

二十世纪昆曲研究

中华戏剧史论丛书

朱夏君 著

上海古籍出版社

中华戏剧史论丛书

叶长海 主编

二十世纪昆曲研究

朱夏君 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪昆曲研究 / 朱夏君著. —上海: 上海古籍出版社, 2015. 11

(中华戏剧史论丛书)

ISBN 978-7-5325-7774-3

I. ①二… II. ①朱… III. ①昆曲—戏曲史—研究
IV. ①J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 193301 号

本书为国家社科基金艺术学青年项目
“二十世纪昆曲学研究”(批准号:12CB073)成果

中华戏剧史论丛书

二十世纪昆曲研究

朱夏君 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海崇明裕安印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 14.125 插页 3 字数 327,000

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—1,100

ISBN 978-7-5325-7774-3

I · 2958 定价: 52.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

总 序

中华戏剧历史悠久、源远流长。它的历史形态从未断绝，但常变化出新，成为一种最为根深叶茂而又独具风貌的艺术门类。对中华戏剧的研究，已有许多成果面世，展示了中华戏剧在各个时代的风貌及在各有关元素、层面、领域的表现。现在是到了有必要亦有可能展开总结提高、深入开掘的工作，并在此基础上建立“中华戏剧史”乃至“中华戏剧学”的系统学科的时候了。《中华戏剧史论丛书》的编辑出版，正是对此一时代需求的一种回应。

中华戏剧艺术涵蓄了中华民族历史发展过程中出现的各个时代、多个门类的艺术形式，是集诗、歌、舞、杂技、曲艺以及新出现的多种艺术样式的集合体。长期以来对中华戏剧艺术的研究，由于学业上的沿习或观念上的局限，存在着偏重案头文本而忽视场上演艺的倾向。本丛书则立足于还原戏剧艺术本来面目的“大戏剧”观念，注重作为“演出艺术”的戏剧的“立体性”研究，注重对多重艺术元素融合创新的历史总结，力求突破以往艺界与学界所习惯的戏剧研究框架和内部格局，从而拓展研究领域。

这对于建立一门完整而又科学的戏剧艺术学,其意义不言而喻。

中华戏剧既是中华民族历代创造的结果,亦是世界文化交流的结晶。本丛书自然十分注重对各民族文化及世界文化交流的历史总结。因而,我们推动的研究可为当代戏剧艺术创造实践及艺术理论创新提供历史借鉴,亦可为进一步开展民族文化交流及国际文化交流提供历史经验及现实启示。

对中国戏剧历史研究具有开创性意义且影响最为深远的是一个世纪前王国维的《宋元戏曲史》(1913)。吴梅的《中国戏曲概论》(1926)及日本青木正儿的《中国近世戏曲史》(1930)紧随其后。此后较重要的著作有徐慕云的《中国戏剧史》(1938)、周贻白的《中国戏剧史长编》(1960)和《中国戏曲发展史纲要》(1979)、张庚与郭汉城主编的《中国戏曲通史》(1981)、董每戡的《说剧》(1983)等。这些著作的问世,为中国戏剧史的研究奠定了非常坚实的基础,特别是对基本史料的开掘、对元明清名家名作的分析、对历代重要戏剧文化现象的描述诸方面,已取得相当丰硕的成果,其贡献巨大。此后,另有一些“戏剧史”或“戏曲史”亦各有特色,如《中国演剧史》(田仲一成,1998)、《中国戏曲发展史》(廖奔、刘彦君,2000)、《插图本中国戏剧史》(叶长海、张福海,2004)、《中国戏曲通鉴》(王永宽,2008)、《中国古代戏剧形态研究》(黄天骥、康保成等主编,2009)等。

与此有关的,尚有诸多方面的研究。其一是专门的文本、资料汇编或文献、文物研究,如《宋元南戏百一录》(钱南扬,1934)、《古本戏曲丛刊》(初、二、三、四、五、九集,1954—1984)、《善本戏曲丛刊》(1—6辑,1984—1987)、《方志著录元明清曲家传略》(赵景深、张增元,1987)、《宋金元戏曲文物图论》(山西师大戏曲文物研究所编,1987)、《全元戏曲》(1—12卷,王季思主编,1990—1999)等。其二是断代史的研究,如《宋金杂剧考》(胡忌,

