

常青藤丛书

叶开沅戏曲论文集

叶开沅 著

中国文联出版社

叶开沅戏曲论文集

叶开沅 著

中国戏剧出版社

常青藤丛书·叶开沅戏曲论文集

叶开沅 著

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京市海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码: 100086)

新华书店总店北京发行所 经销

北 京 普 瑞 德 印 刷 厂 印 刷

3000 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 150 印张 20 插页

2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—1 000 册

ISBN 7-104-02036-5/J · 866

全十册定价: 280.00 元

序

本书完成之际，正是2005年春节。中央电视台正播出春节联欢晚会，观众对《千手观音》这个节目感到绝大的兴趣。其实这种形式的节目，早在清代嘉庆年间，便已有了。婺剧有《香山挂袍》这个剧目。整本戏叫《大香山》。我在出国以前，在湖南怀化看目连戏的演出，也见过《大香山》。当然这个剧目还是动人的，但仅仅是包装上的成功，而不是实际内容的成功。观现代戏曲的发展，有废祖忘宗的趋势，有许多奖项荣誉，有莫名其妙之感，这本书的完成，主要说明戏曲主流所在。其中论美学的基本原理，是作者的首创，是否正确，有待读者的批评指正。

2005年2月25日

于北京双榆树南里寓所

目 录

序.....	(1)
中国戏曲的发展与美学.....	(1)
谈京剧《小上坟》.....	(6)
《白兔记》的版本问题(一)富本系统.....	(8)
《白兔记》的版本问题(二)汲本系统.....	(29)
谈《思凡·下凡》.....	(44)
为京剧《贵妃醉酒》四平调正名.....	(56)
浙江乱弹源流初探.....	(65)

中国戏曲的发展与美学

一 我的美学观点

我在 1984 年有这样的想法，便是近代人工智能控制的发展，使得用人脑的模拟构造来解决美学问题应该是有可能的。今年由于得到本次讲习班的邀请，本来是预备讲中国戏曲方面的，由于机会难得，贸然加进本节的内容，主要是要向在座的美学家们请教。马克思、列宁主义从来认为他们的认识论为反映论，物质是第一性的，精神是第二性的；毛泽东主席在《实践论》中又提出两种认识，即感性认识、理性认识；巴甫洛夫学说则认为有第一信号系统和第二信号系统。无论是物质与精神的关系，感性认识和理性认识的关系；第一信号系统和第二信号系统的关系问题，都缺乏进一步的阐明，因此延续了几千年的唯物主义和唯心主义的论战上没有最后终结，而在美学的研究中，这种现象更为突出。

人类的认识，当然是人脑的思维产物，因此必须从人脑的模拟构造着手，来研究人类的认识问题，这种人脑的模拟构造，近代科学叫做“人工智能控制”，近代的机器人便是根据这种理论而设计的。

人脑控制系统，有以下的特点：

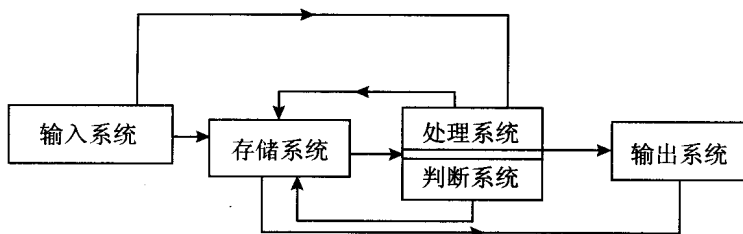
(1) 人脑控制系统，是随时间的增长而发生变化的，幼

年、壮年、老年均是不同的，换句话说，人脑控制系统随时都更新换代。

(2) 人脑控制系统可以根据储存在脑子中的信号经过本身的处理而产生新的信号，存储在人脑中。

(3) 人脑的信号可以互相交流。

信号：客观存在或文字等间接的描写是人产生的感觉，在控制论中叫做信号。信号对人的作用可以通过人的感觉去直接作用，或通过仪器、文字、电影、录像、录音间接作用。信号只是表象，人脑不能接受或放出对象的本质，信号可分美学的和非美学的两种。信号本身要发展，即存储者即在存储系统的多种信号，经过处理系统的交互作用，而成为新的信号。人脑控制系统可以用下列方框图来说明。

