

昆
剧
发
展
史

J820.9 29

胡忌
刘致中
著

昆剧发展史

中国戏剧出版社

序

研究中国古代戏剧史的同志，无不重视明代中期后兴起的、至今仍在舞台上演唱的昆剧，因为昆剧的渊源来自宋、金、元时代的南戏和杂剧，而它所唱的曲子，基本上继承了南曲、北曲的传统。这种例子，在我国数以百计的剧种中，可谓绝无仅有。因此，它是一个有“承前”意义的代表性剧种。从“启后”方面说，近二百年来全国各大剧种都或多或少受到过昆剧的影响，诸如人们所熟知的徽剧、京剧、赣剧、湘剧、川剧、粤剧、滇剧，以至产生在近代的苏剧、越剧、锡剧等等。所以要全面研究昆剧，就必须涉足于中国戏剧史的各个重要领域：纵的看，历史悠久；横的看，范围宽广。如果作者没有较深的学术修养和较长时间的专题探讨，《昆剧发展史》这个题目是会令人望而生畏的。

戏剧史的研究还有它本身的特点，按传统说法，有案头、场上两大门类。案头，主要指剧本的文学性、思想性，场上则包括音乐、表演、化装各种视听艺术。偏重于前者往往忽视群众，特别是对饱学逞才的封建文人说，多犯此病；明清两代的多种戏曲论著和“雅部”留给我们的教训明显地说明了这一点。但要做到案头、场上的研究两擅其美，却谈何容易！我们这一辈的同道开始注意及此，如已故的欧阳予倩、周贻白、黄

芝岗、董每戡等，写下很多很有价值的论著。可是他们都没有留下关于昆剧的专著。解放以后先后出版的徐凌云《昆剧表演一得》、华传浩《我演昆丑》等，开始弥补了表演方面的空白；而1980年出版的陆萼庭的《昆剧演出史稿》，更为昆剧场上的研究打下了坚实的基础。现在胡忌的这本书在前人已有的成就上再有所补充和突破。应该说，这是他经过了三十多年的不懈努力的结果。

以下，我就大致用三个十年来简略介绍胡忌写作《昆剧发展史》的过程。

五十年代初期和中期，在我的指导下，我俩曾出版过《明清传奇》、《明清传奇选》。与此同时，他自己又单独完成出版了《宋金杂剧考》和《古代戏曲选注》。这期间，对于元明清三代的古典剧作和有关论著，他钻在我的书房里读得不少，而且当时他年轻，记忆力强，所得不易忘怀。这是地道的案头功夫。也是在五十年代初期开始，我介绍他向“传”字辈老师学习拍曲；去年故世的张传芳是他的开蒙教师。以后他又陆续得到华传浩、朱传茗、郑传鉴等老师的指导，生、旦、付、丑各门脚色的曲子学了很多。尤其在1953年后，以周传瑛、王传淞两位为主演的浙江昆苏剧团几次到上海的演出，我们几乎场场必到，细心观摩。这样，到1957年他去北京工作时，对南方昆剧的演唱已经相当熟悉。在北京期间，他仍然和上海阶段一样，是一个昆剧迷，但看的自然多为北方昆剧，而且同时成为北京昆曲研究社的一名积极分子。由于具备了从案头结合演出的丰富昆剧知识，所以到六十年代初，他就准备着要写一部昆剧史。这是第一个十年：准备阶段。

1963年，胡忌果然写就了《昆剧简史》，约二十四万字。

那时，他已调去辽宁省工作。他把全稿寄给我看，又寄给在南京的钱南扬先生和吴新雷等人看，请师友们提出修改意见，以便最后定稿。可惜的是在他完成定稿即将交付出版社时，遭到了“史无前例”的打击。不仅《昆剧简史》，连同其他的手稿，全部被抄被毁！他本人还戴上了若干顶极不相称的帽子，进干校，当社员，喂猪养马，变成了一个“专政对象”。

