

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示，请访问并下载：
<http://www.jiyesoft.com/>

中国艺术研究院 教育成果论文集

COLLECTION OF PAPERS ON EDUCATIONAL
ACHIEVEMENTS OF CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS

戏剧戏曲学卷

教师篇

主编：韩子明

副主编：吕品田 李树峰 周吉明

本卷主编：王 慧 宋宝珍 吴文利

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术研究院教育成果论文集. 戏剧、戏曲学卷 / 韩子勇主编. — 武汉: 湖北美术出版社, 2019.10

ISBN 978-7-5712-0082-4

I. ①中… II. ①韩… III. ①艺术—文集 ②戏剧艺术—中国—文集 ③戏曲—中国—文集 IV. ①J-53 ②J8-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 156396 号

编辑团队 (按姓氏笔画排序):

王玉兰 王正君 王 莎 冯冠洲
刘天闻 成文露 刘 姗 孙华彦
苏国强 李一鑫 杨 阳 杨晓丹
张 韵 陈凌云 陈 菊 范哲宁
赵世蕾 赵 诣 胡雅莉 柳 征
曹 皓 鄂宝莹 梁静仪 韩荣刚

责任编辑: 张 韵

特约编辑: 赵世蕾

责任校对: 杨晓丹

技术编辑: 李国新

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号 B 座 17—18 楼

电 话: 027-87679525 (发行) 87679532 (编辑)

传 真: 027-87679529

邮 编: 430070

制 版: 联城印刷 (北京) 有限公司

印 刷: 联城印刷 (北京) 有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 51.25

版 次: 2019 年 10 月第 1 版

印 次: 2019 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 680.00 元 (全 2 册)

(按发表出生年月排序)

戏曲学

戏曲导演工作中的几个问题——在中国戏曲学院导演进修班上的报告·····	阿 甲	002
释“老郎”——戏曲界的“祖师爷”究竟是谁?·····	马彦祥	008
话剧民族化与旧剧现代化·····	张 庚	013
现代化与戏曲化——在“1981年戏曲现代戏汇报演出”座谈会上的发言·····	郭汉城	023
京剧声乐——璀璨的民族戏曲声乐之花·····	黄 靖	030
多元的体验方式——对戏曲舞台体验的一种看法·····	黄克保	038
试论戏曲音乐的民族特点·····	何 为	049
简述三十年来的戏曲文献资料工作·····	俞 琳	061
宋杂剧丁都赛雕砖考·····	刘念兹	073
语言、细节、性格——谈昆曲《刀会》札记·····	吴 琼	079
曲谱简论·····	傅晓航	087
现实主义——戏曲的命脉·····	沈达人	096
程式与生活——怀念阿甲先生，兼与邹元江先生商榷·····	龚和德	101
关于剧种研究·····	余 从	109
戏曲文学的艺术特征·····	顾长珂	116
元刊杂剧的价值·····	李大珂	122
宇宙之美人——东方戏剧的空间意识·····	苏国荣	125
行当的旨归：从绘形到传神的升华·····	涂 沛	133
古典戏曲序跋的美学价值·····	吴敏华	139
新谱霓裳写兴衰——析洪昇《长生殿》传奇·····	邓兴器	150
汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》解·····	周育德	162
虚拟在戏曲舞蹈中的应用与发展·····	胡芝凤	171
《浣纱记》的创作年代及版本·····	吴书荫	176
关索的由来与关索戏的缘起·····	薛若琳	188
论戏曲“关目”·····	安 葵	194
中国戏曲史学刍议·····	孙崇涛	201
梅兰芳“移步不换形”的美学解读·····	谭志湘	209
徐石麟及其剧作论考·····	刘简楠	215
戏曲人物塑造散论·····	章诒和	220

内抓思想，外抓音乐——我在戏曲导演工作中的点滴体会·····	黄在敏	229
《曹操与杨修》再认识·····	马 也	236
《昆曲艺术大典》总前言·····	王文章	244
小戏唱腔之“体”略说·····	路应昆	251
试论地域文化对京剧流派形成的影响·····	刘文峰	259
潘之恒文艺观及表演理论探索·····	贾志刚	266
中国戏剧文化的一大嬗变——从剧作家中心制到演员中心制·····	秦华生	279
论张庚与中国戏曲理论体系·····	刘 横	288
论东南亚与东南亚戏剧·····	毛小雨	298
试述《明心鉴》《梨园原》《明心宝鉴》的文献性质 ——古代戏曲表演论著系列研究之一·····	唐怡萍	307
将“无场次戏曲”进行到底——徐棻戏曲创作思想研究·····	李小萌	319
戏曲美学研究的路径与走向述论·····	李志达	329
排场、提纲戏与粤剧表演艺术·····	王 旭	338

话剧学

一个史的考察——中国话剧的革命传统·····	葛一虹	350
《中国话剧艺术史》序言·····	田本相	355
论话剧民族性格建设的自觉性·····	高 鑒	368
有关历史剧创作的几个问题·····	刘彦君	375
喜剧性人物的塑造·····	杨云峰	381
关于中国话剧审美现代性的思考·····	宋宝珍	391
《庄先生》：千年轮回里的“复调”咏叹·····	陈 曦	402

曲艺学

曲艺音乐的腔词关系与叙事性特征的美学表现·····	蔡源莉	408
使二人转更好地“转”下去·····	姜 昆	412
明代说唱批评之说唱通俗性质说·····	田 莉	418
论曲艺的本质特征·····	吴文科	424

