

昆剧表演艺术家吴双： 去故宫库房里为观众“挖”宝贝

上海文化TALK

故宫博物院现收藏有11498册、6467部、3200余种清宫戏本。一百多年来，这些戏本深锁宫中，鲜为人知。2019年开始，上海昆剧团国家一级演员、昆剧表演艺术家吴双接受了一个重要任务——进入故宫，为剧团遴选可以排演的老戏本。这便有了上月与观众见面的《太和正音——故宫昆曲萃集》(第一季)。

说到进故宫遴选戏本的过程，吴双坦言，面对浩如烟海的宫廷戏本，挑选时确实需要一些运气。不过，他始终认为“节令承应戏”是传统老戏本中的一个重要类别，有必要集中向观众推介。于是，这次“太和正音”专场演出，便有了和中秋、重阳有关的三出戏：《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》。其中，吴双本人主演了《江州送酒》。

青年报记者 郦亮

昆剧表演艺术家吴双。

走进故宫戏本藏室，
我有点蒙

青年报：您从2019年前往故宫博物院，为上海昆剧团进行故宫馆藏清宫戏本的遴选和研究工作。在您看来，这些老戏本有哪些特点？和民间戏相比，最大的差异是什么？

吴双：大家知道这次上海昆剧团和故宫合作始于2019年。其实，在2018年甚至更早的时候，这次合作便已在筹划之中。有关故宫馆藏剧目，我们以前听过很多故事。比如在清朝末年，慈禧太后对京剧艺术颇有见解，那时宫廷戏曲演出极为繁盛，甚至设有专门的职能机构“升平署”来管理此事。所以从这个角度来说，故宫里面的剧目对我们一直很有吸引力。

2019年走进故宫，我们主要是看昆曲的剧本。你要说这些老戏本跟我们当下所演绎的戏有多少的差别，恐怕也不见得，但是它有独特的东西。比如“节令戏”，这是故宫里独有的本子。每逢二十四节气，或者元旦、端午、重阳等节日，这些戏便会在宫廷上演。我们还发现故宫老戏本中关于四大名著的戏比较多，还有岳家将、杨家将之类的戏。此外，还有万寿戏，会在生日时上演，婚丧嫁娶都有相应的戏曲演出。

青年报：非常想了解您在故宫遴选戏本的故事。这是一个什么过程？有哪些比较有意思的发现？

吴双：我是2019年底到故宫的，专门到库房里去看这些本子。当然，存放历史原件的地方也是进不去的，工作人员把我带到了一个图书室。我刚一进去，感觉就像进入了一条漫长的隧道，两旁全是书架，上面堆满了书，而这只是故宫馆藏剧目的目录！

我当时有点蒙，便问工作人员“我怎么找”，他说：“你就自己翻，从第一本开始翻。”我记得看的第一本是“总目目录”，那只是

《江州送酒》剧照。

本版摄影 青年报记者 常鑫

一个索引，离看到具体的剧本还很远呢。时间过得很快，他们就给了我一个下午时间。当时我想这可怎么办。后来我就想找到自己最感兴趣的，也征求了故宫戏曲研究专家的意见。如此这般“按图索骥”，终于把想看的剧目的目录复印出来了。按照故宫的规定，复印目录也要审批的。而这复印出来的还仅仅是目录，那会儿我还不知道这些戏的具体内容。有没有剧本？有没有唱腔？有没有记载的文献？这些当时一概不知，只是拿了一个作品的名字回来。后来由团里领导经过精心选择，最后定了《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》这三出戏。剧目确定之后，我们再去故宫找相应的剧本，进行改编和排演。

《江州送酒》演陶渊明，
没有借鉴和参考

青年报：从这浩如烟海的剧目中选出《江州送酒》《中秋奏凯》《长生殿·重圆》这三出戏作为这次“太和正音”第一季的演出剧目，其遴选的依据是什么？“节令承应戏”在宫廷戏中是一个专门的种类。如何理解“节令承应戏”？

吴双：当时决定要排演这些戏的时候，想到马上要中秋，而中秋和重阳离得又很近，本想以此作为切入点，但是去年我们团演出任务很重，排练时间很紧张，最后还是决定推迟到年底来演，但重点还是展现节令文化。我们就是让观众看到，当时人们对节令文化和传统民俗的重视程度。

在传统社会，每逢节令，节令戏都会有相应的展现。例如，在《江州送酒》中，陶渊明一出场，头上、杖上都插满菊花。菊花在传统文化中，是美好事物的象征。因此，在展现重阳节令文化的《江州送酒》里，菊花就成为重要的表现元素。而《中秋奏

