

吳梅評傳

王卫民 著

图书在版编目 (C I P) 数据

吴梅评传/王卫民著. —石家庄: 河北教育出版社,
2002.10
ISBN 7-5434-4671-5

I. 吴... II. 王... III. 吴梅—评传
IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 023112 号

书 名	吴梅评传
作 者	王卫民 著
责任编辑	孟保青
装帧设计	牛亚勋
出版发行	河北教育出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)
印 刷	山东新华印刷厂德州厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	10.625
字 数	249 千字
版 次	2002 年 10 月第 1 版
印 次	2002 年 10 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5434-4671-5/I·769
定 价	13.80 元
版权所有	翻印必究

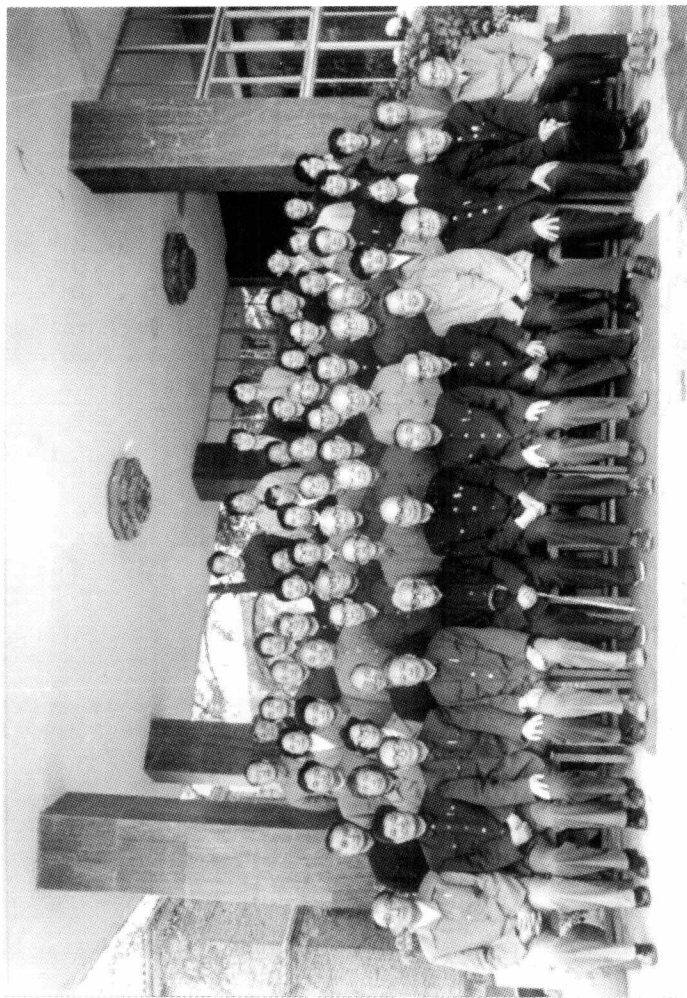
吴梅像

吴梅便装照

吴梅与二子涑青

1984 年纪念吴梅诞辰 100 周年学术讨论会全体与会者合影

纪念吴梅诞辰 110 周年暨第五次全
国近代戏曲学术研讨会主席台一角

本书作者王卫民与吴梅长孙吴麟(左)

瞿安日記卷一

長洲吳梅

往余主講北雍嘗作四冊日記癸亥南歸不復載筆今
歲年未東北攝兵天未厭亂不知所屆金陵絃誦之地
或有移國瓦解之虞我影家街詩聲風鶴文人結聚老
老而彌篤隨所聞見疏記於此不遑言父也

舊曆年未九月朔晴是年余四十八歲余生於道光緒十
年甲申中七月朔又二十二日年午時二十八歲乃宣統
辛亥是年清亡自以先占重望不敢妄希仕進南北授
徒聊以糊口自癸亥之秋移硯南都迄今十載其間一
述游東在丁卯八月兩至海上票六館總無可紀述今
年八月日本襲我瀋陽道路傳聞公私塗炭今之所謂
政府者方徬徨無措而佐臣保兵艦已陸續駛至海上

