

叶堂及其《纳书楹曲谱》

于广杰¹, 王晓曦²

(1. 河北大学 古籍整理研究所, 河北 保定 071002; 2. 保定学院 中文系, 河北 保定 071000)

摘 要:叶堂家世业医, 精于度曲, 以曲家名世。与海内名家蒋士铨、王文治订正曲谱、考校唱法, 后来刊刻为《纳书楹曲谱》若干卷。其“叶派唱口”被当时及后世尊为曲家正宗, 于昆曲艺术影响深远。

关键词:叶堂;《纳书楹曲谱》;叶派唱口;叶堂年谱;昆曲

中图分类号:I207

文献标志码:A

文章编号:1674-2494(2013)03-0077-04

叶堂(1724—1797), 字广平, 又字广明, 号怀庭居士, 长洲(今江苏吴县)人, 约生于雍正二年(1724), 约卒于嘉庆二年(1797), 享年73岁。齐森华等主编《中国曲学大辞典》载:“叶堂(1736—1795), 字广明, 又字广平, 号怀庭, 清长洲(今属江苏吴县)人。”^{[1]907}将叶堂生年定于乾隆元年(1736), 逝世之年定在乾隆六十年(1795)。由此推算叶堂得年才59。然据《苏州府志》载, 叶堂享年七十余。另王文治生年在1730年, 许宝善生年在1731年。二人均为叶堂《纳书楹曲谱》作序, 均称“愚弟”。知叶堂当生于1730年以前。据田玉琪《影印本纳书楹曲谱前言》(《中国古代曲谱大全》辽海出版社2009年版)推断:“其生年可定于雍正二年(1724)左右, 刊刻于乾隆五十七年(1792)的《纳书楹曲谱》, 王文治为之序云:‘吾友叶君怀庭, 究心于宫谱者几五十年。’叶堂自序也说:‘盖自弱冠至今, 靡他嗜好……究心于此事者垂五十年, 余亦既老矣。’叶堂重刊《西厢记》在乾隆六十年(1795), 知此年尚健在, 将其卒年可定于嘉庆二年(1797)左右, 享年七十余岁。”^[2]叶氏先世自江西歙县迁至吴地。从叶堂高祖时就以医术养家糊口。曾祖朝采, 字阳生, 尤精于医术, 且有大医胸怀, 不问贫富皆悉心为病人治疗。叶堂的祖父叶桂十四岁丧父, 从父亲的门人学医, 他聪颖过人, 闻言即解, 医术渐渐高过老师, 切脉望色, 如见病人五脏六腑, 治方不出成见。于是闻于当世, 成为一代名医。他所著的医书《临症指南医案》十卷收入《四库全书》。

叶堂幼弟叶坤小的时候出痘, 叶桂揭帷探视, 悲伤地说:“此死气也。”不治而出, 最后夭折。叶堂幼时身体刚刚发热, 有出痘的迹象, 祖父叶桂为他诊脉, 及时为他开方服药, 最后终于脱离了危险。但是叶桂执手告诫孙儿说:“汝脉色可大平, 怕终身不可服凉药。”^[3]后来叶堂年逾七十, 偶然小疾, 若服羚羊、连翘等药, 即刻汗出神昏。忽然记起小时祖父的告诫, 改服温剂就很快痊愈了。

叶堂虽然出生于世代医术之家, 而且对医术也十分精到, 但是他却是以度曲为后世所知的。叶堂精于度曲, 早年得到吴江徐大椿传授, 张口翕唇, 皆有法度。四声阴阳, 毫厘不差。当时名旦吴福田(字大有)称叶堂为“无双唱口”。后来他还开创了叶氏唱法, 蜚声曲坛。常随名流钜公游处, 以擅长度曲受到推崇^①。

