

观音题材戏曲的人世情怀

——明人张大复《海潮音》论略

曾果果

摘要：《海潮音》描写汉化观音“证无上菩提”的历程，宣扬观音信仰和佛法神通，宗教色彩比较鲜明，但其思想与社会生活蕴涵远远超出宗教范围，并非“封建迷信思想的工具”之贬词所能穷尽，止恶修善——关心民瘼、揭露暴政、鞭挞佞道昏君，以佛言孝——把儒学的孝亲与佛学的普度众生、利乐有情统一起来是其思想与社会生活蕴涵的重要层面，这些蕴涵是此前同类题材的剧作所不具备的，针砭时弊并直指封建皇帝的批判精神和关怀众生、导人向善的主题取向具有积极的思想意义和社会价值，这奠定了此剧在我国观音戏曲中的突出地位。

关键词：观音；海潮音；张大复；宗教剧

《海潮音》是明末清初曲家张大复的传奇，清初高奕的《新传奇品》已有著录，张大复《寒山堂曲谱·仙吕犯调》收录了该剧【皂花莺】、【皂莺花】两支曲子，见于今传本第二十三出^①，可见此剧在张大复撰写《寒山堂曲谱》前已完成，但具体完成于哪年已经难以确考。

也许是我所见未广，到目前为止，仅《海潮音小识——敬与〈古典戏曲存目汇考〉作者庄一拂先生商榷》等少数文章就《海潮音》的题材来源作过专门探讨，对《海潮音》的思想与社会生活蕴涵及其在我国宗教剧中的地位少有人作专题论述，这或许与学界长期以来对宗教戏曲的偏见有关。有论者指出：“正因为佛家思想禁锢着他的头脑，使他的作品远逊于和他同时的大作家李玉等人，达不到较高的意境，却成了封建迷信思想的工具。”^②说张大复的传奇创作成就不如李玉等人高，应该说大体不错，但说佛教思想禁锢着张大复的头脑，致使其剧作“成了封建迷信思想的工具”，则未必准确。张大复现存剧作9部^③，与佛教有关的仅有《醉菩提》和《海潮音》，其余7部只是杂有分量不等的道教成分，用“封建迷信思想的工具”来论定两部佛教剧恐怕亦非的评。《醉菩提》刻画“非僧非俗”的疯癫和尚济公，彰显僧人喝佛骂祖、嗜酒食肉的反叛精神，肯定人的合理欲望，昭示了晚明清初佛教进一步世俗化，被压抑的人性有所觉醒的时代精神，似很难给它扣上“封建迷信思想工具”的帽子，为观音菩萨树碑立传的《海潮音》中也并非宣扬“封建迷信”所能穷尽。

《海潮音》写西竺国国王妙庄王次女妙善因指责被妖道所迷惑的父王以“邪行淫杀”的方式求一己之长生是“不仁”、“残暴”，被逐入白雀寺为尼，历经磨难，终于在香山寺得道证果，修成“大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨”的故事，不但弘扬了如来佛法，同时也

①《寒山堂曲谱》所收的两支曲子与今传钞本第二十三出中的两支曲子文字上小异。本文所论以及引《海潮音》文字皆据《古本戏曲丛刊》第三集第十函本，上海商务印书馆1957年影印版。下引此剧文字不再出注。

②周妙中：《清代戏曲史》，中州古籍出版社1987年，第29页。

③多数学者认为张大复现存剧作有10部，但笔者认为《如是观》并非张大复所作，因《如是观》的著作权问题与本论题无关，不赘。

宣扬了唐代以来在我国民间广为传播的汉化观音信仰和汉化观音崇拜^①,宗教蕴涵显而易见。

需要指出的是,宗教蕴涵并不等同于“封建迷信”,且此剧的思想与社会生活蕴涵已经超出宗教的范围,剧作把宗教生活与朝廷政治联系起来,对罔顾民生的不良政治和昏庸残暴的君主进行抨击,思想与社会生活蕴涵有着相当的丰富性、深刻性和鲜明的时代性,富有积极的社会意义和较高的思想价值,这些蕴涵是此前的观音戏曲所不具备的,这就奠定了此剧在描写观音菩萨的系列戏曲剧目中的突出地位。