初四日的晚，早赴投監試題為中山狼劇，致楊志浦春
 假佳，下午第二場至四時畢，即將各卷閱畢，評定分數，
 於是，一學期結束矣。九默居末略談，渠為介子歌，
 謹欲在介子一則，始余嘗与把初吉之地，有難色，因略
 告之，乃囑以詩，致意如舊，摺紙某幅，扇頁各數事，筆
 蹟上清，繕兵，白雲生來，諧桃光扇，撫兵折，桃燈伴之，
 五亭初燃，瑞律度，終有豎路，不如舊，惜何若，意未必如
 余辭的也，今就所知者，計桃光扇凡約書，摺譜者三折，
 新翠倚扇，題畫也，余作譜者，聽科撫兵投，轅亦有三折，
 上及引鳳，非有公譜之作，亦不知存佚，何如，深為可惜。

主十一時脫稿，恐散失，錄諸日記中。

黑峰唇 旗奉年身射潮竿發餘號拍操弓試馬鼓角斜
 陽下 掛壁兒 上尺罪藏虎頭燕 領如畫奔男兒走偏天
 瀟瀟騎人飛食肉風雲叱咤報國恩 一腔熱血伴灑
 極亮 依有中 原豺虎亂如麻 鄰鄰蛇伺龍插鳳 廟帝王家
 有何人 物王報主首把戎旗 拿那舊鈔些老將 還士皆

目 录

前言	(1)
第一章 生平思想	(4)
一 孤苦的童年	(5)
二 坎坷不平的科举之路	(7)
三 激昂的爱国热情	(11)
四 开封之行与修蒲林巷新居	(15)
五 南京上海任教	(19)
六 北京大学任教	(22)
七 东南大学任教与广州之行	(26)
八 爱国热情重新燃起	(30)
九 避寇内地	(35)
第二章 戏曲创作	(42)
一 辛亥革命前的剧作	
——《风洞山》、《袁大化杀贼》与《轩亭秋》	
.....	(43)
二 辛亥革命后的剧作	
——《镜因记》、《落茵记》与《双泪碑》	… (58)
三 自选自编的代表性剧作《霜崖三剧》	
——《湘真阁》、《无价宝》与《惆怅囊》	… (67)

	四 关于《绿窗怨记》、《东海记》与 《白团扇》	(93)
第三章	曲律研究	(101)
一	奠定曲之成学的《顾曲麈谈》与《曲学通论》	(101)
二	填写南北曲的工具书《南北词简谱》	(117)
三	曲律研究的目的在于指导实践	(128)
第四章	曲史研究	(134)
一	总揽全局的《中国戏曲概论》	(134)
二	篇幅众多的戏曲序跋	(146)
三	《元剧研究》与《曲海目疏证》	(154)
四	《霜崖曲话》及其它曲话两种	(159)
第五章	藏曲校曲与谱曲唱曲	(166)
一	藏曲与校曲	(166)
二	谱曲与唱曲	(175)
第六章	诗词散曲创作	(180)
一	编年言志的《霜崖诗录》	(180)
二	吐哀乐于寸心的《霜崖词录》	(190)
三	异峰突起的《霜崖曲录》	(197)
第七章	《词学通论》与《辽金元文学史》	(207)
一	律论与史论并重的《词学通论》	(207)
二	开拓新领域的《辽金元文学史》	(219)
第八章	一代师表 桃李满天下	(225)
一	终身执教 专心致志	(226)
二	传授昆曲 不遗余力	(237)
	吴梅年谱（修订稿）	(245)
	吴梅研究资料索引	(320)

