

陆萼庭 著

昆

KUNJU

剧

YANCHU

演出史稿

上海教育出版社

昆 剧

演出史稿

上海教育出版社

K
U
N
J
U
Y
A
N
C
H
U
S
H
I
G
A
O

陆萼庭 著

图书在版编目 (C I P) 数据

昆剧演出史稿 / 陆萼庭著. —上海: 上海教育出版社,
2005. 11

ISBN 7-5444-0093-X

I. 昆... II. 陆... III. 昆剧—舞台演出—戏剧史—中国 IV. J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第137131号

昆剧演出史稿

陆萼庭 著

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路 123 号 邮政编码: 200031)

各地新华书店经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 12.5 插页 6 字数 327,000

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—3,250 本

ISBN 7-5444-0093-X/J·0003 定价: 26.00 元

(如发生质量问题, 读者可向工厂调换)

昆劇演出史稿

奔走天涯

外拐監右足跟邊、

鞭行色

遙指

外隨前

剩水殘霞

外走中略對左隨身立直、

看左柳樹走上折柳枝、

擧杖隨意直、

呂曲八聲甘州又體春深離故家歎衰年倦體末引從左轉至右

跟外行至左上一流奔走天涯外拐豎右足跟邊左手一指

邊勢各對右下介挾左臂指右下側看又對副

側點頭副右手搭外左肩衝身亦看右一鞭行色外轉身對

下顧外點頭末蹙身看亦指右下科右足踏出

右足拐側豎右胸左手提左腰衣衝遙指外隨前勢右肩高

身看右上地末副在後傍作觀看介左肩低紐身慢看

至左上地末剝水殘霞外走中略對左隨身立直左手捏拳

副籍勢視科柳樹走外折柳枝鼻搖首

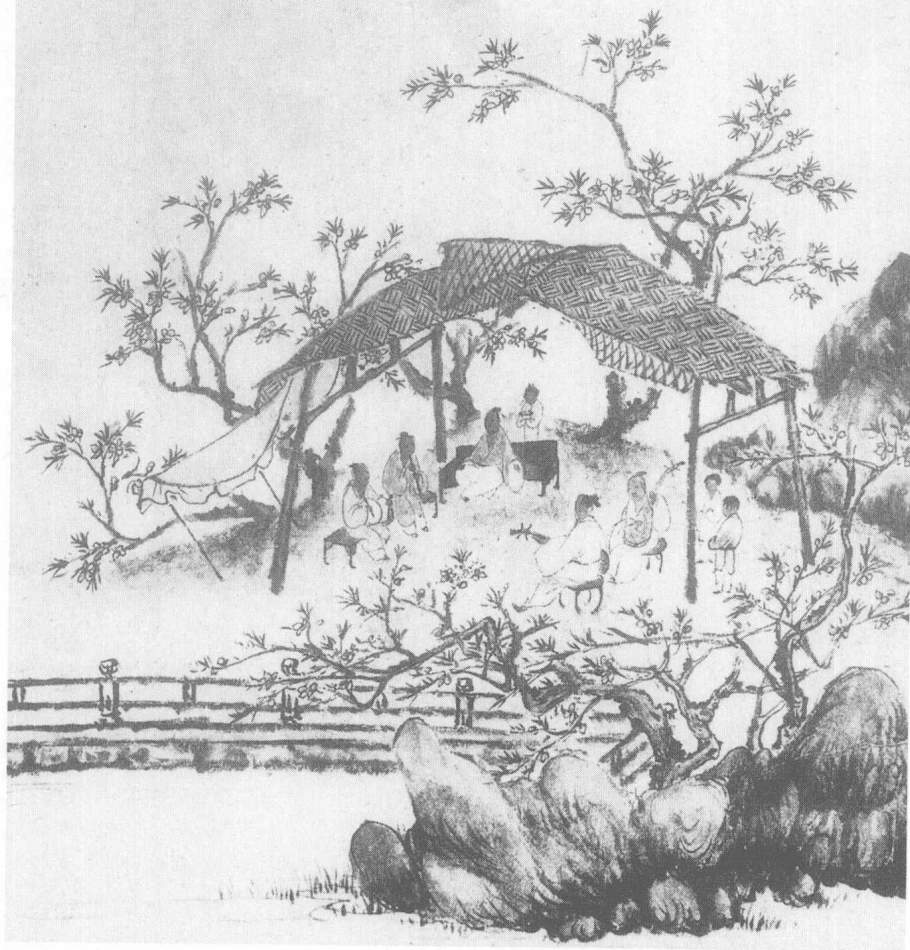
左介副看左柳樹走外折柳枝鼻搖首

擲地末立外右肩後外折柳枝鼻搖首

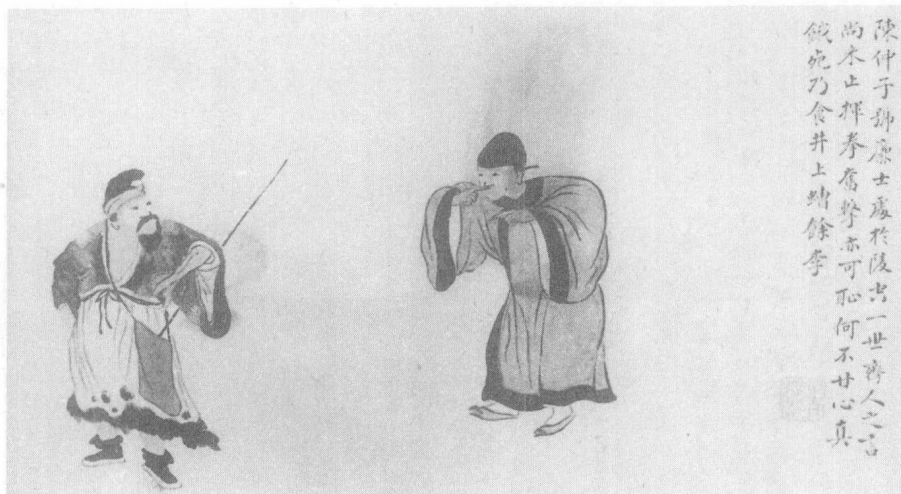
腰邊左手一指直指外折柳枝鼻搖首

弱衝身對外點首科副左手指柳頭對外訴式外折柳枝鼻搖首

