

游园惊梦

昆曲与苏州书画艺术作品集

魚游春水
甲午月京西門

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

游园惊梦

昆曲与苏州书画艺术作品集

主编 ◆ 孙君良

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

游园惊梦: 昆曲与苏州书画艺术作品集 / 孙君良主

编. —北京: 文化艺术出版社, 2014.11

ISBN 978-7-5039-5943-1

I. ①游… II. ①孙… III. ①中国画—作品集—中国—现代②汉字—法书—作品集—中国—现代③汉字—印谱—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第278251号

游园惊梦

——昆曲与苏州书画艺术作品集

主 编 孙君良

责任编辑 金 燕

装帧设计 周 晨

助理设计 叶 纯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2014年11月第1版

印 次 2014年11月第1次印刷

印 张 6.25

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

书 号 ISBN 978-7-5039-5943-1

定 价 180.00 元

前言

王稼句

昆曲声腔细腻宛转,表演风格优美,创造了最完整最风雅的舞台艺术体系。苏州是昆曲的故乡,但早在宋末元初,苏州人唱南戏,就有一种独特的神韵,时人张炎《满江红》小序说:“韞玉传奇,惟吴中子弟为一流,所谓识拍、道字、正声、清韵、不狂,俱得之矣。”再来看它的表演,词曰:“傅粉何郎,比玉树、琼枝漫夸。看生子、东涂西抹,笑语浮华。蝴蝶一生花里活,似花还似恐非花。最可人、娇艳正芳年,如破瓜。离别恨,生叹嗟。欢情事,起喧哗。听歌喉清润,片玉无瑕。洗尽人间笙笛耳,赏音多向王侯家。好思量,都在步莲中,裙翠遮。”这显然是士大夫评剧的美学标准,也很自然地让人想起后来在筵席堂前红氍毹上的昆曲演出场景。

在前昆曲时代,士大夫就积极投入到戏曲的创作和革新中去,特别是生活在苏州的文人学士,对此更表现出浓厚的兴趣,如杨维桢就有南曲【夜航船序】一套,乃为昆山腔清唱而作,后来成为典型的昆曲传统唱段;又如倪瓒,善琴操,精音律,所作北曲小令甚多,对昆山腔必然起到一定影响;再如顾阿瑛,筑别业玉山佳处,园池亭榭之胜,图史文物之富,饴馆声伎之盛,冠绝一时,他家的声伎就有天香秀、丁香秀、南枝秀、小蟠桃、小瑶池、小琼华、小琼英等,其中既有擅长演剧的名角,也有善于弹琴、吹箫的高手,乃至《琵琶记》作者高明,也是玉山佳处的座上宾。至于对昆曲发展作出重要贡献的顾坚,则是他们三位的小友,魏良辅《南词引正》说:“元朝有顾坚者,虽离昆山三十里,居千墩,精于南辞,善作古赋。扩廓帖木铁闻其善歌,屡招不屈。与杨铁笛、顾阿瑛、倪元镇为友,自号风月散人。其著有《陶真野集》十卷、《风月散人乐府》八卷行于世,善发南曲之奥,故国初有昆山腔之称。”

进入明代中叶,随着昆山腔日趋成熟,苏州文人学士尤表现出异常的热忱,以填词度曲为事,在中国戏曲史上留下了雪泥鸿爪。如祝允明,常傅粉黛,间度新声,所作南曲见《群音类选》等,大抵取材于花间闺阁,以绮丽柔婉为风调,长于言情,工于句字,胜于色泽。如唐寅,自谓“头插花枝手把杯,听罢歌童看舞女”(《焚香默坐歌》),“龙虎榜中题姓氏,笙歌队里卖文章”(《漫兴》),所作十三套散曲被收入魏良辅点板的《词林选胜》,人称是昆山腔清曲唱工最早的样板,曾风靡曲坛。再如文徵明,也是行家,何良俊《四友斋丛说》卷十八说他“最喜童子唱曲,有曲则竟日亦不厌倦”。所作虽未曾结集,时人称道的[山坡羊]有“远涧风鸣寒漱,落木天空平远”诸句,清远淡雅,一如其画。嘉靖十五年,他还手抄魏良辅《南词引正》。另有一位昆山人郑若庸,王世贞《艺苑卮言》附录一说:“吾吴中以南曲名者,祝京兆希哲,唐解元伯虎,郑山人若庸。希哲能为大套,富才情而多驳杂;伯虎小词翩翩有致,郑所作《玉玦记》最佳,它未称是。”吕天成《曲品》将他列入“上之中”,仅次于沈璟、汤显祖。若庸“以诗名吴下,赵康王闻其名,走币聘入邨,与谢榛客王父子间,与交宾主之礼,为王著书,采掇古文奇字,累千卷,名曰《类雋》”(《江南通志》卷一百六十五)。《曲品》所举之陆采、张凤翼、顾大典、梁辰鱼、冯梦龙、徐复祚、顾希雍、顾仲雍、顾梦圭、唐寅、祝允明、李日华、虞臣、陆之裘、王世贞、殷都、沈瓚等,都是苏州人,他们也不仅是曲家,或善诗文,或善书画,或善鉴赏,当时视戏曲为馀事,创作的分工尚不明确,不过是有戏曲作品而已。

