

ZHONG GUO YOU LING WEN HUA SHI SU

珠海出版社

中国优伶文化史述

李日星 著

中国优伶文化史述
PDC

中国优伶文化史述

李日星 著

珠海出版社

图书在版编目(CIP)数据

蓬江文丛.第11辑/卞宇、蔡祖英主编. —珠海:珠海出版社,2003.10

ISBN 7-80689-129-3

I.蓬... II.①卞...②蔡... III.文学-作品综合集-江门市-当代 IV.I218.653

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第091912号

蓬江文丛·中国优伶文化史述

◎主 编:卞 宇

副 主 编:蔡祖英

终 审:罗立群

责任编辑:冯建华 新红

装帧设计:冯建华

出版发行:珠海出版社

地 址:珠海市银桦路556号报业大厦3层

电 话:0756-2639346 邮编:519002

网 址:www.zhcbbs.com

印 刷:广东台山华宁彩印有限公司

开 本:850×1168mm 1/32

印 张:124.75 字数:2880千字 2插页

版 次:2003年10月第1版

2003年10月第1次印刷

印 数:1-1000册

ISBN 7-80659-129-3/1·448

定 价:198.00元(全10册)

内 容 简 介

本书是作者另一部书《中国戏曲文化史论》的“姊妹篇”。书分上下编，上编总论中国优伶文化的起源、演变、发展，以及优伶的行业特征，优伶的艺术创造及其优伶的悲剧命运，引经据典，系统扼要；下编分述李龟年、黄幡绰、李可及、敬新磨、珠帘秀、魏良辅、柳敬亭、程长庚等著名优伶的艺术生平，考述叙评，发凡著微。

全书不仅对优伶所创造的滑稽艺术、音乐艺术、说唱艺术、舞蹈艺术、杂技艺术、戏曲艺术等古老的表演艺术，进行了提纲挈领的描述，而且把这些艺术领域的明星巨匠，放在特定的艺术文化背景中，记叙他们的艺术足迹和人生遭际，全面展示中国优伶文化的历史面貌和人文精神。

此书的特点在于融学术性于文艺鉴赏之中，寓史论性于谈戏说艺之内，以史家笔法，解读历史和人物，把学术性与知识性、趣味性紧密结合在一起，具有意味深长的可读性。

序

吴志达

今年6月间，当我收到李日星先生的专著《中国戏曲文化史论》时，感到格外高兴。尽管我正忙于主持《中华大典·明清文学分典》的编纂工作，兴奋之下，竟把这部40余万字的论著读完，有一种快慰之感，仿佛浮现出二十多年前他在武汉大学进修时的音容笑貌。当时我正在讲授元明清文学史，正好与他的专业方向一致，因而切磋学业便自然成为我们交往的主要内容，研讨问题的机会也就比较多。

日星爱好戏曲文学，我的想法是希望他多读剧本原著，特别是熟读几大家名著，并读几种主要的古典戏曲理论著作。当然，从事戏曲教学与研究，不懂音律也是不行的，于是要他从背诵《中原音韵》的韵部入手，为读懂《曲律》之类的专书作准备，本意只是作为研究戏曲的辅助手段，这也许是一种笨拙的办法。他为人朴实纯真，学习刻苦勤奋，虽数易工作单位，勤于学术事业的精神，却二十余年如一日。果然苍天不负有心人，洒下辛勤的汗水，取得可喜的收获。诚如荀卿名言：“锲而不舍，金石可镂。”只要肯下苦功，学术上的难题必然能够攻破。

出乎意料之外，近日又收到日星的一部新书稿《中国优伶文

化史述》，要我作序。读了这部书稿，知道此书乃是《中国戏曲文化史论》的姊妹篇，也是经过长期求索、不断研究所获得的新成果。前书李修生教授《序》曾提及：“九十年代初期，他还收集历代名优的资料，拟编辑出版《名优悲欢录》”，足见此《中国优伶文化史述》新著，并非数月之劳，而是“十年磨一剑”之所成。于是我欣然命笔，为之作序。

