

曲聖
魏
良
輔

杨瑞庆
著

上海人民出版社

杨瑞庆
著

曲聖
魏良輔

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

曲圣魏良辅/杨瑞庆著. —上海: 上海人民出版社, 2012

ISBN 978 - 7 - 208 - 10833 - 2

I. ①曲… II. ①杨… III. ①魏良辅(1489 ~ 1566) — 生平事迹 IV. ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 141377 号

封面题签 王 清
封面绘画 赵宗概
插图绘画 戴红倩
责任编辑 田芳园
装帧设计 傅惟本

曲圣魏良辅

杨瑞庆 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 13 插页 5 字数 351,000

2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 10833 - 2/I · 1032

定价 35.00 元

目 录

第一章 登高望远	1
第一节 莲塘小戏迷	1
第二节 乡村土郎中	5
第三节 迷恋昆山腔	10
第四节 同名不同人	14
第五节 携女奔他乡	18
第二章 闻风而动	22
第一节 沿途听南戏	22
第二节 客居片玉坊	27
第三节 寻访故人影	32
第四节 穿梭曲师间	38
第五节 拟定改曲路	42
第三章 不耻下问	45
第一节 磨练金嗓子	45
第二节 完善工尺谱	50
第三节 克难学吹笛	54
第四节 拜师学昆腔	58
第五节 偷学听堂名	62

第四章 飞来横祸 66

- 第一节 培养玲珑女 66
- 第二节 家乡传噩耗 70
- 第三节 陶兄出远门 74
- 第四节 自学南北曲 79
- 第五节 好人遭厄运 83

第五章 镂心南曲 88

- 第一节 慕名王友山 88
- 第二节 聆听知差距 93
- 第三节 潜心学南词 97
- 第四节 十年磨一剑 101
- 第五节 锤炼水磨腔 105

第六章 家长里短 109

- 第一节 痛说不幸史 109
- 第二节 女大不当嫁 113
- 第三节 为父去说媒 117
- 第四节 求婚踏破门 121
- 第五节 父女守小楼 125

第七章 数交勿厌 129

- 第一节 寻找过云适 129
- 第二节 大师收高徒 133
- 第三节 有得必咨询 137

第四节 称善才放行	141
第五节 数交不嫌烦	145
第八章 心异弦索	148
第一节 太仓寻知音	148
第二节 心仪张野塘	152
第三节 留听三昼夜	155
第四节 特赦救能人	159
第五节 心驰娄东地	164
第九章 为女择婿	168
第一节 歌女相郎君	168
第二节 做媒难领情	172
第三节 筹办结婚事	176
第四节 厮守磨新曲	180
第五节 相聚南码头	184
第十章 度曲审音	188
第一节 旧词谱新曲	188
第二节 创用中州韵	192
第三节 尽洗倒字声	196
第四节 谱写大戏剧	199
第五节 清唱惊四座	202
第十一章 渐改旧习	206
第一节 丰满弦索声	206

第二节	曲笛作主奏	210
第三节	三弦大改小	214
第四节	提琴进乐队	218
第五节	始备众乐器	222
第十二章 争师惟肖		226
第一节	尚泉班挂牌	226
第二节	茶馆店策划	230
第三节	父女俩返昆	233
第四节	片玉坊比试	237
第五节	众曲家拥星	241
第十三章 自叹弗如		245
第一节	艺惊姑苏城	245
第二节	亮相众豪宅	249
第三节	征服老曲师	253
第四节	蜚声昆曲界	256
第五节	声场尊曲圣	260
第十四章 必宗吴门		264
第一节	取经学魏氏	264
第二节	曲坛尽昆曲	268
第三节	声场曼精妙	271
第四节	四方奔吴门	274
第五节	魏腔领风骚	278

第十五章 流寓太昆	282
第一节 惜别太仓卫	282
第二节 留恋昆山城	286
第三节 玉峰办曲会	289
第四节 物色传承人	293
第五节 流寓太昆间	296
第十六章 独得其传	300
第一节 构思写传奇	300
第二节 秘技传伯龙	304
第三节 支持文采风	308
第四节 制止骄横气	312
第五节 梨园共歌咏	316
第十七章 引正立说	319
第一节 涌动撰文念	319
第二节 唱论立正说	323
第三节 添加昆曲史	326
第四节 传抄起风波	330
第五节 幸运留经典	333
第十八章 巨星陨落	337
第一节 弥留赠遗言	337
第二节 薄葬九宫墓	341
第三节 梦想入魏室	344