“词曰”和“夫除恙者”两段文字作为小序，正文包括“艺病十种”“曲白六要”“身段八要”“《宝山集》六则”四个篇目。

以上两种当代整理本相比较，《集成》本虽然在《梨园原提要》中突出强调“艺病十种”“曲白六要”“身段八要”“《宝山集》八则^①”在书中的重要性，“都是非常精炼而扼要的实际经验之论”，但并没有显示是隶属于“明心鉴”题名之下，而是作为与“明心鉴”同属于“梨园原”题名之下的不同篇目内容（详见后文表格）。相反，“艺病十种”“曲白六要”“身段八要”“《宝山集》六则”在周注本《明心鉴》中，都是从属于《明心鉴》的核心内容。可以说，两种整理本不约而同地强调了“明心鉴”的主要内容在《梨园原》中的重要地位和相对独立性，使戏曲界和学术界广泛认识到这是迄今公开面世的最早的一部古代戏曲演员总结舞台表演经验的艺术理论著作，也是迄今所见的唯一一部古代戏曲表演艺术理论专著。但是，两本对“明心鉴”面貌的不同呈现，不免令人莫衷一是。

20世纪60年代初，吴新雷先生在来京访书期间，在北京大学图书馆古籍部查阅到一种“原本”《明心鉴》，其作者题署为“吴下吴永嘉古亭^②原本”，抄订者署“同治壬戌年桂月中秋日步云志^③”。经过一番考证研究，吴新雷先生于1962年6月30日《戏剧报》撰文披露了这部《明心鉴》存世的重要发现。^④

其后三十年间，吴新雷先生发现的《明心鉴》一直秘藏高阁，学界常用的“古代唯一的一部专谈表演艺术的理论文献”^⑤一般就是《集成》本以及其中的“明心鉴”。如《陕西戏剧》1982年第1期卫友文《黄幡绰谈艺》，《戏曲艺术》1986年第4期孙崇涛《〈梨园原〉表演理论述评》，《戏剧文学》1987年第12期洪欣《表演艺术的专著〈梨园原〉》，《戏剧》1992年第4期傅晓航《古代戏曲表演理论》，《贵州师范大学学报（社会科学版）》2010年第5期赵晓红、石芳《论〈梨园原〉之用心》，浙江教育出版社1997年版齐森华主编《中国曲学大辞典》，北京师范大学出版社2006年版李希凡主编《中华艺术通史》，等等。

1994年，吴新雷先生基于多年不懈的查考研究，修正了最初认为四卷本《明心鉴》“是吴永嘉在俞（维琛）、龚（瑞丰）所传《梨园原》本的基础上扩充增补而成的‘重编本’”^⑥的观点，

①《宝山集》八则：《集成》本有此篇目，周注本题为“《宝山集》六则”，正文内容相同。“《宝山集》”：据上下文意断为书名，但源流及内容均不详，亦未见其他文献记载。

②吴永嘉：清乾隆年间苏州籍著名昆曲艺人，字永嘉，《明心宝鉴·明心鉴序》称“古亭老宗台、老宗师先生”，著《明心宝鉴》以“为后学之子弟指示迷津”。乾隆后期苏州老郎曲《花名碑》碑文有“张钦思六三钱五钱……余维琛六三钱五两……吴永嘉六三钱五两……曹文彬六三钱二两……”，吴新雷先生认为“吴永嘉”乃“吴永嘉”的仿笔，实为同一人，待考。碑文拓片现藏于中国艺术研究院图书馆。

③同治壬戌年为清同治元年（1862）。步云，杜双寿的字。杜双寿（1836—？），原名世荣，小名阿五，字步云，书斋号珊鹤山房，苏州籍昆曲艺人，专工小旦，隶三庆班。据王正章《清升平署志略》记载推算其生于清道光十六年（1836）。咸丰十年（1860）入升平署供奉，同治二年（1863）裁革出宫，仍回三庆班。同治十一年（1872）改入四喜班。同治十二年（1873），得恭亲王奕訢资助组建全福昆班，次年逢恩诏，将班务移交他人管理，携家人南归。光绪中期曾到上海搭班演戏，后景不详。

④文称“全书分四卷，内容比《集成》本和周韵白注本丰富得多”，字数多达五千余字。详见吴新雷：《一部总结表演艺术经验的理论杰作——清代吴永嘉原本〈明心鉴〉》，《南京大学学报（哲学·人文·社会科学）》1994年第3期。

⑤吴新雷：《一部总结表演艺术经验的理论杰作——清代吴永嘉原本〈明心鉴〉》，《南京大学学报（哲学·人文·社会科学）》1994年第3期。

⑥吴新雷：《一部总结表演艺术经验的理论杰作——清代吴永嘉原本〈明心鉴〉》，《南京大学学报（哲学·人文·社会科学）》1994年第3期。

（原）常州府志

断定“吴永嘉的《明心鉴》确是原本”^①——也就是说“原本”《明心鉴》的确是流传至今的古代唯一一部戏曲表演理论著作的原作。于是,吴新雷先生再次撰文《一部总结表演艺术经验的理论杰作——清代吴永嘉原本〈明心鉴〉推介》,发表于《南京大学学报(哲学·人文·社会科学)》1994年第3期。1996年吴新雷先生将此文修订后收入《中国戏曲史论》一书,并将吴永嘉《明心鉴》全文校点附于文后。吴新雷先生同时注意到这个抄本除了有吴永嘉《明心鉴》以外,还“附抄了《梨园原序》《梨园辨讹》和《见闻杂记》三种,与《明心鉴》合订一册,乃总题为《明心宝鉴》”^②。由此,“明心宝鉴”书名进入了学术界的视野。

