

四  
聲  
核

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  
周中明校

上海古籍出版社

古代戲曲叢書

四聲猿歌代疎(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

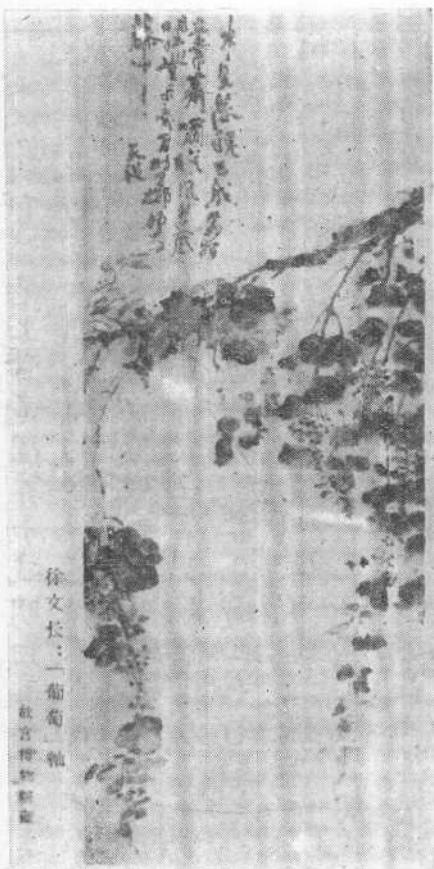
青 藤 山 人 小 像



圖一 青藤山人小像  
(據明刻《徐文長遺稿》複製)

吾生而肥，弱冠而羸不勝衣。既立而復漸以肥，乃至于若斯圖之癡癡也。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？猪耶？鶴耶？鳬耶？蝶栩栩耶？周蘧蘧耶？疇知其初耶？