叶堂早年与青浦(今上海)许宝善相识。乾隆四十四年己亥(1779), 许宝善丁忧归里, 叶堂与之订交, 二人过从甚密, 每次见面就纵情讨论曲谱, 凡长短疾徐、抑扬抗坠、嘘翕微茫之间无不曲尽其奥。就在同一年, 叶堂与世称“乾隆四大家”的著名书法家丹徒王文治订交, 王文治以书法名海内, 也非常喜欢词曲, 无论走到哪里, 必然带着一部歌伶。有客人来, 就张乐共听, 从早到晚不知疲倦。叶堂与王文治共同讨论曲谱, 相与订正。叶堂撰《纳书楹曲谱》时, 审定宫商, 其中多得王文治纠正, 论者称王文治是“叶谱功臣”。当时著名文人蒋士铨(字若生)以填

收稿日期:2013-01-22

作者简介:于广杰(1982-), 男, 河北沧州人, 博士研究生, 主要研究方向为宋元明清文学。

①见《苏州府志》中《人物艺术下·医十七》, 光绪刊本:卷160。

词雄视海内,笔力健举。王文治经常把他与叶堂共相讨论的曲谱问题与蒋士铨讨论,蒋士铨也十分佩服叶堂在度曲方面的造诣。蒋士铨戏曲著作流传当世,叶堂的《纳书楹曲谱》也收录了蒋士铨的一些剧作。

以当时叶堂在曲界的影响而言,大约相当于梨园领袖,伶工艺能之士,如果得到叶堂的品评,即能很快被时俗所重。有一个乐师叫瞿松涛,当时谓:“笙笛三弦,不离左右,吹弹度曲,无不尽妙;而于鼓板,尤为独绝。盖其镂心南曲,已数十年,拍字随腔,不失分黍。且其鼓法,以清点取胜,不染花乱俗习,故其品独高。”瞿松涛曾与朋友去拜见叶堂,各奏擅长的曲子。叶堂曰:“诸贤所学,仅可悦时,若瞿君者,足以名世矣。”^[4]瞿松涛的声名于是就鹊起当时了。

乾隆四十九年甲辰(1784),乾隆皇帝六十大寿,南巡。两淮盐运使以金德辉率“集秀班”迎驾,得到乾隆皇帝的嘉赏。金德辉是叶堂高足钮匪石的传人,王文治也为此次接驾创作了应景剧作。当时苏州预备接驾的曲会十分频繁,叶堂自然也参与其中。此时的叶堂业已声老海内。同年叶堂谱《西厢记》,刊刻问世,把从来未歌之曲付之管弦。当时人们因为曲谱不点小眼讥评他,“引商刻羽,国中和者不过数人”。许宝善为此谱作序。时人评价叶堂的唱法,称为“叶派唱口”。谓“大凡江左歌者有二:一曰清曲,一曰剧曲。清曲为雅讷,剧为狎邪,至严不相犯。堂之艺,能知雅俗之关键,分别铢忽,而通于本。自称宋后一人而已”。李斗在《扬州画舫录》中评曰:“近时以叶广平唱口为最,著《纳书楹曲谱》,为世所宗,其余无足数也。”^[5]钱泳《履园丛话》曰:“近时则以苏州叶广平翁一派为最著,听其悠扬跌宕,直可步武元人,当为昆曲第一。”^[6]^[31]叶堂为职业清曲曲家,其唱口不同于时俗,订谱也有一定的规则。他在《纳书楹重订西厢记谱序》中尝说:“曲有一定之板,而无一定之眼。假如某曲某句格应有几板,此一定者也。至于眼之多寡,则视乎曲之紧慢侧止,则从乎腔之转折。善歌者自能心领神会,无一定者也。若必强作解事而某曲三眼一板,某曲一眼一板,以致斗接收煞尽露痕迹,而于侧直又处处志之,是殆所谓活腔死唱者欤?”^[7]叶堂认为板式可以固定,而眼之多少则不能固定,而在眼的具体处理上,可以发挥歌者再度创造空间,随着歌者的心领神会而出现些微的差别也未尝不可。《纳书楹曲谱》即为知懂曲的曲家所作,诸谱便不标出小眼。只有在乾隆六十年,叶堂对《西厢记》旧谱重新校订时,才应曲界要求“于可用小眼处,一一增入以付割剧”。

