

綠牡丹

〔明〕吳炳著
羅斯寧校註

古代戲曲叢書

古代戲曲叢書

綠 牡 丹

〔明〕吳 炳 著

羅斯寧 校注

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 號)

長華書店上海發行所發行 江蘇如東印刷廠印刷

開本 787×1092 1/32 插頁 2 印張 5.75 字數 134,000

1985 年 6 月第 1 版 1985 年 6 月第 1 次印刷

印數: 000,001—37,500

統一書號: 10186·571 定價: 0.89 元

前言

《綠牡丹》是明末優秀戲劇家吳炳的代表作。

吳炳（一五九五——一六四八），初名壽元，字可先，號石渠，又稱祭花主人，江蘇宜興縣人。出身於一個富有文化修養的家庭。曾祖父吳仕，官至四川布政司參政，曾在宜興縣南的石亭埠建一風景優美的別墅，即後來吳炳所稱的祭花別墅。祖父吳騭是鴻臚寺序班，父吳晉明任太常寺典簿。在這樣的書香之家中，吳炳從小受到良好的文學薰陶和文化教育，很早就開始了戲劇創作，據焦循《劇說》載，他「十二三時，便能填詞，『一種情』傳奇乃其幼年作也」。吳炳二十一歲中舉人，二十五歲中進士，次年授湖北蒲圻縣令。歷官刑部主事，工部主事、員外郎、郎中。當時宦官魏忠賢把持朝政，迫害、屠殺東林黨人，吳炳却「與東林諸君子交好」，在刑部任職時，常「持議多梗」，與閹黨進行了鬥爭。崇禎元年，他向皇帝上《親賢遠佞意疏》，提出了澄清吏治的主張。崇禎二年，任福州知府。不久，因不肯徇私舞弊而得罪了福建巡撫熊文燦，被迫以病辭職。在家鄉度過了一段田園生活之後，在四十二歲時被重新起用為兩浙鹽運司運判，後又任江西吉安知府、江西提學副使。清兵入關之後，吳炳

參加抗清鬥爭。他在南明的福王、唐王、桂王的政權中擔任過多種重要職務，官至東閣大學士，輾轉戰鬥在江西、湖南、廣東、廣西數省。南明永曆元年（一六四七）八月，桂王出奔柳州，又走湖南靖州，吳炳護送世子到湖南城步，被清軍俘獲，送至衡陽湘山寺。次年一月，拒絕清軍的勸降，以詩明志，絕食而死，時年五十四歲。

吳炳是繼湯顯祖、沈璟等人之後蜚聲于晚明劇壇的劇作家之一。李漁在《閑情偶寄》中稱他的作品「才鋒筆藻，可繼《還魂》」，吳梅跋《綠牡丹》說他「詞彩豔冶，音律諧美，又為元明諸家所未逮」，均給予很高的評價。他之熱心於戲曲創作，除了家庭教育外，主要受到當時江南一帶繁榮的戲劇創作和演出的影響。他對湯顯祖為首的臨川派及沈璟為首的吳江派的成就都有所師承，但首先是湯顯祖熱忱的私淑者。他極力推崇湯氏的《牡丹亭》，認為「一任你拍斷紅牙，拍斷紅牙，吹酸碧管，可賺得淚絲霑袖？總不如那《牡丹亭》一聲河滿，便潛然四壁如秋」〔一〕。他的劇作在運用浪漫主義手法、刻劃人物心理以及語言風格等方面都借鑒湯顯祖，被鄭振鐸稱為「得臨川的真實的衣鉢而非徒為貌似」〔二〕的作家。同時，他又拜吳江派的葉憲祖為師，並與范文若、袁于令等著名劇作家交往，吸取吳江派重視音律、曲詞通俗的長處，被吳梅稱為「以臨川之筆協吳江之律」〔三〕的集大成者。

吳炳的著作，主要是《榮花五種》，包括《畫中人》、《療妬羹》、《綠牡丹》、《西園記》、《情郵

記五劇。他還作有絕命詩一卷（現僅存三首）及《意園集序》，都見錄于《宜荆吳氏宗譜》第三十六冊。《宗譜》還載他有《親賢遠佞意疏》，《宜興縣舊誌》也載他有《說易》、《雅俗稽言》兩種著作，均已失傳。

