

略论阮大铖《燕子笺》中的集唐诗

杨 炜

重庆工商大学文学与新闻学院 重庆南岸区 400067

摘要：戏剧中集唐诗，是指在剧本之中，通过引用、化用唐诗，将唐诗融入文本中，增加文本可读性，增强剧作的雅兴特征，还可一定程度上推进剧作情节发展，为戏曲营造合适的意境，提高作品的文学性。阮大铖是明末卓越的戏曲家，其最具代表性的戏曲作品之一《燕子笺》集唐诗 22 首，皆为七言诗，含上场诗 3 首，下场诗 19 首。本篇具体分析《燕子笺》的集唐诗情况，探讨此剧中集唐诗的作用及原因。

关键字：集唐诗；阮大铖；燕子笺

一、明代传奇剧中集唐诗

明朝，文人对唐诗的推崇可谓空前。从“前七子”的“复古运动”、提倡“诗必盛唐”开始，整个文坛皆以唐诗为宗，形成了浓厚的学习唐诗的氛围，并将其充分运用于诗文戏曲创作中。

在“一代之文学”的元杂剧影响下，明代曲文的创作在文学上得到了充分的发展与进步，突出的表现便是在文本中融入大量的唐诗。明代戏剧中“集唐”的形式极丰富，不仅有五言、七言，也有绝句、律诗；反映在剧作中的作用也较为多样，除了回目结尾之处的概括、暗示或推动剧情外，还在剧中用为人物的自我介绍、剧作环境氛围的渲染等，以达到形式与内容的完美统一。

传奇戏曲最早的集唐诗出现于正德十年（1515）陆采创作的《明珠记》中。^[1]全剧本都大量引用唐诗的则从汤显祖的《牡丹亭》开始。据统计，其“临川四梦”中，“集唐”有 91 首，计 364 句，五、七言兼具。另梅鼎祚在传奇《玉合记》中，也有集唐诗 2 首、8 句。^[2]阮大铖的“石巢四种”中征引唐诗共 173 首（其中律诗 11 首）、736 句。其中《春灯谜》中集唐诗 58 首，《牟尼合》集唐诗 56 首，《双金榜》中 37 首，《燕子笺》中 22 首集唐诗。^[3]“话本窘迫仓促地讲完一个言情故事，剧本则舒缓从容地演述出一幕幕如诗如画的抒情场面”。^[4]传奇剧中大量集唐诗的运用，情文并茂，更使得剧作典雅有余，案头与场上韵味生动而有趣。

二、阮大铖及其《燕子笺》集唐诗

阮大铖（约 1587—约 1646），明末戏曲家、诗人、政客，安徽怀宁（今安庆）人。字集之，号圆海，又号石巢、百子山樵。明万历四十四年（1616）中进士，时年三十。天启时起为吏科都给事中。纵观阮大铖一生的宦宦生涯仅约两年。虽其间营私舞弊，任意横为，暗

中勾结满清，最后公然投降卖国，为人奸佞，品格低下，其传记亦被列入《明史·奸臣传》中。然他却是公认的文采斐然的精英之士。其不仅在诗歌创作方面大有造诣，亦创作出十多种传奇，当时有人便称他是“江南第一才子”。其传奇剧作流传至今的有《石巢四种》，依次为《春灯谜》、《牟尼合》、《双金榜》、《燕子笺》，亦被陈寅恪先生推为佳作，其中又以《燕子笺》脍炙人口，扮演不衰。

《燕子笺》以燕子衔笺为关目，安禄山叛变为历史背景，叙述唐代茂陵才子霍都梁与郇飞云、华行云的离合故事。相较于元代杂剧，明代传奇非常重要的演变方向是剧作的文人化倾向，即对曲词的高度重视。这离不开汤显祖对戏剧文采重视的影响。汤显祖是阮大铖戏剧创作追模的对象，但是《牡丹亭》“字字皆欠明爽”的毛病他也认识到。^[5]在其剧作《春灯谜自序》中有明确将自己的作品与汤显祖的《玉茗堂四梦》做比较，曰：“余词不敢较玉茗，而差胜之二：玉茗不能度曲，予薄能之。虽按拍不甚匀合，然凡棘喉磔齿之音，早于填时推敲小当，故易歌演也。”在阮大铖作品中，很大程度上改善了临川派不利场上表演的弊病。