1996年,胡忌先生读到吴新雷先生文章后,未能苟同,撰文《如何认识梨园传本的理论著作》,提出几点质疑,发表在1997年韩国中国戏曲学会《中国戏曲》第5辑。该文后收入中华书局2008年版《菊花新曲破:胡忌学术论文集》。胡忌先生认为,署为“吴下吴永嘉古亭原本”的《明心鉴》“倒是乾隆末期的一种增补本”^③,因为推断吴永嘉是俞维琛、龚瑞丰二人的前辈和恩师的证据不充分,更有可能俞维琛、龚瑞丰二人早于吴永嘉而名扬梨园。经过多方查考研究,胡忌先生“并未把《明心鉴》的原作者这‘一笔糊涂账’弄清楚”^④,原因无外乎证据不足,只能推断为:《集成》本《梨园原》与吴永嘉本《明心鉴》“应为源于‘梨园先圣黄旂绰’,世代由艺人传艺的形成不一系统的记录本。它们的历史可以追溯到乾隆以前”^⑤。

随着新世纪以后戏曲学研究的不断发展和深入,越来越多的学者通过吴新雷先生的文章了解到在《集成》本之外,另有一种原本《明心鉴》传世,内容更为全面、丰富而准确。在2005年9月《戏曲研究》第68辑,郑志良《杜步云与瑞鹤山房抄本〈戏曲四十六种〉》一文指明,吴新雷先生发现的“吴永嘉原本《明心鉴》”就收在北京大学图书馆藏清代中晚期昆曲艺人杜步云瑞鹤山房抄本《戏曲四十六种》(共41册)中题名为“明心宝鉴”的那一册中,并详细考证了抄录者杜步云的身世和《戏曲四十六种》的内容。黄山书社2009年版俞为民主编《历代曲话汇编》收录了杜步云瑞鹤山房抄本吴永嘉《明心鉴》全文。凤凰出版社2011年版傅谨主编《京剧历史文献汇编》“清代卷·专书”同时收录了《集成》本《梨园原》和杜步云抄本《明心宝鉴》^⑥。

无论《明心鉴》还是《梨园原》,抑或是《明心宝鉴》,从内容和结构有很多相似这一点分析,明显是互相关联极其密切的三种文献,各自存在着不止一个版本,主要内容都是清代前期昆曲艺人在自身长期从事舞台表演艺术实践的基础上,对演艺经验和心得的总结和提炼,都是难得的古代昆曲表演理论典籍范畴的重要文献。数年前,《昆曲艺术大典》拟将《梨园原》

① 吴新雷:《一部总结表演艺术经验的理论杰作——清代吴永嘉原本〈明心鉴〉推介》,《南京大学学报(哲学·人文·社会科学)》1994年第3期。

② 吴新雷:《一部总结表演艺术经验的理论杰作——清代吴永嘉原本〈明心鉴〉评介附〈明心鉴〉校点》,载吴新雷:《中国戏曲史论》,江苏教育出版社,1996年,第284页。

③ 胡忌:《菊花新曲破》,中华书局,2008,第164页。

④ 同上书,第167页。

⑤ 同上书,第168页。

⑥ 《京剧历史文献汇编》所收并非全本《明心宝鉴》,而是略去了陈吾省《梨园辨讹》,《见闻杂记》也只录了“梨园登场三字诀”和“登场十字诀”。编者云“北京大学图书馆藏有清同治年间抄本《明心宝鉴》(后附‘梨园原序’‘梨园辨讹’‘见闻杂记’),与通行流传本《梨园原》不同,南京大学吴新雷教授曾撰文介绍之”,此说将《明心宝鉴》等同《明心鉴》,而将‘梨园原序’‘梨园辨讹’‘见闻杂记’视为附抄内容。

收入“表演分典”，在反复审稿的过程中，笔者搜集到上述研究文章以求就里，但因编纂紧张不及细考，越看越感到一头雾水，诸如如何认识《明心鉴》与《梨园原》、《梨园原·明心鉴》与《明心宝鉴·明心鉴》、《梨园原》与《明心宝鉴·梨园原序》之间关系等问题难以速寻定论，诸般疑惑渐成胸中块垒，编务之余一直努力抽丝剥茧，试图明晰各自的文献性质。在这个过程中，笔者感觉到，由于多种版本间存在或显著或细微的差别，若想通过语言描述来概括厘清其脉络恐非易事，兹藉表格形式通过横向和纵向的对比，或可偷得巧工。

表1 《明心鉴》版本、目录对照表^①

	明心鉴		
	《梨园原》所收本 ^②	周注本	《明心宝鉴》所收本
版本、底本或收藏处	《梨园原》所收本，版本情况参见下表。	1960年《戏剧报》第23、24期合刊，以周贻白原藏清光绪三十三年（1907）十月“山水堂李记”传抄本为底本。后收入中国戏剧出版社1962年版周贻白《戏曲演唱论著辑释》。	清同治元年（1862）壬戌杜步云瑞鹤山房抄本，收入瑞鹤山房抄本《戏曲四十六种》，北京大学图书馆藏。以陈金雀 ^③ 抄奚松年 ^④ 传抄本为底本。当代有吴新雷校点本，收入江苏教育出版社1996年版吴新雷《中国戏曲史论》。
作者题署及相关说明	无作者题署。 《梨园原·修正增补〈梨园原〉序》（秋泉居士 ^⑤ ，道光九年1829）称原作者为黄旌绰。	署“清俞维琛、龚瑞丰述，清叶元清录”，据《梨园原修正增补〈梨园原〉序》（秋泉居士，道光九年1829）。	各卷首署“吴下吴永嘉古亭原本，茂苑杜双寿步云抄订”。
目录	明心鉴 词曰 艺病十种 曲踵 白火	《明心鉴》注释 前言（周贻白） 明心鉴 艺病十种 曲踵	明心鉴 明心鉴目次 明心鉴序 第一卷释症集 【西江月】序二首