我国戏曲的成熟、繁荣，虽然晚至元代，其实是数千年民族传统文化的综合结晶，除作家编写剧本外，还集歌唱、舞蹈、说白、武术、杂技诸多表演艺术之大成，自先秦、汉、唐以迄晚清，所谓“优伶”，实即表演艺术家。术书作者深有感慨地说：

这些献身艺术、缔造美的艺术家们，在中国艺术史上，创立了一座座艺术丰碑，给后人留下了无数的精湛艺术，却并没有留下他们清晰的身姿倩影；他们以其甜润的歌喉，优美的舞姿，绝世的表演，沁人肺腑，荡人心魄，使人为之叹惋，为之绝倒，为之沉思，为之恸哭，为之奋扬，而他们自身的喜怒哀乐，悲欢离合，却令人扑朔迷离，几近一无所知。

这话虽然还欠缜密，“史书无传，文人惜墨”也非尽然，但是所云大体切实。关键的问题，在于作者所说，众多的艺术史，“对于优伶创造之功的阐发，远不及作家作品之论那样理直气壮，泼墨如云。优伶，作为艺术创造的主体，中国文化传播的劲旅，有待于我们进一步的接近与认知。”因此，编撰一部优伶文化史，是很必要的。

研究戏曲文学不易，研究戏曲文化、优伶文化，更需下水磨功夫，非有多方面的知识积累、乃至切身体验所不能为。日星从小爱好乡土戏曲文化，长成从军后又曾进西藏，与藏剧、秦剧、豫剧等多种地方戏的著名演员或编导有过较多的交流，感受较深。对昆剧、京剧的观赏机会更多。加上大学毕业后长期从事戏

曲方面的教学与研究，不只甘于坐冷板凳的寂寞，而且远涉武汉、京、沪、苏等地，或问学，或查阅、搜集资料，从浩如烟海的文史典籍中，梳扒整理出相关的文献资料，日积月累，数易寒暑，戏曲文化、优伶文化之著，已成竹在胸。

我与前书《序二》的作者刘建国先生有同感：在小说作品、电视剧目多得令人目不暇接、眼花缭乱之时，传统戏剧则相对受到冷落，新剧目寥若晨星。时下正当众多影星、歌星走红发热之际，又有几人知道昔日名伶的悲欢呢？的确，近十余年来，有关戏曲文化方面的论著，已有多种，且各有其特色，但从作为综合艺术的演员——优伶文化的角度，对各类表演艺术家作系统论述的，尚属罕见。语云：“温故而知新。”日星《中国戏曲文化史论》和《中国优伶文化史述》的先后推出，对唤起戏曲文化的民族精神、表演艺术家的责任心、道德感与忧患意识，无疑是适合时宜的，这也正是此姊妹篇、尤其是《中国优伶文化史述》的特殊价值。

我国优伶文化源远流长，历代有名优奇伶，在旧时代，虽所处社会地位卑下，其遭遇悲多欢少，但其技艺精湛，或以滑稽调笑，收讽谏统治者之效；或以妙肖高世，摹拟曲尽，使“快者掀髯，愤者扼腕，悲者掩泣，美者色飞”（臧晋叔《元曲选·序二》）；或心存高洁、明辨是非，以非常之举，使迷途者有所悔悟，乃至有以死报知己者。优孟衣冠，其社会功能之显，似无可替代者。

日星的《中国优伶文化史述》，上编，对优伶文化穷源溯流，纵横交错，纲举目张，历叙各色优伶行业特征、艺术创造、悲剧人生；下编，以悲喜交织之情，色彩鲜明的笔调，叙述名伶悲欢的命运，为自唐迄清历代有代表性的名伶作传，人物形象生动，不仅名伶声色才艺恍然如在眼前，且能以史家笔法，皮里阳秋，