“诗歌是戏曲的重要语言表现手段之一，但戏曲中的诗歌不能游离于戏曲的母体，故而有异于一般意义上的诗歌。”^[6]因此探究曲作中集唐诗的特点，需结合文本；而分析文本中集唐诗的原因，同样离不开作家生平经历、创作的时代背景等因素。

（一）《燕子笺》上场集唐诗分析

上场诗又称“出场诗”，首创于元杂剧，即是剧种角色首出场时，自报身份和来历，或交代与之剧情相关的人物和情节，并由此表明角色之个性或其重要性。多为四句式的五言或七言诗。《燕子笺》中3首上场诗，分别是第二出、第三出和第十出，其各有不同作用。具体分析如下：

第一，引导戏剧人物开端，介绍人物，同时引出下文，渲染氛围。

《燕子笺》在戏剧开端便在人物上场时采用集唐诗的形式，交代人物形象，展示人物所处环境及性格特征，引导戏剧开端，起到开场白的作用，为作品后续情节的发展及人物性格的展示做铺垫与引导。

如第十出《防胡》中主人公天雄节度使贾南仲的上场：

【点绛唇】（末戎装服率众上）电掣风行，高牙专閫。丹心耿，不忿那羯狗横行，看怒发冲冠顶。

此下接集唐诗：

穰苴门户惯登坛，一剑当风白日看。但使龙城飞将在，莫教胡马度阴山。

四句诗分别出自：薛逢《送灵州田尚书》“阴风猎猎满旗竿，白草飏飏剑气攒。九姓羌浑随汉节，六州蕃落从戎鞍。霜中入塞雕弓硬，月下翻营玉帐寒。今日路傍谁不指，穰苴门户惯登坛。”杨巨源《赠史开封》“天低荒草誓师坛，邓艾心知战地宽。鼓角迥临霜野曙，旌旗高对雪峰寒。五营向水红尘起，一剑当风向日看。曾从伏波征绝域，碛西蕃部怯金鞍。”

王昌龄《出塞》“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”所集四句诗皆为描述战场英勇杀敌之恢弘气势。首句以“穰苴”比贾南仲将军，紧接下句的宾白即交代了贾南仲的家世。第二句引用杨巨源的边塞军旅诗句，赞扬史开封誓师杀敌，展现唐军令敌人闻风丧胆的阵势，以此写贾南仲行军征战的威武气魄，正映照了【点绛唇】中“不忿那羯狗横行，看怒发冲冠顶”的豪情壮志。末两句引用王昌龄的《出塞》诗，将贾南仲征战沙场的胆识与豪气淋漓尽致的展现出来，使得人物形象更为鲜活生动，同时也为后面“频破敌”之赫赫战功的剧情作铺垫。

第二，推动情节发展，统领简介戏剧内容的作用。

《燕子笺》中的上场集唐诗还以简练的文字传达丰富的戏剧内容，以更好地推动情节的发展，起到事半功倍的效果。

如第三出《授画》开篇引出另一身份的人物酆安道，他身着朝服走上台前：

【菊花新】（外冠服、从人上）寅清典礼佐明良，两袖平分玉案香。朝罢辍鹓行，花暂时游赏。

接着一首集唐诗：

紫禁朝天拜舞同，玉楼金殿晓光中。微臣欲献唐尧寿，遥指南山对袞龙。

其分别出自：皇甫曾《早朝日寄所知》“长安雪夜见归鸿，紫禁朝天拜舞同。”王涯《宫词三十首》“禁树天风正和暖，玉楼金殿晓光中。”王涯《献寿词》“宫殿参差列九重，祥瑞气捧阶浓。微臣欲献唐尧寿，遥指南山对袞龙。”此四句诗有三句皆出自同一位作者之诗，诗歌末两句出于同一首诗。唐代宗时期，国家朝政还算清明，担任中书侍郎的王涯也深感皇恩浩荡，天下太平，一派祥瑞之气，乃发出“微臣欲献唐尧寿，遥指南山对袞龙”的愿望。联系该出戏的剧情内容，“微臣欲献唐尧寿”从正面点出此剧的主要内容，也映衬了此出“授画”的主题，正因有了酆安道献画之举，出现吴道子水墨观音像，才有了后面误拿春容图的诸种极富戏剧性的情节，为后面曲折的剧情作了铺垫与暗示。