《綠牡丹》敘述的是兩對青年男女的戀愛婚姻故事。一是車靜芳和謝英。車靜芳父母雙亡，哥哥車尙公又浮浪愚蠢，窮館師謝英則寄人籬下，如果他們遵從封建禮法，是很可能所配非人，終身不幸的。但他們不是消極地等待命運的安排，而是積極地運用聰明才智，克服逆境，為自己爭取自由幸福。車靜芳代兄作詩，謝英替東家代筆，雙雙參加題詠綠牡丹的文會考試，由此而相識、相愛，並互相配合，用智慧戰勝了假名士柳五柳、車尙公的阻撓，終於結為佳偶。另一對青年沈婉娥和顧榮，也是在詠詩中自由相愛的，雖然不及謝英、車靜芳聰明勇敢，但仍是忠貞不移的。當柳五柳、車尙公假報中舉前來娶親時，沈婉娥和車靜芳一起拒婚：「擬今生自許荆釵，更不作七香奢想。」在反封建思想這個主題上，《綠牡丹》與《牡丹亭》有共同之處，但又有所不同，《牡丹亭》在夢幻、鬼魂的浪漫世界裏尋找幸福，而《綠牡丹》更多着眼於在現實鬥爭中爭取勝利。

另外，劇作用諷刺的筆調，詳細描寫了三場文會考試，寫假名士作弊的種種醜態。這三場考試雖不是正式科場考試，但却透露了明末科場弊病叢生、埋沒人才的聲息。正是科

場的普遍腐敗，纔使民間的文會考試也染上了作弊的毛病。由此可見吳炳對當時科場弊端的憤懣之情。

關於《綠牡丹》的作者寓意所在，過去是有異議的。明末清初人陸世儀曾在《復社紀略》一書中指出，此劇是閹黨分子溫育仁攻擊復社文人之作。吳梅、況周頤、劉世珩、徐慕雲、青木正兒等曲家基本上沿襲了這個說法，但認為此劇是吳炳受溫育仁委託而作的。這是一種誤解。據史載，復社成立於崇禎元年，而《宜荆吳氏宗譜》記載了吳炳二十二歲時因被誣考試作弊而參加覆試的事件，與劇中顧榮等人經過三次考試，最後纔辨出真偽的情況十分相似，從此可以推斷此劇應是吳炳中進士（一六一九年）以前所作，成書於復社成立之前。另外，據《宗譜》和地方志的記載，吳炳的政治立場接近東林，因而也不可能用劇作攻擊復社。因此，過去對《綠牡丹》一些牽強附會的說法，是應該加以糾正的。

《綠牡丹》在藝術上是別具一格的。全劇以綠牡丹為線索，將考試和結婚兩件事巧妙地聯結在一起，避免了一般傳奇兩件事分頭並進、結構鬆散的毛病。劇作以綠牡丹盛開、沈婉娥詠詩始，引起沈重擇婿的心事；繼而舉行題詠綠牡丹的文會，引起青年們的相慕、相求，也導致假名士的作弊、出醜；最後以綠牡丹再度盛開、人得佳偶而結束，顯得結構嚴謹，乾淨利落。在情節安排上，他恰當運用誤會巧合，使劇情既曲折有趣，又合情合理。柳五柳

既無才學，又想充名士、娶才女，就必然要倩人代筆，而冒名頂替又必然引起誤會，文不如其人又必然引起聰明的車靜芳的懷疑，從而引出《簾試》前後一連串的喜劇衝突。在人物設計上，吳炳打破了以往傳奇以一生一旦爲主角的慣例，而以二生二旦二丑的成對角色，塑造身份近似、性格各異的人物形像。劇中的才女車靜芳和沈婉娥，一個好強大胆，一個謙遜含蓄；才子謝英和顧榮，一個狂放機警，一個溫雅老實；假名士柳五柳和車尙公則一刁一愚；這些成對人物互相映襯，生動反映了晚明社會中形形色色的知識分子的風貌。這樣設計人物，既豐富多彩，又巧妙精幹，顯示了作者出色的構劇才能。

《綠牡丹》在藝術上的另一顯著特點，是具有文雅、詼諧、輕鬆的喜劇特色。全劇的喜劇衝突都是圍繞着爲綠牡丹題詩而展開的。罕見的綠色牡丹，才子佳人代筆賦詩，給全劇定下了優美文雅的基調。同時，吳炳往往將人物放在一定的喜劇情勢中，渲染正面人物的幽默風趣，勾畫反面角色的愚蠢滑稽，使全劇笑料層出，喜氣盎然。在《戲草》齣，柳五柳派院公向謝英索詩騙婚，作者別出心裁地設置了寫打油詩這個喜劇關目，讓謝英寫自嘲爲烏龜的詩給柳生照抄，還吩咐院公要柳生咬定是己作，使他在車靜芳面前當場出醜。這個玩笑將謝英機靈、風趣、狂放的性格渲染得淋漓盡致。車靜芳的性格也是風趣的，當她看到柳生的求婚詩時，立刻看出是他人代筆，却不立即道破，而是呵呵發笑，連聲稱好，使柳生得意

