

王悦阳
编著

鱼说昆曲

上海文化出版社

国画

高马得

程十发

陈佩秋

刘旦宅

戴敦邦

程多多

窗說昆曲

王悦阳
编著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

画说昆曲/王悦阳编著. - 上海:上海文化出版社,2008

ISBN 978-7-80740-221-3

I. 画… II. 王… III. 昆曲-折子戏-选集 IV. J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 158949 号

出 版 人 陈鸣华
顾 问 刘厚生 陈燮君 尚长荣 蔡正仁 白先勇 余秋雨 倪传钺
封面题字 程十发
折目书法 程多多
文 案 张 晨 戴 杨 李 冰
摄影提供 程多多 上海昆剧团
责任编辑 黄慧鸣
装帧设计 叶 珺

书 名 画说昆曲

出版发行 上海文化出版社

地 址 上海市绍兴路 74 号

电子信箱 csbcm@public1.sta.net.cn

网 址 www.sbcm.com

邮政编码 200020

印 刷 上海华业装潢印刷厂有限公司

开 本 889×1194 1/32

印 张 7.25

文 字 12.5 万

版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1—4,210 册

国际书号 ISBN 978-7-80740-221-3/J·204

定 价 25.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021-66315190

献给昆曲艺术六百年

戴敦邦

賀友直

沈石

馬衍

王悅陽

劉旦尾

程多

The United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

hereby proclaims

Kunqu Opera
- China -

a Masterpiece
of the Oral and Intangible
Heritage of Humanity

松浦晃一郎

Koichiro Matsuura
Director-General

Paris, 18 May 2001

J'ai eu le privilège d'assister à
une présentation du Théâtre traditionnel
qui a été reconnu par l'UNESCO comme
chef-d'œuvre du patrimoine oral et
immatériel de l'humanité.

Les deux artistes qui l'ont présenté sont
remarquables par la qualité de leur
expression et la richesse de leur voix.

Mouni Boucheurka

〔题词〕

倪传钺（昆曲「传字辈」艺术泰斗）

蘭苑芳馨

乙酉十月倪传钺

時年九十七

〔题词〕

王元化（著名学者）

一枝蘭志
傳幽香

王元化

〔题词〕

白先勇（著名华文文学家）

兰雅韵

白先勇

〔题词〕

余秋雨（著名学者）

自由
精神
何家
余秋雨

形情并茂留佳话

蔡正仁 [上海京昆艺术发展咨询委员会副主任
兼研究室主任,著名昆剧表演艺术家]

不知从何时起,国画与昆曲成了一对好兄弟,国画家和昆曲家成了好朋友,许多著名的国画大师都是痴迷昆曲的大家,这似乎已是国画界和昆曲界人所共知的一件佳事。

我的老师俞振飞先生,他就有许多生活和艺术挚友,国画大师几乎占去一大半,历史告诉我们,国画和昆曲存在着一脉相通的艺术灵魂。

悦阳小友年纪轻轻,却对昆曲和国画情有独钟,颇使人感到意外。但是一旦和他接近了,我才明白在一个有着艺术氛围的环境下长大的悦阳,身上有着一股十分难得的“劲儿”,那就是他不断地、执著地追求着艺术,追求着伟大的传统文化。在悦阳的师友中,占着重要位置的就是国画家与昆曲家,由这样一位“博画通昆”的人策划、撰写并出版一部“国画大师画昆曲”,岂不顺理成章!

在这本雅致的图文书中,许多海内外闻名的国画大家,将五十余出昆曲经典折子戏中的人物形象画得栩栩如生。我是一个演员,看了这些画不仅“触景生情”,而且得益匪浅,无论是眼神、情态、身段都比舞台上升华了许多,画家们高度概括了人物情感,找出了极为光芒的焦点,起到了“画龙点睛”的神奇作用,做到了源于折子戏高于舞台戏。加上悦阳生动精彩的赏析文章,使得这本《画说昆曲》成为非常难得的上好佳品。

今年是昆曲艺术诞辰六百周年的大喜日子,又欣逢联合国教科文组织颁布昆曲为“人类口述及非物质文化遗产代表作”六周年,在这样的日子里

出版一本由众多国画大家亲自创作的《画说昆曲》，实在是一份最最恰当、最为精彩的“高贵礼物”。在如此众多风情并茂的绘画与生动活泼的文章前面，广大读者不仅能一睹国画大师们的风采，还可以由此更加了解昆曲，喜爱昆曲。