第三，展现人物性格特点，引发观众产生共鸣。

《燕子笺》在文本中寄予了作者深厚的情感内涵，这些都是通过刻画人物形象，包括人物性格、特点等展示出来的，通过集唐诗，达到诗篇色调与剧本情调相符，使读者与观众将唐诗与剧本结合起来，以赋予作品更深层次的内涵，引起共鸣。

如第二出《约试》中主人公霍都梁的上场诗：

寂寞相如卧茂陵，青山百鸟岂知贫。丈夫飘荡今如此，愁思看春不当春。

四句诗分别出自：李商隐《寄令狐郎中》“嵩云秦树久离居，双鲤迢迢一纸书。休问梁园旧宾客，茂陵秋雨病相如。”顾况《湖中<一作洞庭秋日>》“丈夫飘荡今如此，一曲长歌楚水西。”杜审言《春日京中有怀》“今年游寓独游秦，愁思看春不当春。”首句“寂寞”二字便交代了人物的心境，并巧妙运用司马相如因患病，家居茂陵之典故，将主人公霍氏比作司马相如，此时的他身处“池柳含英，山花绽锦，裙腰芳草，线色青青”的撩人春色中，但一

想到自己“流寓西京”却“未展龙门之驾”，则无心赏春，“心情难遣”，这也正应了杜审言诗中“愁思看春不当春”。这首集唐诗既承接了上面【满庭芳】的内容，点出时节，又自然引出霍氏的宾白，即对主人公之名、字、籍贯、所处境况等作以简要介绍。四句诗将霍氏壮志未酬的怅惘之感表达出来，使诗篇的色调与戏剧的情调一致，让读者或观众置于其中，产生同感，从而与作品产生共鸣。

《燕子笺》中上场诗虽数量不多，但在其中各有不同的作用。总之，上场的集唐诗与人物形象塑造和剧情之间相互浑融，具有独特的文学功用和艺术魅力。

（二）《燕子笺》下场集唐诗分析

下场诗又称“收场诗”或“落场诗”，是明清传奇剧本体制的一个重要组成部分。它沿自宋元戏文，一般在每出戏的末尾，即人物下场前的宾白。集唐诗可由戏曲人物独白，也可以由场外音诵出。其最初形式还不够规范，后经文人发展，最后定型为四句韵语，形成一首绝句。^[7]《燕子笺》22首集唐诗中包括有19首下场诗，占了很大篇幅。无论从集唐内容与传奇剧情的贴合程度、情感互通还是形式整齐、韵律协调等方面，都达到了极高的艺术高度。在整部传奇作品，起到承上启下、塑造人物形象、设置悬念、抒发情感、营造意境等多方面作用。具体分析如下：

第一，承上启下，概括归纳故事情节，预示剧情发展。

《燕子笺》中的下场集唐诗不仅形式整齐、符合音律，同时能与剧情达到完美融合，在戏剧情节中起到承上启下的作用，既总结概括本出或者其上数出戏的剧情，又为后面剧情发展作铺垫或暗示。