正由于文人学士的参与,他们的美学观念直接影响了昆山腔的改革。如对民间流行戏曲的排斥,祝允明《猥谈》就说:“数十年来,所谓南戏盛行,更为无端。于是声乐大乱。”“盖已略无音律腔调,愚人蠢工,恣意更变,妄名徐姚腔、海盐腔、弋阳腔、昆山腔之类。变易喉舌,趁逐抑扬,杜撰百端,真胡说耳。若以彼之管弦,必至失笑。”更有代表性的是陈铎,他写了[北般涉调·耍孩儿]一套,题为《嘲川戏》,其中[四煞]唱道:“士大夫见了羞,村浊人见了喜,正是村里鼓儿村里擂。这等人专供市井歪衣饭,罕见官员大酒席。也弄的些歪乐器,箏簫儿乱弹乱研,笙笛儿胡捏胡吹。”虽然川戏在民间广泛流行,但不符合士大夫阶层的理想,他们于是身体力行,进行戏曲实验,如弘治间昆山人沈龄就是其中一位,《安定志》卷十七说他“究心古学,落拓不治生产。尤精乐律,慕柳耆卿之为,为人,撰歌曲,教童奴,为俳优。画竹仿文湖州,书法出入苏文忠、赵承旨,诗歌清绮绵婉,名满大江南北”。像他这样具有诗、书、画深厚根底的人物,亲自“撰歌曲,教童奴”,必然变俗为雅,如青木正儿《中国近世戏曲史》评其《三元记》说:“此记曲文中杂诗语,宾白亦多文语,其体则《香囊记》之流亚也。”矫枉过正,也是想当然的事。

迟在嘉靖朝,昆曲已成为苏州社会生活的重要内容,唱曲演剧的社会风气已相当炽盛。何良俊《四友斋丛说》卷三十五列举讽刺近年风俗的谚语,其中之一就是“不知腔板再学魏良辅唱”。袁宏道在万历二十二年任吴县知县,他在《江南子》里咏道:“蜘蛛生来解织罗,吴儿十五能娇歌。旧曲嘹厉商声紧,新腔咄缓头多。一拍一箫一寸管,虎丘夜夜石苔暖。家家宴喜串歌儿,红女停梭田畲懒。”这虽然是由士绅阶层作表率,但全社会共同参与,广泛和厚实的群众基础,让这一新腔风靡起来,剧种的体系和特色也渐次形成,徐姚、海盐、弋阳诸腔的影响,逐渐被细腻华美的昆山腔所代替。这一风气至清初依然,徐树丕《识小录》卷四就说:“屠酤儿家以做戏为荣,里巷相高。”如此一直持续到康熙后期,章法《苏州竹枝词》有曰:“剪彩缕丝制锦云,风流男子着红裙。家歌户唱寻常事,三岁孩童识戏文。”“银会轮当把酒杯,家家装束妇人来。中船唱戏傍酒船,歌在山塘夜不开。”“千金爱浪掷名优,多买歌童拣上流。学会戏文三两本,城隍庙里浪行头。”仅就如此广泛和普及的程度来说,必然是“四方歌曲必宗吴门”。

昆曲的中心在苏州,苏州的山水、市井、坊巷、园林、寺观都是它生长和活动的天地,也就自然地进入苏州人的日常生活,不但有专业戏班,还有家庭戏班,既极大地丰富了市民阶层的文化生活,更深层次地进入了士大夫阶层的精神世界。