度曲小桃园图

- 《度曲小桃园》，清华岳（新罗山人）绘。这幅画形象地描绘了士大夫度曲的排场。两旁坐着伴奏的，就是所谓清客了。

▲《太和记·仲子》

- 这两幅画是从清代道光时人所作昆戏画册中选出来的。《仲子》写齐人与陈仲子事，仲子由二面应行，有许多特殊的表现手法以刻画仲子之迂酸。《势僧》中之势利僧亦由二面饰演，其面容之恭谄谦倨，顷刻数变。两剧之表演艺术现均已失传。

▼《儿孙福·势僧》

►《白罗衫·贺喜》。画面写的是马大在路上碰见李二约往徐能家贺喜一段。两人都是左足著靴，右足拖鞋皮，行走时要显示伸进缩出的鞋皮功夫。

◀《万里图·打差》。与《贺喜》都是所谓“三花面(白面、副、丑)碰头”的戏。其舞台艺术均已失传。两帧为晚清人物画家胡三桥于光绪五年(1879)所制。苏州画家樊少云旧藏。

今再而三矣將來與先生相見未有何地
會之愧於輟識此語于末簡庶成夏
先生方罹憂患居白門而積勞成疾
先生居八十六第丁繼之寓書且以
題言甚切至禎年春衣敗絮荆棘
賴久廢茲先生之言為跋二十餘則

豐樂戲園

正月初七日戲

寫新別送哭折空痴送蟻玩錯招請
本場祠親書假池京箋夢申醫

初七夜戲

稱慶 歡暢 賞荷 負荆 掃松 描金風 書館 頭二本 別火 狐思 刀會 勢僧 踏月 三代 窺醉 榮錦

豐樂園仍起大雅老班添全角色日便開演
今將全班花名開列於後 付末李瑞福
老外吳錦山 又田成虎 老生張南
夏雙壽 又朱順福 官生陳寶城 又沈
書林 又周庚金 小生張榮春 又呂
奎 又孫永昌 大蘭張八駿 又顧大奎
白面陸祥林 又潘洪松 又朱瑞福
二面蔡善珍 又施茂 小蘭小西
華小四 老旦丁蘭亭 正旦呂金福
且小拍弟 刺旦金福 又夏巧福
李洪甫 又倪錦麟 文大角壽 五旦
葛十香 六旦吳松麟 六月邱增壽 六旦
海耳且小寶 耳且增龍 耳且雙林 耳且

▲ 昆曲俞派唱腔的开创者俞宗海(粟庐)画像(部分)。原画题《柳东渔隐图》，尹伯荃写真，冯超然补景，作于1916年。俞振飞藏。

▲ 上海张园(味莼园)。全福班晚期曾在其中老洋房安愷第剧场上演昆剧。

- 俞振飞《太白醉写》(即《惊鸿记·吟诗脱靴》)中饰李白剧照。1980年所摄。

- 著名业余昆剧家张玉笙工串正旦,这是他演出《烂柯山·泼水》剧照。

- ◀ 郑传鉴早年演出《金印记·金圆》剧照。剧中苏秦,昆班例由老生应工,不挂髯口。头戴相貂,项挂黄金印。

全福班走江湖六十六个码头图

(谭其骧草稿, 马宗尧制图, 张允和供稿)