忘形，以為締姻有望。至於柳五柳和車尙公這兩個反面人物，幾乎一言一語、一舉一動都令人發笑。他們將「牡丹賦」讀成「壯舟賦」，將「辨真論」認作詩題；時而自比淮陰少年，要顧榮學韓信鑽他們胯下，時而裝病退出考場，掩蓋交白卷的窘相。這些描寫，將兩個假名士既不學無術又死要面子的醜態勾劃得活靈活現。另外，突出反面人物的表裏不一，前後矛盾，也是作者常用的喜劇技巧。柳生和車生口頭上說「做這樣的事（考試作弊）猪狗不值」，行動上却借口送飯、出恭，傳遞偷抄，無所不為。柳生靠代倩考得頭名，得意非凡，接着却在「簾試」中大出其醜。車尙公考試前跪求妹妹代筆，一副可憐相，考試後却神氣十足，自稱名流。這些對比描寫，都有力地嘲弄了這兩個假名士，取得良好的喜劇效果。

《綠牡丹》的語言富於喜劇色彩，風趣滑稽，動作性強，並常附有舞臺提示，很利於演員表演喜劇人物的喜劇性格。如《簾試》齣寫柳五柳在車靜芳家考試的情景。根據曲詞提供的內容，演員時而憑扇偷視，時而扭捏作態，時而默若木雞。這些滑稽可笑的表情、動作，將這個假名士爲了求婚而不擇手段的種種醜態刻畫得唯妙唯肖，令人忍俊不禁。又如《逐館》齣的〔中呂過曲縷縷金〕一曲，同樣的曲詞，先由蒼頭唱，表示他對謝生代倩本領的贊賞；然後由柳生唱，表達他對謝生愚弄他的憤慨；最後由謝生唱，表現他對自己計謀成功的自豪。這樣，同一支曲子由智愚不等的三人用不同聲口唱出來，顯得對比強烈，妙趣

橫生。

《綠牡丹》的作者，時有賣弄才情，過多用典的毛病。如《倩筆》齣保姆錢媽媽自報家門的一段說白，纖巧文雅，是小姐的口吻，却不適用於保姆；在《觀姻》齣，作者還讓錢媽媽唱出「只問你金屋在誰邊？我這裏金屏暫收卷」等包含典故的唱詞，像這樣離開人物的身份和性格而雕琢文字，就走到形式主義的路上去了。

《綠牡丹》現存的最早版本，收在明崇禎年間金陵兩衡堂刻本《榮花齋新樂府》中，一九一五年劉世珩曾據兩衡堂本重刻，收在《校刻暖紅室彙刻傳奇》內。吳梅在一九二八年又據明刻本校輯、重刻，收入《奢摩他室曲叢》第二集（簡稱吳本）。一九五七年古本戲曲叢刊編輯委員會也根據明刻本影印此劇，收入《古本戲曲叢刊》第三集（簡稱古本）。這次校注用古本作底本，以吳本作校本。對劇中一些明顯的錯漏之處作了校正，並根據《欽定曲譜》加以標點。為方便讀者閱讀，還作了一些注釋。全書校註經王起教授審閱修改，並得到華中師範學院蔣松源老師的大力幫助，特在此致謝。由於水平有限，錯誤在所難免，期望讀者批評指正。

羅斯寧

一九八二年三月
於廣州中山大學

綠牡丹

〔一〕吳炳《療妬羹》第九齣《題曲》。一九五七年《古本戲曲叢刊》本。

〔二〕鄭振鐸《插圖本中國文學史》第一〇〇一

頁。作家出版社一九五七年版。

〔三〕吳梅《中國戲曲概論》卷中。

八

綠牡丹目錄

前言……………一

卷上

第一齣	奇略	一
第二齣	強吟	四
第三齣	謝詠	三
第四齣	倩筆	二〇
第五齣	社集	二六
第六齣	私評	三五
第七齣	賸售	三九
第八齣	閨賞	四四
第九齣	訪俊	四九
第十齣	扼腕	五五

目錄

卷下

第十一齣	報閨	六〇
第十二齣	友誼	六四
第十三齣	疑貌	七〇
第十四齣	覬姻	七四
第十五齣	艱遇	七八
第十六齣	羣謁	八三
第十七齣	戲草	九〇
第十八齣	簾試	九五
第十九齣	逐館	一〇二
第二十齣	辨贗	一〇七
第二十一齣	談心	一二三