1957)、《唐戏弄》(任半塘,1958)、《元代杂剧艺术》(徐扶明,1981)、《明清传奇史》(郭英德,1999)、《中国近代戏曲史》(贾志刚主编,2011)等。其三是剧种史的研究,如《昆剧演出史稿》(陆萼庭,1980)、《秦腔史稿》(焦文彬,1981)、《中国京剧史》(上、中、下,集体编著,1990—2000)、《中国藏戏史》(刘志群,2009)等。其四是对相关领域的研究,如《中国伶人血缘之研究》(潘光旦,1941)、《古剧说汇》(冯沅君,1947)、《说俗文学》(曾永义,1978)、《傩戏、少数民族戏剧及其他》(曲六乙,1990)、《戏曲美学》(陈多,2001)等。其五是对戏剧综合体中各艺术元素的研究,如《中国剧之组织》(齐如山,1928)、《戏剧表演论集》(阿甲,1962)、《昆曲格律》(王守泰,1982)、《戏曲舞台美术概论》(栾冠桦,1993)、《戏曲音乐概论》(武俊达,1993)、《戏曲优伶史》(孙崇涛、徐宏图,1995)等。此外,对有关中国戏剧史的一些专题(如中国戏剧的起源、中国传统戏曲的前途与命运)的讨论,对历代戏剧名家名作的研究,对戏剧理论史的研究,对各地方戏曲剧种的调查研究,对表演艺术家的评传等,亦时出佳绩。

值得特别指出的是,近年来《中国戏曲志》编委会在全国全面展开调查研究,十余年间出全30卷。这对于我们全面了解全国各地、各民族的戏剧历史及现状提供了前所未有的极大的便利。近年还出版了许多规模较大的工具书,如《中国曲学大辞典》、《古本戏曲剧目提要》、《中国昆剧大辞典》等,对于了解戏剧学的艺术门径及前人的研究成果,从而继续深入展开研究也都大有帮助。

以前的所有研究成果,为我们“新的”研究提供了重要的启示,使今后的研究比以往的研究有更高的基础。在展开新的戏剧研究的时候,对于前人的研究成果,我们将十分注意学习、提炼,吸收其学术精华,而对于前人认识上的一些局限,则尽可能

予以克服。

这里即以王国维《宋元戏曲史》为例。王国维的《宋元戏曲史》开启了戏曲研究的一代风气,并形成有关中国戏曲史的一些主流观点。这些观点传播广远,影响深刻,其学术价值与理论意义不可低估。但由于时代的前进和学术的发展,一些概念的涵义因时而变,某些主流观点亦不时受到挑战。这里试举数例,略予阐述。

一、关于“戏剧”与“戏曲”的概念。已知“戏剧”一词始于唐代,“戏曲”一词始于宋代,但开始出现时的含义与今天大不相同,此后其义亦常有各种变化。王国维笔下的“戏剧”主要指演出艺术,“戏曲”主要指剧本文学,故称无剧本的为“上古至五代之戏剧”,称有剧本的为“宋元戏曲”,并认为“真戏剧必与戏曲相表里”。时至当代,我们所称“戏剧”或“戏曲”都是指演出艺术,不过,通常以“戏剧”为全称(包括戏曲、话剧、歌剧、木偶剧等等),而以“戏曲”为特称(特指中国传统的“以歌舞演故事”的戏剧)。本丛书的“戏剧”即是一个全称。

二、关于中国戏剧的起源与形成。以往主流派意见认为中国戏剧起源于上古而形成于宋元。这一派观点细分之又有形成于两宋、宋金、金元等之别。近数十年来有不少学者对此说提出异见,遂有形成于先秦、汉代、北齐至唐代诸说。“先秦说”又有两派,其一证之以古优如“优孟衣冠”,其二证之以《诗经》、《楚辞》。“汉代说”主要证之以《东海黄公》,称此为中国最早的戏曲剧目。“北齐至唐代说”主要证之以《踏谣娘》,称此为中国第一出略具规模的歌舞剧。

三、关于“成熟戏剧”的标志。王国维因循西方近代文学观念,主张戏剧之是否成熟,其标志在于有无剧本。而这正是中国戏剧形成于宋元一说的理论依据。但由于对“剧本”的认识有

异,于是就有了唐代是否有剧本,《诗经》、《楚辞》是否有部分剧本因素等等问题的争论;近年又有了吐火罗文《弥勒会见记》是不是剧本的讨论。但已有不少学者指出,有无剧本并不是戏剧是否成熟的唯一标准,不能把幕表戏体制下的中国戏曲、外国的即兴喜剧等戏剧类型排除在成熟戏剧之外。现代有些戏剧流派甚至主张剧本并不是戏剧的必要条件。有人则认为戏剧的最根本生命力在于它的“剧场性”,在于人与人的当场的“活的交流”。