(1) 苏州	(2) 吴江	(3) 同里	(4) 周庄	(5) 角直	(6) 陈墓	(7) 正仪	(8) 昆山
(9) 太仓	(10) 双凤	(11) 直塘	(12) 沙溪	(13) 璜泾	(14) 吴市	(15) 常熟	(16) 练塘
(17) 石塘湾	(18) 望亭	(19) 黄埭	(20) 五淞泾	(21) 八圩	(22) 平望	(23) 黎里	(24) 芦墟
(25) 金泽	(26) 朱家角	(27) 青浦	(28) 泗泾	(29) 章练塘	(30) 西塘	(31) 石湖荡	(32) 松江
(33) 枫泾	(34) 金山	(35) 盛泽	(36) 王江泾	(37) 震泽	(38) 练市	(39) 南浔	(40) 织里
(41) 湖州	(42) 长兴	(43) 双林	(44) 菱湖	(45) 善璁	(46) 乌镇	(47) 濮院	(48) 马王塘
(49) 桐乡	(50) 王店	(51) 嘉兴	(52) 嘉善	(53) 平湖	(54) 硖石	(55) 斜桥	(56) 小斜桥
(57) 崇德	(58) 长安	(59) 德清	(60) 新市	(61) 莘庄	(62) 上栢	(63) 塘栖	(64) 杭州
(65) 上海	(66) 海盐						

修订本自序

拙著《昆剧演出史稿》初版于1980年1月,是由上海文艺出版社出版的,当时印了三千册,翌年初又重印一千册,先后都很快售罄。这是我始料所未及的。取演出视角述昆剧史,显现家庭戏班与民间戏班的演变消长,指出折子戏称雄时期与昆剧艺术体系形成之关系,强调伶工作为艺术家在历史上的劳绩,执著于此,试图有所发挥。那么一点探索意向竟然引起了读者的关注,或许就是此书易售的原因罢。据我所知,读者感兴趣的约有几个方面:引用“四方歌曲必宗吴门”这句话来概括昆剧的初盛期;爬梳文献,介绍了“虎丘中秋曲会”群众性的唱曲活动;强调演出史上昆剧折子戏阶段的不同凡响;《清末上海昆剧演出剧目志》起了承前启后作用,便于考察演出剧目的变化。有关刊物的转载,一些专文专著的引用大都不出上述范围。我的一位朋友多次跟我说起,他的专攻戏曲史的研究生几乎都读过这本书,有的未能购得,还从图书馆借抄、复印。有一位日本友人曾出示他的藏本,只见里面正文四周密密麻麻地写上批注。从这些事例以及往后引起的反响来看,读者们大概同样由于书中谈到的一些问题带有探索性质,因此在浏览时不免心存一个“恕”字。

然而作为作者,我不能自恕。初版本《后记》曾说,由于一些笔记本和大量资料卡因故毁失,原稿也残缺不全,当初是凭自己的记忆补全缺稿的。这就为出错种下了因。出书后我陆续发现一些疏漏和谬误。最明显的是,为大家最乐于转引的那句话“四方歌曲必宗吴门”误写成“四方歌者皆宗吴门”,至今以讹传讹。随着时间的推移,我自然理解书中一些孟浪之笔和简单化论断的由来。只有修订才能补过,但要挤出时间来却也不易。直到去年,才下决心,边通读边修订,每天完成若干页,以为常课。

修订不是重写,以存真为宜,即保持原来的框架、篇幅和基本观

点。重点是改错,包括引文、事实、论断诸方面。补缺也是必要的,但应有增有删。原书对明清宫廷演戏仅一笔带过,现在择要补写了专节。又如关于全本戏这条线,初版本断续起伏,看不出演变全貌,现在重新理了一下,力使论述全面点。原书对历代艺人的劳绩着墨较多,他们走过的路尽管很曲折,但总目标是清晰的,要使昆剧雅俗共赏,可惜这一愿望没有最后实现。修订本把这个问题点明了。其中改动最大的是《引言》,这只有用“时过境迁”一词来解释。当年是从剧种新生的角度着笔的,现在我认为改从艺术遗产的位置上来回顾演出历史,比较妥善。

还有几个问题需要交代一下。

主体与流派。昆剧形成于吴中一带,为“吴文化”的重要组成部分之一,其地域性特点始终极为鲜明。本书即以此为主体,写它的演出历程。以后四方扩散,主轴不变,描述的视角如一。昆剧历史上产生过一些重要流派,自成艺术体系,已有专著研究,本书不再阐述。初版本曾对“北昆”作过极为简略的介绍,自乱体例,故修订本概行删除。

