

中國戲曲通史

张庚 郭汉城 主编

中国戏曲通史

中

张庚 郭汉城 主编

中国戏剧出版社

封面题字：茅盾
封面设计：郭振华

中国戏曲通史(中)

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

北京怀柔县东茶坞印刷厂印刷

字数300,000 开本850×1168毫米 1/32 印张13 1/2 插页4
1981年6月第1版 1984年6月第2次印刷

印数：5,301—11,500

书号：8063·67

定价：1.65元

目 录

第三编 昆山腔与弋阳诸腔戏

(公元十四世纪中叶至十八世纪初叶的戏曲)

第一章 综述

- 第一节 本时期内戏曲发展的概况 3
- 第二节 昆山腔的产生、兴起与发展 12
- 第三节 弋阳腔的形成、发展与演变 29

第二章 昆山腔的作家与作品

- 第一节 昆山腔的作家与作品概述 40
- 第二节 汤显祖及其“四梦” 89
- 第三节 沈璟及其作品 114
- 第四节 李玉的作品 129
- 第五节 李渔的戏曲作品与理论 146
- 第六节 孔尚任及其《桃花扇》 165
- 第七节 洪昇及其《长生殿》 185

第三章 弋阳诸腔作品

- 第一节 弋阳诸腔作品概述 206
- 第二节 《破窑记》 235

第三节	《金貂记》	244
第四节	《珍珠记》	252
第五节	《荔镜记》	258

第四章 昆山腔与弋阳诸腔戏的舞台艺术

第一节	概述	268
第二节	昆山腔的音乐	293
第三节	昆山腔的表演	314
第四节	昆山腔的舞台美术	343
第五节	弋阳诸腔的音乐	367
第六节	弋阳诸腔的表演艺术	386
第七节	弋阳诸腔的舞台美术	409

插图目录

明代江南农村演剧图

明代南都繁会图

明嘉靖刊本《宝剑记》书影

明末刊本《浣纱记》书影

明崇祯汲古阁刊本《鸣凤记》书影

清顺治刊本《清忠谱》书影

明崇祯刊本《中山狼》杂剧书影

明万历刊本《四声猿》杂剧书影

明代戏曲家汤显祖画像

明万历刊本《牡丹亭》书影

清康熙刊本《长生殿》书影

清康熙刊本《桃花扇》书影

明万历刊本《鼎刻时兴滚调歌令玉谷调簧》书影

明万历刊本《新侵天下时尚南北徽池雅调》书影

明嘉靖刊本《荔镜记》书影

明代海盐腔演出图

明代弋阳腔演出图

明代昆山腔演出图

梅氏绥玉轩藏明代脸谱（摹本）

梅氏绥玉轩藏清初脸谱（摹本）

第三编

昆山腔与弋阳诸腔戏

(公元十四世纪中叶至十八世纪初叶的戏曲)

第一章 综 述

第一节 本时期内戏曲发展的概况

明初至清中叶，即从十四世纪中叶至十八世纪初叶，我国戏曲艺术又经历了一个新的发展时期。在北杂剧日益衰落的同时，南戏却得到了迅速的发展。起初是南戏各种声腔的并列竞争与交流发展，随后是昆山腔与弋阳诸腔戏的崛起盛行和流布演变。新兴的昆山腔和弋阳诸腔戏，继承了南戏的传统，又吸收了北杂剧的成果，在戏曲演出舞台上，开创了以南曲为主的传奇时代。它们的成就，代表了这一新的历史时期我国戏曲艺术发展的高峰。在这三百五十多年的戏曲发展过程中，大体可以分为两个阶段。

第一阶段，从明初至嘉靖年间，大约近二百年的时间，南戏得到了进一步的发展，各种声腔剧种在民间纷纷地兴起，同时北杂剧的情况则正如前编所述愈来愈趋于衰落。

南戏自元末明初《荆》、《刘》、《拜》、《杀》与《琵琶记》等传奇在戏曲演出舞台上出现以后，传奇这种形式已成为当时群众很喜爱的一种戏曲形式；并且由于它们在各地的流传，促成了南戏各声腔剧种的形成。据魏良辅《南词引正》记载，当时已是“腔有数种，纷纭不类。各方风气所限，有昆山、海盐、余姚、杭州、弋阳”。它们都是当地的南曲声腔。又据祝允明《猥谈》记载：