前 言

我国的传统戏曲是一种综合性很强的艺术。它的唱词是诗词的变体；故事情节大多取材于小说；宾白与散文或骈文相近。至于歌唱、表演、化妆、道具等无不具有音乐、舞蹈、美术的性质。从事创作和研究它的人没有多种多样的知识，不了解制曲、谱曲、度曲、演曲的客观规律，要想创作出案头场上俱工的剧本，或把这门学问阐发得尽善尽美，那是不大可能的。在我国戏曲发展的历史长河中出现了数以百计的戏曲大家。有的以制曲见长，有的以曲论见长，有的以曲史见长，有的以谱曲见长，有的以演曲或唱曲见长，有的以藏曲或校曲见长。集二、三特长于一身的大家已屈指可数，集四、五特长于一身的大家更为罕见。然而在昆剧衰落的清末民初却出现了一位集制曲、论曲、曲史、藏曲、校曲、谱曲、唱曲于一身的戏曲大师。他，就是南社重要成员、本书研究的对象吴梅先生。

吴梅（一八八四～一九三九），字瞿安，一字灵鹑，晚号霜崖，别署瞿庵、癸鑫、崖叟、逋飞、呆道人等。祖籍江苏长洲（今并入吴县）。他一生主要从事于戏曲创作、研究和教学

工作，同时在戏曲的其它方面也作出了突出贡献。制曲方面，他一生共创作了十四个剧本，为当时人们最推崇的一位传奇杂剧作家。曲律研究方面，他继承王骥德、李渔等前人的研究成果，结合自己的艺术实践，全面而系统地论述了制、谱、唱、演的艺术规律，为曲之成学奠定了基础。曲史研究方面，他上自宋元，下至明清，统盘考察了中国戏曲的发展、变化、流派，并对历代作家作品加以评价，为当时与王国维齐名的曲史大家。藏曲方面，他南北搜索，晨抄冥写，收集了大量孤本珍本，为当时首屈一指的藏曲大家。校曲方面，他校订曲本一百五十余种，选择之精，校订之善，远迈于臧晋叔《元曲选》和毛晋《六十种曲》。谱曲方面，他为许多传奇杂剧打了声情并茂、宜唱美听的歌谱，使一些案头名剧在舞台上焕发青春，为当时的谱曲大家。唱曲方面，他继承昆曲正规，言传身教，带动并培养了一批昆剧演员和业余爱好者，为昆剧的振兴贡献了毕生力量。教学方面，他率先把戏曲搬到大学讲堂，南北任教二十余年，培养了一大批词曲专家，有力地推动了古代戏曲研究和教学工作。另外，他在词学研究和创作方面也有很深的功力，是一位著名的词学专家。

当时人们都十分尊敬地称他为曲学大师、曲学祭酒。但是自从去世以后却默默无闻，很少有人提及，甚至一些研究戏曲的青年学者都不知道他的名字。这是一个历史的教训。为什么会出现这种情况呢？我认为有以下几个原因。第一，吴梅主要从事于旧体文学的研究和创作。当时新文学蓬勃兴起，旧文学迅速衰落，特别是“五·四”以后，新文学占据了盟主地位，旧文学被挤到狭小的一隅，几乎为之淹没。而在旧体文学中人们又以诗、词、文、赋为正宗，把戏曲当作“小道”看待。正宗尚无地自容，“小道”岂有立锥之地！第二，被正统文人蔑

视的戏曲当中，吴梅从事的创作是传奇杂剧，研究工作又偏重于曲律。这一切都是为昆剧服务的。当时昆剧已衰落到了谷底，寥寥无几的班社根本无力排演新剧。他创作的剧本很难搬上舞台，曲律著作也很少有人问津。第三，在相当长的一段时间里，古典文学研究大多以清朝中叶以前为主，现代文学研究又以“五·四”以后为主，于是清末民初的文学便成了一片空白。作为这个时期之一的吴梅也随之消失在茫茫的沙漠之中。

本书试图把这位戏曲大师介绍给今天的读者，让人们了解他一生的思想状况和在戏曲创作、理论研究、教学等各方面的突出贡献，以恢复他在戏曲史上的地位，并从中汲取有益的经验教训。笔者力求从历史发展的角度，以实事求是的态度来评述。但是，由于能力有限，不足之处在所难免。它倘能作为一块砖而引出更好的玉来，那么本人的愿望也就达到了。