第二十二齣	邀館	二八
第二十三齣	疑釋	三四
第二十四齣	叨倩	三九
第二十五齣	嚴試	三三
第二十六齣	晤賢	三八
第二十七齣	閨晤	四三
第二十八齣	爭婚	四八
第二十九齣	假報	五〇
第三十齣	捷姻	五七

附錄

吳梅跋 二篇	一三
劉世珩跋	一五
宜荆吳氏宗譜	一七
吳炳小傳	一七
石渠公傳	一六
萬樹	一六
石渠公傳	一七
重刊宜興縣舊誌	一七
吳炳小傳	一七
南疆逸史	一七
吳炳小傳	一七
溫睿臨	一七

綠牡丹傳奇卷上

第一齣 奇略 〔一〕

【臨江仙】利責名逋爾自忙，阿儂無暇相償〔三〕。年來辜負好年光。風塵添面甲，車馬促頭霜。
前浦歌聲猶未歇〔三〕，人間豈少周郎〔四〕。春風一唱一回香。不須看局態〔五〕，便擬上毬場〔六〕。

【滿庭芳】謝子西賓〔七〕，爲主人借韻，吟詩遂作空羣〔八〕。車家小妹，悄地代兄文。膺鼎連名高列〔九〕，痛名流反遜前軍。殊驕蹇，忘其固陋，妄覬締良姻。
佳人能鑒別，垂簾覆試，笑語喧聞。翰苑重修舊社，防範加勤。曳白難遮醜窘〔一〇〕，兩英才許贅侯門。正花燭，泥金報至〔一一〕，樂事喜相尋。

老翰林誤認門生，假秀才弊呈試卷。
看文章香閣憐奇，撥科名金屏中選〔一二〕。

【注釋】

〔一〕奇略，意即傳奇的大略，用來介紹戲曲創作緣起和劇情梗概。

〔二〕阿儂，古代江浙一帶對「我」的稱呼。楊銜之《洛陽伽藍記》卷二《景寧寺》：「吳人之鬼，住居建康，小作冠帽，短製衣裳，自呼阿儂，語則阿旁。」二句說：任你們忙忙碌碌，追求名利，我却沒有閒心管這些事。

〔三〕前浦，地名，在廣陵（今江蘇省江都縣東北）。《藝文類聚》卷九《水部下·浦》：「宋王弘廣陵前浦開表曰：伏聞廣陵前浦，榛蕪歷久，近復開除，清源虛邃。」韋莊《和鄭拾遺秋日感事一百韻》：「伴釣歌前浦，隨樵上遠岡。」

〔四〕周郎，三國時人周瑜，精通音律。《三國志·吳書·周瑜魯肅呂蒙傳》：「瑜少精意於音樂，雖三爵之後，其有闕誤，瑜必知之，知之必顧。故時

人謠曰：『曲有誤，周郎顧。』這裏指知音者。

〔五〕局態，局勢。

〔六〕毬場，打毬的運動場，有木製毬門和記勝負用的旗鼓。打毬本為軍中戲，後為古代的一種體育運動，騎馬或驢、騾等向毬門擊毬，類似今天的馬球。見《宋史·禮志·軍禮》。此以毬賽開始喻劇開始。

〔七〕謝子，指劇中人柳五柳的家庭教師謝英。西賓，又稱西席，指幕友或家庭教師。古時主位在東，賓位在西，而幕友、家庭教師常坐在賓位上，故稱西賓。

〔八〕空羣，原指將有才能的人選拔一空。韓愈《送溫處士赴河陽軍序》：「伯樂一過冀北之野，而馬羣遂空。」後將才能突出的人稱為「空羣之選」。這裏用後意。

〔九〕贗鼎，指假貨。《韓非子·說林下》：「齊伐魯，索讒鼎，魯以其雁往。齊人曰：『雁也。』魯人曰：『眞也。』」讒鼎，鼎名；雁，同贗，僞之意。

全句指柳五柳、車尙公在考試中靠代筆得高中。

〔一〇〕曳白，又稱拽帛，指考試交白卷。王定保《唐摭言》卷十五《沒用處》：「天寶二年，吏部侍郎宋遙、苗晉卿等主試，祿山請重試。……御史中丞張倚之子夷手持試紙，竟日不下一字，時人謂之拽帛。」《新唐書·苗晉卿傳》：「帝爲御花萼樓覆簾，中裁十二，夷持紙終日，筆不下，人謂之『曳白』。」