乾隆五十四年(1789)叶堂与冯起凤合订了《吟香堂曲谱》,选录《牡丹亭》、《长生殿》近百折(考异:关于叶堂与冯起凤合订《吟香堂曲谱》:此说出自《中国曲学大辞典》页724“《吟香堂曲谱》条”:“昆曲曲谱,清冯起凤、叶堂拍订。”对于此说有以下几点说明:第一,此说最无据,笔者未发现相关的记述材料。初刻本冯起凤《吟香堂曲谱》亦不载叶堂参订。第二,冯起凤《吟香堂曲谱》与叶堂《纳书楹曲谱》谱例不同。冯谱在板眼上一部分依《九宫大成》,一部分自创。第三,版本不同,叶堂依据进呈本)。辽海出版社2009年版《中国古代曲谱大全》王少华影印本《吟香堂曲谱前言》:《吟香堂曲谱》为《牡丹亭》、《长生殿》之全本乐谱。《纳书楹牡丹亭全谱》虽然亦曰之全本乐谱,然因其所用《牡丹亭》剧本却遵乾隆四十六年进呈本,较之《吟香堂曲谱》删去第十五出《虏谍》和第四十七出《围释》中的【出对子】、【夜行船】、【清江引】、【其二】、【煞尾】等曲文。删改的原因是《牡丹亭》的时代背景涉及宋、金战争中女真族的敏感问题,怕触犯清朝政府的忌讳,恐遭文字狱之祸,所以,叶堂在《纳书楹牡丹亭全谱》目录卷上《虏谍》一出的位置上特别标明“此出遵进呈本不录”。关于“进呈本”,吴新雷先生在《介绍“吟香堂”和“纳书楹”的《牡丹亭》清宫谱》一文中说:“所谓‘进呈本’,是乾隆四十三年(1778)颁行了《查办违碍书籍条款》,四十五年(1780)谕旨查飭‘南宋与金朝关涉词曲,外间剧本往往有扮演过当’,‘应删改及抽掣’,‘解京呈览’(见《大清历朝实录》第47帙,第6册,第17、18页,1937年日本东京大藏出版株式会社影印),于是在扬州设立了词曲局,‘奉旨修改古今词曲’(《扬州画舫录》卷五),在乾隆四十六年(1781)产生了《牡丹亭》‘进呈本’(后来有冰丝馆于乾隆五十年刻印),剔除了胡、虏等字眼,《虏谍》整出抽掉,而且对第47出《围释》中有关溜金王的曲白也进行了部分删节。《纳书楹牡丹亭全谱》就是依照‘进呈本’的曲文订谱的。”(《中华艺术论丛》第七辑第二篇《经典戏曲研究》)我们说冰丝馆在乾隆五十年(1785)就刻印“进呈本”了,那么冯起凤在乾隆五十四年(1789)还怕清廷禁忌,照常为《虏谍》、《围释》制全谱,由此可见,冯起凤对戏曲事业的热忱。另外,《纳书楹牡丹亭全谱》以其《冥判》一出之【混江龙】曲文过长而未标工尺,然《吟香堂曲谱》则依《九宫大成》标出全曲之乐谱。《纳书楹牡丹亭全谱》中《魂游》一出之【挂真儿】曲文也未标乐谱,而《吟香堂曲谱》亦标出乐谱。

乾隆五十五年庚戌(1790)八月王文治招饮经训堂,与叶堂、潘榕皋诸人拍汤显祖《邯郸梦》,极欢宴曲唱之乐。叶堂搜集订正《邯郸》、《南柯》、《牡丹亭》诸谱有年,并又独创了《紫钗记》的谱子。于是写信给王文治,希望刊