本书是在编成《吴梅全集》、《吴梅年谱》基础上写成的。在搜集资料和写作过程中，吴梅先生的二儿媳邹韵湄、三儿媳邹斯萃、四儿媳韩洁贞提供了不少材料和情况；吴梅先生门生任中敏、唐圭璋、王季思、李一平、钱南扬、常任侠、万云骏诸先生，或介绍情况或提供资料，也都给予了力所能及的支持。本书写成之后，由于学术著作出版困难，前后拖了多年，几经周折，由柳无忌先生慷慨解囊，才作为“南社丛书”之一问世，遗憾的是上面提到的家属和门生都不及见了。最近，我把该书又加以修改并增添部分内容，连同《吴梅全集》、《吴梅和他的世界》一并交河北教育出版社出版。趁此机会，特向曾经支持和帮助我的诸位前辈，诸位朋友，表示衷心的感谢。

1998年8月于北京蜃曲书屋

第一章 生平思想

要想知道吴梅一生的经历和思想状况，我们应该读一读他逝世前不久于一九三五年作的〔高山流水〕《自题霜崖填词图》一词。

半生落落守寒毡，写风怀弹尽商弦。无路诉相思，霜灯梦入壶天。惊心处锦瑟华年。旗亭去，还记双鬟按笛，泪咽尊前。似深秋戒露，独鹤唳荒烟。停鞭，欢场忍回首，花月地换了山川。衰鬓倚西风，水国饱听啼鹃。抱灵修几误婵娟。白门便，重问乌衣影事，陌巷凄然。算春愁酒病，哀乐付枯禅^①

这支词基本上概括了他自己坎坷的一生。作为一个受人尊敬的戏曲大师，为什么这样哀伤？又为什么这样凄怨？要回答这一

^① 见《霜崖词录》。以下所引诸词，凡不特别注明出处者，均见《霜崖词录》。

问题，我们不得不从他的童年写起。

一 孤苦的童年

(一八八四～一八九四)

一八八四年九月十一日（清光绪十年七月二十二日）吴梅生于祖籍长洲而世居苏洲大井头的一个官宦家庭。他的曾祖父名钟骏，字崧甫，号晴舫。一八三二年（道光十二年）状元及第，入翰林院。曾任湖南乡试正主考官，两次作浙江学督，官至礼部侍郎。他为官清正，颇得当时人们的称颂。门下学生中最显赫的有何绍基和“翰林四谏”之一的黄体芳等。他也是道咸年间八股文大作手，著作有十五种之多，可惜大都没有流传下来。现在能看到的有为梁章钜作的《制艺丛话·跋》和《集韵考证·序》等一些零星篇章和数首诗而已。钟骏去世的时候，正在福建学政任上，年不满六十。他有两个孩子：长子名清彦，字小舫；次子名清蔚，字幼舫。清彦乡试中举，荫承父亲的爵禄，官至刑部员外郎，卒年四十二岁。他有四个儿子；长子国楠，字晴孙；次子国梁，字崧孙；三子国桦，字通孙。吴梅的父亲为四子国榛，字声孙。国榛生于一八六五年，自幼聪慧，智力过人，诗词，文赋、戏曲无不精通。十七岁乡试，名列第七，颇得钟骏公的欢爱。可惜天不假年，竟在一八八六年仅二十二岁时便去世了。生前作有《尚絅堂骈文笺注》、《文选李善注所引书目考》、《冯梦亭义山诗笺纠谬》及《鹭勤斋诗集》、《续西厢》等。吴梅曾费尽心机想把这些著作收集起来刻板问世，但是仅找到八股文数篇，《鹭勤斋诗》残稿十几页，因数量太少，没能刻板，现在连这些文字恐怕也很难找到了。

当时的吴家是苏州煊赫有名的大户。但是吴梅诞生之前就