

一个起始于明代的靡丽之梦，散落何处？

◎ 刘建春 姜浩峰 著

中國昆曲地圖

图书在版编目(CIP)数据

中国昆曲地图 / 刘建春, 姜浩峰著. — 上海: 上海文化出版社. 2009. 1
ISBN 978-7-80740-331-9

I. 中… II. ①刘… ②姜… III. 昆曲 — 通俗读物

IV. J825.53-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 105748 号

出版人

陈鸣华

责任编辑

黄慧鸣

装帧设计

许菲

书名

中国昆曲地图

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: cslcm@public1.sta.net.cn

网址: www.slcmm.com

邮政编码

200020

印刷

上海界龙艺术印刷有限公司

开本

787 × 1092 1/18

印张

10 2/3

字数

120 千字

版次

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印数

1-5100 册

国际书号

ISBN 978-7-80740-331-9/J · 218

定价

48.00 元

敬告: 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科 T: 021-58925888

刘建春，生于20世纪60年代，住在姑苏城内，上海某报记者。著有《火车老站地图》一书。昆曲就像一个精妙的苏州园林，一个偶然的机会，他透过漏窗向里面张望了一下，于是再也回不到那没有昆曲的时光里了。

姜浩峰，改革开放的同龄人，生于1978年的西宁，青春期在苏州度过，现居上海。近年文字见诸沪上一些时尚杂志，著有《坐火车游青藏亲历指南》一书，却是个偏好中国古典文化的“土”人。目前在某报社做编辑。