美学信号的种类：

- ①自然信号 (Natural Signal);
- ②固有信号 (Inherent Signal);
- ③创造信号 (Creative Signal);
- ④社会信号 (Social Signal);

人脑控制系统则包括：

- ①输入系统、输出系统——眼耳鼻舌身性
- ②存储系统，存储信号的系统，有记忆作用，其他系统需

要时，可以将信号随时调出。

③处理系统，在美学中附属于该系统的有判断系统，而判断美与丑的系统，各种信号在处理系统中交互作用产生新的信号，在储存系统中存储，或向外界输出。

有关美学的四种信号：

①自然信号 (natural)，即客观存在的美对人脑控制的作用。这种信号自输入系统经存储系统，再入处理系统（判断系统），得出美与不美的结论，然后存入存储系统，或立即输出。第二次人脑控制通过得到同样的信号时，由于该信号已经在存储系统中存在，两个信号发生共鸣，既可得出美与丑的结论，立即可以向外界输出。无论是小孩子、文明人、原始人，美的感受的标准可以不同，但这种美感即使胎儿也是有的，最近参考消息报道，胎儿有感受音乐的能力。

②固有信号 (inherent)：人一生下来即在存储系统存储该种信号，主要是生理的。例如和尚与老虎的故事^①，孟子说的食、色、性也。否则人类的种族就不能延续。

③创造信号 (creative)：美学信号之间的交互作用，美学与非美学信号之间的交互作用所产生的新的信号。

④社会信号 (social) 这是为社会所共有的，因此首先要有社会 (society)。是人脑控制系统之间的信号交往而发生的。是道德的、伦理学的、宗教等的范畴。这也有两种，一种是真的美，一种是虚假的，是人为的。为了生产斗争和阶级斗争的需要。自从有了阶级后，统治者的意思是占统治地位的，因此统治阶级为了巩固政权的需要，可以制作出各种美的规定。

① 老和尚欺骗小和尚，说女人是老虎，不能接近，但小和尚见了女人仍很喜欢。

以上四种信号可以独立存在，也可互相作用产生新的信号。

人类的审美标准有绝对的，也有相对的。如优美的景色是绝对的。对不同的历史时期、不同的地区，不同的人、不同的民族、不同的阶级又均是不同的。但在许多不同中，还是有其共同的性质的。

现根据上面的理论，来举例解释一些美学中的问题：

(1) 释快感与美感。快感是一种人的生理本能，信号经输入系统至存储系统，而没有进入处理系统。而美感则信号由输入系统，经存储系统，进入处理系统研究美与不美的问题，然后进入判断系统得出美与不美的结论，然后反馈入存储系统，或直接输出。

(2) 美学的定义：研究客观现实的美（自然信号），人类的审美感（固有信号，社会信号，创造信号，处理系统，判断系统），艺术美的一般规律（创造信号）。

(3) 转移性，决定美的信号不止一种时，审美标准变为由主要的一种来决定，例如臭豆腐，《巴黎圣母院》中的钟楼怪人。前者味掩盖了色香；后者便有第二种标准，自然美是不美的，心灵美是美的。

(4) 共振性，客观感觉与存储信号发生作用，是伟大作品的主要源泉。

(5) 社会信号的来源问题，来源于客观存在，不同意用社会存在这个名词，所谓存在是不以人们意志为转移的，而社会问题中的社会的变革和历史的变迁可并入客观存在，而上层建筑是可以以人们的意志为转移的。人们的文化教养，实质上是在人脑控制系统的存储系统中存储了自然信号、社会信号、其本身的创造信号以及他人的创造信号，所以人们的文化教养不

能作为社会信号。社会信号主要来源于生产斗争和阶级斗争的需要，包含伦理、宗教、行政命令、方针政策，主要是统治阶级的意志，这种意志依旧就是来源于客观存在。实质上是创造信号（整个社会的），是人类思维的产物，体现了整个人类求生存和统治阶级为了巩固自己统治阶级的意志。

（6）真、善、美。真、善是非美学信号，而美则由美学信号决定的，真、善与美不是一个等同的概念。真是全部认识论所需要探讨的，真的东西不一定全是美的，枯燥的数学公式，很难使人有美感。不过是少数的数学家所能欣赏的罢了。不真的东西不见得完全不美，例如戏曲全部是虚构的，假的马，假的千军万马，假的开门、上楼，但都很美。而绘画的最高境界并不是变成照相，而是在形似于神似之间，全部绘画史可以说明这点。也可以是不美的。因为统治阶级离开欺骗便不能生存，所以真、善与美的关系是：真、善是非美学信号，可以与美学信号交往而生成创造信号。