一、关心民瘼

渴望长生的妙庄王向“仙师”修罗刹求得“仙方”下令全国即日起进献童男少女,“如有隐瞒迟误者,军法从事”。对这一伤生害命、灭绝人性的行径,众大臣冒死苦谏,可妙庄王为堵众人之口,残忍杀害犯颜直谏的大臣。其次女妙善不忍见“大地众生苦”,含泪好言劝父王说:“淫杀”他人以求一己之长生是不仁之举,也是不可能达到目的的,修仙在仁慈济物,而不是伤残物命!妙庄王却认为女儿阻碍其“结仙缘”,故将其打入冷宫,然后又以“怀恨诅咒”为由将其贬入白雀寺为尼,直至将其绞死。然而,妙善至死不悔,始终坚持为身陷苦难的无辜百姓伸张正义,要拯救众生出苦海。当如来佛派善思菩萨接引功成行满的她归西“证无上菩提”时,已修炼成观音菩萨的妙善表示不愿意独自归西成佛道,而是要留在人间“历尽诸苦救众生”,因为“大地众生苦”并未解除,这显然是中国佛教所倡导的将自我世俗情怀泛化为利他的普世之情,亦即“利乐有情”的佛教情怀。

为了突出妙善“慈悲”情怀所包含的珍爱生命的意蕴,剧作的第十二出写在白雀寺为尼的妙善穿麻鞋布袜,持扁担板斧上山打柴,她看见青青新竹和茁壮成长的小树,打算砍些回去,但觉得它们就像青少年正在生长,不忍下手。一会儿又见乔松古桧,想砍些枝桠回去,转念一想:“他犹如人生暮年一样,我又不忍也。”她唱道:“见几处松儿桧儿,又怎忍把他余生去?兀的不难下手也么哥,兀的不难下手也么哥!”“我想草木皆天上命,你看,举手举足,打动我慈悲处。”这里包含着中国佛教“无情有性”的哲学判断和生态伦理思想,不但肯定人的生命的价值,而且赋予其他物种与人一样平等的内在价值。

《海潮音》宣扬佛法的场次并不少,这固然有“自神其教”的用意和作用,也可以说,这里确有“封建迷信”的成分,但如果探入内里,我们也会发现,剧作家借彰显神奇的佛法同时也表现了关心民间疾苦的人道主义情怀。例如,当妙庄王第一次开炉蒸童男以取其脑髓制“莲花饮”时,善思菩萨收伏的弟子圣婴大王显神通,致使放入甑内的童男“千滚不熟”,而且从蒸锅中跳出一个满身甲冑的小厮来,打碎了残害儿童的罪恶的锅灶,360名童男得以幸免于难;当妙庄王第一次炼“海棠丹”——欲玩弄奸淫少女时,帐中的少女突然变成了七八十岁的老和尚,致使360名少女免遭侵害。又如,当妙庄王受修罗刹蛊惑将全国僧人绑赴校场砍头,召开“铲头大会”时,如来混入众僧之中前来救度,他告诉即将就死的僧人,当刽子手屠刀举起时,齐声念“南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨”便有奇迹出现,众僧如其言,校场一时天昏地暗,刽子手的刀杖绳索均断坏,濒临险境的众僧得救。这种超自然的佛法当然只能是无力拯救自己的芸芸众生的“自我欺骗”,但不能否认,它又是佛教慈悲情怀的具体体现,它指向的是“止恶修善”——阻止残害百姓的恶行,救苦救难,普度众生,让无辜的百姓逃脱魔掌,幸免于难。

值得注意的是,在描写观音菩萨的系列戏曲剧目中灌注这一精神意蕴的首先是张大复。在张大复之前,我国戏曲舞台上已经有十多部剧作塑造过观音的形象,其中,以观音为主人公或主要人物之一的剧目有:元明之际无名氏的杂剧《观音菩萨鱼篮记》,明代僧人湛然的杂剧《金渔翁证果鱼儿佛》,明无名氏传奇《观音鱼篮记》(又名《鲤鱼精鱼篮记》),明罗懋登的传奇《观世音修行香山记》等^②。《观音菩萨鱼篮记》写观音菩萨奉释迦之命幻化为提篮卖鱼的美少女前去度脱贪恋荣华富贵的洛阳府尹张无尽出家,