本书由上海文化发展基金图书专项基金资助出版

中國昆曲地圖

◎ 刘建春 姜浩峰 著

上海文化出版社

五原路：一段姻缘／62

宝山路：梅兰芳在此拍摄昆曲电影／65

剧院里的流转莺声／67

绍兴路：新编戏吸引年轻人／69

东方艺术中心：如舞池的舞台／72

东官之夜／74

同乐坊：和柳梦梅、杜丽娘喝咖啡／76

南京——秦淮河畔的水榭歌台／81

秦淮河：烟笼月笼，桨声歌声／82

朝天宫里的鞠躬／87

袅晴丝吹来甘家大院／90

莫愁湖上的旦角大奖赛／93

杭州——一出戏救活一个剧种／97

莲花峰：戏剧大腕踪迹何处／98

万松书院：洞房花烛与金榜题名／101

雷峰塔：老衲、少年、美人／103

西子湖畔：为谁如此钟情／105

望江门：片儿川，中州韵／108

上塘路，情未了／110

目录

太仓、昆山——昆曲从这里发源／7
从南码头曲到昆曲／8

苏州——在园境中体味曲境／15

昆曲博物馆的流转时光／16

虎丘曲会：唱了四百年的水磨调／19

苏州荷花荡：盛夏版游园惊梦再现／24

姑苏城外看春台／28

笛声袅袅拙政园／30

艺圃薪传／32

留园惊梦／35

在沧浪亭寻找面水轩／37

东吴听曲／41

踏访纳书楹／44

在吴梅故居／47

在苏州昆剧传习所和顾笃璜聊天／51

百花巷：水袖那么一甩／53

上海——昆曲再生／60

豫园：移植来的古戏台／60

洞庭西山：冷照鸳鸯湖上飞／154

七都镇：木偶昆剧世上独有／156

震泽镇：闯荡上海的小孩／158

南通——大师会师／161

水绘园的见证／162

柴湾：榴花不似舞裙红／166

望江楼：从『小上海』到大上海的友谊／167

温州——昆曲像一杯醇和美酒／171

永昆和苏昆：同一首歌／172

《张协状元》：真状元，伪君子／176

额子戏：中国式简谱／178

柳州——昆曲日臻大气／181

湘昆：在寂寞中坚守／182

后记／184

北京——宫墙内外，水磨襟绕／115

苏州巷：江南意蕴／116

陶然亭：北地胭脂／118

回龙观：皇帝扮演梁山好汉／121

吉祥戏院：京剧大师改变了『车前子』／123

北大、清华：大学里的空谷回音／126

海淀：曲社复兴／128

扬州——绿杨城郭，水磨婉转／131

去扬州，寻找苏州女子芸娘／132

寂寞苏唱街／136

瘦西湖上的曲会／140

去临川，仰望昆曲的高度／145

玉茗堂：汤显祖的绮丽梦境／146

吴江——一个流派的诞生／151

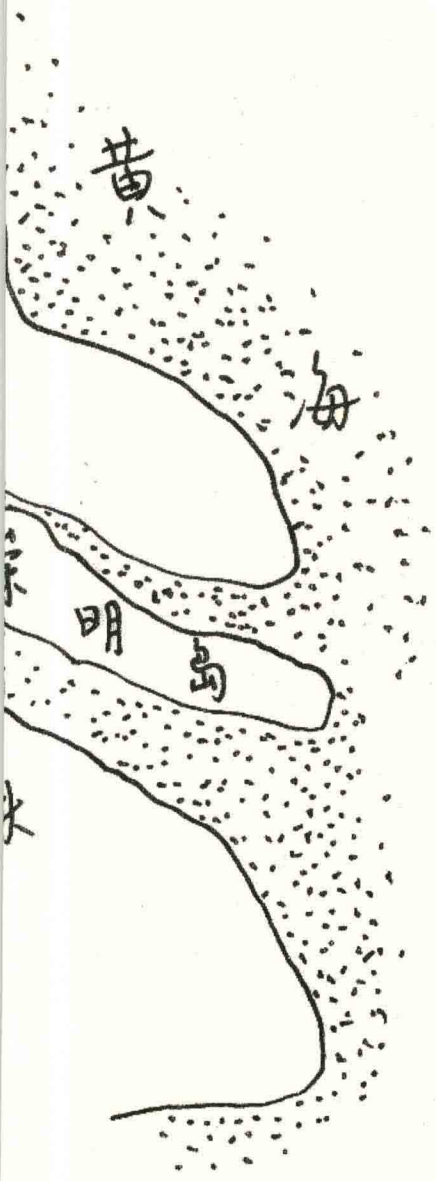
沈璟：誓死捍卫音律规整／152

太仓、昆山——昆曲从这里发源

青藏高原腹地有个三江源，奔腾在中华大地上的最著名的大江大河——长江、黄河和澜沧江就发源于这里。而太仓和昆山就是昆曲的三江源，昆曲的天籁就在这里孕育、成长，昆曲的水系从这里铺展全国，东到上海，西至四川，南到云南，北到黑龙江，数百年来，昆曲的清流一直滋润着我们的心田。

从南码头曲到昆曲

关于昆山腔、昆曲和昆剧的关系，或许可以这样理解：元末明初昆山千灯镇的顾坚和文人们加工整理的是昆山腔，明嘉靖年间经魏良辅改革创新的水磨腔是昆曲，用昆曲水磨腔表演《浣纱记》等传奇剧本的戏曲剧种是昆剧。

> 昆山昆曲博物馆

今天，太仓南码头再也不想明朝那样繁华，在太仓南郊的胜昔村，想找出昔日南码头繁华的痕迹，不是一件容易的事。今天的太仓，只是苏州市管辖范围内的一个县级市，而明朝的时候，这里可是一个大码头，

其地位用今日的上海来比拟也不为过。从元代开始，富庶的南方出产的粮食和别的物产，都通过太仓的刘家港，经长江出海，从海上运往北方，因此太仓当时有“天下第一码头”的美称。作为物流集散中心，太仓日益繁盛，成为万家之邑。像今天的沿海大都市一样，外来人口很多，各种文化的交流碰撞往往产生出崭新的东西来。这不，一个来自江西的音乐家，把“太仓”二字深深刻在了昆曲史上。

明朝早年，江西南昌府新建县沙田魏村出了个戏曲音乐家，名叫魏良辅（1489~1566年）。魏良辅秉赋聪明，3岁识字，12岁就考中了秀才。他爱好音乐，嗓音洪亮，中秀才第二年，就开始潜心习研北曲。因为没有老师教导，苦苦钻研十年，也没有太大的效果，于是前往南京，拜正在吏部为官的诗词大家罗钦顺为师，从学五年，大有长进。正德十一年（1516年），魏良辅回南昌应试中举，立即上京准备会试。在京城，

擅唱北曲的魏良辅，在一次对阵中输给了北曲名家王友山，他感到耻辱，于是退而研习南曲。

魏良辅的家乡盛行的是弋阳腔，弋阳腔用鼓点伴奏，唱起来是很喧闹的，魏良辅不太喜欢弋阳腔，为改变所处的艺术环境，他三十多岁时来到了当时南戏北曲十分活跃的太仓，居住在南码头。

当时的太仓驻扎着镇守海防的军队，在驻军中，有很多人通晓音律，魏良辅常与他们切磋技艺和商讨乐理。这时，他结识了驻地的一位南曲专家——太仓卫万户过云适，魏良辅常向过云适请教，每次度曲都要等到认为满意了方肯罢休。魏良辅还请教从安徽寿州发配到太仓的张野塘，张善弦索，是著名的北曲戏剧家。当时张正在军中服役，对魏的求教欣然应允，两人结为挚友。后来魏良辅将自己的女儿许配给张野塘。以后，魏良辅在过云适、张野塘等人的协助下，吸收了当时流行的海盐腔、余姚腔以及江南民歌小调的某些特点，对流传于昆山一带的戏曲唱腔进行加工整理，将南北曲融合为一体，既可使南曲“收音纯细”，又可使北曲“转无北气”，从而改变了以往那种平直无意韵的呆板唱腔，形成了一种格调新颖、唱法细腻、舒徐委婉的“水磨腔”。它以清唱的形式出现，终于使昆腔在

