

百合文丛

BAI HE WEN CONG

曲海寻珠

方家骥 著

QU
HAI
XUN
ZHU

趣说昆曲

QUSHUOKUNQU

百家出版社

编 者 的 话

“百合文丛”是一套立足中华文化的图文小丛书，丛书以故事和照片缀拾历史，勾勒文化演进的大致框架，希望使本已沉重的文化不再因阅读的沉重而逃逸读者。丛书之每一种通过对所叙述艺术种类的完整历史的精心筛选，择取其中的每一个重点，并藉助流畅生动的话语，使人们重温文化与历史。

《曲海寻珠》，最是高雅的昆曲艺术离生活也许有些距离，但这本写昆曲艺术的小书却有特殊的亲和力，至少让你我都很乐意去了解。

目 录

- 朱元璋要听昆山腔 / 1
高则诚拍曲沈氏楼 / 4
王世贞讥消李开先 / 7
糊涂官搞错李日华 / 11
魏良辅创造水磨调 / 14
《鸣凤记》吓煞县太爷 / 16
苏州人争看《浣纱记》 / 19
屠“仙令”作弄梁辰鱼 / 22
虎丘山万人大会唱 / 25
录妙辞高濂题红叶 / 28
潘允端无日不观剧 / 31
演书僮名丑饮赏酒 / 34
汤显祖泣写《牡丹亭》 / 36
无名女愤怒说判官 / 39
沈吏部不传《义侠记》 / 42
《狮吼记》棒打苏东坡 / 46
徐复祚伤心烧笔砚 / 50
袁中道京师看名班 / 54
侯公子美文赞马锦 / 57
阮大铖借戏探情报 / 60
莽樵夫跳台打“秦桧” / 62

袁于令狱中写《西楼》 / 65

“一笠庵”布衣领风骚 / 68

李笠翁夜江棹乔姬 / 71

《长生殿》一曲起祸殃 / 74

孔尚任深山访老道 / 78

乾隆帝设局删词曲 / 80

“老徐班”天天吃火腿 / 83

瞿松涛创制松涛鼓 / 86

“魔合罗”土偶扮戏文 / 89

“同春班”优伶杀清妖 / 91

周凤林绝艺冠申城 / 95

王欣甫嗜曲丢乌纱 / 99

周传瑛月下练“脚步” / 102

俞振飞一跌有名声 / 106

“新乐府”吸引徐志摩 / 109

“大江南”梅俞合《游园》 / 112

“仙霞社”嘉善打出手 / 115

王传淞空腹演武大 / 118

紫光阁总理说昆曲 / 122

附录：术语行话简释 / 125

朱元璋要听昆山腔

南京城，虎踞龙盘。

阳光驱散薄薄的晨雾，投射到琉璃瓦屋顶上，迸发出耀眼的金光。周寿谊老人面对一片辉煌，心中更升腾起庄严神圣的感觉。

经历了一百十个春夏秋冬，他生平第一次受到这样隆重的待遇，以一个平民的身分，奉召从家乡来到京城，陛见当今天子。小太监搀扶着他，走进红色宫墙，踏过长长甬道，攀上围着汉白玉栏杆的广阔平台。在巍峨的金銮殿前，禁不住全身匍匐，三呼万岁，把刻有鸠头的拐杖扔到了一边。

绣帏重幕前，一张龙椅。开国皇帝朱元璋端坐在上，显得十分高兴。登基才五年，江南就出现了这样的长寿老人，这不是国之祥瑞吗？他特地颁旨给这位银发雪髯的老人搬来一个锦墩，让他就坐。然后和颜悦色地问起他的身世经历。