四、关于“叙事体”与“代言体”。王国维认为“真戏剧”除了必须有剧本之外,其体裁则必须为“代言体”而非“叙事体”。所谓“叙事”,主要指扮演者以与角色有一定距离的叙事者身份进行表演;“代言”则主要指表演者以第一人称身份扮演或模拟节目中的人物。曲艺表演总是以叙事体为主,而以代言体为辅。至于戏剧,由于它的艺术特征即是扮演人物、表演故事,所以一般多是以“代此一人立言”的代言体方式进行表演。但中国戏曲并非只限于使用代言体表演方法。元杂剧以及后世戏曲中的“自报家门”和某些引子、上场诗、旁白、独白等,都包含有以叙事者身份介绍戏剧内容的叙事性质;曲文唱词也同样有属于叙事性质者。20世纪30年代以来,德国戏剧家布莱希特提出“非亚里士多德”式的“史诗剧”,又称为“叙述体戏剧”。在他的戏剧中常有“歌唱者”之类人物出现,以达到他所追求的“陌生化效果”。布氏把戏剧看作是“讲一段故事”,有似于中国说唱那样的“叙述体”。此类戏剧新观念,已与西洋传统写实主义戏剧大相径庭,而与中国的“写意性”戏剧精神相通了。中外戏剧实践的新探索,戏剧观念的新突破,都为我们深入认识中国传统戏剧提供了新的视角。

本丛书十分关注当代戏剧实践中出现的新现象、新问题,十分关注近期来戏剧观念的变化,亦努力在研究中选取行之有效

的新视角、新方法,以期别开中国戏剧研究的生面。基于此,本丛书着重刊布近年来的最新研究成果,同时,亦着意选择前辈学者于 20 世纪八九十年代出版但因故未能广为传播的、至今依然具有创新意义的学术著作,予以重版刊行。希望能于数年间形成中华戏剧史论研究的新系列。

叶长海

2012 年 10 月 16 日

目 录

绪 论	1
一、关于昆山腔、昆剧、昆曲的论争	1
二、昆曲的艺术特质	9
三、二十世纪昆曲活动	22
四、相关研究成果之回顾	27
第一章 二十世纪昆曲史研究	33
第一节 传统曲学研究路径的徘徊：前三十年的昆曲 史研究	36
一、传统曲学视域中的昆曲史研究	38
二、历史进化观的出现及裹挟于戏剧史中的昆曲史 研究	45
第二节 现代历史进化观的浸润：三四十年代的昆曲 史研究	51
一、青木正儿《中国近世戏曲史》中的昆曲史研究	62
二、卢前的昆曲史研究	67
三、刘守鹤、瑞峰、李国凯、陆树柟等人的昆曲史	

研究	71
四、曹心泉、丁丁对近代昆曲艺人与戏班的研究	77
第三节 多角度的透视	
——八十年代以后的昆曲史研究	80
一、启发式的昆曲史研究	
——张秀莲《昆曲发展简史》	81
二、陆萼庭的昆曲演出史研究	85
三、叶德均、徐朔方、邓长风的昆曲史作家作品研究	90
 第二章 二十世纪昆曲文献研究	100
第一节 传统文献学中关于昆曲的著录	102
第二节 二十世纪新发现的昆曲文献学著作	106
第三节 学科初创期的昆曲文献研究(上)	116
一、世纪初的学术课题	116
二、《曲录》之于昆曲文献学的意义	122
第四节 学科初创期的昆曲文献研究(下)	129
一、昆曲文献研究史上一个误会之澄清	130
二、昆曲文献研究的“吴氏范式”	137
第五节 昆曲文献学研究的细化与分化	147
一、关涉昆曲文献目录学的研究	148
二、昆曲文献的整理校注与曲家生平的考订	152
 第三章 二十世纪昆曲乐律研究	159
第一节 昆曲乐律研究的传统及新变	160
一、昆曲音乐的特点	161
二、明清时期的昆曲乐律研究	173

