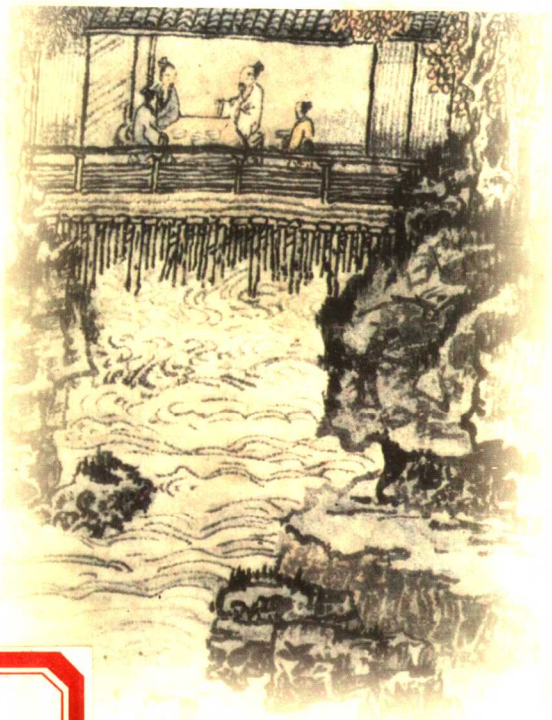

区域人群文化丛书

苏州梨园

李嘉球 著

区域人群文化丛书

主编 邹逸麟

副主编 王振忠

福建人民出版社

苏州梨园

李嘉球 著

苏州梨园

SUZHOU LIYUAN

李嘉球 著

*

福建人民出版社出版发行

(福州东水路 76 号 邮编:350001)

福州屏山印刷厂印刷

(福州市铜盘路 278 号 邮编:350003)

开本 787 毫米×1092 毫米 1/32 7.625 印张 4 插页 154 千字

1998 年 4 月第 1 版

1998 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—5000

ISBN7—211—03091—7
G·2108 定价:10.90 元

本书如有印装质量问题,影响阅读,请直接向承印厂调换。

丛书总序

“一方水土养一方人”。历史上人文现象的地理分布、变化和扩散是历史人文地理学研究的主要内容之一。不同区域的文化、经济背景，孕育了各地不同的人群性格。中国幅员辽阔，各地自然条件纷繁复杂，风俗习尚也丰富多彩。早在先秦时期，中国人就对各地的人文现象给予了特殊的关注。《礼记·王制篇》曾指出：“广谷大川异制，民生期间者异俗。”在数千年自给自足的小农社会中，世代代环境的熏陶和文化传统的规范，造就了具有不同社会特征的各地人群。尤其到了明清时期，随着社会动荡，人口压力的进一步增大，自然灾害的频繁发生，各地的社会经济结构都有了相当大的变化，生计追求在很大程度上成了各地区人群的首要问题，救荒也就成了整个社会普遍关心的话题。17世纪中叶就有人指出：

重农固为务本，但今人稠地窄处，竟有无田可耕，因其土俗，各有力食之路，便非游手，此亦救荒源头。
(《祁彪佳集·救荒小考》)

这是对治生手段的一种崭新的认识。显然，各地的芸芸众生，都“因其土俗”，开拓自己的“力食之路”。经过数代的家传户习，不同区域的经济背景和文化传统，也就塑造出各地不同的人群性格，并逐渐成为纵向遗传和横向衍播的民俗传承。于是，在浙东的会稽山麓、镜湖之滨，涌出了大批

砚田笔耕、游幕四方的绍兴师爷；皖南的黄山白岳之间，则孕育出呼朋引类、席丰履厚的徽州朝奉；晋中盆地的祁、太一带，出现了汇通天下的山西票商；来自白山黑水间的女真后裔，入主中原大地后，形成了一批靠铁杆庄稼为生的八旗子弟；……这些闻名遐迩、具有鲜明地域色彩的区域人群，在近数百年来，曾不同程度地对中国社会产生了深刻的影响。

中国人素有“沾着乡土的心理”，对桑梓乡土的眷念，总是一种难以割舍的文化天性。不同区域的人群成员在移居他乡时，都竭力保持某些他们原有的生活方式、饮食习惯和其他的社会风俗习尚。这往往会给侨寓地深深地打上区域人群的性格烙印，程度不同地引起整个社会风尚的变迁。