即使处于这种情况，落到这般境地，胡忌也没有舍弃他心爱的曲子。后来他对我说，半夜独自劳动时，想起舞台上的昆剧小戏，或这或那，有时还禁不住哼着《惊变》、《惊梦》，甚至《弹词》里的那支有名的“不提防”。有一次，他不经意地在—个老友家里突然冒出来几句，吓得那位老友目瞪口呆，出了一身冷汗。他还做诗写词，那几年写得更欢，有一首可名之为古风《劝君篇》，后半这几句，我觉得很可以表达他当时的心情。辞曰：

问君何所事，劝君莫徬徨，愚公移山，精卫填海，
嫦娥奔月，生当斯世，自应有所作为。万里征途，始
于足下，百丈高楼，基于一石。嗟乎，车马劳碌有时
尽，寸阴荏苒难再回！

可见他并不甘心停笔，他仍然为写作中国戏剧史的几个题目积蓄力量，虽然一对手边几乎没有可看的书，且除了通信外，很难搜集到必要的资料。这是第二个十年：转折阶段。

1975年前后，我们的通信越来越频繁了。谈的内容主要仍是戏剧史问题。我知道他苦于不在一个合适的工作单位（当时在辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县文化馆做考古工作），只有

到了1978年底，他从辽宁调到江苏省昆剧院，这才成为一个名副其实的昆剧专业工作者。由于江苏省领导对昆剧艺术的重视，他进院后能全力以赴发挥自己所长。这时，各地的昆剧专业和业余团体相继恢复，也重新给了他很多有利条件。观摩演出，参加座谈，进行采访，举办各类活动，他都尽力到场，依然是一个积极的活动分子。这些年来，通过更多的学习和实践，使他获得了更多的素材，提高了对历史的认识水平。他对《昆剧简史》的被毁毫不介意，决心“重起炉灶”，一章一节地另写《昆剧发展史》。在领导的支持关怀下，在师友们热情帮助下，在中国戏剧出版社的大力协助下，经过本人的两年奋笔，终于又完成了这部著作。这是第三个十年：完成阶段。

这部著作内容丰富，条理分明，无论在观点或材料方面，每有出新之处；有许多论点，无疑可称为一家之言。当然，昆剧史上存在的问题不少，不可能在书中全部得到解决。较大的如：魏良辅之前的昆剧到底是什么样子？是剧抑只是清唱？所谓“吴江派”和“临川派”之争实质如何？“北曲南唱”的南曲化程度如何？明杂剧在昆剧中演唱的脉络怎样？这里均未作出令人满意的解答。更遗憾的是，因我年事已高，无力检书，年来又加深目疾，不能通读全书。我只想到上述如此等等的一些题目，谈些感想，亟愿有志于此道的同行不断努力探求，后来居上。但无论如何，胡忌三十多年来对昆剧史“锲而不舍，精益求精”的探求精神，总是值得赞扬的。