自国初来，公私尚用优伶供事，数十年来，所谓南戏盛行，……今遍满四方，辗转改益，又不如旧，……愚人蠢工，狗意更变，妄名余姚腔、海盐腔、弋阳腔、昆山腔之类。

祝允明，苏州长洲人，生于天顺四年（1460），卒于嘉靖五年（1526）。他“少年习歌”，是一位“不修行检，屡为杂剧”（明·何元朗《四友斋丛说》）的封建文人，对南戏的发展是颇为轻视，并怀有偏见的。但是我们从他的议论中倒可以看到，在他生活的时期，已经形成了南戏的四大声腔了。

对南戏的这种演变，魏良辅说是由于“各方风气所限”，祝允明则说成是所谓“愚人蠢工，狗意更变”的结果。实际上，这正说明四大声腔的形成，是南戏艺人在当地适应群众的需要，与当地语言、民间艺术相结合，进而逐步变化而来的。每种声腔以它形成的地方命名，也说明它们已经变化为一种独立的剧种，无论在音乐、表演以及舞台艺术的各个方面，都具有了自己的风格和特点。

在嘉靖三十八年（1559）成书的《南词叙录》里，又记载了四大声腔产生和流传的地区。徐渭说：

今唱家称弋阳腔，则出于江西，两京、湖南、闽、广用之；称余姚腔者，出于会稽，常、润、池、太、扬、徐用之；称海盐腔者，嘉、湖、温、台用之。惟昆山腔止行于吴中，流丽悠远，出乎三腔之上。

弋阳腔产生于江西，余姚、海盐两腔出于浙江，昆山腔出于苏州，都在我国江南和东南沿海地区。除昆山腔流行范围仅限苏州一带以外，其它三腔的流布范围都比较广泛，可见在昆山腔兴盛之前，海盐、弋阳、余姚三腔已经在群众中有很大影响了。

海盐腔，有一种说法，说在南宋时，有循王张俊之孙张镃在

海盐“作园亭自恣。令歌儿衍曲，务为新声”，才开始有了所谓“海盐腔”（见明·李日华《紫桃轩杂缀》）。这种说法是靠不住的。一般认为，海盐腔产生在元末，有元·姚桐寿《乐郊私语》记载说“海盐州少年，多善乐府，其传多出于澈川杨氏”，这是由于杨梓一家与擅长乐府的贯云石、鲜于去矜交好，得到这些歌唱家、作曲家的帮助，“以故杨氏家僮千指，无有不善南北歌调者，由是州（海盐）人往往得其家法，以能歌有名于浙右云。”杨梓是于元末从征爪哇有功，为安抚总使，后来当上了杭州路总管的官僚，本人善音律，并作有杂剧三种。贯云石，即贯酸斋，祖上是畏吾儿人，姚桐寿说他所制乐府散套“骏逸为当行之冠，即歌声高引，上彻云汉”（《乐郊私语》）。鲜于去矜，也是北曲名家（见《太和正音谱》）。他们对海盐腔的加工与创造，使海盐腔接受北曲的艺术成就而得以提高和发展。入明以后，海盐南曲盛行起来，成为明初以来戏曲艺术的主要声腔剧种之一。嘉、隆间人何元朗《四友斋丛说》中写道：

近世北曲虽郑卫之音，然犹古者总章，北里之韵，梨园、教坊之调，是可以证也。近日多尚海盐南曲，士夫禀心房之精，从婉变之习者，风靡如一，甚者北土亦移而耽之，更数世后，北曲亦失传矣。

何元朗是推崇北曲的名士，从他的一番感叹中，可以想见当时海盐腔不仅大为南方士大夫和文人所欣赏，而且就是北方的观众也对它爱好起来了；同时还出现了一种海盐南曲压倒北曲的趋势。

与海盐腔在士大夫中享有盛名的情况有所不同，弋阳腔和余姚腔主要是在民间有着广泛的影响。弋阳腔的流传，如果把魏良辅《南词引正》所说“自徽州、江西、福建俱作弋阳腔；永乐间云、贵二省皆作之”，这种明初的情况与徐渭所说嘉靖年间的情

