

昆山民族民间文化精粹·昆曲卷

腔情缘

昆山人论昆曲

管凤良 主编

YI
QIANG
QING
YUAN
Kunshan
Ren
Lun
kunqu

上海人民出版社

昆山民族民间文化精粹·昆曲卷

一腔情缘

昆山人论昆曲

管凤良 主编

上海人民出版社

昆山市民族民间文化保护工程书系

昆山市民族民间文化保护工程书系
编委会

名誉主任 张国华
主 任 管爱国
副 主 任 沈卫群 杭 颖 金乃冰

顾 问 杨守松
主 编 管凤良
副 主 编 陈 益 王 清

执行主编 杨瑞庆
编 委 于 华 王 瑾 毛宇龙 曹海勇

目录

序 张国华

探 源

昆曲起源浅议 陈兆弘 /010

昆山,昆曲的地理之源 陈 益 /016

浅谈昆剧的源和流 吴必忠 /032

昆腔源考 黄雪鉴 /045

昆曲考微(上·明代部分) 陈兆弘 /055

昆曲考微(下·清代至今) 陈兆弘 /065

寻 流

顾坚其人和他周围的人和事 王 业 /078

玉山草堂两题 周 刚 /087

顾阿瑛与玉山草堂 黄国杰 /091

顾阿瑛的赏曲、度曲活动 祁学明 /095

顾阿瑛与昆山腔 俞建良 /098

曲圣魏良辅的人格魅力 杨瑞庆 /104

关于《牡丹亭》作于昆山的考证 陈兆弘 /114

汤显祖与俞二娘——《牡丹亭》题外 陈 益 /122

失明的文化观察者——张大复与昆曲 陈 益 /127

陈圆圆四题 陈兆弘 /134

钩 沉

昆剧清曲活动中的堂名班与艺人 王 业 黄国杰 /144

故乡的曲社与曲友活动 黄国杰 /154

五十年代昆山度曲动态点滴 黄雪莹 /163

解 疑

解读昆曲 杨瑞庆 /170

南曲、北曲各有不同 黄雪鉴 /178

纵览昆曲的演唱形式 黄雪鉴 /184

论昆曲出字 黄雪鉴 /189

昆腔、昆曲、昆剧之内涵 杨瑞庆 /196

关于昆曲的几个话题 陈 益 /201

发 论

从“百戏之祖”到“百强之首” 杨瑞庆 /208

关于继承传统的一点思考 王 业 /214

昆曲对纳西古乐的影响 陈 益 /223

探析昆曲的文人化品格 曹海勇 /228

从雅俗之辩说昆剧改革 郑涌泉 /233

昆曲保护的历史经验和当代对策 杨瑞庆 /237

论曲·论人（代编后记）编者 /248

序

中共昆山市委书记

张国华

昆山是一个历史文化悠久的地方，地处阳澄湖畔的绰墩山遗址考古发现表明，6000余年前，我们的先民已在这块土地上繁衍生息，创造了灿烂的史前文明。昆山拥有丰富的物质文化遗产，目前共有国家级和省市级文保单位54处，并有一批控保建筑和文物点。同时，昆山又拥有丰富的非物质文化遗产，昆曲被联合国教科文组织列入首批“人类口头和非物质遗产代表作”，锦溪宣卷、周庄水乡婚俗等一批民族民间文艺和习俗被列入苏州市级以上非物质文化遗产代表名录。

民族民间文化保护工程是非物质文化遗产保护工作的重要组成部分。昆山是一个以外向型经济为主的新兴工商城市，在经济全球化、城市化进程不断加快和外来文化不断冲击的今天，传统农耕文化的生存空间逐渐狭小，以此为载体的民族民间文化样式逐渐消失，及时加以抢救和保护，迫在眉睫。

昆山市委、市政府高度重视，认真贯彻落实国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》精神，对民族民间文化保护工程高度重视，市财政专门设立专项保护资金，市文广局组织专门人员积极开展这项工作。在对全市的非物质文化遗产进行排查摸底的基础上，掌握了一批资源，如千灯茶盘舞、周庄白家浜划灯等。这些项目有的已列为苏州市的保护名录，有的已申报江苏省级保护名录。

这次编写的三本书《一曲长承——昆山与昆曲》、《一腔情缘——昆山人论昆曲》、《一代笛师——高慰伯的昆曲生涯》，以世界非物质文化遗产为切入口，全面阐述了昆曲发源于昆山的历史必然性，汇集了昆山多年来昆曲研究的成果，对弘扬昆山优秀传统文化，进一步打响昆曲品牌具有十分重要的意义；同时，通过对艺术家高慰伯艺术生涯的记述，充分展示已有600年历史的昆曲艺术传薪不绝，通过一代代传人，至今仍鲜活地存在于昆山的土地上，并且，通过我们的不懈努力，必将继续一代代传下去。

非物质文化遗产（民族民间文化）保护工作是一项长期的工作，是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。在“两