① 因版本较多，一个表格难以清晰展示，故按《明心鉴》《梨园原》《明心宝鉴》分列。周注本《明心鉴》的底本——周贻白藏清代“山水堂李记”抄本《梨园原》，以及梦菊居士印本的底本——两种抄本残本均未曾寓目，未追详情，故不列入。以下表格中所列文献目录，均据正文顺序辑出。

② 所见题名为《梨园原》的版本主要有：齐如山旧藏清抄本、梦菊居士辑印本（1918年）、吴瞿禅百衲斋红格抄本（1929年，据梦菊居士辑印本过录）、《中国古典戏曲论著集成》第九辑所收本（1959年），诸本细目详见下表。本表所列之《梨园原》目录据齐如山旧藏清抄本辑成。

③ 陈金雀：生卒年为1800—1877年，祖籍江苏镇江，祖上流寓苏城，乃称苏州人。本姓姚，后随母姓改陈姓，名荫，原名双贵，本名大荣，号煦堂、金觉，又号“学古篆伶人”。自署商名“余庆堂”“观心室”，其女是梅兰芳祖母。幼年师承老教习徐德德，入南府后师从孙茂林、张绍廷。为清嘉庆至咸丰年间昆曲名伶，工小生。王正章《清代伶官传》中登记陈金雀“由苏来京，始冒其母氏之姓，而改姓为陈。入南府拜孙茂林门下，习小生，首演《乔醋》蒙仁宗赏识，数赐名曰‘金雀’”。道光七年南府裁撤为升平署时出宫，入京中四喜班。咸丰十年（1860）再次入宫供奉于升平署，后又继为升平署教习，至同治二年（1863）退出，侨居京师，“光緒三年十二月初三日卒，年七十八岁”。见王正章《清代伶官传》，中华书局，1936，中卷第23—27页。

④ 奚松年：清乾隆年间扬州老江班、大洪班昆剧名伶，师从范松年，工大面。与刘奕采几乎同时在洪班，为著名大面。《扬州画舫录》卷五“江班”：“大面范松年为周德敷之徒……其徒奚松年，为大洪班大面，声音甚宏，而体格不及。”又“洪班”：“老生二人：刘亮彩、王明山……大面二人：王炳文、奚松年……”见中华书局，1960，第128页。

⑤ 秋泉居士：梦菊居士在《梨园原·明心鉴》文末加注：“秋泉居士，姓叶，名元清，字莹之，保定府人。”见梦菊居士印本《梨园原》，1918，第25页。

(续表)

	明心鉴		
	《梨园原》 所收本 ²	周注本	《明心宝鉴》所收本
目录	错字 讹音 口齿浮 强颈 扛肩 腰硬 大步 面目板 诗如下 曲白六要 音韵 句读 文义 典故 五声 尖团 身段八要 辨八形 分四状 眼先引 头微幌 步宜稳 手为势 镜中影 无虚日 宝山集八则 声 曲 白 势 观相 难易 宝山集 宜勉力 宝山集载六宫 十三调 六宫 十三调 涵虚子论杂剧 十二科	白火 错字 讹音 口齿浮 强颈 扛肩 腰硬 大步 面目板 曲白六要 音韵 句读 文义 典故 五声 尖团 身段八要 辨八形 分四状 眼先引 头微幌 步宜稳 手为势 镜中影 无虚日 宝山集六则 声 曲 白 势 观相 难易 宝山集 宜勉力 宝山集载六宫十三调 六宫 十三调 涵虚子论杂剧十二科	除恙言 药引诀 毛病十六症 勤服诀 第二卷秘诀集 音韵反切音韵反切合解决 句读对句古典诗意字义五则合解决 平仄绝句合解决 律句 中眼黑板合解决 曲音声解决 白音声解决 第三卷方法集 八形象 四色分 八形辨合解决 四色分合解决 解声诀 心触发 解决 口齿清 面做状, 眼先引 解决 头摇点, 肩落兴 三则合解决 手为势 脚宜蹲 知凸腰 识躬臀 合解决 第四卷勤学集 声 曲曲情诀 白白趣诀 势雅 解诗二首 气色诀 观像 别见一论 解决 难易 合解决 宝山集 宜勉力 余文

表2 《梨园原》《梨园原序》版本、目录对照表

	梨园原			梨园原序
	齐如山旧藏清抄本	梦菊居士印本	《集成》本	《明心宝鉴》所收本

(续表)