下限。初版本基本上写到抗日战争初期仙霓社在上海解散为止,以后余波所及,也是专就“传”字辈艺术家的归宿写开去的。我的旨趣本在借演出史这个题目,谈谈自己感兴趣的一些问题,不求面面俱到。至于当代昆剧演出活动,也只有经历一个比较长的时间以后,才能观照清楚,作出概括。本书写作之初,对下限问题考虑如此,至今不变。当然,也不能完全无视当代活动和现状,“结束语”中有些议论即是,但纯属个人意趣,与本书题旨无甚关系。

也有朋友向我建议,修订后书名中的“稿”字可删。我说不然。这个字显然有点“打招呼”的意味:昆剧演出有“史”从拙著始,事属草创,说了一些没有把握或不够成熟的话,希望取得一个检验的机会。检验尚待深入,这个字仍很有现实意义。其实,我还看重另一层意思,即把“史稿”看成一种文体,它比“史”要宽松些。借助于这种文体,写书的人可以作一些收缩性的归纳,更可排比例证,提出问

题,适当作些开拓性的发挥。有关昆剧演出史事,实在没有太多现成的定论和规律可供掇摭,那么,兼顾收缩和开拓正是我所需要的。

初版本《引言》写了这样一番话:“我感到欣慰的是,这本门外谈戏式的书总算还掉了自己在少年时许下的一个心愿。远在抗日战争初期,我在上海一家小剧场里,观看了仙霓社‘传’字辈艺人的演出,少年的心情久久不能平静。如此美妙的歌喉、身段,如此出色的演出,却只有这么些人在看。我逢人便说,便宣传,夸张地说这里面确实有积极的美好的东西。”此刻,我正在灯下整理修订初毕的书稿,重读这段话,仍像发生在昨天的事那样新鲜、真实,不觉抚掌一笑。事物有时真怪,好比旅人探路,自认走了不计其数的路,停下来一看,呀,还在原地。要经过仔细辨认,才会发觉毕竟有点不同了。我也说不清这本小书有没有提高。日月如流,不知老之将至,让我饶有兴趣地、审慎而大胆地再跨新步吧。

本书终于顺利修订完毕,并且得到出版的机缘,这要感谢友人洪惟助教授的好意和热情支持。引以为憾的是,初版本完稿前,曾蒙赵景深先生审阅校订。如今修订本有幸即将付梓,而赵老作古已逾十载,回瞻前尘,殊深缅怀。

陆萼庭 1997 年中秋节于沪西寓所

原 序

这部《昆剧演出史稿》是一种探索,甚至也可以说是一种创举。一般我们所看到的戏曲史大都是戏曲文学史,很少有人专门侧重戏曲演出方面的。即使周贻白的《中国剧场史》也只是谈舞台变迁为多,专门侧重演出史的几乎没有看见过。

据我所知,作者从1948年冬写起,到1960年写完初稿。1963年作了第一次修改,前后断断续续地写了十几年。他是细心地点点滴滴地收集资料的。演出材料、班社艺人活动材料,昆剧不像京剧那样有现成东西。像《清代燕都梨园史料》及其《续编》那样现成的材料,他尽量回避采用,那些资料,还是让研究京剧史的同志去利用吧。他只采用纯粹唱昆曲的集芳部等和有关冒辟疆家班的资料。即此一端,就可以看出作者的严肃不苟。

作者在写过“引言”以后,第二章谈昆剧的产生,一方面固然引用了明代的一些笔记,但他也独具创见。即如新发现的《南词引正》,他也不以此书为准则,而是把这书同其他《魏良辅曲律》(包括明代《吴歙萃雅》、《词林逸响》、《吴骚合编》所附的以及清代《曲苑》、《增补曲苑》等书中的《魏良辅曲律》)等量齐观,比较得失,这也是他大胆而又细心的地方。

第三章以后讲到清代,他过去曾在合众图书馆顾廷龙先生处借阅了一般罕见引用的清人诗文集,从这些集子里录下了戏曲资料,自然他也看了《六十种曲》和《古本戏曲丛刊》中有关的戏曲。还有江苏省博物馆编的《明清以来碑刻选集》也帮了作者很大的忙,使他在《扬州画舫录》所写乾嘉时期苏扬两地演出情况的前后填补了空白。作者并据以校正了《画舫录》的一些错误。

本书应该特别注意的精采的重点是第四章《折子戏的光芒》。这是最值得称道的一章。昆剧的民主性因素,从演出折子戏的角度