① 观音,亦称观世音、观自在、光世音等,原为印度佛教中的男身菩萨,关于其身世、神通有多种不同说法。两晋之前,我国佛教承袭印度佛教信仰,观音菩萨像多为男身,从南北朝开始,我国有女身观音造像出现,隋代初年还曾有女面而唇留短髭的音像,至唐代观音已完成由男变女的汉化过程,定型为形如唐代贵妇的女身,而且相传其为妙庄王之女,一心向佛,舍身救父,证道于河南嵩山附近的香山寺,主“大慈大悲救苦救难”,自此成为我国佛教崇奉的“四大菩萨”之一。戏曲舞台上的观音一律为汉化的女身形象。

② 清初范希哲《鱼篮记》传奇,又名《双错叠》,因男女主人公相遇于鱼篮庵而得名,并非描写观音菩萨的宗教剧。

富贵荣华皆虚幻，出家修行才是正确选择，是该剧的主要蕴涵。《金渔翁证果鱼儿佛》通过平日以鱼买醉不肯信佛的渔夫金婴被鬼卒押入地府，见生前打鱼杀生者在阴间受罪的情形，终于皈依佛门，以恐吓的方式宣扬“戒杀生”的戒律和信佛念经的信仰。《观音鱼篮记》写玉皇殿前瑶池内的“金线鲤鱼”酷爱风流，潜入豪门金府园池，吸金宠之女金牡丹之唾，变成与金牡丹一样的美女，冒名与书生张真幽会，金府出现真假两牡丹，连包拯的照妖镜也无法区分孰真孰假，作祟的“金线鲤鱼”最后被南海观音收入其鱼篮之中。以妖精善于变化为戏是此剧的宗旨，同时也描写了观音菩萨降妖伏怪的神通。这几部剧作均不含关心民瘼、救苦救难，止恶修善的人道主义精神。

明传奇《观世音修行香山记》与《海潮音》一样都属于为观音菩萨树碑立传的“传记剧”，描写妙庄王之女妙善出家修道，在香山寺终成正果的历程，观音菩萨的坚定信仰和无边法力也是《观世音修行香山记》的重要内容。《观世音修行香山记》有万历刊本传世，可见它创作于《海潮音》之前。从题材选择、人物设计和剧情建构来看，《观世音修行香山记》对《海潮音》的创作有明显影响，现存《海潮音》抄本亦使用《香山记》的剧名^①。因此，这两部剧作最具可比性。通过这一比较，我们能够发现《海潮音》在思想蕴涵上的创新性、丰富性与深度，也更能准确地把握《海潮音》在观音戏曲中的突出地位。

《观世音修行香山记》的布道热情远远高于《海潮音》，这从两点可以见出：其一，《观世音修行香山记》中的妙善之所以受到父亲妙庄王的打击迫害，原因在于妙善不从出嫁成婚之父命，而是坚持要削发为尼。而《海潮音》中的妙善之所以受父王打击迫害，是因为妙善指责并力图阻止父亲“邪行淫杀”的恶行，要拯救落入魔掌的无辜百姓，她是被父亲驱逐到白雀寺为尼的，剧作的重心显然不在于宣扬出家思想；其二，《观世音修行香山记》第二十五出全文抄录《妙法莲华经》卷七之《观世音菩萨普门品》，由妙善一人念诵，布道热情高涨。《海潮音》中没有这一纯粹的布道场次，而是腾出篇幅描写妙善的抗争和妙庄王的最终觉醒，可见《海潮音》宣扬观音信仰和观音崇拜的力度远不及《观世音修行香山记》。

