

京都崑曲往事

北劇遺音，數百年崑腔傳奇
名伶韻談，歌不盡故國衣冠

陳均 編

認識大陸作家系列

美學藝術類 PH0026

京都崑曲往事

編 者 / 陳 均

責任編輯 / 林千惠

圖文排版 / 賴英珍

封面設計 / 陳佩蓉

發 行 人 / 宋政坤

法律顧問 / 毛國樑 律師

印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司

114台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓

電話：+886-2-2657-9211 傳真：+886-2-2657-9106

<http://www.showwe.com.tw>

劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司

讀者服務信箱：service@showwe.com.tw

展售門市 / 國家書店（松江門市）

104台北市中山區松江路209號1樓

電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778

網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.tw>

國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>

圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司

114台北市內湖區舊宗路二段121巷28、32號4樓

電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2010年9月BOD一版

定價：390元

版權所有 翻印必究

本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2010 by Showwe Information Co., Ltd.

Printed in Taiwan

All Rights Reserved

京都崑曲往事

北劇遺音，數百年崑腔傳奇
名伶韻談，歌不盡故國衣冠

陳均 編

認識大陸作家系列

•《單刀會·刀會》侯永奎 程增奎

•《千里送京娘》侯少奎 李淑君

•《單刀會·刀會》侯少奎 董紅鋼

•《天下樂·嫁妹》侯玉山

4 京都 **昆曲** 往事

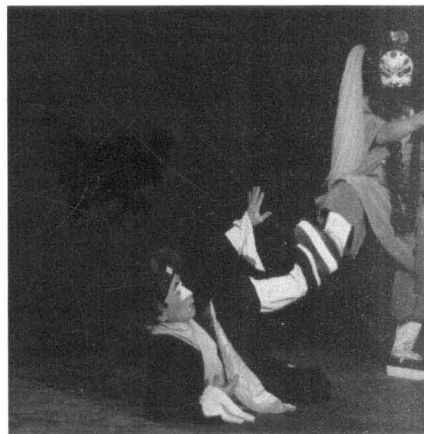
●《西遊記・北賤》周萬江 張衛東 邵錚 張暖

●《干忠戮・奏朝草詔》張衛東 周萬江

●《干忠戮・奏朝草詔》周萬江

●《虎囊彈・山門》周萬江 王寶忠

目次

歷史現場

- 009 漫話「清代宮廷崑曲」（張衛東口述 陳均整理）
029 皮簧班中的京派崑曲（朱復）
045 崑弋班的入京與重振（朱復）
059 崑弋班的瓦解與衰微（朱復）
073 民初之崑曲「復興」（張繆子著 陳均輯）
093 記故都慶生社——華北僅存之崑弋班（殺黃）
101 《北洋畫報》所載崑弋舊聞（陳均輯）
129 崑曲老伶工陶顯庭之生平（劉炎臣）
137 清末以來北方崑弋老生瑣談（張衛東口述 陳均整理）
143 北京崑劇的生生死死（叢兆桓）

現身說戲

- 161 我演《鍾馗嫁妹》（侯玉山）
177 我是怎樣演《林冲夜奔》的（侯永奎）
183 《單刀會》略說（侯少奎口述 陳均整理）
191 我演《醉打山門》（周萬江口述 陳均整理）
201 談《李慧娘》的表演（周萬江口述 陳均、楊鶴鵬整理）
217 《草詔》的表演藝術（張衛東口述 陳均整理）

241	談《胖姑學舌》（張衛東口述 陳均整理）
257	我所親歷的《李慧娘》事件（叢兆桓口述 陳均整理）
275	我與《晴雯》（顧鳳莉）
299	《千里送京娘》創演始末（陳均採寫）
	附錄
307	北方崑曲傳統劇目
315	本書主要作者簡介
319	後記

歷史現場

漫話「清代宮廷崑曲」

張衛東口述 陳均整理

自打崑曲傳到北京以後，明代中葉以來在民間就有了很深的基礎，但是真正達到萬人空巷還是在康熙年間。在清初的內廷還沒有完全把崑曲作為唯一的雅部正聲，在宮廷還按照明朝遺留的演戲風格，保持了高腔與崑曲同等的待遇，而到康熙末年的宮廷高腔就逐漸衰落了。這裏是指宮廷，保留明代風格的老弋腔，而在民間的高腔實際上已經變成一種新腔，這種新腔一直不被內廷的欣賞者們接受。因宮廷劇壇有完整的傳承體系，再有它只是為小眾服務，所以還有些生存的餘地。經過雍正朝後的宮廷，高腔就逐漸退到花部地方戲的行列中了，這一點從乾隆年間出版的戲曲劇本選編《綴白裘》中就可以看到，高腔戲基本都被放到亂彈、吹腔以及弦索中去啦！這說明從康熙朝到乾隆朝，無論是在民間還是宮廷都以崑曲為貴，而且至今在北京的老人們還沿襲著明代傳來的聲腔稱謂，把崑曲習慣稱之為「崑腔」。在清宮遺留下的文檔中去看，幾乎皆稱之為「崑腔」。至於「崑曲」一詞應是泛指「水磨調」，在北京普遍冠以「崑曲」命名還是民國以來的事。