在苏州剧作家的人生经验中,水构成了他们想象和记忆的重要部分,水的清柔、浩瀚、空灵、弥漫,与昆腔的“水磨调”完美结合,孕育和滋养了他们的才华,也影响了作品艺术风格的形成,故在描写苏州的山光水色时倾注了特别的感情。如沈自晋《望湖亭》第八出《泛景》,说钱万选偕颜秀、尤少梅去洞庭西山,有这样的唱段:“【懒画眉】震泽连江控全吴,只见水面双螺入图画。(净、丑)好景阿。(生指介)铜官玉女远模糊。昔来苕雪通天目,(合)指点三州一望浮。【前腔】镜里舟行景堪模,真个一片冰心冷玉壶,布帆无恙影儿孤,春波渺阔天边路,纵苇凭虚拍掌呼。【锦衣香】销夏湾,风生骤。缥缈峰,云飞陡。扶筇直上危巖,悬崖绝竇。仰天狂叫漫凝眸,环湖似玦,绕砌三周。想苏台一带,望烟霞依稀回首。何处遥山秀,是吴兴南岫,更毗陵路渺,层峦辐辏。”与水景和舟楫相关的是苏州剧作家对船戏的描写,陆庭萼《昆剧演出史稿》就说:“舟中的戏更为精采,舞台调度和表演上有许多巧思,加上性格风趣的艄翁例须唱几段当时流行的吴歌,愈发显得山光水色,情景如画。”与水相关的民俗活动,也有船戏,如六月廿四日荷花生日,阖城士女群往葑门外荷花荡赏荷,马伶人《荷花荡》第八出唱道:“【醉太平】铙声鼓声,弄管调箏,荷花深处逞其能,按宫商,实可听。碧纱窗里相遮映,朱帘揭处多娇倩。画船一望集如云,到闹丛中去夺尊。”“觅扁舟,探荷香,览胜湖滨,好一派接天碧出水红新,又听得歌声和香风阵阵迎。真个是奢华佳兴,为花来须泊向花深。”城中水巷,郊外清池,山间涧泉,也都是演出的环境,甚至成为曲目的场景。

苏州园林甲天下,园林的清幽环境为昆曲的日趋精美风雅创造了一个独特的空间。昆曲和园林同属高雅艺术,它们的艺术个性和审美品质相近,都讲究品位和意境。在园林里演昆曲,那楼台倒影,那淙淙流水,那借着水音的吹打演唱,正使得两者之美趋于极致,可谓是物质和精神的和谐结合,故建园林、唱昆曲成为晚明以后的时尚,沈德符《万历野获编》卷二十六就说:

“嘉靖末年，海内宴安，士大夫富厚者，以治园亭、教歌舞之隙，间及古玩。”如陆深《架石》诗曰：“摆排甲乙位高低，爱杀山翁手自题。多少黄金教歌舞，落红空溅雨中泥。”如赵翼《青山庄歌》有曰：“园林成后教歌舞，子弟两班工按谱。法曲犹传菊部箏，新腔催打花奴鼓。反腰贴地骨玲珑，擎掌迎风身媚妩。”正是这样的情形。

在园林内演剧，大都是家班。晚明时苏州家班很多，吴县申时行、范允临、吴铎、徐仲简、项楚东、徐汧、文震亨、朱必抡，长洲徐泰时、徐清之、徐滋胄、许自昌，吴江沈璟、顾大典，昆山顾琏、谭公亮、薛学闵、顾仲贞，太仓王锡爵、王世望，常熟钱岱、徐于、翁汉摩、徐锡允，嘉定陈明所、徐学谟、张其庸等，家家都有戏班，也几乎家家都有园林。如顾大典，钱谦益《列朝诗集小传》称其“家有谐赏园、清音阁，亭池佳胜。妙解音律，自按红牙度曲，今松陵多蓄声伎，其遗风也”。再如朱必抡，吴伟业《过东山朱氏画楼有感并序》说：“东洞庭以山后为尤胜，有碧山里，朱君筑楼教其家姬歌舞。君每归自湖中，不半里，令从者据船屋作铁笛数弄，家人闻之皆出。楼西有赤栏干累丈余，诸姬十二人，艳妆凝睇，指点归舟于烟波杳霭间。既至，即洞箫细鼓，谐笑并作，见者初不类人世也。君以布衣畜妓，晚而有指索其所爱者，以是不乐，遣去，无何竟卒。”归庄《朱珩碧六十寿序》也说：“吾闻朱君居莫釐之麓，有园亭花木之胜，特建高楼，名之曰缥缈，以望西山。崇祯末，以才人举，尝登金门，上玉堂。顷之，以时方多难，遂遁迹山中。于是拥东山之姬侍，罗后堂之丝竹，曼睩盛鬋，沓进于前，《激楚》、《阳阿》，不绝于耳，而又精于彼家之术，因以为养生之具。”各个家班对昆剧表演体系的完善、传奇创作的推动、理论批评的繁荣都产生了广泛而深远的影响。