周寿谊战战兢兢地上奏，自己出生在南宋景定年间，经历了整整一个元朝。前不久，郡守亲自为他和另两位超过九十岁的寿星举行乡饮大礼，有许多官宦士绅一齐举酒颂祝……

宫廷演剧图

“听说昆山腔很动听，你能为我唱一唱吗？”朱皇帝问道。

直到被引领着走向偏殿，坐到一桌丰盛的酒席前面，周寿谊依然为那句问话而激动。昆山，可爱的家乡，不仅盛产玉石，而且流传着一种美妙的声腔。

那是元代末叶，城西出了个名叫顾坚的人。他不仅擅长词赋、精通音律，而且善于歌唱。在他居住的千墩村，有一座唐代黄幡绰的墓葬。当地很多人会唱一种土腔，曲调宛转，与众不同，据说是黄幡绰传授的遗响。对于这种土腔有着精深研究的顾坚，一次次拒绝了达官贵人的邀约。他喜欢独自一人，在小村的凉亭里展喉，在昆山林木葱茏的峰颠引吭，让自己的歌声和白云一起，被清风送到遥远的地方……

当时昆山城里，有个以巨富顾仲瑛为首的文士集团。许多文人来到顾家的“玉山佳处”别墅，在芝芸堂、可诗斋、春晖楼、秋华亭、碧梧翠竹轩等谈诗论文、留连吟咏。作为文士集团的一员，顾坚石破天惊的演唱，引起了阵阵惊叹。同好们纷纷填词奏乐，推波助澜。而从歌唱散曲进而歌唱南戏，顾家的戏班又发挥了作用。

昆山腔不胫而走，美名传到了皇帝的耳朵里。品味着芳香沁人的御酒，周寿谊为自己是一个昆山人而感到骄傲。

高则诚拍曲沈氏楼

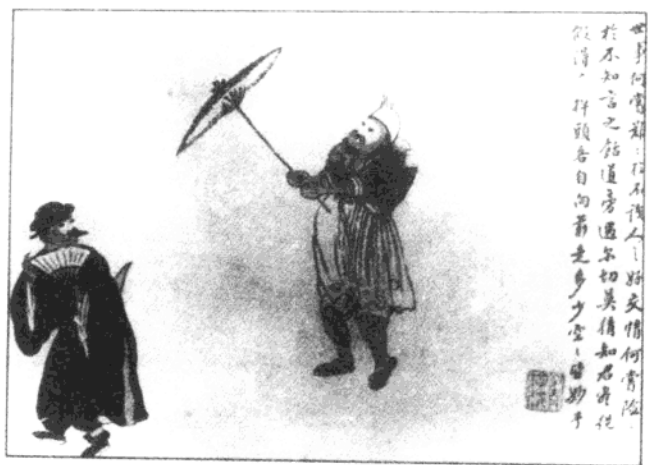
糠和米本是相依倚，被簸扬作两处飞，
一贱与一贵，好似奴家与夫婿，终无见期。
丈夫，你便是米呵，米在他方没处寻；奴家
便似糠呵，怎得把糠来救得人饥饿……

4 为了《琵琶记》第二十一折《糟糠自厌》的这段唱词，高则诚连日苦苦运思，终于落笔如行云流水，一气呵成。大贤大德的赵五娘，在丈夫上京赶考、音信全无的年月，独力支撑起一个破败的家。家乡遭遇饥荒，她给公婆递上白灿灿的大米饭，自己却偷偷吞吃粗粝的糟糠。写到这里，高则诚的眼眶湿润了，泪珠滴落在毛边纸上，濡润了好几个墨迹未干的字。

他沉浸在自己创造的戏剧情景中，全然没有察觉到案头的两支蜡烛，两朵火苗互相吸引，交融在一起，发出明亮动人的、经久不息的光焰。

后人传说，是高则诚的真情感动了烛花，交相辉映。

一幢白墙黑瓦的双层楼房，原主人姓沈，四邻习惯地叫做“沈氏楼”。在元朝做了十余年的地方小官后，高则诚来到宁波，在这座楼房里隐居、写作。

清代道光《昆戏画册》中《琵琶记·拐儿》

小街尽处，远远传来敲更声，细数一下，已是三更时分了。高则诚推开书桌前的窗子，但见月朗星疏，好一个秋凉天气！

他想起家乡瑞安。那里山明水秀，物产丰饶。幼年时，他到陈家私塾念书，每天要渡过一条清澈的小河，铺在河床里的鹅卵石，粒粒可数，圆滚滚的，就像是五颜六色的硕大的珍珠。乡绅陈昌时，喜欢他天资聪颖，特地造了一座“高郎桥”，以便他平安往来。成年后，高则诚就成了陈家的女婿。