早在康熙朝中葉，清宮演唱崑腔的禮儀性質就已然有定制。後世的幾朝皇帝要舉辦一些慶典，都得要參照康熙朝的典章怎麼做。崑腔在宮廷演出到乾隆朝屬最繁盛時期，這時不僅豐富了劇目還沿襲確定了一些演戲的禮儀規範。乾隆在位六十年，太上皇又做了三

年多，統治時間比較長，他又是個最多事兒的皇帝。因此這時內廷演戲的機構更完善，也出現了許多名目的慶典劇目。而後的嘉慶、道光兩朝皇帝都參照乾隆朝的典章制度聽戲，雖然在道光年裁撤了大批伶工藝人，但聽戲的興趣並沒有因此而減少。追溯清宮內廷演唱崑腔戲的禮儀定制，應從康熙朝開始。

乾隆朝時不斷的修了很多戲臺。像熱河避暑山莊的清音閣，紫禁城裏暢音閣，還有壽安宮，這三處都有三層高大的戲臺。這些都是參照雍正年圓明園「同樂園」戲臺的規模而造，雖然紫禁城內壽安宮戲臺於嘉慶四年拆除，而三層的營造法式確實是雍正年留下的「同樂園」「燙樣兒」。還有一些小型的戲臺，像景祺閣戲臺、怡情書史戲臺、漱芳齋室內戲臺、倦勤齋室內戲臺等，這些也是乾隆年間建造。這裏還不算前後修繕的舊戲臺，所以在內廷到處可見乾隆年建造的戲臺以及他的御筆臺聯匾額。這還不包括京東盤山行宮戲臺以及臨時搭建的戲臺，至於在京南舊宮、團河行宮等處還有堂室以及露天的演唱場所。

那時宮廷演戲是很平常的事情，皇帝在處理政務之餘，把聽戲當成一日三餐一般。清朝的皇帝聽戲與明朝不同，不只是簡單建立在娛樂上，重要的還是在於寓教功能，此外這還是一種禮儀的象徵。自打乾隆帝開始，在每年臘月底祭灶時，在薩滿教跳神活動開始之前，乾隆帝要坐在坤寧宮的大炕上親自打鼓清唱《訪賢》，把唱戲作為祭祀中的不可缺少的形式和內容。這齣《訪賢》就是元代羅貫中作的北雜劇《風雲會》中的《訪普》，也叫《雪夜訪賢》。因劇情是趙太祖一人夤夜冒雪到趙普家中，看見趙普家中桌案上有半部《論語》，於是唱道：「卿道是用《論語》治朝綱有方，呀！卻原來半部山河在上。聖到如天不可量，可見那談經臨絳帳。」因

劇情是皇帝憂國憂民夜訪賢臣，而祭灶的時間與其戲中情景吻合，所以乾隆帝以此戲作為祭祀專用可謂育化至極。這齣戲崑腔、高腔都可以演唱，但唱腔基本相同，只是有「紅」《訪賢》「白」《訪賢》之分。紅《訪》就是由正淨應工，勾紅臉畫赤龍眉。白《訪》就是沿襲元雜劇的正末應工，由老生素面俊扮。我想乾隆帝的那段清唱很可能是以老生家門演唱，沒有笛子或鑼鼓伴奏也許是為了莊重。

這個習俗究竟是從前朝沿襲還是創始自乾隆帝，目前我還沒有見到文獻資料。但僅憑乾隆帝在位長達的六十年之久，可以估計到這個祭祀形勢不會只有一兩次作罷。因為距離我們現在的時代久遠，特別是這些處於國家政務之中的邊緣文獻實在難以保留至今，再加上兩次的外國列強入宮洗劫，有關演戲文檔以及其他內廷檔案被毀是事實，究竟祭灶唱戲的先例始自於那位皇帝仍舊是個謎？