＞ 海盐腔演出场景

无大锣大鼓烘托的气氛下能够清丽悠远，旋律更加优美。同时，魏良辅

＞ 明代昆山腔演出图

对伴奏乐器也进行了改革。原来南曲伴奏以箫、管为主要乐器，为了使昆腔的演唱更富有感染力，他将笛、管、笙、琴、琵琶、弦子等乐器集合于一堂，用来伴奏昆腔的演唱，获得成功。魏良辅从此名声大振，被尊称为曲圣和昆腔鼻祖。

可以肯定，魏良辅不是从一片空白中创造出昆曲的。昆山距离太仓只有20公里的距离，当时城镇乡野已经流行一种被称为昆山腔的曲调了。在昆山城南大约15公里的千灯镇，有个著

＞千灯顾坚纪念馆的戏台

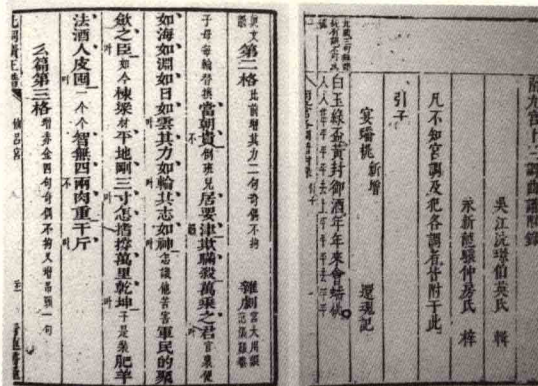
名的音乐家叫顾坚，他和当时的文学家杨维桢等人常常聚集在昆山城名流顾阿瑛家的别墅“玉山佳处”内。玉山佳处既有园林，又有大量藏书，还有善于演戏的戏子，文人们因此可以反复实验，对粗鄙的昆山腔进行艺术加工。当时的昆山腔还是比较平直的，缺乏一种婉转曲折的韵致，魏良辅把老的昆山腔改造成细腻水磨、一字数转、清柔婉折、圆润流畅的新声。

字正腔圆，是魏良辅在改革昆山腔

＞ 明刊本《九宫十三调曲谱》

中的一个追求。在南方几个声腔中，老的昆山腔只在苏州一带流行，无法流播更远，就是因为人家听不懂苏州话。后来，魏良辅弥补这个缺陷的办法，就是字音借鉴《中原音韵》来发音，这种发音相当权威，所有当官的人都要努力学习这种发音，否则朝廷上官员南腔北调向皇帝汇报工作，皇帝怎么听得懂呢？中原发音大致相当于元明清时代的普通

话。当然，和今天的普通话不大一样，因为今天的普通话里没有尖音，从1923年开始，就规定所有的尖音都要发成团音，如“剑”与“箭”，“将”与“江”，“九”与“酒”，在今天的普通话里是没有办法区分的，但在昆曲里却泾渭分明。许多戏曲学校都喜欢招收苏州、昆山一带的小孩子，不是他们特别聪明，而是他们与生俱来就能区别这些字，发音非

常准，而北方的孩子只能靠死记硬背来区别这些发音。我偶然发现“清华大学”的拼音还留有尖音的痕迹，这是因为清华大学在取消尖音前就创立了，所以拼音不拼成 qinghua，而拼成 tsinghua。

昆曲的音乐和念白发音基本成型了，可是，还不能称为戏剧，需要有人将曲子运用到剧本里，来检验音乐是否成功。而这时候，这个人也应运而生。他就是昆山人梁辰鱼。昆山城北今天有个村子叫西澜漕，西澜漕旁边有个叫梁家宅基的地方，梁辰鱼的家族就世代住在这里。今天，这里还居住着许多姓梁的村民，想必就是梁辰鱼的后代了。魏良辅改良过的昆山腔传到梁辰鱼家乡的时候，梁辰鱼根据战国时期西施与范蠡悲欢离合的故事，创作了剧本《浣纱记》，把音乐革新成果与艺术实践结合，使昆山腔正式步入戏曲声腔之列，成为昆山腔奠基之作。而且，梁辰鱼还善于演戏，最擅长做导演，把自己的新戏手把手教给许多年轻演员。有一次，尚书王世贞和大将军戚继光结伴到梁家拜访，梁辰鱼忙于自己的昆曲表演，连迎接也忘记了。正是阳光明媚的天气，梁辰鱼坐在高高的画舫上，戏子、乐手则在楼船的戏台上尽情表演，梁辰鱼有时指点他们的不足之处，有时又起身示范身段动作。范蠡和西施二人荡气回肠的故事，一时间感动了苏州人，有一首歌谣记载了苏州人痴迷梁辰鱼《浣纱记》的盛况：“金阊白面游冶儿，争唱梁郎雪艳词。”金阊指的是苏州，苏州古城以阊门最为热闹繁华，所以称金阊，曹雪芹说阊门一带是红尘中一二等风流之地。昆曲借助戏剧传奇，进一步扩大了影响，一出手就把全国各地的文人和市民震住了，新的昆山腔很快风靡起来，许多戏班子也争相排演《浣纱记》。就连北方，以前是北曲的大本营，那里的演员也把新的昆山腔看成是最正宗的戏曲。