鉴于以往学者多注重于对中国人整体作宏观性的探讨，但对“区域人群”作系统的区域性的文化透视，则迄今未见。因此，我们推出这套丛书，意在加强这方面的探讨，以期对社会群体和社会阶层的研究有进一步的认识。基于以上认识，本丛书选择历史上特定时期具有明显区域特征的人群，加以文化透视，力图透过对区域乡土背景、各地人群的精神生活和心理世界的把握，由下而上地展开对中国社会深层结构的揭露。我们衷心希望能得到学术界的大力支持，也盼望有更多的研究论著加入本丛书的行列。

编者

1994年3月

目 录

丛书总序	(1)
引言	(1)
一 三吴歌舞之乡	(6)
(一) 人间“天堂” ——苏州梨园的乐土	(7)
(二) 文物之邦 ——苏州梨园的文化背景	(19)
二 四方歌者皆宗吴门	(34)
(一) 昆山腔甚嘉 ——昆曲的产生、形成与发展	(34)
(二) 吴儿争唱梁郎雪艳词 ——苏州戏曲作家群的戏曲创作	(47)
(三) 虎丘山上曲声扬 ——昆曲清唱及曲会、曲社	(64)

三 苏州声色之名甲天下	(78)
(一) 庭院深深传清音	
——士绅富豪的家庭戏班	(79)
(二) 城里城外演戏忙	
——苏州梨园的职业戏班	(92)
(三) 邀得吴门梨园醉一觞	
——苏州艺人在全国	(103)
四 苏州梨园的规范与习俗	(117)
(一) 十年辛酸不寻常	
——演员来源及学艺	(118)
(二) 从老郎庙到织造府	
——梨园组织与管理	(128)
(三) 为谁辛苦为谁忙	
——演员卖艺演出	(138)
(四) 优伶永世无翻身	
——演员的婚姻及其他禁锢	(150)

五 群星璀璨的苏州名伶·····	(159)
(一) “菊部状元”	
——生行名伶·····	(161)
(二) “状元夫人”	
——旦行名伶·····	(171)
(三) “用直大净”	
——净行名伶·····	(184)
(四) “活时迁”	
——丑行名伶·····	(193)
六 吴歃盛行天下 ·····	(204)
(一) 家歌户唱寻常事	
——苏州梨园对社会的影响·····	(205)
(二) 幽雅兰花香不绝	
——昆剧的支派和对其他剧种的	
影响·····	(216)
后记·····	(228)
主要参考文献·····	(230)

引言

清初某年某日，苏州府长洲县人汪琬（字菴文，号钝翁）与同僚闲聊，话题自然而然地转到了各自家乡的土特产上，众人争先恐后，兴高采烈地夸耀着：广东人说他们那里出产象牙犀角，陕西人说他们那里有狐裘毛罽，山东人说他们那里有聚丝海错，湖北人说他们那里盛产精粲良材……大家侈举备陈，相欢互笑，好不热烈，唯独汪琬默默无语，一言不发。于是，同僚们逗乐道：“苏州自古号称名邦，钝翁先生是苏州人，怎么会不知晓苏州的土特产呢？”

汪琬一本正经地回答道：“苏州的土特产极少，只有两样东西而已。”

众人忙问道：“两样什么东西？”

汪琬一板一眼地说道：“一是梨园子弟。”

众人听了个个拍手称是，并急忙追问另一样土特产，而汪琬故意不说，愈是这样众人愈是问得急。在大家的一再追问之下，汪琬才慢吞吞地说道：“状元也！”

这三字仿佛如速冻剂，室内的热烈气氛一下子降到了零，同僚们个个瞠目结舌，悄然离去。

这个故事记载于清康熙时吴江人钮琇的《觚觫续编》卷四里。

汪琬（1624—1691年）是清初著名的古文家，顺治十二年（1655年）进士，康熙十八年（1679年），由左都御史宋德宜、翰林院掌院学士陈廷敬推荐，召试博学鸿儒，名列一等。汪琬此话虽是俏皮话，但的确反映了苏州的实际。