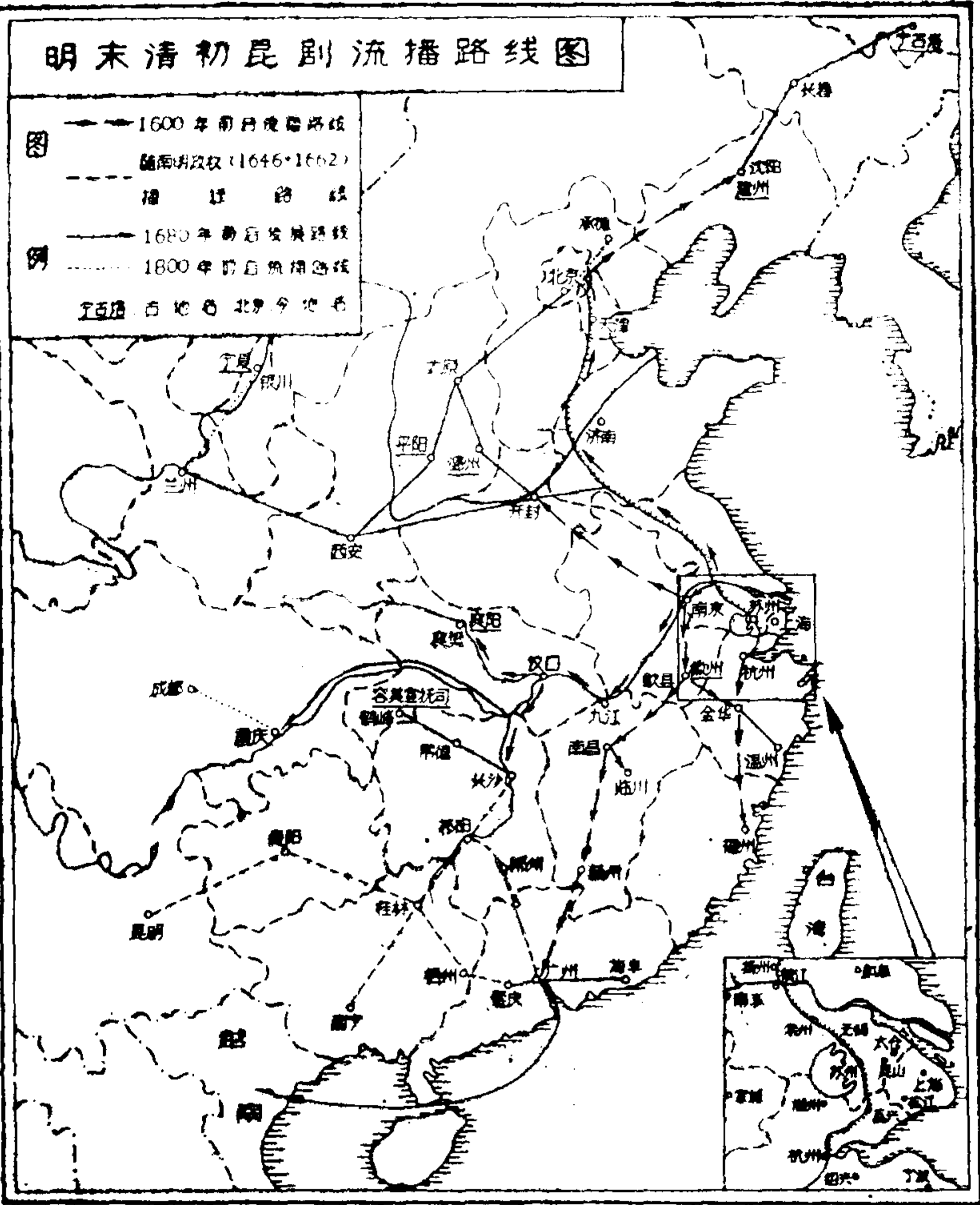
谨以“锲而不舍，精益求精”这八个大字书赠胡忌及其他探求者。是为序。

赵景深

1984年10月18日

明末清初昆剧流播路线图

- 图例**
 —— 1600年前后流播路线
 —— 随南明政权(1646-1662)播迁路线
 —— 1680年后发展路线
 - - - - 1800年后流播路线
 正百店 古地名 北京今地名