	梨园原			梨园原序
版本、底本或收藏处	序署清道光九年,抄本,封面署“如山藏”,现由中国艺术研究院图书馆收藏。抄录工整,页面清洁,保存完好。	版权者署梦菊居士,1918年1月版,商务印书馆代售,中国艺术研究院图书馆藏。以两种清抄本残本(一为郑蕙舫 ^① 所传,一为书肆购得)为底本合参校订。1929年,京剧老旦演员吴樾禅据印本过录一本,中国艺术研究院图书馆藏。	中国戏剧出版社,1959年12月版,以梦菊居士印本为底本。此本为当代通行本。	清同治元年(1862)壬戌杜步云瑞鹤山房抄本,收入瑞鹤山房抄本《戏曲四十六种》,北京大学图书馆藏。以陈金雀过录王启元藏刘亮采 ^② 辑刻本涵虚子 ^③ 《梨园原序》为底本。
作者题署及相关说明	无作者题署,《梨园原·修正增补〈梨园原〉序》(秋泉居士,道光九年1829)称原作者为黄旌绰。	无作者题署,《梨园原·修正增补〈梨园原〉序》(秋泉居士,道光九年1829)称原作者为黄旌绰。	署“清黄旌绰等著”,据《梨园原·修正增补〈梨园原〉序》(秋泉居士,道光九年1829)。	《梨园原序·董解元赠黄旌绰先圣梨园序》署“刘亮采纂辑,杜步云抄录”;《梨园原序·论戏统》署“丹丘先生涵虚子编”。
目录	梨园原 胥园居士 ^④ 赠黄旌绰先生《梨园原》序 《梨园原》序(惕菴居士 ^⑤) 修正增补《梨园原》序(秋泉居士) 论戏统 老郎神 谢阿蛮论戏始末 王大梁详论角色 论鼓板乐式 论曲原 明心鉴 词曰 艺病十种 曲舞 白火	梨园原 (《〈梨园原〉序》阙) 重修《梨园原》序(梦菊居士) 修正增补《梨园原》序(秋泉居士) 胥园居士赠黄旌绰先生《梨园原》序 梨园原 论戏统 老郎神 谢阿蛮论戏始末 胥园居士赠黄旌绰先生《梨园原》序 梨园原 论戏统 老郎神 谢阿蛮论戏始末	梨园原 《梨园原》序(惕菴居士) 胥园居士赠黄旌绰先生《梨园原》序 修正增补《梨园原》序(秋泉居士) 梨园原 论戏统 老郎神 谢阿蛮论戏始末 王大梁详论角色 论鼓板乐式 论曲原	梨园原序 序(惕菴居士) 董解元赠黄旌绰先圣梨园序 ^⑥ 论戏统 ^⑦

① 郑蕙舫:生卒年不详,约历同治至民初,清末京剧艺人,卢胜奎弟子,工老生。梦菊居士《重修〈梨园原〉序》:“适有梨园老伶郑蕙舫者,持抄本《梨园原》求售,盖是书为梨园前辈所撰述,后学视为珍宝,秘不示人者。前清咸、同时代,三庆班名伶卢胜奎(俗呼‘卢台子’)独藏此本。郑为卢之弟子,故得抄录一册。”见中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成》第九集,中国戏剧出版社,1959年版,第27页。

② 刘亮采:又作“刘亮彩”,小名三和尚,清乾隆年间扬州老徐班大面刘君美之子,工老生。初为江班老生,后受聘入洪班,有吃字之弊。《扬州画舫录》卷五“洪班”:“及江班起,更聘刘亮彩入班。亮彩为君美子,以《醉菩提》全本得名,而江鹤亭嫌其吃字,终以不得文元为憾。”同卷“江班”:“老生刘亮彩,小名三和尚,吃字如书家渴笔,自成机轴,工《烂柯山》朱买臣。”见中华书局,1960,第125、127页。名列苏州老郎庙碑《惟扬老江班院宛内班捐银清单》(饮奉谕旨给示碑)。碑文拓片现藏于中国艺术研究院图书馆。

③ 涵虚子:明太祖朱元璋第十七子朱权(1378—1448)的号。朱权,封宁王,号臞仙,又号涵虚子、丹丘先生、南极遐龄老人。谥号宁献王。古代重要的戏曲理论家和剧作家,家有藏书楼曰“云间”。《梨园原》中多个篇目摘录自朱权戏曲论著《太和正音谱》。

④ 胥园居士:梦园居士印本《梨园原》在该序后注:“胥园居士,姓庄,名肇奎,顺天宛平人,乾隆癸酉科举人。”见梦园居士印本,1918年版。

⑤ 惕菴居士:吴樾禅过录本《梨园原》在《〈梨园原〉序》后注:“惕菴居士,姓郑,名锡瀛,顺天大兴县人,己亥科举人,乙巳科进士。”见吴樾禅1929年据印本过录本《梨园原》第3页。

⑥ 此序文字同《梨园原·胥园居士赠黄旌绰先生〈梨园原〉序》。

⑦ 此篇包含《梨园原·老郎神》。

(续表)

	梨园原			梨园原序
目录	错字 讹音 口齿浮 强颈 扛肩 腰硬 大步 面目板 诗如下 曲白六要 音韵 句读 文义 典故 五声 尖团 身段八要 辨八形 分四状 眼先引 头微幌 步宜稳 手为势 镜中影 无虚日 宝山集八则 声 曲 白 势 观相 难易 宝山集 宜勉力 宝山集载六宫十三调 六宫 十三调 涵虚子论杂剧十二科	王大梁详论角色 论鼓板乐式 论曲原 明心鉴 艺病十种 曲踵 白火 错字 讹音 口齿浮 强颈 扛肩 腰硬 大步 面目板 曲白六要 音韵 句读 文义 典故 五声 尖团 身段八要 辨八形 分四状 眼先引 头微幌 步宜稳 手为势 镜中影 无虚日 宝山集六则 声 曲 白 势 观相 难易 宝山集 宜勉力 涵虚子论杂剧十二科 梨园闲评小言(梦菊居士友人)	明心鉴 艺病十种 曲踵 白火 错字 讹音 口齿浮 强颈 扛肩 腰硬 大步 面目板 曲白六要 音韵 句读 文义 典故 五声 尖团 身段八要 辨八形 分四状 眼先引 头微幌 步宜稳 手为势 镜中影 无虚日 宝山集八则 声 曲 白 势 观相 难易 宝山集 宜勉力 宝山集载六宫十三调 六宫 十三调 涵虚子论杂剧十二科 重修《梨园原》序(梦菊居士) 《梨园原》校勘记	谢阿蛮论戏始末 王大梁详论脚色 论四方音 论鼓板乐式 论曲源 华林十要

表3 《明心宝鉴》版本、目录表

版本或收藏处	清同治元年(1862)壬戌杜步云瑞鹤山房抄本,收入瑞鹤山房抄本《戏曲四十六种》,北京大学图书馆藏。《明心鉴》以陈金雀抄松年传抄本为底本;《梨园原序》以陈金雀过录王启元藏刘亮采辑刻本涵虚子《梨园原序》为底本;《梨园辨讹》以王启元藏抄本为底本;《见闻杂记》无题署,源流不明。
--------	---