有道是“姑苏文盛出状元”。据有关资料统计，历史上，苏州一地共出了50多名状元，其中明代苏州府出状元8名，清代出状元29名。清王士禛《池北偶谈》卷一记载，从清顺治十五年（1658年）至康熙二十四年（1685年），短短的27年间，苏州府所属各县出了6名会元，7名状元，真是名副其实的状元之乡。有关状元这一“土产”已有专著，且与梨园关系不大，故兹不多论。

然而尽管如此，汪琬还是将梨园子弟作为苏州的第一大“土产”，这里绝不是简单的词序上的前后关系，而是因为苏州的梨园子弟比状元更多更有名。

苏州自古经济发达，商业繁荣，文化丰富，戏曲演出历来很盛。早在春秋时期，吴地就有以娱乐为职业的“优”，《国语·越语下》云：“今吴王淫于乐，而忘其百姓，乱民功，逆天时；信谗，喜优，憎辅，远弼。”当时的“优”，能使吴王夫差喜爱迷恋，以致昏庸败政，忘记其百姓与国家，其技艺水平一定相当高。自宋代起，苏州就是著名的出梨园子弟的地方，南宋词人张炎《山中白云词》〔满江红〕小序云：

赠榘玉，传奇惟吴中子弟为第一流。所谓识拍、道字、正声、清韵、不狂，俱得之矣。

从这“第一流”的表演技艺中，足以看出当时苏州一带戏曲演出活动的兴盛，而“第一流”的梨园子弟必定有广泛

而坚实的社会基础，“第一流”的表演技艺又必定是吸收前人经验，并经长期频繁演出实践磨炼的结果。元代时，常有苏州的女孩子被卖到大都（今北京）为艺人，王沂有《和陆友人尺五城南诗》云：

尺五城南贾南船，吴绫卖尽买茸毡。
犹嫌吴女吴音拙，载入都门学管弦。

（《伊滨集》）

当时，大都杂剧盛行，南方人还不习惯，但其由于水乡泽国生长的苏州姑娘天生丽质，特别讨人喜欢，所以千里迢迢买回去再专门训练。元末夏伯和《青楼集》记载了不少吴中一带的戏曲演员，这些演员多擅演唱北曲杂剧和散曲。

元末明初，以“善发南曲之奥”（魏良辅《南词引正》）为特征的昆山腔在苏州崭露头角，至明成化年间（1465—1487年），太仓魏良辅等人对原有的昆山腔进行了成功的改革，形成了一种面目一新、又有古意的昆山腔新声。这种声腔的特点是清丽婉转，因而被称为“水磨调”，很适合用吴依软语来演唱。不久，长洲张凤翼、昆山梁辰鱼等一批文人，率先按“水磨调”格律创作了几部传奇，从此昆山腔与传奇结合，从清唱走上了舞台，产生了巨大的艺术效果。士大夫、文人公认这种昆山腔是剧坛的“正声”、“雅音”和“官腔”。于是，开始流传到全国各地，至万历年间（1573—1619年）已传到北京，备受欢迎。由于苏州人唱昆山腔有得天独厚的优势，各地豪门贵族纷纷出高价购买苏州少年孩童作演员，组成戏班子。文徵明（1470—1559年）曾说：“吴中色艺高者，远方罗致，岁必致百金”（《甫田集》卷二十五《沈先生行状》），指

的就是这种情况。此风愈演愈烈，张瀚（1513—1595年）在《松窗梦语》卷七中说：嘉靖末至万历初时，仅苏州城内的演员就“不知几千人矣”。同时的范濂也说：“苏人鬻身学戏者甚众。”（《云间据目抄》卷二）至明末发展为“四方歌者皆宗吴门”，昆曲艺术盛行天下，甚至“太行西北尽边事，亦有昆山乐部名。扮作吴儿歌水调，申衙白相不分明”。（孔尚任《平阳竹枝词》五十首之一）

入清后，崇尚苏州戏的风气有增无减。武将吴三桂受陈圆圆的影晌也迷上了文雅的昆曲，他在任平西王驻守昆明时，还特地派人到苏州购买了40名十四五岁的男女小演员，组成一个戏班，为他俩演出。各地戏班中的一些著名的主角也往来自苏州，李斗《扬州画舫录》中就记载了许多苏州籍名角。文学作品中也常常有所反映，如《金瓶梅》中有一个海盐腔戏班，有四个演员是苏州人。马喆人的传奇《荷花荡》中，那些串演昆曲《连环记》的演员全是苏州人。曹雪芹《红楼梦》第十七回写贾府为隆重迎接贾元春省亲，特地派贾蔷从苏州采买了十二个女孩子，并聘了教习，组成一个女戏班子。