况对照起来看，则其分布地区有江西、安徽、福建、广东、湖南、云南、贵州、以及北京和南京，是一个足迹遍及南北的大剧种。余姚腔的情况，虽然史料缺乏，但从《南词叙录》记载来看，它已由浙江流传到江苏省和安徽南部一带，也是盛行于大江南北的大剧种了。除四种主要声腔剧种之外，当然还有许多地方戏曲剧种在流传，如，从嘉靖间刊本《荔镜记》知道当时广东潮州一带尚有一种“潮调”；又如明末人张岱《陶庵梦忆》记载，杭州一带尚有流行于当地的“调腔”等等。可见这一阶段各地土生土长的剧种还有不少，只是因为缺乏记载，使我们不能尽知它们的情况。

在此期间，随着四种主要声腔剧种的流传和发展，供各自声腔剧种演唱的新编传奇也不断产生，而且由于一种声腔剧种的作品往往可以由其它声腔剧种改调而歌，在舞台上演出，因之多种声腔的流布就更加呈现出竞争的局面，展现了丰富多采的面貌。

第二阶段，由嘉靖年间至清康熙末，大约一百五十年的时间，戏曲发展的基本状况是：在各种声腔发展的基础上，弋阳腔发展演变成为一个弋阳腔系统，昆山腔得到了革新而兴盛起来。这样，在戏曲演出舞台上，昆、弋诸腔终于取代了早先盛行的北杂剧的地位，出现了新的繁荣局面。但随后昆、弋诸腔也开始发生了向两极分化的现象。

嘉靖以来弋阳腔有了新的发展。它流传于各地之后，演变成了不少新的声腔剧种。如王骥德在《曲律》中说：“数十年来，又有弋阳、义乌、青阳、徽州、乐平诸腔之出。今则石台、太平梨园几遍天下，苏州不能与角什之二三。”可见这种新腔的出现，影响很大，甚至在万历时期还与苏州即昆山腔竞演争胜于民间各地，而昆山腔也敌不过它。弋阳腔在发展中，除去因地域不同，

在唱法和演出风格上各有变化以外，它们在接受各种民间艺术成就的基础上，还创造了新的表现形式——“滚调”，在艺术形式上开始突破传奇体制，具有不同于昆山腔的特点。

当弋阳腔有了新发展的时候，昆山腔也发生了新的变革。嘉、隆年间，音乐家魏良辅等集南北曲之大成，对昆山腔进行了一次重要的改革。接着，有作家梁伯龙“能得良辅之传”（见《五石脂》），专门编演昆曲传奇《浣纱记》，至使昆山腔在戏曲舞台上很快兴盛起来了。至万历时期，许多文人、士大夫对昆山腔莫不“靡然从好，见海盐等腔已白日欲睡，至院本北曲，不啻吹篪击缶，甚且厌而唾之矣。”明·顾起元《客座赘语》里说的这些话，虽然说的是文人、士大夫的嗜尚，但是也反映了万历年间戏曲变迁的动向。

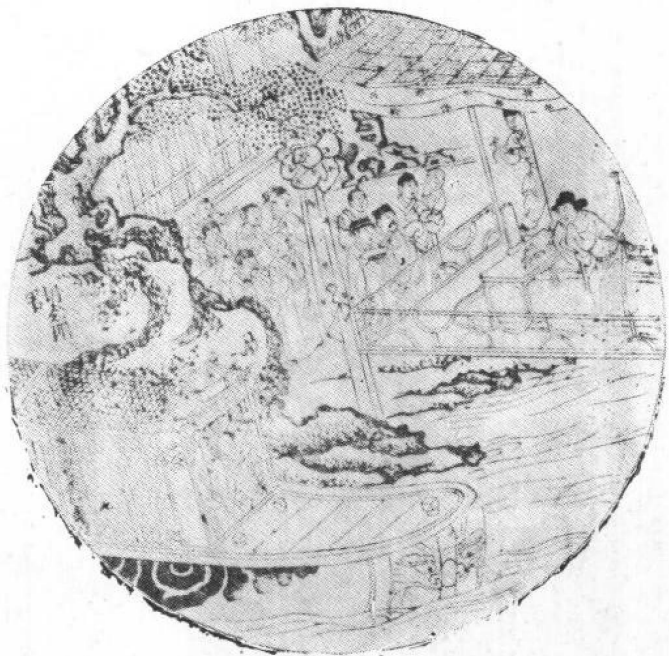
这种戏曲变迁的动向，首先表现在南曲诸腔的发展终于取代了北曲杂剧在戏曲演出舞台上的地位。《万历野获编·北词传授》一节里说：“自吴人重南曲，皆祖昆山魏良辅，而北词几废，今惟金陵尚存此调。”金陵即南京，当时已成为南方仅存北曲的地方了。然而北曲在南京的情况如何，《客座赘语》里又有这样的记载：