(续表)

作者题 署及相 关说明	封面署“同治壬戌年桂月中秋日步云志”，《明心鉴》署“吴下吴永嘉古亭原本，茂苑杜双寿步云抄订”；《梨园原序》署“刘亮采纂辑，杜步云抄录”“丹丘先生涵虚子编”；《梨园辨讹》署“陈吾省幽琴，杜双寿步云”；《见闻杂记》无题署，作者不明。
目录	陈金雀序 明心鉴 明心鉴目次 明心鉴序 第一卷释症集 【西江月】序二首 除恙言 药引诀 毛病十六症 勤服诀 第二卷秘决集 音韵反切音韵反切合解决 句读对句古典诗意义五则合解决 平仄绝句合解决 律句 中眼黑板合解决 曲音声解决 白音声解决 第三卷方法集 八形象 四色分 八形辨合解决 四色分合解决 解声诀 心触发解决 口齿清 面做状，眼先引解决 头摇点，肩落兴三则合解决 手为势脚宜蹲知凸腰识弱臀合解决 第四卷勤学集 声 曲曲情诀 白白趣诀 势雅解诗二首 气色诀 观像别见一论解决 难易合解决 宝山集 宜勉力 余文 梨园原序 序 董解元赠黄旌绰先圣梨园序 论戏统 谢阿蛮论戏始末 王大梁详论脚色 论四方音 论鼓板乐式 论曲源 华林十要 梨园辨讹

(续表)

目录	见闻杂记 梨园登场三字诀 登场十字诀 柯丹丘先生论曲 传奇十色 论开场、参堂 考加官、团圆
----	---

根据表1、表2、表3所列,以及诸本各篇序跋题识、正文内容,在此试述《明心鉴》《梨园原》《明心宝鉴》的文献性质。

1.《明心鉴》

关于《明心鉴》的成书及流传情况,《梨园原·修正增补〈梨园原〉序》(秋泉居士)、《明心宝鉴》扉页附抄的陈金雀序、《明心宝鉴·明心鉴序》都有所记述。《梨园原·修正增补〈梨园原〉序》^①称《明心鉴》成书于乾隆年间梨园界名老艺人黄旖绰之手。《明心宝鉴》扉页附抄的陈金雀序^②称其本人曾从扬州老江班著名大面艺人奚松年手中过录一部《明心鉴》^③,《明心宝鉴·明心鉴》各卷皆署“吴下吴永嘉古亭原本”,其序则称书成于乾隆年间梨园界名老艺人吴永嘉字古亭者。所称作者之名虽不同,但书都为记载作者平生演艺心得而成,以指点梨园后学,如秋泉居士《修正增补〈梨园原〉序》曰:“尝汇其生平所得,笔之于书,名曰《明心鉴》。……每欲修补以供后人。”据此可知,《明心鉴》确有其书,成书之后在乾隆年间曾经以抄本形式的单行本流传于梨园界。虽然,迄今尚未见到清代的单行本,所见或为《梨园原》的一个组成部分,或为《明心宝鉴》的一个组成部分,两种面貌在篇幅上有明显差异,而其所论往往可以互相印证,如《梨园原·明心鉴》“艺病十种”与《明心宝鉴·明心鉴》卷之一释症集“毛病十六症”,《梨园原·明心鉴》“曲白六要”与《明心宝鉴·明心鉴》卷之二秘决集,《梨园原·明心鉴》“身段八要”与《明心宝鉴·明心鉴》卷之三方法集,《梨园原·明心鉴》“宝山集八则”^④与《明心宝鉴·明心鉴》卷之四勤学集,其主要内容多可以互证相参。因此可以认为,现存《明心鉴》的传本实际存在两个系统,即“《梨园原》所收本”和“《明心宝鉴》所收本”;由此亦可以断定,《梨园原·明心鉴》与《明心宝鉴·明心鉴》拥有一个共同的源头——《明心鉴》。这个源头在梨园界流传过程中,由于出现散佚、缺漏,又经后学不断地传抄、增补、修订,从而逐渐形成了由俞维琛、龚瑞丰增补,秋泉居士修订的《梨园原》所收本,以及吴永嘉增补、杜步云抄录的《明心宝鉴》所收本两种面貌、两个传本系统。

至于《明心鉴》的原作者是黄旖绰还是吴永嘉,笔者认为周贻白先生对于“黄旖绰”之说的推断较为妥帖,即“黄旖绰是唐代的有名俳優,……清代昆曲艺人是否也有以‘黄旖绰’为名字的,除此以外,并无旁证。恐怕是一种假托”,因为迄今没有见到过明文记载清代前期梨

① 该序为秋泉居士叶元清作于道光九年(1829),序中记梨园名家龚瑞丰言:“吾师黄旖绰先生,本江南书香,以家寒弃儒习乐,竟享大名。尝汇其生平所得,笔之于书,名曰《明心鉴》。”

② 该序为陈金雀作于道光二十年(1840),序中有“予向在奚松年先生处所抄之《明心鉴》”之言。

③ 此即杜步云所抄录的吴永嘉古亭原本《明心鉴》。该本无名氏《〈明心鉴〉序》云:“古亭老宗台、老宗师先生以《明心鉴》见示,观览之下,恍然领会,而知先生为后学之子弟指示迷津,苦心良可见也。”