家乡还有最早的南戏。挤在水泄不通的人群中，一回回观看《赵贞女蔡二郎》、《王魁负桂英》，他常常会从红日当头看到皓月东升。只是那些故事都太令人伤心。他要写一个“全贞全烈赵贞女”、“有忠

有孝蔡伯喈”，夫妻大团圆！

为此，他呕心沥血。好几次，因为过度劳神，昏厥在地，口中吐出的涎沫，沾湿了一大片衣襟。

他到过昆山，拜访过顾仲瑛，在碧梧翠竹轩里聆听过美妙的昆山腔。为了使《琵琶记》也能用昆山腔演唱，“特创调名”、“细编曲拍”，边写边用手、脚击节。年深日久，地板穿了，桌面也出了个一寸深的陷坑。

《琵琶记》成为戏曲名著以后许多年，仍有人着意寻访那张留有拍痕的案桌。

《琵琶记·吃糠遗囑》 计镇华饰蔡公，张静娴饰赵五娘

王世贞讥诮李开先

吊着铜环的大门轰然开启，身穿黑衣、腰束黄带的家人们整齐地排列两侧，垂手恭立。不远处停着的一辆马车上走下来一位老者，面色红润，锦衣绣袍，显得十分富态。轿厢上一层厚厚的黄土，堆积着从北方到南方半个多月长途跋涉的辛劳。

王世贞一番揖让，把李开先迎进府邸。

7

李开先以写《宝剑记》著名。遥想当年，他也是血气方刚的青年，满怀“若无真实行，万卷总空谈”的豪情壮志，将身许国。他曾到宁夏饷边，亲眼目睹在鹅毛大雪中啼饥号寒的将士，惊叹边塞武备竟是这般废弛；也管理过徐州粮仓，矢志革除弊政而事事受制于胥吏贪墨、宦官跋扈，徒生回天乏力的痛苦。忍不住和朋友们一起抨击朝政，孰料是年正逢皇帝宗庙失火，按例四品以上大员都要“乞休”，他也就在壮岁之际，被顺势罢官回了山东。

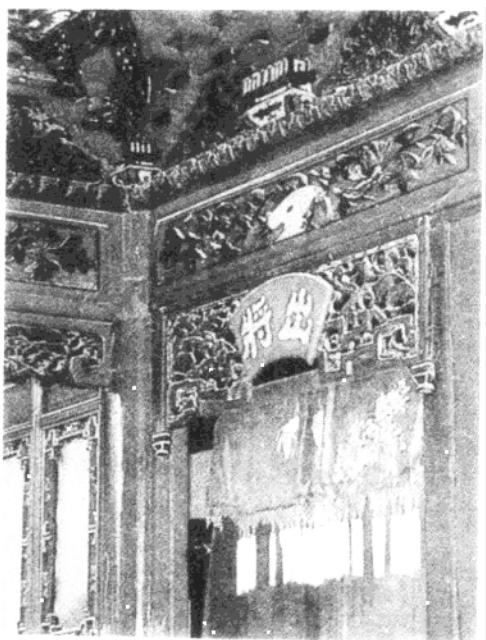
“家藏古刻三千卷，歌擅新声四十人”。老家宽敞的厅堂悬挂着自撰的对联。拥有数千册珍本古籍和一个四十余名家伶的庞大戏班，生活是相当阔绰的。然而，他岂甘心把三坟五典谈咏终年，更不愿借