相信此书将成为昆曲和国画史上的一段佳话！

2007 年 10 月写于上海昆剧团

目 录

导读一:昆剧的故事(刘厚生)/1

导读二:大雅之音,薪火永驻(陈燮君)/5

1. 单刀会·刀会/9
2. 窦娥冤·斩娥/14
3. 琵琶记·描容别坟/17
4. 荆钗记·上路/21
5. 牧羊记·望乡/24
6. 跃鲤记·芦林/29
7. 绣襦记·教歌/32
8. 浣纱记·寄子/35
9. 宝剑记·夜奔/38
10. 南西厢记·佳期/43
11. 鸣凤记·写本/46
12. 玉簪记·琴挑/49
13. 玉簪记·秋江/53
14. 惊鸿记·醉写/56
15. 牡丹亭·游园/62
16. 牡丹亭·惊梦/68
17. 牡丹亭·寻梦/76
18. 牡丹亭·冥判/79
19. 牡丹亭·拾画/84
20. 牡丹亭·叫画/87
21. 邯郸梦·云阳/90
22. 南柯记·瑶台/93
23. 紫钗记·折柳阳关/96
24. 狮吼记·跪池/99
25. 彩楼记·评雪辨踪/102
26. 水浒记·活捉/107

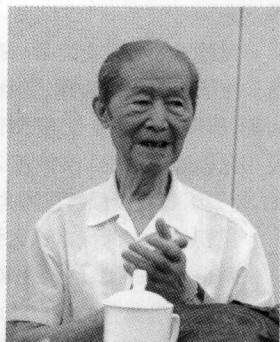
山寒 魏明 刻 琴 香 阁 小 旦

（印）

（印）

27. 烂柯山·痴梦 / 112
28. 烂柯山·泼水 / 115
29. 百花记·赠剑 / 120
30. 西楼记·楼会 / 123
31. 燕子笺·狗洞 / 126
32. 占花魁·湖楼 / 131
33. 占花魁·受吐 / 134
34. 千忠戮·八阳 / 137
35. 天下乐·嫁妹 / 140
36. 虎囊弹·山亭 / 145
37. 长生殿·定情 / 150
38. 长生殿·酒楼 / 153
39. 长生殿·絮阁 / 156
40. 长生殿·密誓 / 160
41. 长生殿·惊变 / 163
42. 长生殿·埋玉 / 167
43. 长生殿·闻铃 / 172
44. 长生殿·哭像 / 175
45. 长生殿·弹词 / 179
46. 桃花扇·访翠眠香 / 182
47. 铁冠图·刺虎 / 186
48. 孽海记·思凡 / 189
49. 孽海记·下山 / 195
50. 雷峰塔·断桥 / 198
51. 青冢记·出塞 / 204
52. 贩马记·写状 / 209

昆剧的故事

刘厚生 [原中国戏剧家协会副主席,著名戏剧评论家]

昆剧是中国最古老的戏曲剧种之一,也是艺术上最成熟、影响最深远的剧种之一。

传说明太祖朱元璋登基不久,在接见一个昆山的百岁老人周寿谊时就问他:“听说昆山腔很不错,你也会唱吗?”昆山腔就是原始的昆剧,如果从元末(14世纪中叶)算起,昆剧的历史有六百多年了。但是在头两百年,昆剧影响不大,还是一个小小的江南地方戏。到了16世纪中叶的嘉靖时期,出了个太仓人魏良辅,把自己关在楼上十年,带着一些伙伴和弟子,还有女婿,对昆腔音乐细细琢磨,革新创造,推陈出新一番,比原先大为优美动听,被称为“水磨腔”,很快在艺术竞争中占先,传播四方,距现在也有四百余年了。世界各国的戏剧品类历时五六百年还有原状可寻的,大约只有昆剧和日本的能乐。

昆剧几百年历程,随着时代变化,自然有盛有衰。盛时宫廷里巷、首都边区,到处都有昆剧艺人足迹。明代后期昆剧即已进宫。康熙乾隆多次南巡,每到苏州都要看昆剧,还选演员带回北京。许多贵族高官分到各地,大都要带家庭戏班去,甘肃、云南、广东等地都有昆班演唱。令人哭笑不得的是有些官僚犯法,充军宁古塔(黑龙江境内),竟也会带几个演员去。可见昆剧迷人之深。

宫廷、官府、士大夫迷恋昆剧,市民老百姓同样热爱。清初传奇作家袁于令夜间坐轿回家,过一大户门口,听见里面在唱《霸王夜宴》,一个抬轿子的摇头说,这么好的月夜,为什么不唱“绣户传娇语”,却唱什么霸王!“绣户传娇语”正是袁于令名作《西楼记》的唱词。袁于令高兴得几乎从轿子上

掉下来。

昆剧发展到乾嘉之后,日益走向雕琢词藻的死胡同,脱离群众,开始衰落。然而无论如何衰落,始终老而不朽,衰而不亡。即使到了国民党统治时期,凄惨得一个专业剧团都没有了,也总有一些民间力量,一些铁杆发烧友为昆剧输液输血,保护着若干艺术力量,等待时机再生。像吴梅、俞平伯、赵景深等教授都是昆剧的护法神。

昆剧生命力为什么这么强?