（7）移情作用，是一种创造信号。

谈京剧《小上坟》

京剧《小上坟》，又名《丑荣归》。为丑旦合作戏。寓妖娆于活泼之中。

该戏又名《飞、飞、飞》。所谓三飞者，为裙衫舞动作如飞，圆场如飞，眼神如飞。传统演出，旦脚要上跷，更显动作婀娜多姿。

《小上坟》单折的上演究竟开始于何时，现在很难查考，大约清朝中叶已经很盛行了。据清代杨懋建《梦华琐簿》载，清嘉庆、道光间，春台班演员王秋英（小天喜）擅演此剧，曾轰动京城。富连成的筱翠花（于连泉）、毛世来、萧长华、马富禄均擅演此剧。二十世纪四十年代，陈永玲组玲声社，以演《飞、飞、飞》出名，永玲时年十六岁。陈永玲为筱翠花之高足。粉碎“四人帮”后，1984年12月，陈永玲演此剧于上海人民大舞台，与名丑艾世菊合演，而艾世菊又是萧长华所亲授，诚为珠联璧合，后又在兰州及西宁演出。并在西宁录像，配角用原班人马，此剧因此保存于今日，陈永玲授徒秦雪玲得此剧真传。而其余人则得自录相，如刘琪、宋丹菊等。

《小上坟》除该剧擅演胜场外，还在中国戏曲史上有重要地位这尚鲜为人知。其在唱词中有“正走中间泪满腮，想起古人蔡伯喈，他上京中去赶考，一去赶考不回来，蔡伯喈爹娘冻饿死，有五娘抱土垒坟台，坟前垒起三尺土，哭坏了贤德女裙钗，贤德的五娘遭马踏，到头来五雷轰顶蔡伯喈”。现传本无蔡伯喈五雷轰顶及五娘遭马踏之情节。可见《小上坟》的取材

远在高明《琵琶记》之前。

这个戏源自宋元南戏。据明末戏曲家张大复说，由史敬德、马致远合著，令人感兴趣的这部戏与明代徐渭著的《南词叙录》“宋元旧篇”所载的《刘文龙菱花镜》的本事有所不同，前者写刘离家二十多年，杳无音讯，家中都以为他死了，萧氏上坟祭奠，不期与刘相逢，而后者却写刘直接回家，正遇上歹徒宋忠对其妻图谋不轨。从《小上坟》剧情来看，显然是根据《萧淑贞祭坟重会姻缘记》改编的。^①

终赵景深先生在世未曾见及《宣德写本金钗记》的出版。1975年12月，在广东省潮安县排涝工程工地，挖掘出一座古墓，墓中发现明代宣德六年（公元1431年）手写的《刘希必金钗记》，戏文一本。原件经过文学艺术研究院戏曲研究所刘念兹同志整理校注，定名为《宣德写本金钗记》，由广东人民出版社1985年出版。此书与江苏嘉定于发掘古墓中得到的《白兔记》一样，是戏曲史研究的可喜的伟大成果。从该本的材料，可见赵景深先生的判断是正确的。《小上坟》当与《萧淑贞坟台祭会》有渊源。也和《宣德本金钗记》绝对非无渊源，在宣德本中文龙与素贞相别之地在洗马桥。《小上坟》唱词中有：“坟前无有关王庙，坟后无有接马厅，坟东无有拴马场，坟西无有饮马泉。”《金钗记》的三件古记是二金钗、菱花各半，弓鞋各收一只。而《小上坟》中，三件信物为乌绦、镜子、绣鞋。不同的是金钗，因宣德本是以金钗为名，金钗成为主要信物。

所以对《小上坟》的演出不能等闲视之。

^① 见赵景深：《南戏〈刘文龙〉与京剧〈小上坟〉》，1984年12月21日《舞台与观众》。

《白兔记》的版本问题(一)

富本系统

周贻白在其所著《中国戏剧史长篇》中曾经提出一个有关《白兔记》的版本问题，便是明刊富春堂《白兔记》本为什么通篇没有白兔关目？周贻白对这个问题没有解释，这就引起了我们对《白兔记》的版本问题作更进一步的研究的兴趣。