刻“临川四梦”全本,请王氏为“四梦”作序。第二年(1792)叶堂刊刻了《纳书楹曲谱》正集、续集和外集及《玉茗堂四梦》全谱。乾隆五十九年(1794)刊刻了《纳书楹曲谱补遗》,乾隆六十年(1795)春重新订补、刊刻《西厢记全谱》。其中《西厢记》和《玉茗堂四梦》为“赵璧隋珠”录其全谱,其他均为折子戏清唱曲谱。其《纳书楹牡丹亭全谱》遵照乾隆四十六年进呈本,与冯起凤《吟香堂曲谱》相比较删去了第十五出《虏谍》和第四十七出《围释》中的【出对子】、【夜行船】、【清江引】、【其二】、【煞尾】等曲文。当时帝王专制,屡兴文字之狱,大约是叶堂害怕因曲谱之文贾祸吧。叶堂自序《纳书楹曲谱》曰:“顾念自元明以来,法曲流传无虑数百种。脍炙人口者,鼎中一鬻尔。而俗伶登场既无老教师为之按拍,习缪沿伪,所在多有,余心弗善也。暇日搜择讨论,准古今而通雅俗,文之舛淆者订之,律之未谐者协之。而于四声离合、清浊阴阳之芒杪,呼吸关通,自谓颇有所得。盖自弱冠至今,靡他嗜好。露晨月夕,侧耳摇唇,究心于此者垂五十年。而余亦即老矣。点画丛残,蠹编堆案,爰取杂曲之尤雅者,除《西厢记》、《临川四梦》全本单行问世外。自《琵琶记》以降凡如干篇,都为一集。又徇世俗所通行者,广为二集,统命之曰《纳书楹曲谱》。”《纳书楹曲谱》共二十四卷,其中正集四卷,续集四卷、外集二卷,补遗四卷,《四梦》八卷,《北西厢》二卷。有乾隆年间初刻本,道光年间翻刻本及近世影印本。

江左谈论昆曲唱法,自叶堂之后,必称钮匪石,叶堂逝世后,钮匪石独传其秘,号称“第一弟子”。钮匪石再传集秀班名旦金德辉^①,直至道光、咸丰年间,苏州著名曲社旦色韩华卿仍然以叶派唱口为宗;韩华卿再传弟子俞粟庐,叶派唱口艺术由清代传入民国,绵延未绝。

笔者多方搜集资料,精心编排,撰成叶堂年谱如下:

雍正二年甲辰(1724)一岁

雍正二年甲辰(1724)叶堂生,曾祖朝采,祖桂,号香岩,父名不详,三世业医。叶桂居苏州上津桥,古屋尚存。叶堂与弟坤幼时尝患痘,坤死,堂祖为父所治愈,终生不能服凉药。

乾隆十七年壬申(1752)二十八岁

是年前后究心于音律,学曲得吴江徐大椿之传。经不懈钻研,创叶氏唱法,得名世之秘。著《南曲谱》一书,昆曲盛于时,大江南北皆重之。

乾隆四十四年己亥(1779)五十五岁

与云间许宝善交游,尝纵谈曲谱,叶氏曲学得许宝善推重。此年前后,叶堂与王文治交游,相与订正曲谱,叶堂《纳书楹曲谱》的勘正与出版得到王文治的大力支持。时文坛巨匠蒋士铨尚在世,王文治与蒋氏亦曾讨论叶堂曲学之精,蒋氏亦为之心折。或叶堂亦当因王之故与蒋士铨有交往。^②

乾隆四十八年癸卯(1783)五十八岁

次年乾隆皇帝六十大寿。江苏两淮盐运使为庆祝皇帝寿辰,由金德辉倡导成立“集秀班”。金氏乃叶堂高足钮匪石之传人。^③

乾隆四十九年甲辰(1784)五十九岁

刊《西厢记全谱》问世。乾隆皇帝六巡江南,叶氏唱法之再传金德辉,组织“集秀班”迎驾,大获成功。王文治亦为此次接驾创作应景剧作,当时苏州预备接驾的曲会频繁。叶堂或预其事。^④