清初著名散文家戴名世（1653—1713年）在《忧庵集》中有一段关于苏州梨园子弟的记述：

优人之演戏者，其初有二种盛行于世，曰“弋阳腔”，曰“海盐腔”，其声音无从容之节，而排场亦鄙俚。自成化后，昆山人魏良辅创为“昆腔”，以丝竹管弦应人之音，每一字必曳其声使长，从容曲折，悉叶宫商，其排场亦雅。于是，弋阳、海盐仅为田野人之所好而已。昆腔之于生旦，尤重其选。旦则择少年子弟之秀者为之，扮

为妇女，态度纤秣，宛转娇媚，人多为所蛊惑，于是苏州声色之名甲天下。近日纳妾者必于是焉，买优人者必于是焉。幼男之美者，价数十金至数百金；女子之美者，价数百金至千余金。父母利其多金，且为媒妁所诱，遂不顾其远去。计之四十年以来，北行者何啻数万。妖冶之风盛，骨肉之恩薄，其中仳离失所者亦不少，其故始于昆腔。

苏州从业梨园的人数如此之多，这是其他任何一个地方都无法攀比的，所以汪琬将它列在苏州状元之前，也是言之有据，言之有理的。其实，汪琬之说也并非一家之言，沈起凤在《谐铎》卷四中也说过：“梨园乐部，吴门最盛。”

那么，究竟是什么原因驱使如此多的苏州人鬻身学戏、甘当“戏子”呢？苏州的昆曲、昆剧及其梨园子弟对中国社会的各方面曾产生过哪些影响呢？还是让我们先从“天堂”苏州这块“乐土”上去寻找答案、探索其原因吧。

一 三吴歌舞之乡

苏州素有“鱼米之乡”之称。苏州的“苏”繁体字作“蘇”，有人认为，其“鱼”代表丰富的水产资源，“禾”代表盛产水稻谷物，这两个字连起来展现出这样一种景象：绿草如茵，山青水秀，广阔的水域盛产鲜鱼，肥沃的良田盛产稻谷。古籍亦记载道：“吴中‘鱼’、‘禾’所自出，‘蘇’字兼之，故曰‘蘇’。”（乾隆《吴县志》卷二十三《物产》）

苏州城是春秋时吴国的都城。吴国最早的国名为“勾吴”。唐代颜师古注《汉书》云：“勾，音钩，夷俗语之发声也，亦犹越为‘于越’也。”意思是说：勾吴，是“吴”字的缓读。“勾吴”，金文作“攻敌”、“工渔”、“攻吴”；勾、工、攻，古字皆通用；敌、渔、吴，古音相同，字相通。1954年6月，江苏丹徒烟墩山出土的西周早期的青铜器——“宜候矢簋”铭文中作“虞”。唐兰先生等古文字专家认为：“虞”字就是“吴”，“虞”字从“吴”得声，因而读音相同，义相同。据专家考证，“吴”字是从“鱼”字演化而来的，在甲骨文和金文中，“吴”字的形态宛如“鱼”。而更有趣的是，苏州方言中“鱼”与“吴”读音则完全相同，也许这并不只是读音上的巧合。

(一) 人间“天堂”

——苏州梨园的乐土

上有天堂，下有苏杭。

——范成大《吴郡志》卷五十

苏州地处长江三角洲东南部，西南濒临太湖，北依长江，东接上海，西连无锡，南邻浙江嘉兴、湖州。唐代以后，苏州府就是天下名府。

与中国其他地区相比，苏州拥有得天独厚的地理位置与自然条件优势。苏州位于长江下游的太湖平原，田地肥沃，气候湿润，四季分明，雨量充沛，在以农业文明为主体的中国，苏州的确是黄金腹地、人间“天堂”。其次，从交通及水利方面来看，苏州有敞开的东海大门，有贴身而过的长江走廊，有贯通东西的京杭大运河，有“包孕吴越”的浩淼太湖和万顷碧波的阳澄湖，以及四通八达的河网。优越的自然环境条件，使之拥有了“聚宝盆”般的物产资源：境西连绵的山丘，蕴藏着数十个品种中小型的矿藏；山上茂密的林木，生产出数十个品种的珍异花果；占总面积三分之一以上的水域湖荡中，拥有150多个水产品种；膏腴的田地上长着茂盛的庄稼和绵延的桑菜。优质稻米，阳山白垩（即高岭土），苏式丝绸，洞庭红橘，碧螺春茶，太湖莼鲈……都是苏州商业、手工业早熟和发达的基础。在这充分利用优越的自然环境条件的多层次文明的创造过程中，苏州人的智慧得到了极大的开发，并