昆曲的繁荣与当时的哲学思潮有关，与苏州的经济繁荣有关，也与苏州奢侈的社会风气有关。文人学士在世俗功利、纷繁复杂的社会生活中，必然会寻求一条既可见容于世俗又能超然于物外的途径。如袁宏道在给友人龚仲庆的信中就提出人生之乐，如“堂前列鼎，堂后度曲，宾客满席，男女交舄，烛气薰天，珠翠委地，金钱不足，继以田土”；再如“千金买一舟，舟中置鼓吹一部，妓妾数人，游闲数人，泛家浮宅，不知老之将至”（《龚惟长先生》）。在他看来，超脱世俗的人生困境，追求感官的刺激和享受，精神的适意和自如，乃是文人士大夫的正常需求。特别是当传统的价值观念和人生理想与社会现实碰撞以后，观念变异，理想幻灭，往往会寻求一种寄托，拍弄词曲，搬演戏文，也就成为一种选择，那是无可厚非的。

时过境迁，往事如梦，时代改变了现实生活。但在人的精神世界里，渴望宁静、安逸、美丽、诗意，也是一种常态，这在苏州特别在苏州文化人中，这种渴望显得尤其热切，而昆曲正是他们寄托的载体之一。他们生活在昆曲的故乡，熟悉昆曲创造的艺术世界，享受昆剧给他们带来的精神盛筵，他们在昆曲中启发心智，获取灵感，甚至可以说，昆曲已成为他们的人生伴侣。正因为如此，这个城市的当代人，这个城市的当代文化，就与昆曲建立了密不可分的联系。

今年春夏之际，苏州昆剧院、昆剧传习所在孙君良先生建议下，并由他邀约本土艺术家，以昆曲为主题进行创作，就是藉以反映昆曲与苏州的关系，包括昆曲与苏州的传统精神，昆曲与苏州的文化脉络，昆曲与苏州的天地形胜，昆曲与苏州的日常生活等等，分绘画篇、书法篇、篆刻篇三部分，有一百多位艺术家共同参与，各以自己的优长，抒写他们对昆曲本体的认识和感情，展现他们对昆曲精神的理解和传承。这既是当代艺术家与古典昆曲的一次时空穿越，又是与现代昆曲的一次亲密接触。既然如此，将这次邀约的作品汇印一册，就具有特别的意义，故不揣浅陋，缀言以作前言。

二〇一四年十一月二十日

目 录

绘画篇

离魂	潘裕钰	/ 002
柳梦梅拾画	潘裕钰	/ 002
游园寻梦	潘裕钰	/ 003
惊梦之舞	潘裕钰	/ 003
谷雨三朝	孙君良	/ 004
鱼游春水	孙君良	/ 004
繁花似锦	孙君良	/ 005
梅花消息	孙君良	/ 005
慈姑	张继馨	/ 006
红菱白藕	张继馨	/ 006
茭白芡实	张继馨	/ 007
荸荠水芹	张继馨	/ 007
沈周	马伯乐	/ 008
文徵明	马伯乐	/ 008
唐寅	马伯乐	/ 009
仇英	马伯乐	/ 009
水巷深处	刘懋善	/ 010
湖畔人家	刘懋善	/ 011
池荷晚香	徐惠泉	/ 012
东风一曲桃花香	徐惠泉	/ 012
四时风雨得清音	徐惠泉	/ 013
松风韵更长	徐惠泉	/ 013
痴梦	周矩敏	/ 014
跪池	周矩敏	/ 015
碧水游鱼	姚新峰	/ 016
莲熟时节	姚新峰	/ 017
蕉荫味琴	王锡麒	/ 018
石室谈棋	王锡麒	/ 018
灵壁题书	王锡麒	/ 019
梅庭课画	王锡麒	/ 019
干莫炼剑	张晓飞	/ 020
魏顾拍曲	张晓飞	/ 021
张紫东小像	刘 佳	/ 022
穆藕初小像	刘 佳	/ 022