《观世音修行香山记》同样描写了佛祖和观音（妙善）的法力神通，但这些法力神通并非用于拯救苦难中的人民。剧作的前半部写妙庄王提出除非桃花菊花一起开放才允许妙善出家，否则就必须嫁人，佛祖知道妙善乃“西天正法明王”，故大显神通使桃菊同芳，以遂其出家为尼之志。接着写妙庄王派人放火焚烧寺庙，欲逼女儿还俗，妙善咬破手指，狂风暴雨立至，大火熄灭。其后又写妙庄王命御林军将妙善绑赴京城斩首，修成正果的妙善刀枪不入。这些法力神通“自神其教”的用意和作用十分明显，但并不包含《海潮音》中的法力神通所蕴藏的关心民瘼、普度众生，救苦救难的人道主义精神。同样，在杂剧《观音菩萨鱼篮记》和传奇《观音鱼篮记》中观音菩萨的法力神通也不包含这样的人道主义精神。

二、揭露暴政

在《海潮音》中，以妙善（观音）为代表的佛教圣徒所面对的邪恶势力是以“仙师”修罗刹为代表的“妖道”，然而，值得注意的是，修罗刹的所有恶行都是通过妙庄王得以实现的，也就是说，修罗刹把邪恶的意图变成了西竺国的国家意志和国家行动，代表正义和良善的妙善（观音）面对的也就不仅仅是“妖道”修罗刹，而主要是妙庄王的暴力统治和黑暗政权。

妙庄王为了一己之私，不断动用手中的权力，颁布一道又一道令人发指的“令旨”，欲蒸煮数百儿童，奸淫大批少女，杀害谏臣，绞杀劝诫他的女儿，屠戮禅门，真的是“枉杀邪行，弥天造业”。对于妙庄王的残暴统治，剧作给予了大胆的揭露。第五出有这样一个片段，不忍见大批国人死于非命的妙善来见父王说：“父王伤残物命，杀害谏臣，孩儿见此不忍，特来苦谏。”妙庄王说，那些大臣妨碍我结仙缘，不杀不足以警众。妙善说：“神仙修炼要仁慈济物，清静无为，未闻以邪行枉杀而能长生者。况（夺）人之命而欲延我长生，可为仁乎？听邪人之外教，伤君臣之大和，可为义乎？屈天子之尊，反下黄冠而拜，可为礼乎？政治一废，外邦起谋，国乱身危，可为智乎？邪人加之以师礼，直臣责之以重刑，邪正不分，赏罚倒置，可

^①《古本戏曲丛刊》第三集第十函本所影印的《海潮音》旧钞本首页的边框右侧有“香山记”字样。

为信乎?五伦皆失,三纲不正,妄言神仙,岂不误耶!”妙善质问道:“你既修行,残暴焉望长生?”^①剧作明确指出,妙庄王“邪行枉杀”的统治是残暴的,这种黑暗统治完全失去了继续存在的伦理依据。剧作还用较大篇幅描写妙庄王对女儿妙善的残酷迫害,他几次要将妙善“推出斩首”,第十七出又写妙庄王屠杀全国僧人,强迫尼姑嫁人,白雀寺中的尼姑都逃回家中去了,在此修行的妙善无处可逃,只得独自进深山打柴化斋度日。一日,妙庄王携修罗刹等到郊外打猎解闷,恰遇妙善挑水化斋,国王怒斥妙善是“贱人”,不该做乞丐,让他蒙羞,赐其自尽。妙善回答说,希望父王“消魔障,破昏蒙”。修罗刹抓住这句话挑唆说:“你是大王魔障,怎反骂大王昏蒙?”妙庄王大怒,令近侍立即将妙善绞死。妙善被绞死,妙善的母亲日夜啼哭,致使双眼哭瞎,这位痛不欲生的皇后不但痛责妙庄王是“天杀的昏君”,而且扑上去撕咬妙庄王。这类描写在剧中还有很多,旨在揭露妙庄王是何等昏庸,何等残暴,何等可恨,他的残暴统治给人民包括他自己的家人带来了多大的痛苦。

这一蕴涵也是此前描写观音菩萨的剧作所不包含的。《观世音修行香山记》中的国王也是很残暴的,但他只是针对女儿妙善个人,并无动用国家机器,残害大批童男、少女,杀害进谏大臣,屠戮禅门的残暴之举,而且,《观世音修行香山记》中的妙庄王之所以如此残忍地对待妙善,是反对妙善出家修行,而妙善却执意要削发为尼,借此凸显的是妙善出家修行的决心和意志,宣扬的是佛教的出家思想,并不包含揭露暴政的政治蕴涵和批判精神。