进而形成了令世人敬仰的思路开阔、机敏善思、锐意进取等优秀品质。

自两汉以后，苏州便一直是江南地区政治、经济、文化的中心之一，人称是“江南一大都会”。隋唐三百余年间，江南一带战祸较少，社会比较安定，农业生产和手工业均有很大的发展，商业尤为兴盛。据史志记载，至唐代中叶苏州阊门至枫桥一带行商云集，帆樯林立，十分繁华。

唐宝历初（825—826年），白居易出任苏州刺史，他在《苏州刺史谢上表》中说：“当今国用多出江南，江南诸州，苏最为大，兵数不少，税额至多。”当时，苏州究竟有多大？有多少人口呢？白居易《自到郡斋走笔题二十四韵》云：“……甲郡标天下，环封极海滨。版图十万户，兵籍五千人。”又《登阊门闲望》云：“阊门四望郁苍苍，始觉州雄土俗强。十万夫家供课税，五千子弟守封疆。”唐代，苏州与国外的贸易和文化往来也很密切，海船可经吴淞江直达城下，鉴真和尚第六次东渡日本即由苏州附近的黄泗浦（今属苏州张家港市）启航。对外出口的商品以丝织和工艺品为主，通商的国家有大食（阿拉伯）、波斯（伊朗）、新罗（朝鲜）等。

五代时，苏州为吴越王钱镠之子钱元璪镇守，称为吴府。当时北方战乱纷起，江南则比较太平，经济继续发展。宋代龚明之《中吴纪闻》卷六《苏民三百年不识兵》则云：

姑苏自刘（禹锡）、白（居易）、韦（应物）为太守时，风物雄丽，为东南之冠。乾符间，虽大盗蜂起，而武肃钱王以破黄巢，诛董昌，尽有浙东西。五代分裂，诸藩据数州自为王，独钱氏常事顺中国。本朝既受命，尽

籍土地府库，帅其属朝京师，遂去其国。盖自长庆以来，更七代，三百年，吴人老死不见兵革。承平时，太伯庙栋，犹有唐昭宗时宁海镇东军节度使钱镠姓名书其上，可谓盛矣。

长庆是唐穆宗李恒的年号，时间是公元821—824年。由是向后推三百年，即已是北宋末期的宋徽宗赵佶宣和（1119—1125年）年间。如此长时间无战事，太平安宁，百姓安居乐业，农业、手工业得到充分发展，商业愈趋繁荣。因而出现了“上有天堂，下有苏杭”；“苏湖熟，天下足”的谚语。这既是对大自然惠赐的赞美，也是对苏州人通过辛勤劳动，创造出和谐于自然景色的人间锦绣氛围的称颂；虽有溢美之嫌，但也不失客观公允。

宋徽宗政和三年（1113年）升苏州为平江府，故苏州城又称平江城。南宋初年，平江城遭到了金兵蹂躏破坏，后经过整整一个世纪的修治，平江城才重展雄姿。南宋绍定二年（1229年），由知府李寿朋主持绘制，由吕梃、张允成、张允迪勒石，制成《平江图》碑刻，准确地反映了当时城市的面貌。

从图上看，平江城内计有20条主要河流，交叉纵横，其中纵贯南北的有6条，横越东西的有14条。据图估测，河道总长度约82公里。与此相应，城内有20条大街。由于河道众多，桥梁也就特别多，仅《平江图》上绘制的有名称的桥梁就达359座，呈现出一派“前街后河”、“小桥流水人家”的水城风貌。在骨干陆道上有众多的坊、巷和里弄，全城计有61个坊，264条巷，24条里弄，重要的街坊还建有书写坊名