〔一一〕泥金，用金粉裝飾的器物或字畫，此代指中舉的泥金喜報。王仁裕《開元天寶遺事·喜信》：「新進士才及第，以泥金書帖子附於家書中，至鄉曲親戚，例以聲樂相慶，謂之喜信。」全句指謝英、顧榮同時結婚時，他們的中舉喜報也到了。

〔一二〕金屏中選，又稱雀屏中選，指被選中作女婿。隋末時定州總管竇毅選女婿，在門屏上畫了兩隻孔雀，有求婚者，即與兩箭射之，潛約中目者許婚。見《新唐書·后妃傳》。這裏指謝、顧二生在沈重的主婚下分別與沈、車二女成親。

第二齣 強吟

〔仙呂引子〕〔鵲橋仙〕（生上）簫閒琴冷，少年如許，自顧燈兒影語〔一〕。愁腸應共筆花枯〔二〕，何處覓春來佳句？

〔減字木蘭花〕淒涼誰問？咽在心頭空作悶。燒盡爐煙，裊裊看從斷處聯。貧來自笑，頭上年年風雪帽〔三〕。倚遍層樓，青到垂楊正未休。小生謝英，字瑤草。本貫汴京〔四〕，先世從高宗皇帝南渡，占籍吳興〔五〕。雖然賦值千金〔六〕，只是田無二頃。羞言館穀〔七〕，空戴儒冠。開口向人，可憐張郎有舌〔八〕；肉食者鄙〔九〕，寧憐馮子無魚〔一〇〕。今歲有同學朋友柳五柳〔一一〕，請同筆硯，館舍就在他城外別墅，倒也清幽。但柳兄習餘執袴〔一二〕，性厭詩書，開館月餘，足跡尚未一至。今日又當文會日期，已着看館蒼頭相請〔一三〕，怎還不來？（末扮老蒼頭上）無緣稱大叔，到老做書僮。（生）相公可來？（末）俺家相公同車相公出外閒耍，沒處尋覓，多應不來了。（生）這等待我自做，你且出去。（末）也等我打箇盹看。似你搜腸刮肚，便做出千張錦，可換得閉眼安心我這一覺眠？（下。淨上）牙籤空萬軸〔一四〕，生小未相親。劣友苦無趣，邀人誦讀頻。學生柳希潛，字五柳。累世仕宦，遺下家貲頗厚。終日與我那好朋友車尙公，一走街穿巷，飲酒賭錢，那有工夫看甚麼書？今年約謝瑤草同窗，不過了個故事。這癡子却認起真來，日日叫蒼頭

請我到書房中去。我想書是我的書，與別人何干？好不扯淡！只自從喫了開學酒，還不會見面，又道是我奚落他，不免去走一遭。（作連叫「謝兄」介。生作文用心，做不知介。淨笑，潛至生後，繫衣在桌，忽向生耳大叫介。生驚起，見衣繫介。淨大笑介）謝兄好用心！（生）連日奉邀作文，爲何不至？（淨）家下有些賤冗（二丑）。（生）今日恰好是文會日期，就請在此試筆。（淨）一向荒了，怕做不出。改日請教罷。（生）自古道：「君子以文會友，以友輔仁」（二丑）大家鼓興纔是。桌子筆硯都擺設停當，請兄坐了。（生閉門介。淨作強坐、愁苦介。丑上）文字行中無夙分，風流隊裏有時名。自家車本高，字尙公。聞得柳大在莊內，不免逕入。爲何反鎖了門？（作叩介）柳大！（淨）這是車大的聲音，快開他進來。（生）作文之日，不可應酬，只說不在家罷。（淨背介）我在此受苦，這頑皮不要放走了。也等他略嘗些滋味。（向生介）這車朋友，平昔極肯做文字的，進來無妨。（作開門介。丑）此位？（淨）舍下西席謝瑤草兄。（丑）就是舊歲宗師領案（二丑）久慕。（生）方纔柳兄說車兄極喜作文，就要請教。（丑）柳大又來嚼舌了。（生）一定請教。（丑）欲行，生留介。丑）不會帶筆硯來。（生）桌上儘有。（丑作苦介。生）小弟新糾文會，二兄既在此作文，就是會友了。會規在此，請看。（淨、丑）兄就說一說罷。

〔過曲〕〔皂羅袍〕（生）罰例從頭嚴數：一、文期定于三、六、九，屆期早集，風雨不移，無故不赴者罰。不許佯忙詐病，推託支吾。（淨搖頭介）咍！（生）一、作文決不給燭（二丑）不完者罰。一、作文須沉思靜想，閒談亂步者罰。但文誇刻燭便爲輸（二丑）那往來莫傍林檎樹（三丑）。（丑吐舌介）一發