如第三出《授画》，此出剧情是酈安道接收故人南仲的水墨观音像，并让人拿去细细装裱，交与爱女酈行云供养此画。其下场诗为：

花扑玉缸春酒香，故人双鲤自遐方。丝纶退食文章静，竹下鹓雏引凤凰。

其中，首句出自岑参的《韦员外家花树歌》：“朝回花底恒会客，花扑玉缸春酒香”；二句不详；三句出自白居易的《直中书省》“丝纶阁下文章静”一句；末句出自苏玘《春晚紫微省直寄内》“花间燕子栖鸂鶒，竹下鹓雏绕凤凰”。首句便营造一种令人舒畅欢快的氛围，第二句既总结此出剧的主要内容，即故人授画，又“双鲤”二字从另一方面预示剧情，将有来自边远之地的书信。末句中进一步道出故事情节，正因这一幅画、一书信，方使得酈飞云与霍都梁相识、后皆为夫妻。其中“鹓雏”喻这一幅画、一书信，“凤凰”则指酈行云与霍都梁。四句集唐诗，巧妙作到概括本出戏内容，预示后面剧情的作用。

再如三十三出《放榜》，落场诗为：

黄金瑞榜绛河隈，白玉仙舆紫禁来。横汾宴镐欢无极，歌舞年年圣寿杯。

四句诗中一二句集李嶠《太平公主山亭侍宴应制》诗；李适《帝幸兴庆池戏竞渡应制》诗句。单从所集唐诗的题目可知，皆为应制诗，联系该出戏的内容，此处借用宫廷游宴的应制诗来描写科举考试的省试诗。第一句“黄金瑞榜绛河隈”照应此出戏的标题“放榜”，同

时引出下出戏《轰报》开篇对鲜于佶的心理描写：“【风蝉儿】（副净）挂榜出了示条，今朝日子甚好。”第二句“白玉仙舆”则照应前面“重瞳御览”。三四句“横汾宴镐欢无极，歌舞生平圣寿杯”亦总结捉塘官带众人所唱“【前腔】……榜下齐声欢忭，人人庆太平，太平重见”。作者巧妙使用四句应制诗，使得两出戏之间衔接得恰到好处。

第二，描摹人物心理，评赞人物，塑造人物形象。

《燕子笺》通过下场集唐诗，对剧情中人物心理描写、人物性格评述等，使人物形象更生动鲜活。

如二十五出《误人》主要写因安禄山叛变，国势动荡，百姓逃亡，妻离子散，郦氏妻儿在逃亡途中也因此走散，郦夫人错认华行云为女。郦氏夫妇感慨万千，下场诗为：“牢落悲双鬓，飘零愧老妻。惊心子规鸟，偏向断肠啼。”四句诗分别出自：王维《秋夜独坐》“独坐悲双鬓，空堂欲二更”；杜甫《自阆州领妻子却赴蜀山行》“何日干戈尽，飘飘愧老妻”；及杜甫《春望》中“恨别鸟惊心”句。将夫妇二人因悲伤女儿走散，而孤寂飘零之感淋漓尽致地描摹出来。所集诗句从内容、感情上皆与剧情契合。

再如三十五出《笺合》，下场诗为：

知君书记本翩翩，为许从戎赴朔边。红粉楼中应记日，燕支山下莫经年。

此诗完全借用杜审言《赠苏绾书记》。杜审言为赠别友人从军边地而作此诗。诗中叙述友人文才卓异及慷慨从戎的豪迈气概，并用眷眷的儿女私情寄托勉励之意。联系此出戏剧情，写郦飞云与老驼妇在得知卞参军就是霍都梁后，发出感慨唱出此诗。将霍都梁文武兼通、才华出众，又深思与其曾起誓结为夫妻的华行云。也可看作是作者借小姐与老妇之口，全面客观评价霍都梁，塑造出英雄人物亦有儿女情长的有血有肉的人物形象。

另如第四出《借征》，霍氏与鲜氏二人赴京赶考，暂宿一老店家。下场诗：“轻风细雨湿梅花，骤马先过碧玉家。巫峡行云长入梦，西施谩道浣春纱。”一二句集王维《戏嘲史寰》诗句，形象刻画出霍都梁急切见到华行云的心情；末句集万楚《五日观妓》“西施谩道浣春纱，碧玉今时斗丽华。”将华行云的美貌向读者展现出来。