关于昆山腔、昆曲和昆剧的关系，或许可以这样理解，元末明初昆山千灯镇的顾坚和文人们加工整理的是昆山腔，明嘉靖年间经魏良辅等戏曲音乐家改革创新的水磨腔是昆曲，昆山梁辰鱼创作了《浣纱记》传奇剧本，用昆曲水磨腔演唱于戏曲舞台上的戏曲剧种是昆剧。

有一种说法，太仓原属昆山，明弘治十年(1497年)划昆山之新安、惠安、湖川三乡，常熟的双凤乡，嘉定的乐智、循义二乡建太仓州，建州五六十年后，魏良辅来太仓南码头研究昆曲，因此昆曲又被称为南码头曲。一直到今天，昆曲没有被称为太仓所在地的“太曲”，或许跟历史上太仓在行政区划上一直属于昆山有关？

作为全国百强县头一名，今天昆山更认识到昆曲的价值了。事实上，这里也是人才辈出，江苏省昆剧院院长柯军就是昆山人，而苏州昆剧院青年演员俞玖林也是昆山人，他已经拥有了许多粉丝，因为在青春版《牡丹亭》中成功扮演了柳梦梅，他那风流倜傥的小生剧照已经被昆山昆曲博物馆收藏。而周庄、千灯这样的古镇，更是大打昆曲牌，周庄古戏台常年不断上演昆曲折子戏，

千灯则告诉前来旅游的人说，这里就是昆曲的故乡。

名词链接

南曲 宋元以来南方声腔曲调的总称，多用笛箫伴奏，曾领风骚两个世纪。魏良辅改造之前的昆山腔也属于南曲。

北曲 金元以来北方声调的统称，用琵琶、三弦等弦索乐器伴奏，所以又称弦索。北曲曾被昆曲吸收同化。

声腔 由某一地区形成和发展起来的、具有浓厚地方特色的戏曲腔调和唱口。如宋元南戏有五大声腔：海盐腔、余姚腔、弋阳腔、杭州腔、昆山腔。

尖音 用舌尖抵齿缝，使气流摩擦而生成的辅音，称尖音。如“笑”、“秋”在昆曲中分别念尖音 $s\dot{i}\ \dot{a}\ o$ 、 $c\ \dot{i}\ u$ 。

团音 舌尖和上颚接触，使气流受阻而产生的辅音称为团音。如“孝”、“丘”在昆曲中分别念 $x\dot{i}\ \dot{a}\ o$ 、 $q\ \dot{i}\ u$ 。

《中原音韵》元代周德清所著韵书。收集了北曲中作为韵脚的五千多个常用字，作家作北曲、演员唱北曲都以此为依据。该书还对戏曲创作方法进行了论述。

梁辰鱼 (1519~1591年)，明代戏剧家，字伯龙，号少白，一号仇池外史，昆山人。文献记载，梁辰鱼身材高大，留着大胡子，喜欢以侠客自居。据说他不屑于应试。他家有高大华丽的房子，专门接纳四方奇士英杰。梁辰鱼得到过魏良辅的传授，在音律上对改革昆山腔作出了贡献。

《浣纱记》梁辰鱼的传奇《浣纱记》取材于春秋时代吴越兴亡的故事。首出《家门》云：“看今古浣纱新记，旧名吴越春秋”，可见此剧系依据名为《吴越春秋》的旧本改编而成。《浣纱记》的情节比史书上的记载和有关的历史传说更加丰富。如开头写范蠡与西施在苎萝西村的溪水边相遇并相爱，西施赠范蠡一缕溪纱作为定情之物。后来越国为吴国所败，范蠡以国事为重，劝说西施到吴国去。临别时将溪纱分开，二人各持一半。末尾写灭吴之后二人在太湖舟中成婚，又取出溪纱一同泛舟而去。

> 周庄昆曲戏台是商业运作成功的典范，戏台一年四季每天都有昆曲演出