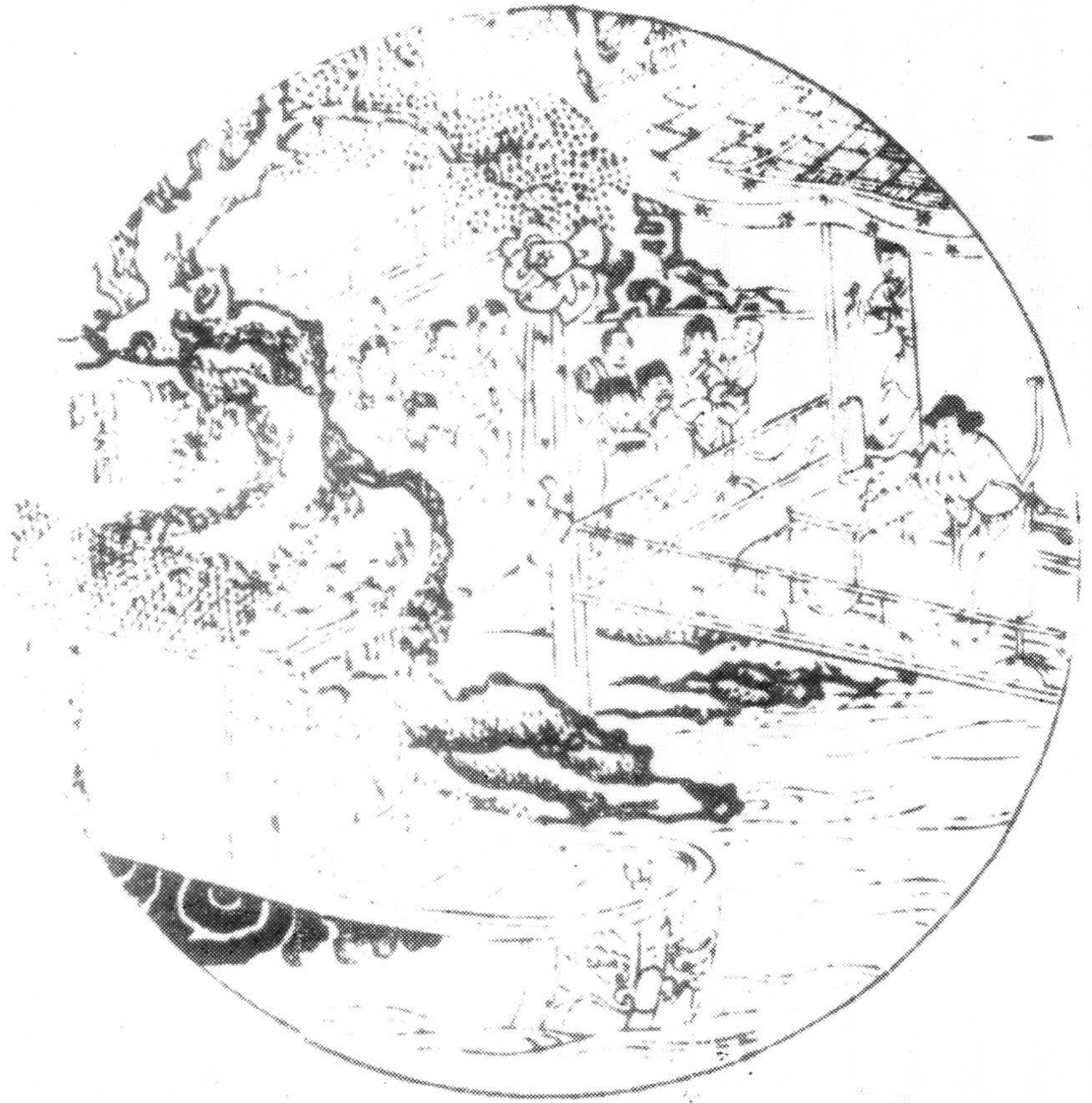
昆剧兴盛时期流播地区示意图

《弁而钗》中明代南京演戏图
(摄自原阿英藏书)

《荷花荡》刊本中
《连环记》演出图 (龚和
德提供)

《比目鱼》刊本中《荆钗记·男祭》 (龚和德提供)