第三，设置悬念，吸引读者或观众往下看。

一出戏结束，要想吸引读者继续往下看的兴趣，留有悬念是必须的。《燕子笺》中这方面有体现。

如十四出《开试》，下场诗为：

冠冕通南极，文章列上台。群英争献赋，独有子云才。

前两句出自杜甫《送翰林张司马南海勒碑》，末两句化用王维《和太常韦主簿五郎温汤寓目之作》中“闻道甘泉能献赋，悬知独有子云才”句。本出戏用大量笔墨描写此次科考“开防内外各森严”，“规矩严明，一毫无弊”，如此，群贤之济济文章，到底谁会脱颖而出，有扬雄之才，且看后出戏。

再如二十出《守溃》写哥舒翰被安禄山俘虏。下场诗为：“月黑雁飞高，哥舒夜遁逃。汉家麟阁像，专待霍嫖姚。”一二句出自卢纶《和张仆射塞下曲·其三》中“月黑雁飞高，单于夜遁逃。”描写出雄浑肃穆的边塞景象，将唐军追敌激烈的战斗场面写出来。后两句巧妙化用郑启《严塘经乱书事》“汉家麟阁待英雄”，后来战况如何，且看“霍嫖姚”的能力。

另比如二十八出《闺忆》下场诗“露冷莲房泣粉红，五陵无地起秋风。欲知别后相思处，多在梧桐夜雨中。”分别引用杜甫《秋兴八首·其七》、杜牧《登乐游原》、钱起《送严维尉河南》中诗句。诗整体看来，为后面曲折的故事情节设置悬念。

第四，渲染剧情氛围，抒发作者情感。

剧作家需要设身处地，将剧情氛围渲染得合情合理，同时其间也会加入作家自己的情感。该剧虽以霍都梁与名妓华行云、尚书千金郦飞云的曲折婚恋故事为主，但也无法回避安禄山叛变这一重大历史事件，二者一为全剧主线，一为副线，故而该剧时而展现的是哀哀戚戚的男女之情，忽而又充满剑拔弩张式的雄阔气氛，其下场诗则突出了这些情境和氛围。写情如十一出《题笺》下场诗“绣屏斜立正销魂，侍女移灯掩阁门。燕子不归花着雨，春风应自怨黄昏。”四句诗皆出自韩偓《香奁集·宫词》一诗。其中“销魂”将郦飞云此时的心境描写出来，一“怨”字为后面剧情的延展奠定了情感基调。与写情的舒缓程度不同的，剧中的下场诗在描写战争时往往极力渲染紧张的气氛。如十出《防胡》，主要写贾南仲英勇杀敌之壮举，其下场诗“三戍渔阳再度辽，驂弓在臂箭横腰。白马将军频破敌，肯教胡骑度函崤。”一二句皆出自张仲素《塞下曲五首·其一》诗中；三句出自王涯《从军词》；末句出自王昌龄《出塞二首·其一》，诗中“再”、“频”字眼，将战争的场面描写的慌乱紧张。再如四十出《排宴》、四十一出《合宴》连续用集唐诗，且为应制诗，更加烘托出霍都梁功德圆满后的喜庆愉悦的心情，同时将剧情推向高潮，以使读者意犹未尽。

另外，剧中所用下场诗多处抒发作者的情感，或是感慨人生命运，或是道尽人生哲理，或是抒亡国之痛。如第七出《购幸》写鲜于佶瞒天过海、科场作弊，下场诗“文章憎命达，魑魅喜人过。只因求富贵，平底起风波。”前两句皆集杜甫《天末怀李白》，末句化用刘禹锡《竹枝词九首》中“等闲平地起波澜”句。尤其是前两句显见作者对霍都梁遭忌的深切同情，对鲜于佶犯错的理解。又如三十四出《轰报》下场诗“漏泄春光与柳条，灯花送喜鹊声高。公道世间唯此物，状元身上不曾饶。”首句出自杜甫《腊日》，三四句出自杜牧《送隐者一绝》中“公道世间唯白发，贵人头上不曾饶。”作者巧妙改用诗句，认为时间才是最公平的，不管官居何位，功高何许，人人都逃不过时间，时间能证明一切。再如二十三出《兵器》写安禄山的铁骑攻破潼关，下场诗“万户伤心生野烟，百官何日再朝天？秋槐冷落空宫里，凝碧池头奏管弦。”皆出自王维《凝碧诗》，王维当时被安禄山拘禁于菩提寺，听闻安禄山残酷无比的行径而作此诗。在此，阮大铖恰当引用，将国破家亡景象所生的悲愤之情表达出来。

