中心位置,这类专著虽然对《四声猿》多有涉及,但毕竟不是专论。研究内容较为靠近《四声猿》的专著是张新建的《徐渭论稿》(文化艺术出版社,1990年)。张著是第一部关于徐渭戏