万历以前，公侯与缙绅及富家，凡有燕会，小集多用散乐，或三四人，或多人，唱大套北曲；若大席，则用教坊打院本，乃北曲大四套者，中间错以“撮垫圈”、“观音舞”，或“百丈旗”，或“跳队子”。后乃变而尽用南唱，歌者止用一小拍板，或以扇子代之，间有用鼓板者，今则吴人益以洞箫及月琴，声调屡变，益为凄惋，听者殆欲堕泪；大会则用南戏，其始止二腔，一为弋阳，一为海盐，今又有昆山，较海盐又为清柔而婉折。

从这一记载中可以明显地看出，万历以来在社会上层的戏

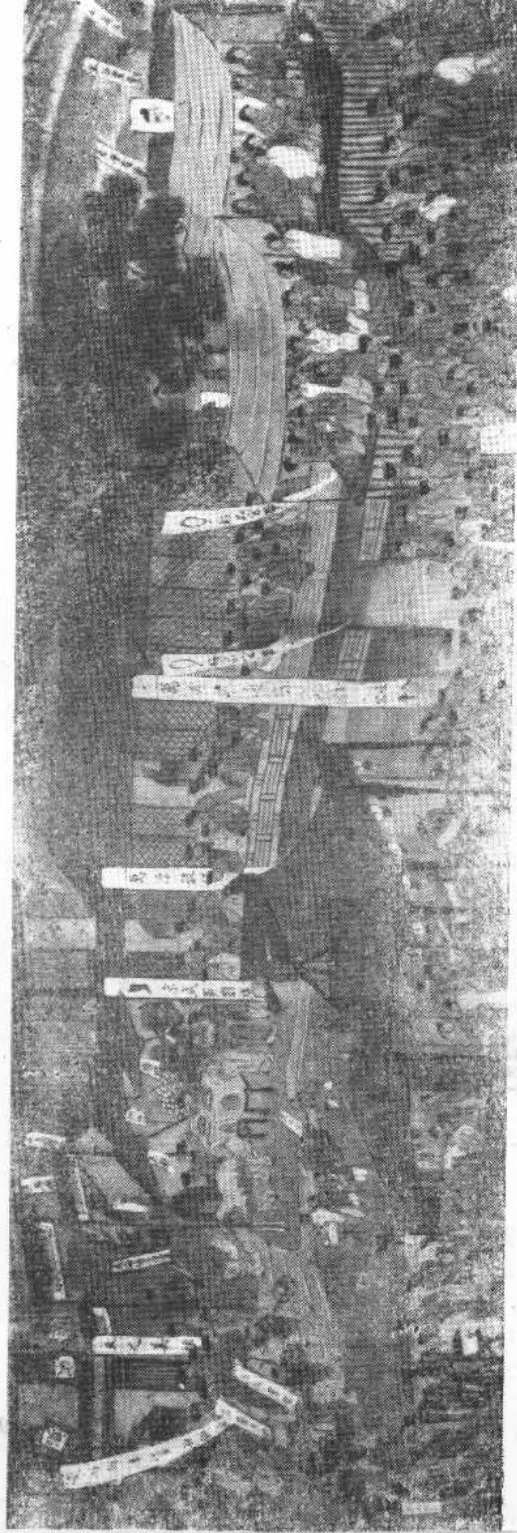
曲活动中，南唱和南戏已经得势，其间尤以昆山腔为甚。与此同时，北方一些地区，也不能不随着戏曲发展变迁的趋势而发生变化。王骥德《曲律·论曲源》一节中，在叙述明季以来南曲与北曲兴衰更替时，说：“始犹南北画地相角，迩年以来，燕、赵之歌童舞女，咸弃其捍拨（按：这里指伴奏北曲的乐器琵琶，借以指北曲本身），尽效南声，而北词几废。”甚而至于当时北京明王朝内廷的演戏活动也改院本、杂剧而为南戏了，正如《万历野获编补遗·禁中演戏》里所说：“至今上（按：指明神宗）始设诸剧于玉熙宫，以习外戏，如‘弋阳’、‘海盐’、‘昆山’诸家俱有之，其人员以三百为率，不复属钟鼓司，颇采听外间风闻，以供科诨。”以上情况说明，由于海盐腔、弋阳诸腔的发展和昆山腔的崛起，到了万历时期，终于出现了戏曲艺术发展的一次大变迁，由民间到宫廷，由南到北，在戏曲演出舞台上变成了以南曲声腔剧种为主的时期。其次，在南曲诸声腔的竞演中，也由于革新后的昆山腔“较海盐又为清柔而婉折”，也逐渐代替了海盐腔的地位，以至“海盐不振，而曰昆山”（王骥德《曲律》）。自此以后，在戏曲演出舞台上出现了弋阳诸腔戏与昆山腔兴盛发展的新局面；同时，传奇创作也空前繁荣起来，所谓“名才子，踵《琵琶》、《拜月》之武，竟以传奇鸣；曲海词山，于今为烈”（明·沈宠绥《度曲须知》）。无论是剧本创作方面，还是舞台艺术实践方面，都进入了一个兴旺发达的时期。随之而来的是在曲律、剧论等戏曲艺术论著方面也出现了前所未有的新成就，它们对创作和舞台艺术的发展也发挥了一定的推动作用。总之，我国戏曲艺术在这时又发展到了一个新的高峰。