第四节	昆城尊曲圣	348
第五节	魏腔孕名伶	352
第十九章	曲尽其妙	355
第一节	创立昆山派	355
第二节	吸引汤显祖	359
第三节	吴江倡本色	362
第四节	南洪与北孔	365
第五节	百戏尊为祖	368
第二十章	树碑立传	372
第一节	志书未入编	372
第二节	张君留评语	376
第三节	同仁忆生平	379
第四节	康熙书谕旨	383
第五节	纪念立塑像	386
附:		
	部分曲家的生卒时间表	389
	历代昆曲评语摘录	390
后记		400

第一章 登高望远

嘉靖间有豫章魏良辅者。

沈宠绥《度曲须知》

魏良辅兼能医。

李开先《词谑》

第一节 莲塘小戏迷

1368年朱元璋灭元称帝，大明王朝横空出世。明朝初年百废待兴，国力虚弱，连南京城墙的建造都依赖昆山富豪沈万三资助。但经过洪武、建文、永乐三朝励精图治，明朝已表现出一派盛世景象。到了弘治年间，政治清明，百姓更是安居乐业。除了丰衣足食外，民间到处笙歌笛唱，尽情享受南戏北曲所带来的欢乐。

豫章(今江西南昌)陶竹有一个莲塘的地方，水网密布，盛栽莲花。不但景色姹紫嫣红、风光旖旎，而且莲蓬丰硕、莲藕甜美。那里的百姓靠水吃水，生活富庶。就在莲塘的东南方，有一座三间一转头的农家小屋，房前绿荫浓浓，房后翠竹青青，朝南正屋里摆放着制作考究的八仙桌，靠北窗的墙边架起了织布机，东房木床雕花，西屋米囤堆满，烟囱里飘出袅袅炊烟，可以看得出这里住着一户殷实的人家。

主人姓魏，长得人高马大、熊腰虎背，人称大魏。他坐在客堂里得意地吸着旱烟，一双眼睛瞄着夫人挺起的大肚子，他洋洋自得，沾

沾自喜——新婚一年总算有了爱情结晶，他期盼能生个大胖儿子，完成传宗接代的任务。

妻子也脉脉含情地坐在八仙桌一边，她手里拿着针线，在手工缝制着能呵护未来小生命的毛衣毛裤，为即将到来的生养做着最后的准备。

十月怀胎，一朝分娩，夫妻俩望眼欲穿，终于盼来了临盆的那一天。魏妻半夜开始阵阵作痛，大魏焦急地请来了邻村的接生老娘，便在堂屋里等待着新生命的降临。待到东方欲晓时，产房里传出了哇哇哭声。大魏听着这清脆、有力的啼哭，想必一定是个健康的小孩，但是男是女还是一个谜。大魏恨不得立即跑进产房看个究竟，但那时的风俗规定男人是不准进入生养血地的，只得无奈作罢。他便在外屋闷声抽烟，默默祈祷能生个传种小子。

大约过了片刻，产房的处理一切停当，接生婆叫唤大魏可以进房了。只见新生儿已经清洗、包扎，孩子生得五官端正、面容清秀，大魏喜悦的心情顿时油然而生。但一时还难猜男女，他心中不免牵挂。接生婆知道主人有严重的重男轻女思想，便故弄玄虚地说：“为你添了一个千金。”大魏失落得无言以对，但一看妻子还在痛苦地呻吟，不便发泄遗憾情绪，只能顺水推舟地说：“女娃好呀，今后千金女可以找个万元户么！”

大魏抱过小孩仔细端详，一看那个有点虎头虎脑的小脸，再细品接生婆有点神秘兮兮的语气，估计她在编瞎话，正想打开“三角包”看个究竟，被接生婆一把按住，说：“你不怕孩子着凉生病吗？”随后解密：“祝贺你，生了一个小子。”话音刚落，大魏喜出望外，连忙把嘴巴凑到妻子的耳朵旁说：“感谢你生了个男孩。”妻子如释重负，已经忘记了刚才生养时的痛苦，脸上露出了笑容。

大魏一边在灶间为产妇熬制鸡汤，一边在构想着孩子的名字。他想，既然生了个男儿身，就可以寄托高远，期盼出秀。只是魏家本是平民，没有背景，祖上从未有过读书当官的人，如果将来能考上秀才、举人，直至进士，能做个官场的好助手就心满意足了。于是，他脑