④ 一作“宝山集六则”。

园界有名叫黄幡绰的艺人,倒是在观剧咏诗中可以见到以“开元弟子黄幡绰”^①比称尊崇的影子;也没有充分的证据可以说明吴永嘉是俞维琛、龚瑞丰两位乾隆中后期著名艺人的前辈。本文意在辨析文献性质,限于篇幅就不在作者问题上展开探讨了。

综上所述,《明心鉴》是清代前期梨园界名老艺人在自身长期从事舞台表演艺术实践的基础上,对演艺经验和心得加以总结和提炼而成的一种戏曲表演艺术理论专著,它至晚在乾隆中期即已成书,现存有《梨园原》所收本和《明心宝鉴》所收本两个传本系统。“《明心鉴》版本、目录对照表”虽然将“周注本”单独列项,但因其是从清光绪三十三年(1907)十月“山水堂李记”抄本《梨园原》中摘录出来的,所以仍应归于“《梨园原》所收本”系统。梦菊居士印本、《集成》本都属于“《梨园原》所收本”传本系统中的不同版本,《集成》本依据梦菊居士印本整理,但未依底本面貌将“明心鉴”视为囊括“艺病十种”“曲白六要”“身段八要”“《宝山集》八则”的文献题名,而仅仅作为一个小篇目,是不妥当的。

2.《梨园原》与《梨园原序》

《梨园原·修正增补〈梨园原〉序》交代了由《明心鉴》至《梨园原》的增订过程^②,读之似乎后者是在前者基础上扩充增订而成,二者实为一体,不可分割。但当《明心宝鉴·梨园原序》被发现后,这样的认识就需要重新考究了。

从“《梨园原》、《梨园原序》版本、目录对照表”中可以看到,《明心宝鉴·梨园原序》正文包括以下几个篇目:

- 论戏统
- 谢阿蛮论戏始末
- 王大梁详论脚色
- 论四方音
- 论鼓板乐式
- 论曲源
- 华林十要

与齐如山旧藏清抄本《梨园原》中《明心鉴》之前的正文内容相比较,前者多出“论四方音”“华林十要”两个条目,后者“老郎神”条目实为前者“论戏统”中的一段文字;此外内容基本相同,仅存少量异文。因此,从这部分内容的相似度来分析,《梨园原》中除《明心鉴》以外的部分,应当与《梨园原序》看作是同一种文献的不同版本。这种文献或名“梨园原”,或名“梨园原序”。从清抄本《梨园原》的结构来看,“明心鉴”的题名是在“论曲原”条目后另起一页、顶格书写于首行的,这显然是一部独立文献起首的书写格式,显示了《梨园原》与《明心鉴》两种文献的各自独立性。秋泉居士《修正增补〈梨园原〉序》称黄幡绰先生著成《明心鉴》后,“胥园居士佳其志,助其考古证今,凡有关于梨园一业,虽片纸只字,皆续载于是书。经数年之久,乃臻完美”,这句话交代了胥园居士《梨园原》的编撰目的和性质,与

① 清陈维崧《杨枝曲》:“……风流前辈马扶风,后堂丝管留得住。婆娑门舞白翎雀,开元弟子黄幡绰……”又如清陈维崧《秦箫曲》:“……吴依度曲谁最雄,秃衫老子称国工。駉駉不让黄幡绰,要眇直压商玲珑。此曹精致有如此,吾辈攻苦将无同……”

② 该序记龚瑞丰言:“吾师黄幡绰先生,……笔之于书,名曰《明心鉴》。有胥园居士佳其志,助其考古证今,凡有关于梨园一业,虽片纸只字,皆续载于是书。经数年之久,乃臻完美,复更其名曰《梨园原》。”

《明心鉴》旨在向后学传授舞台表演技法、心得不同,而是为梨园业的重要元素寻踪辑佚、考辨源流,耗时数年之久,可见其广辑博采之艰辛;传世仅两千余字,当不是原著的全貌,可见戏曲文献在历史上散佚状况历来都十分严重。在《明心宝鉴》中,《梨园原序》是与《明心鉴》《梨园辨讹》《见闻杂记》分别抄录、独立存在的一种文献;同时“陈金雀序”交代,《梨园原序》在乾隆年间被扬州名伶刘亮采刊行并流传^①,而陈金雀先从奚松年手中过录吴永嘉原本《明心鉴》,后于道光二十年(1840)从王启元手中过录刘亮采刊本《梨园原序》,这说明《明心鉴》和《梨园原序》在乾隆至道光年间曾经单独流传于梨园界。“梨园原序”之题名,笔者认为当是抄录中发生的误写,即将书名“梨园原”与惕菴居士所撰序文之标题“序”字连缀成文所致,也可能是流传过程中保存不当,残破的首页仅存“梨园原序”四个字,后见者即误以为书名。当然此议只是推测,谨供学界参考。

书名之议虽只能揣测,并不妨碍我们认识“梨园原”的文献性质。综上所述,“梨园原”作为文献题名,实际具有两重含义:(一)古代戏曲艺术考论专著,胥园居士编撰,包含论戏统、老郎神、谢阿蛮论戏始末、王大梁详论脚色、论四方音、论鼓板乐式、论曲源(原)、华林十要等篇目,现存《梨园原》所收本和《明心宝鉴》所收本两个版本系统,前者又有多个版本存世(详见含义二),诸本间存在题名、篇目以及文辞等方面的差异,可能皆非全本,但源于一个共同的祖本——胥园居士原著本。(二)古代戏曲艺术论集,包含《梨园原》和《明心鉴》两部不同的戏曲理论专著,现存主要有齐如山旧藏清抄本、梦菊居士印本。