明末清初，昆山腔的流布范围几乎遍及全国的各大城市，弋阳诸腔在民间又有广泛的流传，远及我国东北辽阳一带。昆山

明代江南农村演剧图

这幅木刻插图，见于清顺治刊本《比目鱼》传奇，画的是江南农村祀神演戏的图景。戏台一半搭在岸上，一半搭在水中。观众可以在岸上看戏，也可以在船上看戏。这种演出场所，在明清两代的江南水乡是较为普遍的。据曲文所示，舞台上演出的是《荆钗记》中的《男祭》一出。

明代南都祭会图

明人绘制(1368—1644)，现藏于中国历史博物馆。前部祭会图卷描写了明代南京商业繁荣的景象。这张照片是该图卷中的一个部分，用席棚搭成的卷角戏台。演出的节目似为《天官赐福》，明代传奇往往以这类题材作为开场戏。舞台上有一桌椅。后台化妆场面，有一勾红脸髯形状者，似正在化妆扮演孙悟空的角色。

腔在艺术上取得了较高的成就，弋阳腔又在不断演变发展，形成新的地方声腔剧种。弋阳腔在北京逐步地方化而发展成为京腔。康熙以来，它与昆山腔互相争胜，在北京剧坛上盛极一时。

这时，随着明末农民革命以及市民运动的风暴，和明清两朝的交替，在剧本创作上也有了新的发展。明末清初的不少作家和作品，从不同角度反映了社会现实斗争中的问题，使戏曲舞台上增添了新的人物和时代色彩。剧本的成就也推动着昆、弋诸腔戏的发展。

清代初叶，昆山腔与弋阳诸腔虽在艺术上都已有了较高的成就，但也开始了两极分化的现象。这就是，一方面被封建统治者、士大夫与文人所欣赏的昆山腔与京腔，逐步地走向衰落；而另一方面，在民间流传的昆山腔与弋阳诸腔，则随着戏曲发展的总趋势，更加向地方化演变发展。康熙以来，昆山腔与京腔被封建统治阶级更进一步地加以攫取和利用，并编演了很多坏戏，使它产生了严重的脱离现实的倾向，在艺术形式上也固步自封，趋于僵化，难以适应广大群众对戏曲艺术日益增长的欣赏要求。正是在这个时候，群众喜爱的地方戏，即梆子乱弹诸腔，逐步在全国各地蓬勃地发展起来，至乾、嘉之际，出现了遍地开花的局面。在这种总的戏曲发展的趋势下，民间的弋阳诸腔，也有了进一步的发展，它们在各地形成为当地的高腔剧种；而昆山腔则更明显地出现了衰落的现象，除苏杭一带与北京等各大城市和少数贵族家中尚保存有若干昆曲班社外，在民间已很少有昆曲班社的活动。许多昆曲戏，大都被各地的地方戏所吸收，变成了具有地方色彩的昆曲剧目保留在舞台上演出，而这些昆曲戏，也都是由艺人根据群众的需要选择的，并且不断有所改动和丰富。这种地方化的演变，使昆山腔与弋阳诸腔戏随着地方戏曲蓬勃