个率先”的进程中，昆山已率先实现了江苏全面建设小康社会指标，接下来在率先基本实现现代化的进程中，我们一定要把保护物质和非物质的文化遗产放到与经济发展同等重要的位置。民族民间文化的保护是传承文明和建设中国特色社会主义文化的有效途径，只有把优秀的民族民间文化保护下来，才可以去整理、研究、开发和利用，现代化进程快速推进也可以为保护民族民间传统文化提供有效的手段。我们将以政府为主导，文化部门具体实施，各相关部门与社会力量相互配合，继续做好非物质文化遗产保护工作。

2006年8月

探 源

昆曲起源浅议

□陈兆弘

昆曲的起源

昆曲是我国现存的最古老的剧种之一，被誉为“百戏之祖”。它产生于昆山，起源可以追溯到很早的年代。

昆山是一个富于艺事传统的地方。据记载，六朝有民歌，唐代有滑稽，宋时乡民以“伎乐”送祖，并流行“傀儡戏”，演技水平还相当高。明初各地有不同的声腔，人们把昆山腔看作“正声”，据说由唐玄宗时（712—756）宫廷艺人黄幡绰所传。正仪的绰墩（今属巴城镇），相传是黄幡绰的葬地。

到了元代，由于农业、手工业和商业以及海上交通的发达，昆山县在元贞元年（1295年）上升为州，管辖范围相当于现在的昆山和太仓，还有嘉定、青浦一部分。人烟稠密，市井繁华，成了戏曲蓬勃发展的温床。原来从宋、元以来，我国戏曲有南北之分，南戏主要流行在江浙一带，所唱曲调为“南曲”。元代末年，千墩（今千灯镇）出了个曲家顾坚，他“精于南辞”，“善发南曲之奥”，成为昆山腔最早的加工提高者。当时著名的诗人顾阿瑛（昆山正仪人，玉山草堂雅集主人）、文学家杨维桢、画家倪瓒，都

与他友善。镇压红巾军的大军阀扩廓帖木儿，本是汉人，听说顾坚“善歌”，几次招他，都被他拒绝了。后来，这位具有民族气节的艺术家，总结自己的经验，写成了说唱艺术作品《陶真野集》和散曲集《风月散人乐府》。

由于历代的加工，集体的创造，明代初年已有“昆山腔”的名称。周玄暉《泾林续记》中写到明太祖朱元璋定都南京后，曾问过昆山百岁老人周寿谊：“据说昆山腔很好听，你也会唱吗？”可见昆山腔的形成，实始于元末明初，至今已有六百多年历史了。

昆山腔还只是昆曲的雏形，尚未成熟。昆曲真正成为具有民族代表性的戏曲，要到明代嘉靖、隆庆年间（1522—1572），而进行重大改革和创造的代表人物，是杰出的戏曲音乐家魏良辅和戏剧家梁辰鱼。

魏良辅（？—约1583），号尚泉，是一位医生，原籍江西，流寓到昆山，后来又迁居到太仓南关。他十年不下楼，潜心研究音律，讲求咬字吐音的准确和音调的抑扬顿挫。他与老曲师过云适、北曲名家张野塘、笛子名手谢林泉等人，在总结传统经验的基础上，把昆山腔改造成成为一种主要是继承南曲系统，但也有北曲改制成分的新腔，称为“水磨腔”。这种唱腔适宜于生旦角色，以细腻迂徐、轻柔婉转为特点。他还改进伴奏乐器，把过去清唱时配器单调，改为以曲笛为主，并配以箫、笙、琵琶、弦子、鼓板等多种乐器伴奏。这样，昆曲的基本曲调形成了，伴奏音乐丰富了，取得了突破性的成果。魏良辅所著的《南词引

正》又名《曲律》，是研究戏曲音乐和历史的重要著作。

梁辰鱼（1520—1592），字伯龙，昆山人，世居北乡巴城镇澜漕里（俗名梁家宅基）。长胡子，美姿容，身高八尺有奇；爱喝酒，好任侠，喜游历，不屑求功名，连科举考试也不情愿去参加。他擅长诗词，尤善度曲，得魏良辅之传，转喉发响，声出金石，在楼船箫鼓中仰天啸歌，旁若无人。（见《昆新两县续修合志》卷三十）著有《鹿城诗集》和散曲集《江东白苎》等。他写的散曲和剧曲曾风靡一时，有“吴阊白面冶游儿，争唱梁郎雪艳词”的说法。文学家李攀龙、王世贞等“嘉靖七子”都和他相交，大将军戚继光还特地登门拜访，可见他名望之高了。

梁辰鱼的主要成就在于戏剧创作，他写了《红线女》、《红绡》杂剧和《浣纱记》传奇。《浣纱记》又名《吴越春秋》，共四十五出，是一部历史剧，描写春秋末年，越国被吴国战败，越王勾践忍辱投降，献美女西施去蛊惑吴王。西施是越国苎萝村女，她和越大夫范蠡相爱，为了挽救祖国的命运，他们牺牲个人幸福，忍痛分离。后来，越国经过“十年生聚，十年教训”，终于把吴国灭亡。西施和范蠡功成身退，他们两人一起泛舟五湖，欢度余生。梁辰鱼采用魏良辅的新腔来歌唱这个悲欢离合的动人故事，获得了成功，使昆曲由清唱走上舞台，发展成戏剧，从此登上了民族戏曲的宝座，从明代中叶到清代中叶近三百年间，一直是中国戏曲舞台的中心。清代诗人吴梅村诗云：“里人度曲魏良辅，高士填词梁伯龙”，把他们两人看作是昆