品评其品格才智。虽然“优伶，不属于当代戏剧大师、歌坛明星、曲坛宿将、影星名流、舞蹈新秀、杂技健儿和所有表演艺术家们的符号或名称”，但是无论从各色优伶对艺术精益求精的精神，或立身处世、爱憎分明、厚德载艺的品格而言，都有足以为后世各类艺星借鉴者。以史为鉴，可明辨是非，是众所周知的常理。故著史者，不止为史而史而已，读者当可领会。

2003年9月于珞珈山

(本文作者系武汉大学文学院教授)

目 录

序	吴志达 (1)
---------	---------

上编 优伶文化综述

优伶源流述略	(4)
优伶称谓	(4)
优伶起源	(8)
古优古风	(12)
梨园气象	(15)
勾栏风采	(18)
行院明星	(21)
戏优巨族	(25)
优伶行业特征	(28)
宫廷教坊	(28)
民间戏班	(31)
家庭女乐	(36)
祖传师授	(39)
行规禁忌	(44)

戏神崇拜	(49)
优伶艺术创造	(57)
姿色才具	(58)
滑稽艺术	(64)
音乐艺术	(69)
说唱艺术	(77)
舞蹈艺术	(83)
杂技艺术	(97)
戏曲艺术	(100)
艺术传播	(106)
优伶悲剧人生	(111)
卖身为优	(111)
群内婚配	(115)
隔断云梯	(119)
绿巾标志	(122)
文化禁锢	(125)
供奉应承	(128)
宠辱无常	(132)
生死劫难	(136)

下编 名伶悲欢录

音乐大师李龟年	(143)
初入岐王宅	(144)

贵为梨园教习	(147)
沉香亭畔谱华章	(151)
滑稽寓讽	(153)
潭州诉别	(155)
滑稽之雄黄幡绰	(160)
数典追宗	(160)
音乐的耳朵	(164)
自家儿得人怜	(169)
此乃泰山之力	(171)
猢猻面孔强似文树	(173)
胡不得也	(176)
幽默大师李可及	(180)
翻新度曲	(180)
三教论衡	(182)
开宋杂剧机局	(188)
优谏雄杰敬新磨	(192)
自傅粉墨的后唐庄宗	(193)
佯责县令纵民稼穡	(198)
又讽后唐明宗	(201)
北曲之祖孔三传	(204)
孔三传所传	(204)
说唱诸宫调	(205)
捣弹《董西厢》	(209)
开北曲先声	(215)
杂剧明星珠帘秀	(218)

都市文化摇篮	(219)
流莺窥面燕低头	(225)
众艺兼备的艺术家	(227)
当今独步的杂剧明星	(232)
卷帘一顾未忘情	(234)
不许闲人取次展	(236)
她的姐妹们	(239)
最后的微笑	(243)
昆腔曲圣魏良辅	(245)
魏氏其人	(245)
昆山之谜	(248)
十年之光	(250)
南词引正	(253)
梁郎雪艳词	(256)
说书之侠柳敬亭	(260)
吾今姓柳矣	(260)
子得之矣	(263)
不待曲终 拂衣散尽	(265)
辩士舌 将军刀	(268)
独对西风哭故侯	(276)
只有敬亭 依然此柳	(280)
柳乎柳乎谭可止	(288)
江湖难老八旬人	(294)
秦淮八艳众姐妹	(297)
八艳之首柳如是	(297)

“南曲第一”顾横波	(301)
画兰名家马湘兰	(302)
秦淮歌妓卞玉京	(303)
风流名妓寇白门	(305)
乱世佳人陈圆圆	(306)
红颜薄命董小宛	(309)
秦淮侠妓李香君	(310)
喜剧大师李笠翁	(312)
科举梦幻灭	(313)
兵火丧乱	(316)
始作柳七	(320)
经营家乐	(326)
闲情偶寄	(337)
老归西湖	(345)
京剧始祖程长庚	(353)
竞争机遇	(354)
探索绿州	(357)
艺人楷模	(361)
艺泽长流	(367)
后记	(378)