3.《明心宝鉴》

北京大学图书馆古籍部收藏了一套抄本戏曲丛书,题名为“戏曲四十六种”,是清代咸丰、同治年间瑞鹤山房主人杜步云纂辑抄订的,共41册,分装四函。其中40册所抄内容为45种昆剧演出本,有全本,亦有串折和散出,曲、白俱全,多附工尺谱和表演提示。每册封面都题写了本册剧名和抄录时间。第一函包括浣纱记、狮子吼记、双冠诰、双珠记、满床笏、金印记、白兔记、红楼记、千金记;第二函包括三元报、儿孙福、翠屏山、艳云亭、幽闺记、蝴蝶梦、鸣凤记、金盆捞月、红梨记、寿亭侯(嘉兴乐)、庆元宵、双红记、钗钏记、金雀记、疗妒羹、惊鸿记;第三函包括风筝误、十五贯、西楼记、翡翠记、八义记、义侠记、邯郸梦、衣珠记、一捧雪、金锁记;第四函包括寻亲记2卷、后寻亲记、千忠戮、雷峰塔2卷、三笑姻缘2卷、一种情、南柯梦、紫钗记、吟风阁、绣襦记。抄录时间在咸丰十一年(1861)至同治十年(1871)之间。

《明心宝鉴》收在第一函,单成一册,封面题名“明心宝鉴”,署“同治壬戌年桂月中秋日步云志”。同治壬戌年是同治元年(1862)。步云是杜双寿的字。内含《明心鉴》《梨园原序》《梨园辨讹》《见闻杂记》四个部分,皆为清代昆剧艺人所著有关戏曲的理论性著作。《明心鉴》和《梨园原序》的概况在前文已有交代。《梨园辨讹》全文约3600字,内容是作者基于多年戏曲演艺心得,纠正传奇戏文民间改本的诸多舛错。作者认为有“好利之徒,平日不知五音,罔晓平仄,往往将古人原本,妄加改窜,误人子弟,致失作者之意。其间舛错,不可悉数”,以致“讹传讹习,相沿日久”,“故不揣固陋,稍为订正,非敢自矜有识,寔欲为古人一洗沉

^① 陈金雀序有“一日,借剧本于好友王启元处,见有前辈刘亮采先生所刊之通虞子《梨园原序》刻本”之语。

冤耳”。^①文中列举了《琵琶记》《绣襦记》《西楼记》《西厢记》《荆钗记》《祝发记》《连环记》《双珠记》《玉簪记》《牡丹亭》《牧羊记》《水浒记》《元人百种·诈疯、七国摆阵、逼休、五台》《寻亲记》《一捧雪》《浣纱记》《红梨记》等剧中曲白失当之处及其相应的正解。《梨园辨讹》的作者，文中署为“陈吾省暨纂，杜双寿步云”。这样的署名方式与同本之《明心鉴》和《梨园原序》不同。《明心鉴》署“吴下吴永嘉古亭原本，茂苑杜双寿步云抄订”；《梨园原序·董解元赠黄旖绰先圣梨园序》署“刘亮采纂辑，杜步云抄录”，《梨园原序·论戏统》署“丹丘先生涵虚子编”。在《明心鉴》和《梨园原序》中，杜步云明确标写自己所做的工作是“抄订”或“抄录”，或不具名，谓以抄录为主，适当订正文字，其以如此的严谨文风而在《梨园辨讹》与前辈陈吾省联署，既未说是陈吾省原本，亦不言自己仅抄订。陈吾省是清代雍正、乾隆年间的昆剧名老艺人，名见雍正十二年（1734）甲寅六月二十二日苏州老郎庙所立《奉宪永禁差役梨园扮演迎春碑文》^②，列于56名具呈人之第三位，可见其资望隆重，但是否曾经进入皇宫内苑承应，因缺乏雍正、乾隆时期的宫廷演剧史料而无法获知。杜步云是清代咸丰、同治年间的著名昆剧艺人，咸丰十年（1860）被苏州织造府选送升平署承应。两人所处的时代相距百余年，陈吾省的原本以及文中提及的诸多戏文演出本传至后辈手中之时，或残损，或流变，恐原貌不存，杜步云在抄录的同时很可能颇费了一番考订功夫，甚至补写，才使我们见到一篇由古代戏曲艺人撰写的文从字顺的戏文考辨文章。文末有一段朱笔摘抄《元曲选》《元人百种》的文字，内容与上文无甚关联，即可能是杜氏所录。基于此，《梨园辨讹》应视为陈吾省原著、杜步云校补。《明心宝鉴》所收的第四种《见闻杂记》，正文包含梨园登场三字诀、登场十字诀、柯丹丘先生论曲、传奇十色、论开场参堂、考加官团圆六篇，内容多是艺人从艺经历中随手抄录的梨园常识。《见闻杂记》未署作者，亦无序跋题识，对作者归属问题不便轻断。

综上所述，《明心宝鉴》是由清代咸丰、同治年间著名昆剧艺人杜步云纂辑抄订、包含清代前期昆剧艺人编著的《明心鉴》《梨园原序》《梨园辨讹》《见闻杂记》四部戏曲理论性专著的丛集，仅存孤本。这部戏曲论集保存了清代昆剧艺人舞台表演实践的宝贵经验，是研究古代戏曲表演体系的重要理论文献。

詹怡萍，1966年生，中国艺术研究院研究员，代表作有《清代传奇〈三笑姻缘〉考述》《〈嘯余谱·中州音韵〉作者考叙》等。

① 引文见《明心宝鉴·梨园辨讹》，清同治元年（1862）杜步云瑞鹤山房抄本，北京大学图书馆藏。

② 碑文有“具呈人：张玉成、詹子望、陈吾省、许奕侯、李舜华……曹茂兰、顾九桓……王九皋……杨九如、曹六吉……小甲赵汉臣、

曹子茂、马士林”等56人名。碑文拓片现藏于中国艺术研究院图书馆。