在乾隆帝之後，沒有記載嘉慶帝有沒有效仿，也許是因為他沒有膽量演唱得能超越乃父。如果唱的不好還不如不唱，這也是梨園行的習慣。一般經常為演員提意見的人，即便能唱能演也大多不願上臺展示。嘉慶帝不但對崑曲的表演是內行，而且對鑼鼓經也非常通透，經常因為演員在臺上有一點小錯兒就傳口諭批評，還經常糾正字音指點如何演唱。當然要是比起乾隆帝的才情那就不是是一個檔次了，中國歷史上的幾百年中，在皇帝裏面乾隆帝是一位出奇的人物。不要說他通曉的幾種語言文字，就憑精美絕倫的書畫以及鑒賞書畫、古物、古玉方面的學問就足以成為全面的美學大師。他還用詩作為日記的方式寫作，現存就有四萬多首。作為一個皇帝，在處理政務之餘，能寫下四萬多首詩，如果沒有一定的毅力根本完成不了。浩如煙海的《四庫全書》編纂，也是由他發起開始。

近代經常說乾隆大興「文字獄」，以「莫須有」的罪名，捕風捉影地殘害了許多知識份子。但是作為帝國之皇帝作出這些，本屬正常的事情。試論那一朝那一代對有礙於國家政體的文字欣賞呢？何況在那個封建君主專政時代！但是我們也忽略了一點，在揚州曾設有專門檢查戲曲的機構，曾經有一些戲有礙於政治、要改的傳奇，左改右改都不合適，後來還是由乾隆帝親自過問後才得以解決。他的批示也很有趣兒，說這是戲詞兒無所謂。比如舊傳奇中有罵清朝人祖先金朝人的戲，反映岳飛抗金的事情，如果全盤否定就都不能上演啦！一些侮辱北方游牧民族的辭彙一律不必改正，根本不忍諱什麼韃子、金酋、番奴、羯膺、小番、番兒這類的稱謂，在這方面可以看出乾隆也很開明。有些低級、下流趣味的傳奇被禁演，連《牡丹亭》的部分章節雖不明令禁止卻亦不能上演，至於北雜劇《西廂記》則在最重點的禁戲之列。乾隆帝晚年時，知道秦腔、亂彈演唱的粗鄙、黃色戲很是不爽，在做太上皇時期還命令嘉慶帝把京城的秦腔、亂彈班趕出去。目前的研究文字總是說乾隆帝為維護昆曲的正統地位而對地方戲打壓，其實當時這些戲確實是以「粉戲」或出賣色相來招攬觀眾。

一、宮廷戲曲作家與內廷大戲

早在康熙二十年（1681年），平定三藩之亂後就開始把一些雜劇、傳奇劇本修繕完畢，在內廷舞臺上不斷演出。在藏於懋勤殿的《聖祖諭旨》裏有這麼一條兒是這樣講的：「《西遊記》原有兩三本，甚是俗氣。近日海清，覓人收拾，已有八本，皆係各舊本內的曲子，也不甚好。爾都去改，共成十本，趕九月內全部進呈。」通過這篇文檔可以看出康熙帝對雜劇曲辭的鑒賞水平，特別是「皆係舊本內

的曲子，也不甚好。」說明他對音律也極為精通。最後還強調了必須在九月完成，也許是為了趕在年底敬佛的「臘八兒」節令中演唱。

這說明把古來傳留的舊有雜劇、傳奇合編為宮廷大戲始從康熙朝，而這十本《西遊記》也為後來編寫全本大戲打下了基礎。這些都是誰來幹的呢？歷史上曾有專門負責的人。在雍正朝時，多是由張照來主持或親自編寫大戲劇本。張照在內廷是個很重要的人物，在北京崑腔發展歷史上，特別是乾隆朝的巔峰時期，後人常把乾隆時代完成的宮廷大戲說成是張照編寫，其實他應該算是領軍人物，至於大部分編寫時期應在雍正年間。

張照生於康熙三十年（1691年），於乾隆十年（1745年）逝世。從他生活的年代上可以看出是歷經三朝，早在乾隆初年張照就去世了。現在我們總是說他是戲曲作家、書法家，實際上張照也是個了不起的政治家，在任刑部尚書時執法嚴明。他幼年叫張默，後取名為張照。字得天，長卿，號涇南，天瓶居士。是江蘇華亭人，就是現在的上海松江縣人。他逝世時乾隆帝賜他諡號為「文敏」，所以後世人們都尊稱他為「文敏公」。

康熙四十八年，十九歲的張照就中了進士。雍正年間張照已經成為封疆大吏，官至刑部尚書後又任撫定苗疆大臣等要職，可以說在政治上遠比他編寫傳奇更有作為。他的書法作品在當時就被人們奉為墨寶，乾隆帝就是一位對張照書法作品特別尊崇的人。近代經常評論清朝沒有書法家，其實張照就是清代最傑出的書法家。通過張照的這些經歷與才情，編寫內廷大戲應是游刃有餘。張照參考元代以來留下來的雜劇、傳奇，逐步地完善編寫了一些適應宮廷演唱的大型本戲，最突出的作品是根據明代《目連救母勸善記》改編成的《勸善金科》。