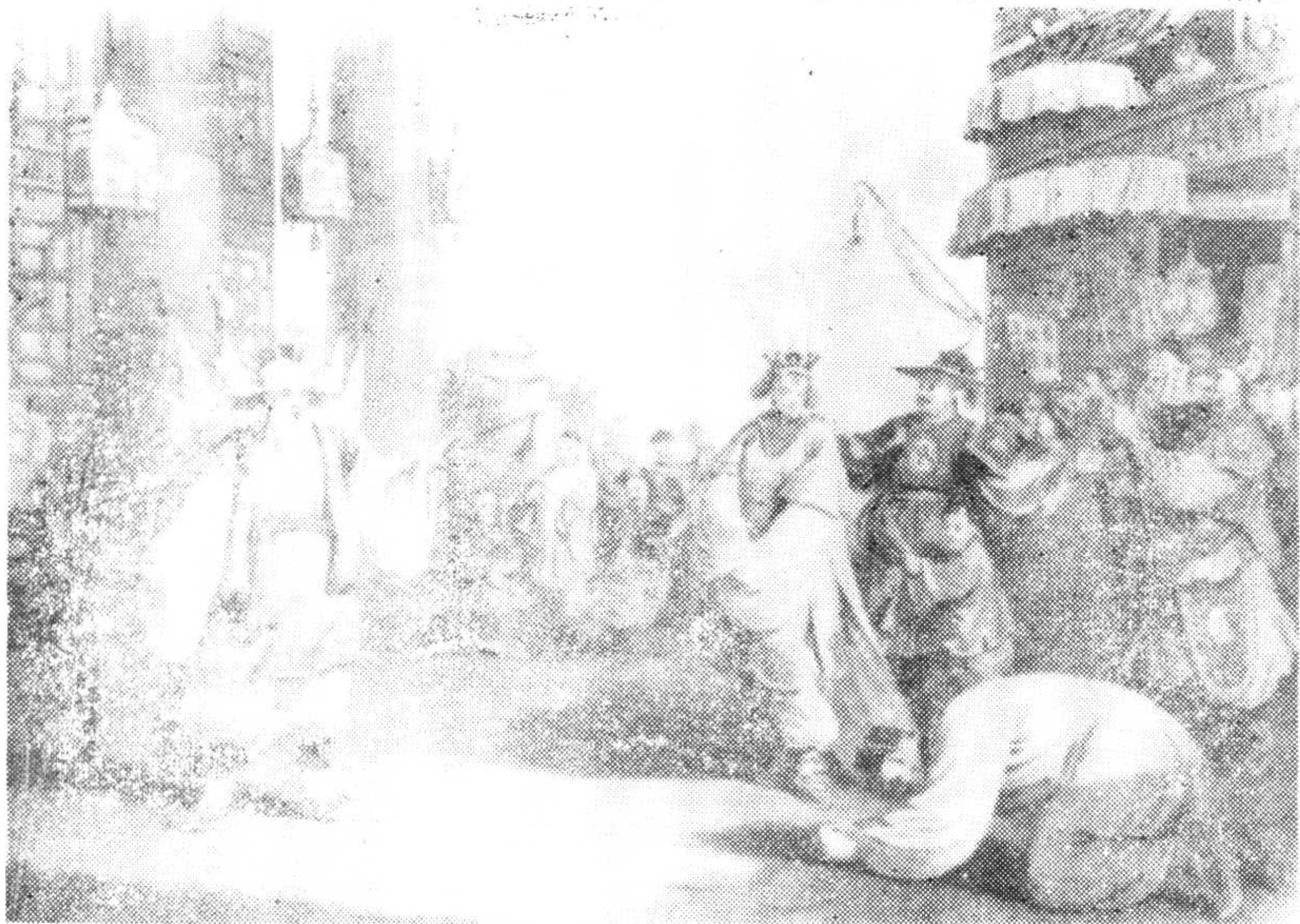
畫 錦 屏 人 式 看 的 這 韶 光 賤	何 天 賞 心 樂 事 誰 家 院 朝 飛 暮 卷 雲 霞 翠 軒 雨 絲 風 片 烟 波	原 來 蛇 紫 媽 紅 開 過 似 這 般 都 付 與 斷 井 頽 垣 良 辰 美 景 奈	船 錦 屏 人 式 看 的 這 韶 光 賤	何 天 賞 心 樂 事 誰 家 院 朝 飛 暮 卷 雲 霞 翠 軒 雨 絲 風 片 烟 波	原 來 蛇 紫 媽 紅 開 過 似 這 般 都 付 與 斷 井 頽 垣 良 辰 美 景 奈	船 錦 屏 人 式 看 的 這 韶 光 賤	何 天 賞 心 樂 事 誰 家 院 朝 飛 暮 卷 雲 霞 翠 軒 雨 絲 風 片 烟 波	原 來 蛇 紫 媽 紅 開 過 似 這 般 都 付 與 斷 井 頽 垣 良 辰 美 景 奈
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(清王錫爵《牡丹亭》曲文乾隆時期不同工尺譜)