——徐渭：《自書小像贊》（錄《徐文長全集》卷二十二）

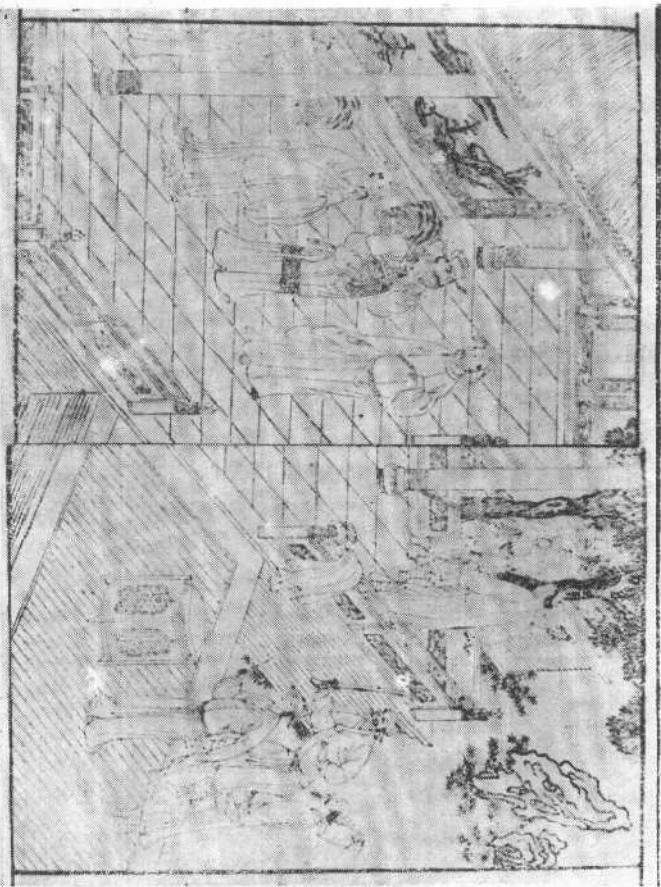


圖二 徐渭書畫手迹

源陽三弄

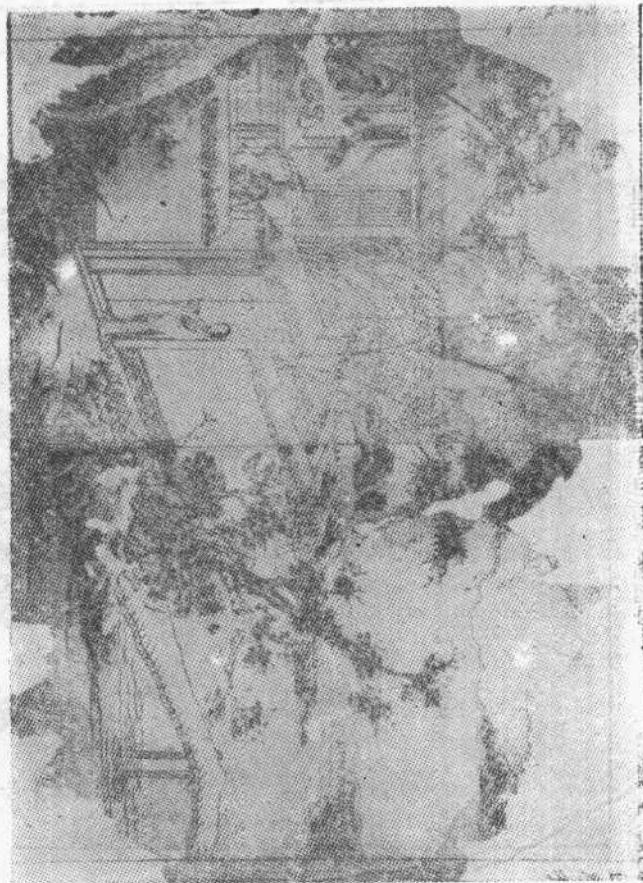
(外)扮判官引鬼上堂這裡算子忒明白。善惡到頭來  
撒不得賴。就如那少債的會躲也躲不得幾多時却  
從來沒有不還的債。△家姓察名幽。字能平。別號大  
珠道人。平生以善斷持公。在第五殿關羅天子殿下。  
做一箇明白洒落的好判官。當日捕正平先生與曾  
操老瞞對許。那一宗案卷是么家所掌。俺縣主向未  
以補先生稟槩超群才華出眾。凡一應文字。皆屬他  
起草。待以上賓。昨日晚衙。殿主對么家說。上帝舊用  
一火燒入郎。並皆迂次剔用。今擬召刲滿處誦之人。

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 明劉《四聲猿》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謡。

夢府孤城落日斜，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》、《女狀元辭鳳得鳳》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」〔二〕。

徐渭（一五二二——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，他以鬻賣書畫謀生，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贊相類似。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《南詞敍錄》，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；《女狀元辭鳳得鳳》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。明代戲劇評論家王骥德在《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」，即以爲有明絕奇文字之第一，亦無

不可」<sup>(四)</sup>，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《四嬪媚》，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」<sup>(五)</sup>，今人趙景深則說：「徐渭的劇作代表了明代雜劇的轉變。」<sup>(六)</sup>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、沈鍊等人比作禡衡，通過擊鼓罵曹的情節，把封建權臣的狠毒僞善、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，給人以振聾發聩的感受。因此，前人稱贊此劇足以使「奸雄膽裂」<sup>(七)</sup>，可引爲「千古快談」<sup>(八)</sup>。明李廷謨《敍四聲猿》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，禡衡的十一罵，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！」<sup>(五)</sup>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！」<sup>(六)</sup>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」<sup>(七)</sup>，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，「不骯於法，亦不局於法，獨鶴決雲，百鯨吸海，差可擬其魄力」<sup>(八)</sup>。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」<sup>(九)</sup>。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」〔吾〕。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》更為鋒鏗畢露。有人推測這是徐文長入獄時期的作品」〔吾〕，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」）、明崇禎間徵道人評本、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。

### 注：

[一]清·顧公燮：《消夏閑記》。

[二]徐渭：《自爲墓誌銘》明·陶望齡：徐文長傳。

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。

〔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：《批點玉茗堂牡丹亭敍》。

〔十〕、〔十一〕周亮工：《賴古堂舊畫跋》。

〔十二〕同注〔八〕。

〔十三〕周貽白：《明人雜劇選·後記》。

〔十四〕明·呂天成：《曲品》卷上。

〔十五〕同注〔八〕。

〔十六〕徐嵩：《徐文長》。

# 目 次

前言.....一

四聲猿.....一  
狂鼓史漁陽三弄.....二  
玉禪師翠鄉一夢.....三  
雌木蘭替父從軍.....四  
女狀元辭鳳得鳳.....五  
歌代嘯.....六

附錄之二 《四聲猿》故事淵源.....一  
明史·徐渭傳.....九  
(一)狂鼓史漁陽三弄.....一  
(二)玉禪師翠鄉一夢.....一  
(三)雌木蘭替父從軍.....一  
(四)女狀元辭鳳得鳳.....一

附錄之三 《四聲猿》序跋.....一  
《四聲猿》引.....一  
《四聲猿》序.....一  
敍《四聲猿》.....一  
題《四聲猿》.....一  
讀《四聲猿》調寄《沁園春》.....一  
徐文長傳.....一  
自爲墓誌銘.....一  
徐文長傳.....一  
徐文長傳.....一  
附錄之一 作者傳記.....一  
自著畸譜.....一  
自爲墓誌銘.....一  
徐文長傳.....一  
徐文長傳.....一  
附錄之四 各家評《四聲猿》.....一