乾隆五十四年己酉(1789)六十四岁

叶堂尤工音律。乾隆五十四年(1789)与冯起凤合订《吟香堂曲谱》,选录《牡丹亭》、《长生殿》近百折。又三年,集毕生精力整理校订、增补制谱的巨著《纳书楹曲谱》问世,更为时人所重。

乾隆五十五年庚戌(1790)六十五岁

是年八月王文治招饮经训堂,与叶堂诸人度曲,唱汤显祖《邯郸梦》极欢宴曲唱之乐。^⑤

乾隆五十六年辛亥(1791)六十六岁

欲刊行《纳书楹玉茗堂四梦曲谱》自序,倩丹徒王文治为之序,是年十二月初六序成。

①见龚自珍《定庵文集续集·书金伶》,《四部丛刊·初编集部》。

②同①。

③同①。

④见潘榕皋《三松堂集》,同治九年十一月刊本:卷十八。

乾隆五十七年壬子(1792)六十七岁

是年春刊《纳书楹四梦全谱》八卷、《纳书楹曲谱正集》四卷、及续集四卷、外集二卷。王文治于是年春为《纳书楹曲谱》作序。叶堂自序其《纳书楹曲谱》,自述订正度曲经历及订谱准的。

乾隆五十九年甲寅(1794)六十九岁

是年刊刻《纳书楹曲谱补遗》。

乾隆六十年乙卯(1795)七十岁

是年李斗《扬州画舫录》书成,书中载叶堂事迹及《纳书楹曲谱》曲目。叶堂唱口为世所宗。是年春,重刊《西厢记全谱》,许宝善为之序。

嘉庆二年丁巳(1797)七十三岁

叶堂约于是年逝世,享年73岁。叶堂之传人钮匪石,与龚自珍交游,龚自珍略述叶派之传承。与钱大昕交游,钱氏有词记之。叶堂之再传金德辉约于1819年前,从京城乞退回苏州。^①

参考文献:

- [1]齐森华.中国曲学大辞典[M].杭州:浙江教育出版社,1998.
- [2]田玉琪.纳书楹曲谱前言·中国古代曲谱大全[M].沈阳:辽海出版社,2009.
- [3]赵尔巽,柯劭忞.清史稿·叶桂传[M].北京:中华书局,1977.
- [4]毛祥麟.墨余录·瞿松涛传[M].上海:上海古籍出版社,1985.
- [5]李斗.扬州画舫录[M].北京:中华书局,1960.
- [6]钱泳.履园丛话[M].北京:中华书局,1979.
- [7]叶堂.纳书楹曲谱自序·中国古代曲谱大全[M].沈阳:辽海出版社,2009.
- [8]沈起凤.谐铎·垂帘论曲[M].西安:陕西人民出版社,1998.

Ye Tang and His *Na Shu Ying Qu Pu*

Yu Guangjie¹, Wang Xiaoxi²

(1. Institute of Classical Studies, Hebei University, Baoding 071002, China; 2. Department of Chinese, Baoding University, Baoding 071000, China)

Abstract: Ye Tang, courtesy name is Guang Ping or Guang Ming. His family is doing business in medicine. Ye is famous for Qu, for he is good at writing opera. Ye, together with famous writers Jiang Shiquan and Wang Wenzhi, amended Qu Pu, checked singing methods and inscribed rolls of *Na Shu Ying Qu Pu*. His "Ye's singing style" is respected as the orthodox school of Qu Jia, which influence the art of Kun opera deeply.

Key words: Ye Tang; *Na Shu Ying Qu Pu*; Ye's singing style; Ye Tang chronicle; Kun opera

(责任编辑 韩云芷)

^①见钱大昕《潜研堂文集》,《四部丛刊》初编本:卷十七。