

试论汤显祖传奇作品的民俗文化特征

吴 君

(浙江省遂昌县文物管理委员会办公室 浙江 丽水 323300)

[摘 要] 现在人们的生活水平有了很大的提高,对于精神方面的需求也越来越高,2015年,国家主席习近平在英国伦敦的重要演讲,多次提到了中英两国知名的文学作品和文学家。其中,中国明代剧作家汤显祖被称为“东方的莎士比亚”,他创作的《紫钗记》、《牡丹亭》(又名《还魂记》)、《南柯记》、《邯郸记》等享誉世界,其中《牡丹亭》是汤显祖代表作里最有成就的一部作品。汤显祖与莎士比亚是同时代的人,汤显祖的人生与仕途曲折多变,但失意文人与下层仕宦的经历却丰富了其民俗生活的体验,并影响到其不同阶段的传奇创作,使其作品呈现出时代与个体性相交织的民俗文化特征。

[关键词] 汤显祖; 传奇; 民俗文化特征

汤显祖的人生与仕途曲折多变,但作为失意文人与下层仕宦的生活经历却丰富了其民俗生活的体验,并影响到其不同人生阶段的传奇创作。本文立足于作品民俗文化特征的考察,并试图揭示该特征与汤显祖民俗生活经历的关系,所以重点选取其不同阶段作品中典型的民俗事象为研讨对象。

一、文人交游宴乐与《紫钗记》

汤显祖的戏剧处女作《紫钗记》,是他在南京为官时所写,但当时只是完成了初稿,后来经过多次修改,在遂昌上任期间修改并作了题词。青年时期的汤显祖意气风发,目卑脱万代。一时之挫折没有挫伤其对理想与仕途的希望,相反使其斗志越来越旺盛。他在《紫钗记》里把矛头指向当朝权臣,充分体现出作为文人的气节与操守。

汤显祖第三次春试落第后曾游学南京国子监,此间与几位同乡曲友谢廷谅、曾如海、吴拾芝歌舞宴乐。汤显祖在《紫钗记》题词中说:“往余所游谢九紫、吴拾芝、曾粤祥诸君,度新词与戏”。其时,人文士大夫交游宴乐,观戏、听戏、做戏已然成为一种风尚。这种风尚风行于吴越、两京及其周边地区。汤显祖落第后往来于临川、南京等地,多次访学于南京国子监。南京乃当时传奇演剧的中心地。先是海盐腔流行于文人士大夫宴会之间,其后昆山腔又风靡于世。汤显祖游历于演剧民俗文化的中心,自然会受这种民俗风尚影响。

《紫钗记》的民俗文化特征首先表现为其以交游宴乐为对象的民俗题材内容。《紫钗记》以霍李二人的爱情婚姻为主线,展现了丰富的宴赏、节日、婚俗等民俗内容,描绘了一幅幅丰富多彩的民俗风情画。这些民俗风情既是明代文人交游宴乐之民俗风尚的反映,也是汤显祖此间真实民俗生活经历的反映。在汤显祖笔下,交游宴乐的民俗生活具有了文人的优雅品质。李、花、石、尚四人饮酒时以诗助兴:“口占绝句一首”,“不许用旧年元日的诗,立一新体。”不仅出题高雅,而且难度颇高,明显区别于普通人的口头酒令。与教坊女的交往宴乐也是以才艺交友。李益等人不慕妓女色貌,而是羨其高雅才艺;妓女也不爱钱财,而是“但得巧心一词,不用缠头双锦。”

艺术作品需要有现实的生活作为基础,而处于青年时期的汤显祖此时最深切的生活体验就是文人的试举与交游宴乐,所以除了言而欲止的政治情结,此间频繁而又惬意的交游宴乐生活便成为作品最主要的表现对象。一部《紫钗记》也是一部晚明文人的民俗生活的风情画。