子里蹦出了“良辅”的名字。

当大魏把鸡汤端到产房，向妻子征求孩子取名“良辅”的意见时，魏妻只觉好听，一时还难辨含义。当大魏把对儿子的希望和盘托出时，妻子有些不悦，说：“你为何不干脆取名良正，做个堂堂正正的一国首辅，而偏要取名良辅呢？”大魏连忙解释，说：“期望值不要太高么，首辅一朝只有一人，会给儿子太大的压力。而良辅的官衔会有好多，竞争的空间相对大些。”妻子会心地笑了：“你太有才了！”

莲塘一带盛唱民歌小调，大魏和夫人也常自得其乐地哼哼唱唱。小良辅在父母的呵护下，日长夜大，对周围的音响很敏感。母亲经常哼些民间催眠曲，逗得襁褓里的孩子眨着小眼睛，然后甜甜地入睡。每当他哭闹时，只要唱上几声民歌，小良辅就会安静。父亲见孩子特别爱听音乐，也时常扯起嗓门，喊唱几句，引得他也咿呀咿呀地发出声响，有时还像模像样地有个调门，这已经让父亲看出了潜伏在小子身上的音乐天赋。

为了积聚培养小良辅的经费，大魏夫妇男耕女织，采莲卖藕，换回钱财，准备悉心培养儿子。待等魏良辅到了上学的年龄，就送他到了附近的私塾读书。

邻村私塾的教书先生很有学问，曾经带出了不少本土秀才。大魏夫妇慕名前往求教，领着小良辅向老先生三磕头后，请求老师严加管教，将来学出个名堂，出人头地，光宗耀祖。看到家长、师长的一副威严面孔，小良辅有点畏惧、胆怯，只是站在一旁听大人们叮嘱，并连连点头。

先生果然严厉，按照将来考科举的要求，一丝不苟地向学生们灌输。他从《千字文》、《三字经》教起，然后再向学生传授“四书五经”。几年下来，学生们围绕着老师的“指挥棒”反复背诵、默写，在枯燥乏味的求学生涯中煎熬。

小良辅虽然聪明伶俐，很有灵气，但学习成绩却并不冒尖，先生百思不得其解。看他念书总心不在焉，也不明白他的脑子里一直在

想点啥？有一次，在做默写测验时，有人检举他偷看作弊，引得先生火冒三丈，并用戒尺惩罚。小良辅眼泪汪汪地直言不讳：“这几天没在复习课本，而在痴迷着阅读一部南戏剧本。”同学也揭发他晚上常常偷偷溜出去看戏。只要附近庙会、厅堂有戏曲演出，他总要想方设法挤进看戏的人群。

先生这才如梦初醒，原来他是一个小戏迷，不是读书的料。先生气得胡子发翘，连忙要求魏良辅的父母及时将他带回，不要说长大后当上“良辅”，就是要他考个及格都很困难。

待父母赶到私塾，魏良辅扑通跪地，他已知错，求饶宽恕。父母经了解知道他另有所爱，没有发足火气。他们倒显得明智，心想，大概遗传了戏迷因子吧，便非常理解儿子的兴趣。但告诫儿子，学好文化是从艺的根本，只有从小打好扎实的文化基础，将来才可以去从事自己最喜爱的事业。小良辅连声应允，表态一定“弃邪归正”，请父母放心。

回家的路上，良辅父母黯然神伤，要求当个普通“良辅”的美梦已经破灭，但看到儿子痴迷戏曲，似有惊喜，觉得他可能会另辟蹊径，会得到一份意外收获。夫妻俩相互安慰：不进官场也好，在民间也能干出一番大业来。

第二节 乡村土郎中

经过了先生和父母的教育后，魏良辅在私塾里的学习比以前认真得多了。由于迷恋戏曲痴心不改，其成绩仍旧难以名列前茅。人家早起读诗背文，而魏良辅却躲进林园张口练声。先生拿他没办法，只能看之忍之。魏良辅渐渐表现出演唱特长的优势，先生竟然也迷恋起他的优美歌声。当大家读书感到疲劳、走神时，常邀请魏良辅献歌一曲，立即引得大家精神振奋。魏良辅总是抓住机会大显身手，那清亮、甜美的腔调博得了先生和同学们的阵阵掌声。