总之,《燕子笺》的下场集唐诗,在内容上贴合剧情,情感上契合剧中人物之感情,形式上整齐协调,结构上完整连贯,达到了极高的艺术水准。

三、结论

《燕子笺》中上、下场集唐诗,并非完全引用唐诗,其中也有一部分因剧情需要而巧妙化用、合用或适当增删、改换字集唐诗,以尽可能做到完美契合,达到极高的艺术效果。如第三出下场诗第三句将白居易“丝纶阁下文章静”中“阁下”改为“退食”;第十三出第四句引钱起《登刘宾客高斋》“谁道门生隔绛纱”中“谁道”改为“肯使”;二十出将卢纶《和张仆射塞下曲》“单于夜遁逃”中“单于”改为“哥舒”;二十五出首句集王维《秋夜独坐》“独坐悲双鬓”中“独坐”改为“牢落”,此类例子还有很多,作家为使诗歌与故事情节高度吻合,改换其中个别字词。又如第七出下场诗第四句借用刘禹锡《竹枝词》“等闲平地起波澜”,为与前句形式整齐,将其改为五言诗“平地起风波”;十四出下场诗第四句“悬知独有子云才”中删去“悬知”;二十出下场诗三四句合用并稍稍改动郑启《严塘经乱书事》“汉家麟阁待英雄”等,为所集四句诗成为一整齐的五言诗,读来朗朗上口,作者合用或删除所集原唐诗。戏曲中集唐诗并非纯粹地、原封不动地搬用原诗句,而要随时根据具体剧情灵活集结诗句,以更好地体现戏剧的艺术性与表演性。虽然戏曲中集唐诗的方式非阮大铖所创,但具有文人士大夫崇雅心态的他,凭借其杰出的诗歌才能与较高的音律造诣将唐人两句高妙地集成诗,以雅化曲词,体制规范整齐,且与戏剧浑融一体,增加作品的文学性,提升戏曲之品格。可以说,《燕子笺》中将其运用地恰到好处。

参考文献

- [1] 徐朔方,孙秋克.明代文学史[M].浙江大学出版社,2006:200.
- [2] 戴健.明代戏剧中的“集唐”现象与唐诗传播[J].江海学刊,2011(4):197-201.
- [3] 周忠诚.阮大铖戏曲中集唐诗研究[J].淮北职业技术学院学报,2010(2).
- [4] 袁行霈.中国古代文学史[M].高等教育出版社,2005:111.
- [5] 梁春燕.从《燕子笺》看阮大铖传奇的艺术特色[J].西安航空技术高等专科学校学报,2009(2).
- [6] 同[3].
- [7] 肖阿如.<长生殿>的下场“集唐诗”探析[J].四川戏剧,2015(4).

On the Poems of Tang Dynasty in Ruan Dacheng 's "Yan Zi Jian"

Yang Wei

Literature and Journalism, Chongqing Technology and Business University, Chongqing, South 400067

Abstract: The drama is a collection of Tang poetry, refers to the script, through the reference, the use of Tang poetry, Tang poetry into the text, increase the text readability, enhance the drama of the elegant features, but also to a certain extent, promote the development of drama, Opera to create a suitable mood to improve the literary character of the work. Ruan Dacheng is the outstanding opera in the late Ming Dynasty, one of its most representative works of opera "swallow" set of poems of the twenty poems, all seven poems, including poems 3, 19 poems. This paper analyzes the situation of the poems of Tang Dynasty in the poems of the swallows and the reasons.

Keywords: set of Tang poetry; Ruan Dacheng; Yan Zi Jian

作者简介: 杨炜, 女, 汉, 陕西渭南, 重庆工商大学古代文学硕士研究生, 中国古代叙事文学方向研究。