二、地方民俗与《还魂记》

《还魂记》作于万历二十六年(公元1598年),汤显祖辞官前已有初稿,回临川后完成定稿。其间汤显祖经历过徐闻、遂昌等地典史、县令的外任,其人生经历曲折多变。担任地方官职使其有更多的机会接触到更为丰富的地方民俗。这些民俗内容也都反映到《还魂记》的作品内容中。

例如第八出《劝农》描述杜宝下乡劝农的情景。身为南安太守的杜宝趁着立春日下乡宣化,皂吏、门子、父老、公人纷纷

登场。还有田夫、牧童、采桑女、茶娘辛勤劳作。还有【古调笑】、【排歌】、【长相思】等民间俗曲,渲染出一幅熙熙攘攘、热闹非凡的景象。这些实际就是作者遂昌任上勤政爱民、与民同乐的民俗生活图景。迎梦竞带春鞭去,更与春花插两支。”“琴歌积雪讼庭问,五见春阳风历班。岁人火鸡催种蚤,插花鞭起睡牛山。汤显祖将这些生活体验都吸纳到传奇创作中。

《冥判》一出是杜丽娘还魂故事情节的逻辑基础,而其对阴间判官、小鬼的断案、嬉闹调笑的热闹场景的描述则与遂昌乃至抚州民间流行的宗教信仰密切相关。据《遂昌县志》记载:祭祀谷神、设醮以及台阁都是古老的民间宗教活动,反映出遂昌等地的古老民风。温元帅为道教护法之神,而《冥判》中的判官即民间传说中的钟馗,也是能打鬼驱除邪祟的神灵。钟馗戏在民间流传很广,特别是在江西地区。宋末元初的刘锁曾在其《观摊》诗中描绘其隐居江西西南丰时看到的摊戏表演,大概是最早的最详细的摊戏诗文记载。而今,南丰也作为著名的摊戏之乡,还保留着古老的摊戏民俗。南丰为抚州地区所辖,靠近宜黄、临川,诸地同乡同俗。而整个抚州地区的摊文化也都甚为繁荣,不同地方流行名称各异的摊舞,如南城县的“摊”;南丰县的“跳摊”;乐安县的“滚摊神”、“玩喜”、“打戏头鼓”、“旗摊舞”等;崇仁县的“跳八仙”、“面里公”与“摊戏”等;宜黄县的“跳摊”、“跳鬼”。

受民间弋阳腔的影响,《还魂记》还有大量江西与临川方言的运用,例如“松泛”、“梦铎”、“疤纳”、“酒娘”、“升东转东”、“发个老狠”、“手想骨”、“脚想骨”等等。这种自由大胆运用方言俗语的做法,为当时文人大不以为然。但《还魂记》终归要回到剧场,贴近生活的方言俗语会让以普通百姓为主要观众的剧场获得更多的正面效应。

《还魂记》丰富的地方民俗内容为我们探讨其创作中的一些历史问题提供了重要的视角。《还魂记》最终成为昆曲的代表性剧目,虽有多种因素影响,如昆腔曲家对其音律的修改、昆曲艺人的场上发挥,但不可忽视的是,《还魂记》浓厚的民俗文化特征适应了晚明社会普遍的世俗欣赏心态,从而使其产生强大的生命力,并得以广泛传播。

三、结束语

综上所述,汤显祖作品由雅趋俗,终至于雅俗共赏、本色当行。汤显祖作品的思想意义与艺术成就是划时代的,仅从民俗角度研讨其艺术特征未免浅近与片面,但符合戏曲研究中民俗学整体情境考察的研究方向。随着研究材料的丰富与发现,这一视角也许将会给汤显祖的传奇研究带来更多突破。

参考文献

- [1] (明)刘侗,于奕正.帝京景物略[M].北京:紫禁城出版社,2013: 49.
- [2] 刘贝贝.浅析中唐单篇传奇作品中的科举描写[J].唐山文学,2016(04).
- [3] 张岚岚.《牡丹亭》影响传奇作品群的提出及其遴选[J].戏剧文学,2014(08).