上編

优伶文化綜述

中国表演艺术的长廊，既有以情带声，以声传情，声情并茂，律韵悠扬，销魂荡魄的音乐；又有以情带舞，以舞传情，形体飞动，舞韵飘逸，婀娜多姿的舞蹈；也有说说唱唱，说唱结合，伎艺杂呈、情趣别致的曲艺；还有兼融众艺，汇通万能，博大精深的戏曲。这些林林总总的美妙艺术，承炎黄之古朴，袭春秋之风雅，融秦汉之气韵，铸隋唐之气象，汇宋元之情态，合明清之藻彩，集千古文化之精髓，蕴民族文艺之英华，给人们带来无限美的享受、情的陶冶和灵的洗礼。

古往今来，不知多少人，陶醉于美妙的音符，痴迷于幽雅的舞姿，沉溺于精粹的曲苑杂谈，迷恋于精美绝伦的戏曲。他们在民族艺术中含英咀华，如醉如痴，评头品足，叹为观止。

可是，这些献身艺术、缔造美的艺术家们，在中国艺术史上，创立了一座座艺术丰碑，给后人留下了无数的精湛艺术，却并没有留下他们清晰的身姿倩影；他们以其甜润的歌喉，优美的舞姿，绝世的表演，沁人肺腑，荡人心魄，使人为之叹惋，为之绝倒，为之沉思，为之恸哭，为之奋扬，而他们自身的喜怒哀乐，悲欢离合，却令人扑朔迷离。

在古老中国，他们人微艺贱，史书所载，如司马迁《滑稽列传》、欧阳修《五代伶官传》，仅见其概要；文人所记，也多不存其本名身世，其余则只有浩如烟海的稗官野史，偶有吉光片羽，散金碎玉的记载，即使在今人的眼里，那些以红牙檀板，高歌低唱给人们带来欢乐，献身艺术的优伶，仍然是不足轻重的另一类。众多的音乐史、舞蹈史、杂技史、曲艺史，乃至中国戏曲史，对于优伶创造之功的阐发，远不及作家作品之论那样理直气壮，泼墨如云。谭帆《优伶史》、孙民纪《优伶考述》、孙崇涛、徐宏图《戏曲优伶史》等无疑都是筚路蓝缕、以启山林的开拓性

成果，但他们或以考述见长，或以史述取胜，史、论、传相结合，以论述优伶文化，仍有待于补缺。优伶，作为艺术创造的主体，中国文化传播的劲旅，有待于我们进一步的接近与认知。

那么，让我们走近历史，去探寻他们执艺求索的足迹；走近古老文化，去张扬他们的文化精神；走近艺术名伶的剪影，去感受他们的欢愉和痛苦，欣喜与悲哀。

优伶源流述略

优伶，是一个历史概念。他记录着先民的骄傲与耻辱，浸透着艺术的光华与血泪。他在那个古老帝国产生、繁衍，就应该让他随着那个古老帝国的结束而封存在帝国博物馆。优伶，不属于当代戏剧大师、歌坛明星，曲坛宿将、影视名流、舞蹈新秀、杂技健儿和所有表演艺术家们的符号或名称！

优伶称谓

在中国古代社会，凡从事音乐、舞蹈、滑稽、百戏、杂技、说唱和戏曲表演的艺人，均可称之为“优伶”。唐以前，“优”与“伶”分别指滑稽、歌舞艺人和乐工、声乐艺人。“优”，谓“俳优”和“倡优”。“俳优”，是指以滑稽调笑供人取乐的宫廷弄臣；“倡优”，则主要是指以歌舞为业的艺人。“伶”，多指演奏音乐的乐工，有时也指歌唱演员，或指制定乐律的乐师和执掌音乐的乐官。唐以降，音乐、舞蹈、滑稽、百戏、杂技、说唱等各种表演