三、鞭挞佞道昏君

道教主长生,有的支派宣扬通过服食丹药或男女交接的房中术使肉体长生不死,这很切合已经拥有大富大贵的人生,希望永远享受快乐的皇帝的需要,因此,我国古代——特别是明代以来,佞道服食的昏君并不少见,他们宠信进献“长生仙方”的道人,或服食“仙丹”,或迷恋“阴阳采补”的房中术,沉湎于女色淫乐,给国家、社会造成巨大危害,也使自身深受其害,有的甚至中毒身死。明代皇帝多数迷恋服食丹药和淫乐无度的房中术以求长生,致使许多落职大臣、道士以献“仙方”、“房中秘方”、“仙药”得到封赏,其中,以世宗朱厚熜为最。他宠信龙虎山上清宫道士邵元节等“以左道术蛊惑圣聪”的“妖人”,服食丹药,自乱其政。据沈德符《万历野获编》“释道”、“佞幸”等条目记载,明代万历年间的皇室也是如此。崇祯年间已有剧作行世的张大复对此应有深刻记忆,他在《海潮音》中鞭挞佞道服食的昏君当是有感而发。

《海潮音》中的妙庄王就是佞道昏君的典型,剧作对其宠信妖道,服食丹药,迷恋房中术,自乱其政的行为进行了有力的鞭挞。剧中的修罗刹就是“以左道术蛊惑圣聪”的“妖人”的典型,他“家住深山几百年,修成身外一灵丹”,因见妙庄王国中“邪气太重,魔障可入”,于是扮作云游道人来见。妙庄王欲求长生不老之方,修罗刹便“把些旁门外道,障眼之法,弄得他昏头答脑,少不得山河也是我的,王后公主也是我的。”妙庄王一心想长生不老,又十分迷信仙方、丹药,故对其言听计从,不惜杀生害命,割爱分情,导致大臣离心,骨肉分离,民怨沸腾,几乎亡国。

同时,剧作还揭露了妙庄王迷信并服食丹药的蠢行对其自身的戕害。第二十六出写妙庄王全身长毒疮,医药无效。已经有所醒悟的妙庄王说,这是因为吃了修罗刹的“瑶池黑枣”,“毒种心苗,魔乱心缘,昨日见无数恶鬼前来索命。”妙庄王突然发病晕倒,若不是观音(妙善)捐躯救度,其生命不保。剧作通过对妙庄王佞道服食的蠢行的揭露,对历史上佞道误国的人主进行了鞭挞,富有积极的政治蕴涵和思想意义。

这一蕴涵也是此前同类题材的剧作所不包含的。例如,《观世音修行香山记》中就没有“妖道”这一角色,其中的妙庄王并无追求长生,宠信“妖人”,服食丹药,误国害己的行为,该剧并不包含鞭挞佞道服食昏君的蕴涵。《海潮音》增设“妖道”修罗刹一角,不只是表现了作者个人扬佛抑道的宗教思想取向,更重要的是把矛头指向了佞道服食的昏君以及“以左道惑主”的“妖人”,丰富了剧作的思想蕴涵,深化了剧作的题旨,也强化了剧作的现实性和批判精神,使剧作富有更加积极的思想意义和更普遍的社会价值。

^①钞本错别字较多,这里对个别字句作了改动且有删节。

四、彰显孝道

孝道是《海潮音》的重要蕴涵。妙庄王不但将好心劝告他的女儿妙善打入冷宫，贬入寺庙为尼，而且残忍地将其杀害，然而妙善信从“天下无不是的父母”的教条，始终恪守孝道，在灭绝亲情的父亲毒疮发作之时，已经修得菩萨行的她毅然砍断自己的双手熬成“灵水”拯救了父亲。在母亲双目失明时，她抠出自己的双眼让人煎成药汤使母后重见光明。她捐躯孝亲的义行让人动容。剧中肯定了子女对父母的孝敬，这种孝敬是不念旧恶的，而且是自我牺牲式的。除此之外，剧作还用不少场面和细节凸显了妙善的孝行。例如，当父亲下令将妙善驱逐到离皇宫百里之外的白雀寺为尼，而且下令“永远不得相见”时，妙善虽然非常痛苦，但他并无怨言，而是很有礼貌地说：“让孩儿拜别父王”，到白雀寺之后，她不但经常挂念慈母，同时也挂念父亲，希望父亲尽快醒悟，不再受妖人魔障。在父亲令其自尽时，妙善也没有因此而怨恨父亲，而是说：“此身乃父母之身，今日交还父王有何不可？”显示了她作为女儿柔顺的一面。