就崑曲而言，有意思的是，寫劇本的人都是文人，演戲的人才是藝人。藝人寫不了本子，包括現在寫崑曲劇本的人也都是文人，藝人只能節選壓縮或編寫一些只能作為插科打諢的玩笑戲。這種情況與地方戲不一樣，當時的亂彈、秦腔、吹腔以及其他一些地方戲，多是藝人參與編寫創作。所以這些戲只能在舞臺上看，不能拿著本子在桌案上讀。當然也不能把這些劇本中的欠通處認真對待，這都是藝人們憑著舞臺經驗和社會生活編寫的本子，在情節關目以及表演技巧方面能使民眾最喜聞樂見。近代，我們曾經批判過張照都是順應皇帝的心理寫本子，多是宣揚封建道德倫理以及迷信思想。試想他是皇帝的臣子，能不按照皇帝的心裏去編戲嗎？而且當時編戲是政治工作，在劇本立意方面當然要為當時的統治者服務。為什麼張照要把《勸善金科》做好？這個本子很適合在內廷的舞臺上演唱，以崑腔加以部分高腔的方法演唱。戲裏面描寫了很多形容地獄陰森恐怖的場面，過去在北京梨園行的口頭語裏常說：「戲不夠，神鬼湊。」編寫此類因果報應的本戲自打明初以來就很普遍，在內廷演一些神鬼的戲是幾百年的老傳統。因為當時的人們認為神鬼無處不在，神鬼去的地方人們沒有機會去看，所以要渲染出陰森可怕的冥府地獄，還有理想的西方極樂世界美好天國。這也都是歷朝傳下來的，中國人腦子裏天生就有的那種感覺。

有些戲，像《昇平寶筏》，是根據原來康熙二十年的十本《西遊記》纂編，裏邊也有一部分吳承恩的小說《西遊記》章節。這是把唐三藏西天取經的故事，還有一些復綫的故事串聯而成，在當時它的故事結構非常新穎，要把這些大本戲的本子讀下來，也會像電視連續劇一樣。這個戲的主旨是懲惡驅魔，立意跟《勸善金科》一樣。張照還主持編寫了一些喜慶戲和節令戲，這些戲在清宮上演百

餘年，直到清朝遜位後的小朝廷時期。張照手下還有一些文人編戲，這些人沒有像張照那樣有政治背景，所以有些人在歷史上沒有留下名字，但這些人都是內行的劇作家，在寫作方面不是外行。這與西太后晚期命教習伶人們自編西皮、二黃戲不同，那時沒有驚動作學問的人參與，最多不過請太醫院或寫字人幫忙抄寫流口唱詞兒，由藝人們把崑曲傳奇改為皮黃來唱。那為什麼把崑腔本戲交給通文的人作呢？第一、這時文體與傳奇相通，這些文人很懂戲；第二、他們不同於民間傳奇劇作者的地方是瞭解宮廷演戲的舞臺情況；第三、這些文人把傳奇文本的內涵都吃透了。我們現在一提這些作品就說張照，後來也就全成張照寫的了，就連宮廷裏上演的八角鼓詞也在《昇平署岔曲引言》中也認為張照寫的。

給內廷編寫傳奇的主要還有周祥鈺（日華遊客）、王廷章等御用作家，他們雖然沒有張文敏的名氣大，但編寫的內廷大戲也並不比張照少。周祥鈺編撰的《鼎峙春秋》和《忠義瑣圖》兩部大戲對後來的京劇影響極大，現在很多仍在流行的京劇傳統經典劇目大都脫胎於此作品。《鼎峙春秋》是寫三國故事，把元朝的戲、明朝的戲——如《連環記》、《單刀會》、《草廬記》、《赤壁記》等等都串聯在一起，再修改原有文辭欠通之處後添加一些情節補充。這個戲演起來非常長，從三國早期故事一開始，一直演到最後歸晉一統而終。實際上它的意義取的是統一天下定太平，隱喻當時的統治是中國天命。《忠義瑣圖》是寫水滸故事，把《水滸傳》演繹的故事都攔進去，再加上一些古來留下來的經典雜劇、傳奇拼湊而成。當時為什麼要編《忠義瑣圖》，應該也是跟政治有些關係，劇中最後強調的為國盡忠，以受朝廷招安來解決梁山最後的故事矛盾，應該說在故事情節處理方面也是統治者的願望。王廷章編寫的