贝晋眉小像	刘 佳 / 023
徐镜清小像	刘 佳 / 023
斜阳外春雨足	陈危冰 / 024
江天晚霞舟横	陈危冰 / 024
杏花村里旧涯	陈危冰 / 025
柳村	陈危冰 / 025
沧浪水	孙 宽 / 026
又西风	孙 宽 / 026
雅韵	孙 宽 / 027
吟碧	孙 宽 / 027
虎丘曲会	谢友苏 / 028
张紫东与俞粟庐	谢友苏 / 029
留春令	张迎春 / 030
清平调	张迎春 / 030
醉红妆	张迎春 / 031
玉娇枝	张迎春 / 031
苏州民俗宣卷	李 涵 / 032
苏州民俗滩簧	李 涵 / 032
苏州民俗评弹	李 涵 / 033
苏州民俗吴歌	李 涵 / 033
甘州歌词意《桃花扇·孤吟》一折	陈如冬 / 034
破齐阵词意《牡丹亭·写真》一折	陈如冬 / 035
梅	叶鸿平 / 036
兰	叶鸿平 / 036
竹	叶鸿平 / 037
菊	叶鸿平 / 037
园林牡丹之一	吴越晨 / 038
园林牡丹之二	吴越晨 / 038
园林牡丹之三	吴越晨 / 039
园林牡丹之四	吴越晨 / 039
夏园苍翠	谢士强 / 040
夏日幽庄	谢士强 / 041
生	周 伟 / 042
旦	周 伟 / 042
净	周 伟 / 043
丑	周 伟 / 043

书法篇

西风别院	李大鹏 / 046
朝飞暮卷	华人德 / 047
风前荡漾影难留	陆家衡 / 048

则为你如花美眷	谭以文	/ 049
昨夜天香云外	王伟林	/ 050
幽梦清宵度月华	周雪耕	/ 051
柔情似水佳期如梦	张少怡	/ 052
近睹分明似俨然	李少鹏	/ 053
沉鱼落雁鸟惊喧	陈 艺	/ 054
海天悠	王国安	/ 055
长清短清	邴 方	/ 056
霓裳妙舞千秋赏	王歌之	/ 057
枝头失翠莺先觉	王健生	/ 058
月明云淡露华浓	潘振元	/ 059
携手向花间	葛鸿楨	/ 060
云髻罢梳还对镜	费之雄	/ 061
东风摇曳垂杨线	邬西濠	/ 062
待月西厢下	奚乃安	/ 063
天淡云闲	张士东	/ 064
花香绕径东风细	朱根寿	/ 065

篆刻篇

游园惊梦	周玛和	/ 068
姹紫嫣红	林 尔	/ 068
魏良辅	周玛和	/ 068
顾坚	林 尔	/ 068
琵琶记	宋 咏	/ 069
霓裳羽衣	宋 咏	/ 069
百戏之祖	林 尔	/ 070
浣纱记	宋 咏	/ 070
长生殿	宋 咏	/ 070
在天愿为比翼鸟	宋 咏	/ 070
满床笏	朱耀祖	/ 071
桃花扇	潘 风	/ 071
惊梦	潘 风	/ 072
园林好	薛春泉	/ 072
痴梦	潘 风	/ 072
不到园林怎知春色如许	薛春泉	/ 072
写状	薛春泉	/ 073
梁辰鱼	许晨曦	/ 073
玉簪记	许晨曦	/ 073
玉簪记	朱耀祖	/ 073
在地愿作连理枝	宋 咏	/ 074
寻梦	潘 风	/ 074