(清王錫爵《牡丹亭》曲文乾隆時期不同工尺譜)

《牡丹亭》曲文乾隆時期不同工尺譜

乾隆五十九年英人喬治·里納特·史泰頓來京觀看清宮大戏后繪戲劇畫（美國普林斯敦大學藏，1798年Dublin印本，复制品）

沐新有款候

午迄五先夫八道要三月閏春常

和列草堂裏後珠裏至公抱觀別程

後亦他夫夫氣亦寒暖不時真為三月之

初十日始在官暫行定到吳門之由錫山

晉法如至潤山十五日抵都天廟以得船

府中十九日遠恒春仙館所居之區意之

今弟約春山常於人惟

郵厨是晉路不自步也

專身所請多春快集多自當此時真事

不秋近 蘇山景鏡言中光生四月初已到

細查借中物少兩至頃基兩門是在法

入定一日錄呈

且其書之題林二門以壽文祭文及教侍

贈卷詩作序之人也惟我我我我我我我我

何也近來年歲非非即年歲非非即年歲非非

願日亦日亦各各各各各各各各各各各各各

其亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

道之命也所矣題 景文 景武 景書 景卷

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

據景新也語之刻妙亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

今觀其其一序亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

業庶其亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

也其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

也其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

钱泳评价《纳书楹曲谱》手札（原作为郁念纯先生所藏）

附于曲本之法係其一套往來歷年

方有根底法度第不融及言又凡

楊兩韻是亦及以此說者後之是韻

唐詩者不知有漢魏六朝詩古文者

知有及周文漢唐宋八音也其亦亦

今弟約為

五先修之蓋不音亦不可保有著

老亦亦

五正所索此書極小高俱行定

但亦

一嘆其用之於左街街

新居則 詩賦集刊到邦看 雲

相國當往一看其亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦其亦

清抄本《荆钗记·拾鞋》

夫妻母子各東西
會合今朝喜氣濃
何處不相逢
隨衣道本
梅六今後
細之稱小心
服侍

拾鞋
梅六今後細之稱小心服侍

會合今朝喜氣濃
何處不相逢
隨衣道本
梅六今後
細之稱小心
服侍

香柳娘
喜浮生水香
喜浮生水香
無憂無慮
水歌紗鳥

常為侶
愛青青水
鴉愛青青水
鴉水存
麟破肥水
花

天保三年（1832）琉球派使到日本演出“唐踊”《风箏记》（即《风箏误》）画幅（朱喜提供）

昆曲音理

民國廿七年九月十五日

演員名單

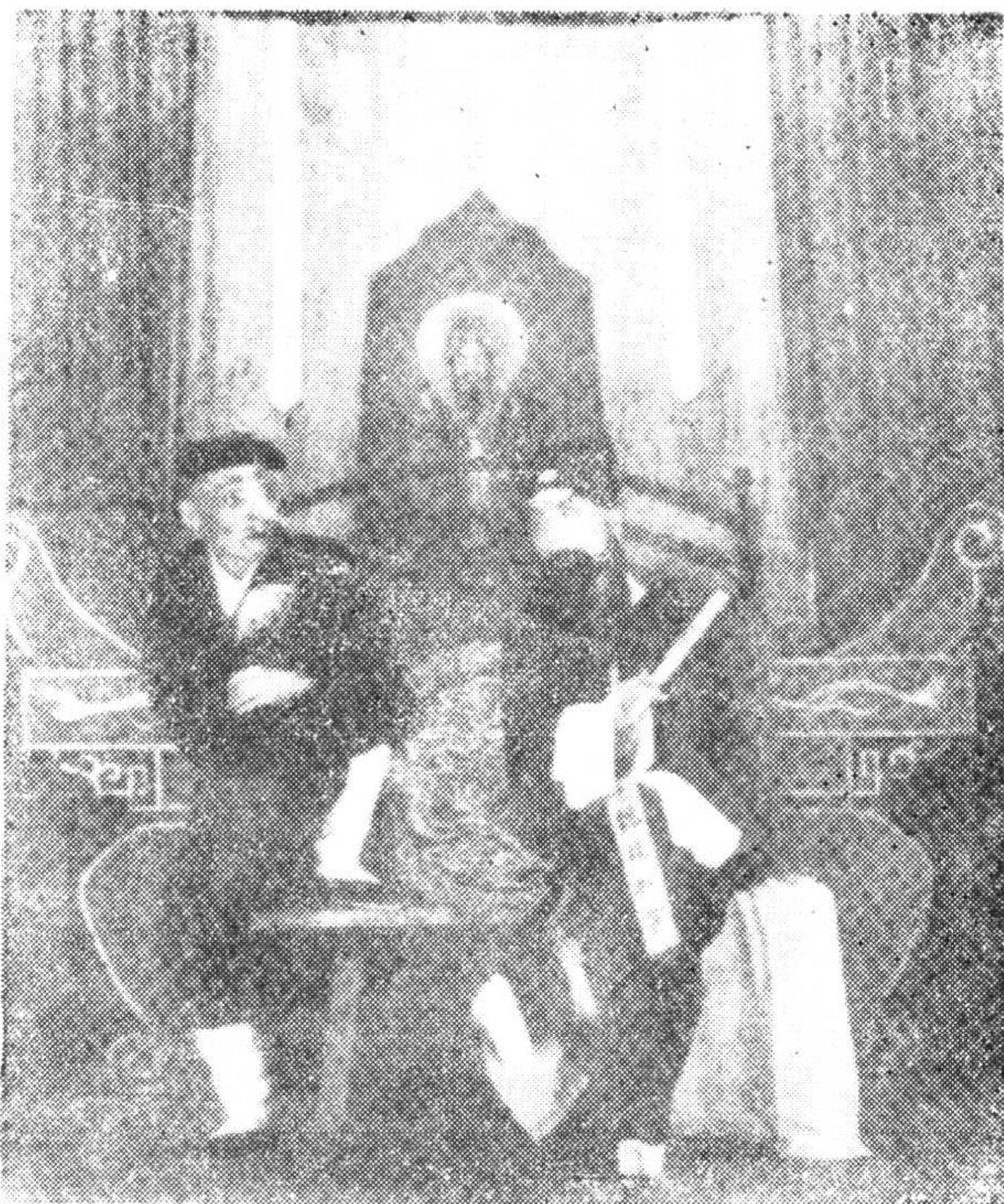
鄭傳佐	王傳松	本會...
朱傳名	劉傳海	...
張傳香	汪傳餘	...
周傳瑛	方傳雲	...
趙傳瑞
沈傳正

1938年“传”字班昆剧合同 (郑传鉴提供)

梅兰芳、韩世昌排练《牡丹亭·游园》 (1957年)

周传瑛、王传淞演《十五贯·访鼠》剧照

1981年3月《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》南京会议期间，俞振飞在瞻图曲会上。

乾隆五十八年（1793）立重建老郎宫观音殿碑（云南省博物馆供稿，转引自《滇剧史》）

揚州阿大髮鬚暗爛熟蓮花債教歌收得狀元造
弟好榜名叫做鄭元和 阿大 充和錄

晚清画家王小某昆剧卅页《阿大》（张充和提供）