魏良辅在私塾里学习了数年，积累了较深厚的文化。不觉，魏良辅即将进入青年时代。父母不得不谋划着儿子的未来前途。由于魏良辅迷恋戏曲，难以登科及第，但是，为了成家立业，应该拜师学技，找一个能谋生的职业，然后有条件找对象、赡养父母。思来想去，他们认为当一个乡村医生比较合适。一方面，医生的社会地位比较高，从医师、大夫、郎中等称谓就可略见一斑；另一方面，魏良辅已经通读了“四书五经”，对于学习中医文献已经绰绰有余。

当父母告诉魏良辅可以学医谋生后，他感到有点突然，当然不乐意。但看到父母一直为自己操心，也就不好意思辜负他们的满腔热情，这才勉强同意了拜师学医的打算。

经过了亲戚朋友的牵线搭桥，魏良辅终于拜了豫章城里的一位著名老中医为师。听说他医术高明，也特别喜欢唱戏拍曲，于是，魏良辅背起铺盖，投于老中医的门下，盼望在这三年的学徒生涯中，自己的医术和戏道方面都有明显收获。

这一次学医，魏良辅动了真心。他很想学到吃饭本事，将来能成家立业，并能赚钱孝敬父母。所以，魏良辅常常起早摸黑地背药名、抄药方，很快进入学医的角色，不久，就能独立诊断行医了。

从乡村进入城市，让魏良辅大开眼界，看得多了，听得多了。他

对一切都感到新鲜、好奇，特别是城里戏馆林立、戏目繁多，常常吸引着魏良辅想一睹为快。好在老中医也是戏迷，非常支持魏良辅的业余爱好。诊断之余，师徒俩常一起去观摩演出。老中医不但包揽了戏票，而且还在观看过程中传教戏经，让魏良辅长了不少知识。

时间过得很快，三年学医期满，魏良辅可以出师挂牌独立行医了。那一天，莲塘的魏氏家中张灯结彩、敲锣打鼓，在人们的欢呼声中，“尚泉医室”的牌匾高高挂起。乡间多了一个治病救人的场所，人们自然高兴得奔走相告。

关于医室的命名，是经过魏良辅煞费苦心、深思熟虑后寻觅到的——经历了少年懵懂、青年梦想的阶段后，如今将要走上社会，该有一个寄托抱负的字号了。父母取名的“良辅”已经难以如愿，名不副实，那么，字号应该取得务实一点，考虑再三，就用“尚泉”为号，意为崇尚像泉水那样清清透亮、生生不息的人格。用在行医事业上，也能给人亲和力，定会带来好生意。

刚开张的那些日子，由于魏良辅初出茅庐，病家不知他医术深浅，不敢轻易上门求医。因此医室门可罗雀、生意惨淡。无奈之下，为了引来人气，他将医室变成了戏堂。常常挂牌唱戏，男女老幼蜂拥而至，顿时，医室里门庭若市。土郎中摇身一变成了民间戏伶，听得大家如痴如醉。有些头痛脑热的人不好意思看了“白戏”拍拍屁股就走，就留在诊所请魏良辅把个脉、吃点药，果然立竿见影、药到病除。“尚泉医室”的名声渐渐响了起来，生意也慢慢兴隆起来。

为了增加收入、扩大影响，魏良辅常常背起药箱，出诊巡医。除了治病救人之外，他还有一个目的——可以随时发现乡野演戏，便驻足观看，以解戏瘾。

那一晚，邻村的村口大树上，挂起了演出南戏名剧《琵琶记》的招牌。早就听说这是大家高则诚的杰作，讲的是汉代书生蔡伯喈与赵五娘的悲欢离合，他决意要留下来一饱眼福。魏良辅顾不得饥肠辘辘，没等夕阳西下就挤进入群，抢先坐在前排。皎洁的月亮升起，开

演的时间已到，就是不见剧中人出场，大家翘首期盼，不知后台发生了什么情况？后来，观众席上传出消息，说是演赵五娘的演员突然胃疼难忍，不能登台，今晚的演出可能要取消。那太遗憾了，魏良辅瞬间有了冲动，自己身为医生，该是力挽危局的时机了，于是，他背起药箱拔脚就往后台跑。