三、传承与新变中的二十世纪昆曲乐律研究	181
第二节 二十世纪昆曲曲韵研究	190
一、《中原音韵》之新解：汪经昌《中原音韵讲疏》	191
二、《韵学骊珠》之注释：项衡方《曲韵探骊》、《曲韵 易通》	194
三、曹心泉《新订中州剧韵》	197
四、吴梅、王季烈所订曲韵	201
五、对昆曲实际唱音的探求：王守泰《昆曲格律》	205
第三节 二十世纪昆曲曲谱研究	209
一、昆曲工尺谱	211
二、昆曲简谱	251
第四节 二十世纪昆曲宫调研究	261
一、煞声说	262
二、声情说	272
三、管色说	281
四、主腔说	292
第四章 二十世纪昆曲表演研究	301
第一节 二十世纪昆曲的角色与各家门功法	312
一、二十世纪昆曲角色的不同说法	313
二、家门戏的功法融粹	322
三、五毒戏的技术强调	333
第二节 二十世纪昆曲唱腔研究	339
一、瞿安与嬖庐：学者的介入	340
二、《天韵杂谈·昆曲唱法》：实践的提升	343
三、集大成的“俞派唱腔”	348

附录 昆曲唱法	358
第三节 二十世纪昆曲念白研究	361
一、王季烈的宾白念法	362
二、俞派韵白	365
三、宋衡之的“念白歌诀”	368
四、华传浩、白云生的方言念白训练	371
第四节 二十世纪昆曲身段研究	376
一、“通贯式”的研究：徐凌云及其《昆剧表演一得》	379
二、实践性的总结：《周传瑛身段谱》	385
三、“捶打式”的训练：白云生及其昆曲身段理论	390
四、“传授式”的呈现：王益友及其《昆曲身段要诀》	395
五、“余波式”的推广：张元和及其《身段试谱》	399
第五章 二十世纪昆曲志书、辞典的编撰	402
第一节 “戏曲志”与“音乐志”中的昆曲史料与文献	403
一、《中国戏曲志·江苏卷》	403
二、《中国戏曲志·安徽卷》	405
三、《中国戏曲志·上海卷》	406
四、《中国戏曲志·浙江卷》	407
第二节 地方昆剧志的编撰	408
第三节 昆剧(曲)辞典的编撰	412
结 语	418
参考文献	426
后 记	438

绪 论

昆曲是中国古典戏曲留存至今的古老剧种之一,它结合中国古代的语言、文学、音乐、舞蹈等多种文化艺术形式,成为古典艺术史、文化史上的重要遗产。从文学上看,昆曲剧本文辞与中国古典诗词一脉相承,曲辞之文学成就丝毫不逊于唐宋诗词;从音乐上看,昆曲一定程度上继承了唐宋诗词音乐、宋金说唱音乐、南戏音乐的成就,形成了以曲牌连套的音乐形式叙写长篇故事的典范;从舞台呈现上看,昆曲表演承袭秦汉百戏、唐宋歌舞参军、宋杂剧、金院本、元杂剧等古老的表演形式,形成一种优美精雅的表演风格。

一、关于昆山腔、昆剧、昆曲的论争

在展开本文的论题之前,有必要对关于昆曲的几个概念做一些明辨工作,以明确本文的论题。与本文相关的观念,大概有昆山腔、昆曲和昆剧三个。明清人在使用这几个概念时,经常互相借用、混用,以至于近代昆曲研究也有混淆的情况发生。兹罗

列时贤对这几个词的解释。

《汉语大词典》解释：

昆腔：为地方戏曲声腔之一。元代产生于江苏昆山，故称。明人魏良辅等又吸取南曲、北曲、弋阳腔之特点，加以改革，遂渐臻于完善，成为明清两代主要戏曲声腔。又称昆曲、昆山腔。

昆剧：地方戏曲剧种之一，流行于江苏省南部的称南昆，流行于北京市、河北省的称北昆。用昆腔演唱，故称。又称昆曲。

昆曲：1. 指昆剧。2. 指昆腔。郭沫若《洪波曲》第十一章二：“张季鸾似乎也很得意，他还大声地哼出了他最得意的昆曲。”冰心《冬儿姑娘·我们太太的客厅》：“吹笛子的杨先生来了，问小姐今晚上还练习不练习昆曲。”^①

洪惟助主编《昆曲辞典》对“昆曲”一词的解释：

昆曲原称“昆山腔”，简称“昆腔”，因为它产生于江苏昆山一带，故名。明代嘉靖、隆庆年间魏良辅等人改良昆腔，使昆腔具细腻婉转的特色，因之又有“水磨调”、“水磨腔”之称。昆腔流行，成为“时曲”，因而又称为“昆曲”。昆曲包括散曲和剧曲，近代又把剧曲称为“昆剧”。1921年在苏州创办的传习所，已称为“昆剧传习所”了^②。