两个主要原因:(一)昆剧有着极为深厚的传奇文学基础;(二)昆剧有着成熟的优美典雅的舞台艺术(主要是表演和音乐)体系。

昆剧从一开始就是以演元明间的优秀南戏、传奇起家。先是《琵琶记》、《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭》等,待到魏良辅革新昆腔之后,许多著名作家,从写《浣纱记》的梁辰鱼、写《玉簪记》的高濂等起,更都是按照昆剧的路数写作传奇。昆剧得到丰富的文学营养。优秀的传奇名著,大都具有曲折的情节,一定程度的人民性,丰满生动的人物形象,优美或朴实的诗句语言。这里举几个简单的例证。

比如,《琵琶记》写赵五娘的悲苦遭遇,写她把米饭给公婆吃,自己背地里吃糠时唱的[孝顺歌],把进京赶考的丈夫比作米,自己比作糠,“糠和米,本是相倚依,谁人簸扬你作两处飞,一贱与一贵,好似奴家与夫婿,终无见期”。多么准确又朴素动人的比喻。陈毅元帅少时看过《琵琶记》,后来说:赵五娘“悲苦动人之处,迄今恍惚犹在心目。……真使我领略悲剧至味……”

又如汤显祖的《牡丹亭》,写杜丽娘同柳梦梅生可以死、死可以生的深沉情爱,写春天是“袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线”,写杜丽娘心情是“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣,良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”等等,到现在读了都像饮酒似的令人陶醉。

再如那很少演出的孔尚任《桃花扇》中的《余韵》,写苏昆生、柳敬亭等几个遗民悲吊明孝陵残破景象,唱的一套[哀江南]实在是绝唱,特令人震撼的是末曲中“俺曾见金陵玉殿莺啼晓,秦淮水榭花开早,谁知道容易冰消。眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了……”何等形象的历史概括。这样的文学语言,如何能忘?

昆剧最兴旺时有一句话:“家家‘收拾起’,户户‘不提防’”,指的是李玉《千钟禄》中的“收拾起大地山河一担装,四大皆空相”和洪昇《长生殿》中的“不提防余年值乱离”那些曲词,都是广被传唱的名剧名曲。

这样的皇皇大作太多了,构成了整个昆剧大厦的坚实地基,也是中国文学的传世之宝,像磁石般永远吸引住眷爱她的人,这是多么可贵可爱的

民族文化宝藏。

昆剧舞台艺术中的音乐唱腔,明代徐文长就说她“流丽悠远……听之最足荡人”。她是昆剧的翅膀,带着昆剧飞向四方。这里不用多说。再稍说说表演艺术。

因为有这么多优秀剧作,塑造了各种性格丰满的人物形象,必然对演员的表演创造有高度要求。崔莺莺、敫桂英、李白、林冲等等岂是轻易就能演得好的?于是逼得有出息的演员不仅要有基本功,不仅能活用程式,更要有较高的文化教养,还要懂得向生活学习,这样才能锻炼出高度的艺术表现力。

有名的故事是侯方域写的《马伶传》中的马锦:他同一李姓演员对台赛演《鸣凤记》中的严嵩,大失败,于是改装到北京顾秉谦相国府中做仆人,观察权相仪态,三年后回到南方再赛,大获成功,李姓演员佩服得“匍匐称弟子”。

有趣的是侯方域自己家里就有类似之事。他父亲侯恂是戏迷,为了使他的家庭戏班演员能“穷工极态”,竟把小演员装做随从带到上朝前的休息室,去观察“诸大老贤奸忠佞之状”,好让他们“效之排场,取神以逼真……”

明嘉靖时一个演员颜容,演《赵氏孤儿》中公孙杵臼,观众不满意,他回家痛打自己耳光,一个人反复排练,一阵说,一阵唱,一阵哭,深入揣摩,后来再演,观众都感动流泪,他也才满意。

康熙年间,苏州城里某一戏班临时少了一个净角,不得已从农村戏班现抓了一个名叫陈明智的演员。此人矮小木讷,貌不惊人,毫无大花脸气度,大家很失望,没想到一等他演的霸王化装出场,人也高了,身也壮了,龙跳虎跃,耸喉高歌,完全变样,震动全场。后来此人被康熙调到北京去教习内府戏班长达二十年。

明清之际这类演员故事甚多。由于演的都是名作,演艺又高,许多知名文人学士如张岱、吴梅村、纪晓岚、焦循等都为他们写传、赠诗,同他们交朋友。昆剧演员的这种文化氛围,可以说已形成传统,直到现在。

这样的剧作,这样的音乐,这样的表演,怎么能不把昆剧推上繁盛之境,怎么能不代代相传,流播广远?

昆剧从清代后期开始的衰落,外因是社会动乱,竞争激烈,内因则是艺术走向凝固保守,没有继续推陈出新。这种衰颓情势直到新中国建立后才有了转机。人们都知道,1956年《十五贯》的轰动演出,被称作“一出戏救活了一个剧种”。但今天回顾,《十五贯》的作用是给昆剧喝了一碗续命汤,真正起根本作用的,是一茬接一茬的人才培养。

早在20世纪20年代初,在昆剧已经岌岌可危之时,苏州和上海的有识