只见化妆间里一片乱哄哄，女演员在痛苦呻吟，戏班主在大声训斥，即将到手的票款将要泡汤，而且焦急的观众也在外场大声吆喝。正在进退两难之时，魏良辅像及时雨一样降临现场，他信心十足地对大家说：“我是医生，让我来为她治病。”别人看见这个毛头青年说话轻飘，都有些怀疑——难道他有力挽狂澜的魔力吗？

魏良辅走近那位女演员，经过一番观察，找准了两个穴道用力一揉，疼痛顿时减轻。魏良辅随后从药箱里取出药包，嘱咐马上用热开水冲服。一会儿功夫，真像服了灵丹妙药，女演员痊愈如初。戏班主破涕为笑，演员转危为安。锣鼓马上响起，演出终于开始。魏良辅看得津津有味，也为自己的医术给一筹莫展的演出雪中送炭，感到十分欣慰。

在魏良辅的眼里，《琵琶记》的情节比演唱更生动。赵五娘催人泪下的唱腔，却被“顷孔顷孔”的锣鼓声破坏了情感。他第一次听到有点乡音的腔调，连忙询问坐在身边的老者：“这是什么腔？”老者有点不屑一顾地朝他看看，说：“你连家乡戏都不知道！这是弋阳腔。”

作为豫章人的魏良辅，怎么会不知道发源于江西弋阳的弋阳腔？但以前跟老人学唱的是具有乡音俗调的弋阳腔，具有浓郁的乡土气息，而现在听到的却是有点北域风情的“高腔”，难道弋阳腔已经变成这样的“面目全非”！魏良辅的第一感觉是弋阳腔“今不如昔”，但还是被跌宕起伏的情节深深地吸引着，继续沉浸在难得一见的戏剧中。

再说，黄昏已过，大魏夫妇却等不见儿子出诊归来，心急如焚，担心儿子路上遭遇不测，或有烦事纠缠不能脱身，夫妻俩就摸黑寻儿去了。从东庄跑到西村，就是不见良辅踪影，不免忧心忡忡。但只见前方亮出一片红光，并且传来阵阵锣鼓声，他们猜测一定有戏班在演

出，儿子是个戏迷，或许在那里看戏。老俩口吃准目标，循声前往搜寻。

此时，演出已经结束。谢幕时，演赵五娘的演员把魏良辅请上了舞台，向大家广而告之：“刚才，多亏了这位兄弟的妙手回春，否则，今晚将退票停演！”场子里的观众马上认出来了，他就是平常走村访户的魏郎中，顿时一片掌声。魏良辅拱手致意，有点受宠若惊，不好意思地马上躲到后台。班主递上“红包”作谢，魏良辅哪里肯收！只要求那位女主演能教他《琵琶记》里那段感人肺腑的《孝顺歌》：“糠和米，本是相倚依，谁人簸扬你作两处飞，一贱与一贵，好似奴家与夫婿，终无见期。”唱词中把进京赶考的丈夫比作米，将自己比作糠，多么朴素又生动的比喻。没学几遍，魏良辅就能拍曲演唱了，戏班里的人都对这位医术高明的戏迷刮目相看。

躲在暗处的魏良辅父母，看到刚才发生的一切，惊奇得目瞪口呆，原来儿子爱戏爱得废寝忘食。夫妻俩既为他的不务正业而伤感，也为他的执著偏爱而释怀。看到儿子平安，且被众人簇拥，也不便走上前去干扰，也就放心地离开了戏场。

回家后，夫妻俩谋划着能拴住儿子心思的婚姻大事。良辅年纪已是弱冠，该是男大当婚的时候，如能物色一个好媳妇，可以让他背上家庭负担的包袱，就会尽心行医，赚钱养家，不会再去干那些得不偿失的消遣闲事了。

良辅父母拨打着如意算盘。想起同村有个美貌、贤惠的秀英姑娘，准备先征求儿子的意见，如果他应允，就再请媒人去提亲。

半夜已过，魏良辅回到家中。父母还未入睡，知道在焦急地等他平安返回。为了能取得他们的谅解，魏良辅编造了一个善良的谎话，说是为了抢救一个重危病人，伺候在旁，直到脱险，才半夜归来。夫妻俩相对无语，虽然魏良辅是一派胡言，但也觉得他编得可爱，为了不伤他的自尊，没有当场戳穿他。

正当魏良辅想进房就寝时，被父母叫住，吞吞吐吐地征求他终身