《白兔记》系荆、刘、杀、拜元代四大南戏之一，衍刘智远、李三娘事，因刘子咬脐郎追猎白兔而见母，故名。有关这个故事的创作，据所知有金代的《刘智远诸宫调》残本，元人《新编五代史平话》、遗佚的杂剧《李三娘麻地捧印》以及《白兔记》南戏。^①

《南词叙录》著录列入“宋元旧编”，全称是《刘智远白兔记》。《曲海总目提要》著录。《传奇汇考标目》乙本著录作《白兔记》，注文云“刘智远事”。

此剧流传版本有：（一）明万历间富春堂刻本（以下简称“富本”）。北京图书馆、日本京都帝国大学图书馆均藏之。二卷。上卷首行书名标作：《新刻出像音注增补刘智远白兔记》。次分行署云：“豫人敬所谢天估校”，“金陵对溪唐富春梓”。版心题作：“出像白兔记”。

① 这些作品故事的演变可见沈燮元《刘知无的故事演变》，上海版《俗文学》第八十五期，1948年10月12日刊行。

（二）近人番禺许氏（之衡）过录富春堂本。二卷。北京图书馆藏。

（三）近人番禺许氏（之衡）饮流斋富春堂重订钞本。二卷。傅惜华藏。

（四）1954年古本戏曲丛刊编刊委员会所辑《古本戏曲丛刊》初集第十二种。据富春堂本影印。卷首总目，未题撰人名氏。

（五）明代毛晋编刊的《汲古阁六十种曲》。有明刊本、清道光年间补刻本、开明排印本三种（以下简称“汲本”）。

（六）1954年古本戏曲丛刊编刊委员会所辑《古本戏曲丛刊》初集第十一种。据汲古阁刻本影印。

（七）中山大学中文系五五级明清传奇校勘小组据汲古阁本整理的《白兔记》，后附《秋夜月》所收《磨房相会》。中华书局，1959年出版。

（八）近年来，上海博物馆从出土文物中精心复原的明成化间刊本《新编刘智远还乡白兔记》（以下简称“成化本”）。

（九）《全家锦囊大全刘智远》，徐文昭编辑，明嘉靖三十二年（1553年）以前进贤堂刊行（以下简称“锦本”），西班牙爱斯高里亚（Escorial）圣劳伦佐图书馆藏。^①

明清戏曲选集选录此记散出的，有下列几种：

《词林一枝》，《白兔记》刘智远夫妻观花；《八能奏锦》，《白兔记》承祐巡山打猎。

《玉谷调簧》，《白兔记》智远夫妻观花；《摘锦奇音》，《白兔记》三娘汲水遇子、李氏义井传书、承祐猎回见父；《群音

^① 罗锦堂，《锦堂论曲》，台湾联经出版事业公司出版，1978年初版，第290页至301页。

类选》诸腔类卷一《白兔记》；《缠头百练》二集《白兔记》扫地、会妻；《歌林拾翠》二集《白兔记》沽酒、扫地、话别、出猎、汲水、传书、回猎、磨房；《秋夜月》，《白兔记》回猎；《昆弋雅调》，游山打猎（白兔记）、义井传书（白兔记）；

《醉怡情》，《白兔记》遇友、闹鸡、生子、接子；《缀白裘》，《白兔记》养子、回猎、麻地、相会、送子、闹鸡。

此外，如附有工尺谱的《纳书楹曲谱》等，还有不少种是收有《白兔记》的，不及一一备录。

在地方戏曲中，有关《白兔记》的手抄本或解放后据手抄本或老艺人口授本整理的本子，我们手头有的或见到的有下列五种：

（一）绍剧高腔《白兔记》出猎、回猎。赵景深教授藏（以下简称“绍本”）。

（二）婺剧西吴高腔《白兔记》十一场，包括出猎、回猎、磨房私会、团圆。江和义老艺人口授，浙江婺剧团记录（以下简称“婺本”）。

（三）湘剧高腔《白兔记》，《湖南戏曲传统剧本》第七集，湖南省戏曲工作室编，1961年（以下简称“湘本”）。

（四）川剧高腔《红袍记》，《川剧传统剧本汇编》第四集，四川人民出版社，1958年（以下简称“川本”）。

（五）岳西高腔《白兔记》出猎、回猎、磨房会（以下简称“岳本”）。

上述版本，头绪虽甚纷纭，但若细加分析，它们可包括在两个系统之内。我们称之为汲本系统和富本系统。不论何种系统，在早期均为高腔脚本，成化本、锦本、汲本是一个系统的脚本，成化本和锦本是昆腔兴起以前的本子，不可能唱昆腔，只能唱高腔，这三种本子均有“合”，他们都是帮腔的，足