① 罗竹风主编《汉语大词典》第五卷(上册)，汉语大词典出版社，2001年，第587—588页。

② 洪惟助主编《昆曲辞典》，(台湾)“国立”传统艺术中心，2002年，第2页。

吴新雷主编《中国昆剧大辞典》对上述名词解释如下：

昆山腔：原为南戏五大声腔之一，而海盐腔、余姚腔、弋阳腔和杭州腔已衰弱消失，惟有昆山腔经过六百多年的历程，至今尚传唱于世。据魏良辅《南词引正》记载，昆山腔发源于元朝末年的昆山地区……明代正德、嘉靖年间，杰出的戏曲音乐家魏良辅对它的声律和唱法进行了改革创新，融合了南曲和北曲的优点，并吸取海盐腔“体局静好”的特征，发展为一种细腻优雅的水磨腔，以笙箫弦笛作为伴奏乐器（以笛为主），“流丽悠远，出乎三腔（海盐、余姚、弋阳）之上”（见《南词叙录》）。明清之际，昆山腔以苏州地区为中心，传播到南北各地，压倒其他各种声腔而独霸剧坛。清代乾隆以后，由于花部乱弹（各种地方戏）的勃兴，高雅的昆腔逐渐衰微。但因其蕴涵的艺术精华极为丰厚，仍传唱不绝。今又复兴，能永葆舞台生命的持续发展。

昆腔：（1）昆山腔的简称。（2）或专指经过魏良辅革新后的昆山腔新腔。明人沈宠绥《度曲须知·曲运隆衰》说：“嘉隆间有豫章魏良辅者，流寓娄东（太仓）、鹿城（昆山）之间，生而审音，愤南曲之讹陋也，尽洗乖声，别开堂奥……腔曰昆腔，曲名时曲。声场稟为曲圣，后世依为鼻祖。”所以学术界有一种意见认为：昆山腔是原名，昆腔和昆曲（兼指声腔和剧曲）都是革新后的名称，在概念上同中有异。

昆曲：原称昆腔，现称昆剧。本来，昆山腔属于南曲系统，魏良辅兼采北曲曲调，融会贯通地进行革新。魏氏花了十年功夫，悉心研究南北曲的声调旋律和发音吐字的方法。余怀《寄畅园闻歌记》说：“良辅初习北音，絀于北人王友山，退而镂心南曲，足迹不下楼十年。当是时，南曲率平直无意

致，良辅转喉押调，度为新规。”当时昆山的剧作家梁辰鱼为魏氏新腔作了《浣纱记》，在舞台演出上取得了成功。雷琳《渔泓漫钞》“昆曲”条记载：“昆有魏良辅者，造曲律，世所谓昆腔者，自良辅始。而梁伯龙独得其传，著《浣纱》传奇，梨园子弟喜歌之。”此后的昆腔剧本均为曲牌联套的体式，又称曲本，所以兼采南北曲的昆戏便称昆曲。昆曲的概念不仅指声腔，而且也指剧本并包括演出，成了剧种的名称。长期以来，出现了昆腔、昆曲、昆剧三个名称并用并存的同义局面。

昆剧：又称“昆腔”或“昆曲”，是以昆山腔演唱南北曲剧本，并具有悠久历史和丰厚精深的表演艺术体系的民族戏曲古典剧种。它发源于元代末年的昆山地区，是宋元南戏的支脉之一。明代中叶经过戏曲音乐家魏良辅的革新，剧作家梁辰鱼创作《浣纱记》传奇相与配合，从而使这个民间的地方声腔以崭新的面貌获得了广大观众的欢迎。明代嘉靖、万历年间，昆曲以苏州为中心迅速传唱到南北各地，成为全国性的剧种，出现了“四方歌者皆宗吴门”的局面。在文学剧本方面，曾产生汤显祖《牡丹亭》、沈璟《义侠记》、李玉《清忠谱》、朱素臣《十五贯》、李渔《风筝误》、袁于令《西楼记》、洪昇《长生殿》和孔尚任《桃花扇》等名家名作，以及马伶、周铁墩、陈明智和朱莲芬等著名演员。明清之际，习惯上都把它叫做昆曲或昆腔戏（昆戏），清代中叶开始称为昆剧。嘉庆十一年（1806）众香主人写的《众香国》评三多班名伶朱素春“精于昆剧”。嘉庆十五年（1810）留春阁小史写的《听春新咏》评三庆班名伶郑三宝“工于昆剧”，又评四喜部名伶文林“名满京华，艺工昆剧”。此后，昆腔、昆曲和昆剧三个名词互相通用。1921年秋，苏州创办新型的伶工学