凯》，则是展现忠孝双全的剧目。如果说《江州送酒》还带有人与自然的一种和谐之美，那么《中秋奏凯》体现的就是人跟社会，人跟家国之关系。我们都是中华文化的传人，直到今日，我们依然尊重这样的文化传承。至于《长生殿·重圆》，对应的就是人们对于中秋团圆美满的追求和期盼。

这个选题反正一步步走过来，我觉得是不容易的。尤其不容易的是，那天在故宫的库房里，面对那么多目录，我能够比较顺利地把这些戏找出来。我是先拿两本看了再说，真的多少有点碰运气的成分。

青年报：那么您刚刚讲的这些“节令承应戏”，都只是在紫禁城里演吗？有没有传到过民间？当时皇帝主要是看哪种戏，昆曲还是京剧？

吴双：“节令戏”基本上是没有传到民间的。它跟后来一些流传出来的“开场戏”，比如《跳加官》《麻姑献寿》等不一样。这些“节令戏”由宫廷中专人撰写，专供那些王公贵族看的。他们要求更高，有一些本子上的字句他们会去掉的，因为认为不雅，或者是有些悖他们的一些观念。

至于宫廷中演昆曲多还是京剧多，这就涉及后来的“花雅之争”了。在康熙乾隆时期，甚至延续到嘉庆年间，宫廷戏曲演出基本都以昆曲为主，昆曲属于“雅部”。雍正曾明令“侂戏不入宫”，即禁止宫外“花部”的戏进入宫廷。然而，到了嘉庆时期，一些“花部”剧目开始偷偷被带入宫中演出。我们知道，在徽班进京之后，宫廷主要演的便是徽班的戏，京剧由此发展起来。不过，昆曲在宫廷中仍有演出。也就是说，“花雅之争”后来是“花部”开花结果了。

青年报：演出的名字定为“太和正音”。这个“正”字很吸引人，表示正统。《江州送酒》《中

秋奏凯》《长生殿·重圆》三出戏是如何体现这种正统的？和过去的版本有什么不同？

吴双：首先，“太和”是指故宫里的“太和殿”，而且这个“太和”是从明代开始就有了。至于“正”这个字，你说“正统”没有错，我们传承的就是正统。那么当时最“正”的声音是什么？明朝魏良辅定了水磨调、昆山腔，这就是昆曲音乐开始兴起的时候，当时就被誉为“大明正声”。也就是说，昆腔代表的就是明代正统的声音，是当时的“流行音乐”。所以说，昆曲最早不是现在舞台上戏曲百花园中的一朵，它最早就是音乐，唱的是诗词曲赋。

所以说“太和正音”，如果是从昆曲的层面来说，指的是正统的音乐，同时这四个字还代表了正统的思想。就像我前面讲的，《江州送酒》体现的是人与自然的和谐关系，《中秋奏凯》体现的是忠孝两全，《长生殿·重圆》体现的是对团圆美满的追求。这些思想，是我们传统文化中具有高度的部分，是我们中国人由古至今认为的最正确的思想观念。

青年报：您此次主演了《江州送酒》。在排演的过程中，有些什么令您印象深刻的环节？

吴双在《江州送酒》中饰演陶渊明。

吴双：《江州送酒》这出戏，在故宫中并无曲谱留存。这意味着，或许它在当时就已经失传了。《江州送酒》写的是陶渊明的故事。但问题在于，在中国的戏曲领域中，我并没有找到以陶渊明为主角的先例，昆曲里肯定没有，其他剧种好像也没有。所以让我演，我都没有什么可以借鉴。

担任唱腔设计的著名作曲周雪华老师说，《江州送酒》里面只提到几个曲牌。中国曲牌有几千支，但真正到最后被昆曲所吸收的大概也就1000支不到，南北昆曲各几百支，有些曲牌只存在于过去的昆曲流行歌曲里面，在昆曲舞台上基本上是不用的。比如这次《江州送酒》里就有一支曲牌“定风波”，这是一个宋词的遗存，在昆曲舞台上很少用到。而且曲牌光有文字还不行，它还要有音乐唱出来，这样的曲牌拿出来唱，观众是否能够接受，这是有一定的挑战的。所以雪华老师是动足了脑筋的。还有，《江州送酒》原来是两出戏，这次编剧罗周把它融合起来变为一出戏，在剧情结构上面也有过比较大的一个调整的，主题意蕴是没有变的，人物的唱腔唱词基本上也没有动。