颜子乐	薛 龙	/ 074
皂罗袍	汪鸣峰	/ 074
西厢记	朱耀祖	/ 075
狮吼记	朱耀祖	/ 075
如花美眷 似水流年	薛 龙	/ 076
琵琶记	朱耀祖	/ 076
粉蝶儿	汪鸣峰	/ 077
钗钏记	朱耀祖	/ 077
痴诉点香	汪鸣峰	/ 077
俞振飞	王建平	/ 078
看状	盛静斋	/ 078
琴挑	王建平	/ 078
最撩人春色是今年	盛静斋	/ 078
汤显祖	蔡廷辉	/ 079
满庭芳	周新月	/ 080
盛世流芳	周新月	/ 080
源远流长	周新月	/ 080
姚传芾	郑雄健	/ 080
新妆谁似	郑雄健	/ 081
花并蒂莲开十丈	陈泓凌	/ 081
果合欢桃生千岁	陈泓凌	/ 081
翡翠衾寒芙蓉月印	陆晨辉	/ 081
一首词两下缘三生迷	陆晨辉	/ 082
薛传钢	凌荣昌	/ 082
王传蕖	凌荣昌	/ 082
高濂	卫知立	/ 082
顾传玠	吴 苇	/ 083
风扬幡影	凌荣昌	/ 083
圣寿无疆	吴 苇	/ 083
袅晴丝吹来闲庭院	高智海	/ 084
孔尚任	仇思九	/ 084
穆藕初	周一红	/ 085
诱叔别兄	高智海	/ 085
小宴	潘 云	/ 085
思凡	潘 云	/ 086
郑传鉴	金一帆	/ 086
宜嗔宜喜	仇思九	/ 086
盗甲	周一红	/ 086
沉香亭	陆昱华	/ 087
剪烛临风	韩献良	/ 087
钗钏	陆昱华	/ 087
絮阁	韩献良	/ 087

◎ 绘画篇 ◎

离魂
35cm × 45cm
潘裕钰

柳梦梅拾画
35cm × 45cm
潘裕钰

游园寻梦
35cm × 45cm
潘裕钰

惊梦之舞
35cm × 45cm
潘裕钰

谷雨三朝
100cm × 35cm
孙君良

鱼游春水
100cm × 35cm
孙君良

繁花似锦
100cm × 35cm
孙君良

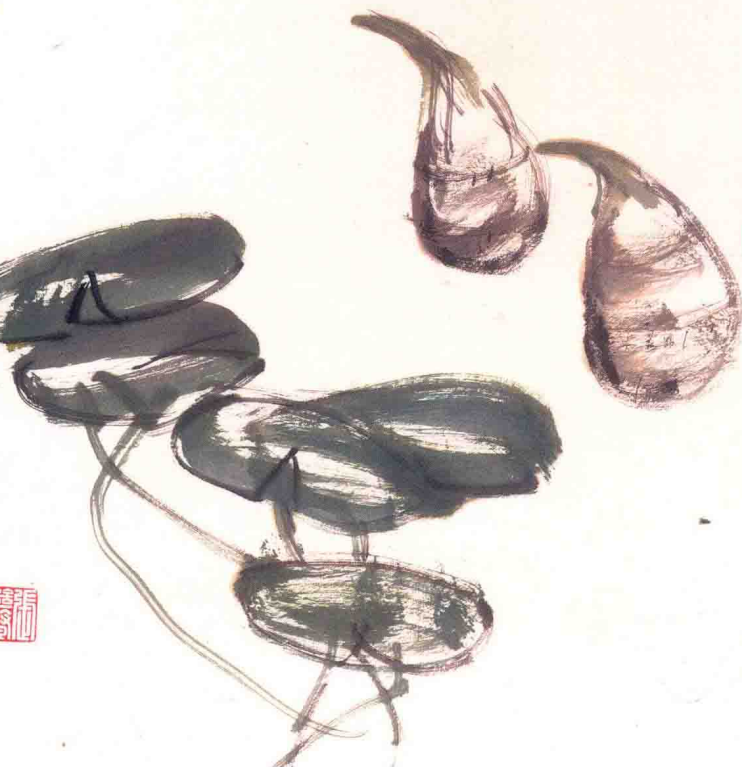

梅花消息
100cm × 35cm
孙君良

水乡

嘉祿

八十八岁 张继馨

慈姑
35cm × 35cm
张继馨

吴之新
锦八寒

张继馨

红菱白藕
35cm × 35cm
张继馨