见这三种本子早期均是唱高腔的。至嘉隆间，昆腔兴起后，始分道扬镳了，昆腔用汲本，高腔用富本系统，这样便泾渭分明了。除《乐府遏云》、《昆弋雅调》、《歌林拾翠》二集，我们未见及外，成化本、锦本、《玄雪谱》、《醉怡情》、《缀白裘》及诸曲谱所收《白兔记》曲文，当属于汲本系统，这些本子虽然也有曲文改动的地方，但基本上还是完全一致的。成化本是汲本系统的祖本，锦本次之。而富本及本文所列其余明清戏曲选集所收《白兔记》散出和诸地方戏曲本，当属于富本系统。在明清戏曲选集中，《秋夜月》的《汲水、遇母》与《摘锦奇音》的《三娘汲水遇子》，《缠头百练》二集的《扫地》、《会妻》，与富本有关各出均甚接近，它们在文辞上虽有异同，但可断定系为一本。《词林一枝》的《刘智远夫妻观花》、《玉谷调羹》的《智远夫妻观花》及富本第十折与汲本第八出《游春》亦甚接近，前三者有加滚而后者无之。我们以前断定前三者应源于汲本的结论是错误的。^① 汲本第八出《游春》成化本不载，锦本只载了金井梧桐（汲本作金井水红花）；“好前去问牧童（汲本作沽酒谁家好，前去问牧童），遥指杏园中”一套。在前腔“异日身荣，莫忘恩宠”下，汲本有下场诗，锦本没有。成化本、锦本、汲本三者之间递嬗之迹是很明显的，锦本源于成化本，而汲本又源于成化本和锦本，这点我们还要在下面加以说明。锦本和汲本既然是成化本的改编本，有增有删，增加部分采用场上正在演出的富本，当然是可能的，因此富本流行时间应早于锦本是没有疑问的，这样便把富本系统流行时间由万历新岁，上溯到成化了。其余富本系统各本虽均有渊源，但关目

① 叶开沅、张世尧著《婺剧高腔考》，中国戏剧出版社出版，2004年2月版，第91—237页。

情节、宾白唱词均互有异同，故非一本。它们间的关系，是我们所要探讨的。

为了阐明富本系统诸主要本子间的关系，我们曾将婺本第五场《出猎见母》、绍本、富本第三十四折和《八能奏锦》的《承祐巡山打猎》；婺本同前场、绍本、富本第三十五折、三十六折和《秋夜月》的《小将军打猎遇母》；婺本第六场《回猎见父》、绍本、富本第三十七折和《摘锦奇音》的《咬脐见父诉情》；婺本第八场《磨房相会》和《秋夜月》的《夫妻磨房相会》抄录在一起，加以对比，凡诸本有渊源的，我们便写在相应的位置，凡无渊源者，则另列。这样，诸本有无渊源，便可一目了然。为了节省篇幅，我们略去了一些不重要的内容，这些材料略去后，读者仍能窥知全貌。为了便于分析，我们曾把《出猎》分为五段：第一段称作“打猎”，即《八能奏锦》的《承祐巡山打猎》所包含的内容；第二段称作“追兔”，即《秋夜月》的《小将军打猎遇母》〔赚〕举目相看……以前所包含的内容；第三段称作“遇母”，即第二段以后《秋夜月》同出〔前腔〕听伊说罢……以前所包含的内容；第四段称作“修书”，即第三段以后《秋夜月》同出〔西地锦〕豺獭皆知……以前所包含的内容；第五段称作“归程”，即《秋夜月》同出的最后一段。我们将婺本和绍本并列的原因，是由于两者较为接近，且绍本是手抄本，错舛较少，这样可以补救婺本不足之处。但两者不是一本，这将在下面论述。

详细的对比情况可参阅拙著。^①

由该书中的对比可以看出，上述本子之间的血缘关系是非

① 叶开沅、张世尧著《婺剧高腔考》，中国戏剧出版社2004年2月版，第91—237页。