然而，剧作在肯定妙善大孝的同时，却又否定了与“孝”紧密相连的“顺”，妙善就是因为劝父亲不要相信妖道修罗刹的蛊惑残害儿童、少女，杀戮大臣而与父亲发生冲突的，她指责父亲残暴，激怒了父亲，被赶出家门，后来父亲又逼她回宫嫁给修罗刹的弟子武魔，她坚决不从，为此而被赐死。剧作凸显了妙善外表柔顺，内里刚烈，止恶导善，宁死不屈的性格，妙庄王斥之为“忤逆”，正是这种可贵的“忤逆”性格显示了妙善顽强的抗争精神和对孝道的新的理解——通过抗争消父王之魔障，破父王之昏蒙才是大孝，相反，一味顺从陷入魔障的父亲，不仅背弃社会道德准则，也是对孝道的背离。剧作最后写父亲觉醒，认同妙善的认识和选择，说明剧作家所肯定的“孝”是有原则的，父母并非永远都是正确的，对父母错误行为的一味顺从并不是真正的“孝”，这就对传统的家庭伦理有了新的理解，深化丰富了传统孝道的内涵。

在此前同类题材的剧作中只有《观世音修行香山记》表现了已经证得菩萨行的观音捐躯救父的孝行，这与《海潮音》中所表现的孝行有大致相近的蕴涵。但是，《观世音修行香山记》中的妙善“忤逆”父亲的原因不在止恶导善，伸张正义，而是不从出嫁成婚的父命，坚持自己出家修行的选择，虽然这也是坚守，也是反抗，但其中的思想蕴涵与《海潮音》中所描写的孝道的蕴涵有浅深之别和积极与消极之分。

佛教主张独身出家修行，这被坚持“不孝有三，无后为大”的儒者斥为不孝，中国佛教为了融入主流文化，力图调和佛法与孝道的矛盾，以佛言孝，断手抠眼以孝亲的汉化观音便被打造成出家修行与坚守孝亲之道并行不悖的典型。《海潮音》虽然和《观世音修行香山记》一样都以佛言孝，但《海潮音》中的观音（妙善）将捐躯孝亲的孝行与普度众生、利乐有情的佛性统一起来，亦即把儒家的孝亲观念与佛教的爱一切众生的佛性统一起来，更符合中国佛教精神。

综上所述，《海潮音》虽然选择了前人反复描写过的宗教题材，为观音菩萨树碑立传，其中确实存在宣扬出家思想和鬼神灵异等封建迷信的成分，这些是应该予以否定的，但应该看到，张大复对这一传统题材进行了必要的改造，其布道热情并不是很高，而现实性则很强，其鞭挞邪行淫杀的暴政和佞道服食昏君的批判精神，关心民瘼，救苦救难，大慈大悲，止恶导善的人道主义情怀是此前同类题材的剧作多不具备的，这使得这部宗教色彩浓厚的剧作具有丰富的思想与社会生活蕴涵，不乏积极的思想意义。援入鬼神灵异成分是我国古代戏曲创作的普遍现象，像《窦娥冤》、《牡丹亭》那样的名著也有鬼魂托梦、天人感应、死而复生、人鬼杂出、阴阳交通的迷信成分，我们不能因此就将其一概抹倒，而应秉持科学审慎、实事求是的态度，深入发掘其丰富而深刻的蕴涵，尽量对其价值和意义作出公允客观的评判。

●作者简介：曾果果，武汉大学艺术学系博士生，贵阳学院讲师；湖北 武汉 430072。

●责任编辑：何坤翁