《宝剑记·夜奔》 季云峰饰林冲

轻歌曼舞寄情声色！孤苦寂寥的时候，他会一次次想起那些抱负得不到伸展、忠愤得不到宣泄，最终发狂病死的古代豪杰……

舞台一角

数年前觅得一个《忠义水浒传》刻本，细读一百零八将的英雄故事，胸中的激情似大海翻腾。接下来的日子，他和豹子头林冲一起误入白虎堂、发配沧州道、手刃陆虞侯、雪夜上梁山……炎炎夏日，一手摇扇，一手执笔，任汗水和词藻一起流泻。只两月，就把一个个惊心动魄的章回演绎成一出出有声有色的壮剧。家班首演的那天，亲朋好友齐来观看，全都哭成了泪人儿。

李开先希望《宝剑记》也能在江南流传。“你觉得它比《琵琶记》如何？”手捧热腾腾的香茗，他问。

自从明成祖迁都北京，设南京为“留都”，一样百官俱全。太仓人王世贞是嘉靖年间的进士，官至刑部尚书，更是诗文巨擘，号令文坛，声气正盛。他略一沉吟，随口答道：“文辞固然很美，但是要等十个苏州曲师一句句唱过，随腔改字，方能传唱啊！”

兜头一瓢凉水。李开先怎么也没有想到，一个比自己小二十五岁的晚辈，会是这样倨傲、尖刻，再要谈下去，岂不是隔夜的茶水——没了味？

确实，他不谙南方曲韵，但这不妨碍《宝剑记》成为一部抒写忠愤的厚重之作。越来越多的戏曲作家对传奇和昆山腔的结合，表现出巨大的热情。

糊涂官搞错李日华

烟花三月，长江上的船只大都朝着扬州方向，顺流东下。李日华却雇了一叶小舟，溯江西去。

两岸山色青青，令人赏心悦目。像所有外出做官的人一样，行前他筮草问卜，得到一个吉兆。一路欸乃的橹声，像是一首轻盈的歌，唱出了满怀憧憬的心情。

11

果然，船到九江，他受到优厚的礼遇。行过了谒见的礼仪，上官吩咐设宴款待。这使他感到受宠若惊。

刚才还眉目威严的上官，一下子变得笑容可掬，殷勤地举酒相问：“听说你的《西厢记》很精彩，能不能讨一本，也让我欣赏欣赏？”

李日华先是一愣，接着就想笑，一口没来得及咽下喉咙的酒，差点喷到桌面上。

《西厢记》是元代王实甫的杰作。张生和崔莺莺冲破封建礼教束缚、大胆追求婚姻自由的故事，开启了多少青年男女的心扉。杂剧消歇，《西厢记》渐成绝响，有人就把王实甫原作结合南曲，改编成《南调西厢记》，再广传唱。改编者也叫李日华，是江苏吴

《西厢记·佳期》 张洵澎饰红娘

县人,而自己是浙江嘉兴人。两人生活的年代相差六十年,风马牛不相及耳!

他只得如实禀告。糊涂的上官从一头雾水中清醒过来,尴尬地晒笑着,在东拉西扯中支吾了一顿饭局。

嘉兴李日华工书画,精鉴赏,人称博物君子。他也有不少著作传世,其中有部《紫桃轩杂缀》记载了不少戏曲史料。

不过,《南调西厢记》也并非李日华一人所作。它最初的改编者是海盐人崔时佩。崔时佩是个很能追逐时代潮流的人,看到士大夫纷纷抛弃北曲、崇尚南曲,做了这项筚路蓝缕的工作。继而,再由他的好友吴县李日华增删改定。两人的合作非常成功,《南调西厢记》既尊重原著,又适合南曲演唱。

与此相反的是又一个吴县人陆采。他对原著大砍大削,以至“不袭北剧一语”。又缺乏音律方面的造诣,一部《明珠记》,在哥哥陆粲的帮助下写成后,经过吴门老曲师逐腔改定,然后才能妙选梨园子弟登场敷演。

和当时所有的传奇一样,《南调西厢记》能用海盐、弋阳、余姚、昆山多种南曲声腔演唱,其中《游殿》、《闹斋》、《惠明》、《寄柬》、《跳墙着棋》、《佳期》、《拷红》、《长亭》、《惊梦》等折子在昆剧舞台常演不衰。而陆采改编的《西厢记》却没能保留在舞台上。