曲的奠基者。

昆曲源头在巴城

2001年5月18日，联合国教科文组织宣布，中国昆曲列为首批“人类口头与非物质文化遗产代表作”。作为人类艺术的一枝奇葩，昆曲产生于以江苏昆山为中心的娄江流域，而巴城镇则是昆曲最早的发源地。

巴城镇位于昆山市的西北境，在著名的阳澄湖东岸，面积157平方公里。太湖向东海泄水的三江之一娄江和沪宁铁路、312国道、苏昆太高速公路横贯镇域。这是一个历史悠久、风光旖旎、交通发达，物产丰富、文化积淀深厚的水乡古镇。

昆山是具有艺事传统的地方。到了明代，同是南曲，但各地唱法不一，魏良辅在《南词引正》中指出：“惟昆山为正声，乃唐玄宗时黄幡绰所传。”黄幡绰是唐朝一位宫廷艺人，擅长演“参军戏”，被誉为中国“十大名伶”之一。安史之乱以后，流落到昆山正仪（今巴城镇正仪街道），死后葬在“绰墩”。绰墩以黄幡绰命名，是一座土山，由原始社会先民用人工堆筑起来，经过多次科学的考古发掘，绰墩遗址现被列为全国文物保护单位。据地方志记载，在黄幡绰的影响下，当地村民滑稽多智，能作三反语。绰墩东有“傀儡湖”，也因他而命名，相传当时他还传授了木偶戏。魏良辅这句话，揭示了昆山腔与唐代宫廷燕乐之

间的关系。后来每年春季，各地戏班都要到绰墩村来义务演戏，久而久之形成了风俗。戏班的船，都停泊在绰墩附近一条叫做“行头浜”的河里，在俗语里演员的服装穿戴称“行头”。

中国完整意义上的戏剧，是产生于宋代后期的南戏。元朝建立，北方的杂剧兴盛，南戏曾一度低落，到元末又重新兴盛起来。当时有位诗人顾阿瑛（1311—1369），字德辉，在家乡正仪界溪，建造了几十处庭院建筑，总称“玉山佳处”。至今还保存的金粟庵、东亭，就是它的遗迹。《明史》说：“园池亭榭之盛，图史之富，暨饷馆声伎，并冠绝一时。”主人招集四方文士，举行诗酒之会，称为“玉山草堂雅集”。它与历史上的兰亭雅集、西园雅集，并称三大雅集。宾客中有一位顾坚，他善歌、善作古赋、善发南曲之奥，是出色的曲家和歌唱家。他与杨维桢、顾阿瑛、倪云林友善。他居住在昆山千墩（今千灯镇），虽然离开此地远一点，每次雅集总赶来参加。他在顾阿瑛等文人的参与和帮助下，创行了昆山腔。顾阿瑛蓄养家班，女伎们既能表演歌舞，搬演南戏和杂剧，也演唱昆山新声。顾氏家班是元末昆山腔形成时期最早的家班之一。

昆山腔只是昆曲的雏形。明嘉靖中叶，经过从江西流寓到昆山、太仓的戏曲音乐家魏良辅的大力改造，吸收南曲优点，糅合北曲之长，昆山腔超过了南曲的其他声腔，成为委婉细腻、流丽悠远的“水磨腔”，即昆曲。他的传人梁辰鱼，是巴城镇东面澜漕里人。《巴溪志》称：“辰鱼字

伯龙，以任侠名，最善词曲，与嘉靖七子相抗衡，所著《江
东白苎》，至今犹脍炙人口。”他从魏良辅那里独得其传，
又和友人郑思笠、唐小虞、陈梅泉等继续改进，使昆曲臻
于完善。过去昆曲只限于清唱，他则把新腔用于创作，写
成一部《浣纱记》传奇。《浣纱记》又名《吴越春秋》，共
四十五出，描写春秋末年吴越相争的故事。作者以越大夫
范蠡和苎萝村女西施的爱情为线索，反映历史兴亡，表达
爱国主义主题。前人称梁辰鱼是“词才乐才两全高手”，他
所创作的《浣纱记》，达到了思想内容和艺术形式的比较
完美的结合，成为一时之冠，并流传海外。梁辰鱼长期主
持昆山曲坛的度曲活动，还是昆剧第一个创作流派“昆山
派”的创始人和领军人物。《浣纱记》演出成功，使昆曲
登上了民族戏曲的宝座，成为中国戏曲舞台的中心。

从昆山腔——昆曲——昆剧的全过程是在昆山完成
的，由于所处的优越的地理位置和拥有的深厚的文化底
蕴，每一个环节都有巴城人参加。所以，当我们谈论昆曲
的起源和最初发展的时候，不能离开巴城。