

京崑簡史

李曉◎著

文化簡史

京崑簡史

NLIC2970842126

責任編輯 劉 瑩
裝幀設計 彭若東
責任校對 江蓉雨
排 版 潘斯麗
印 務 馮政光

書 名 京崑簡史
叢 書 名 文史中國
作 者 李曉
出 版 香港中和出版有限公司
Hong Kong Open Page Publishing Co., Ltd.
香港鯉魚涌英皇道 1065 號東達中心 1304 室
香港發行 香港聯合書刊物流有限公司
香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓
印 刷 中華商務聯合印刷（廣東）有限公司
深圳市龍崗區平湖鎮春湖工業區中華商務印刷大廈
版 次 2011 年 8 月香港第一版第一次印刷
規 格 特 16 開（168mm×230mm）232 面
國際書號 ISBN 978-988-15118-1-2
© 2011 Hong Kong Open Page Publishing Co., Ltd.
Published in Hong Kong

本書由北京中華書局、上海古籍出版社授權本公司在中國內地以外地區出版發行。

目錄

第一章 中國戲曲的淵源及其形成	9
戲曲、崑劇、京劇	11
戲曲的淵源：古代歌舞、古優滑稽、角抵百戲、說唱藝術	13
戲曲的初級形態：宋雜劇、金院本	25
戲曲成熟期的代表：元雜劇、宋元南戲	30
第二章 崑曲的早期：從崑山腔到水磨調	
（元末明初——明嘉靖隆慶）	51
崑山腔形成於元末明初	52
早期崑山腔流行於蘇州地區	55
明中葉崑山腔演唱南曲漸成風氣	60
魏良輔等人對崑山腔的改造	63
梁辰魚創作崑曲傳奇《浣紗記》	67
第三章 崑曲迅速發展，進入繁榮期	
（明萬曆——明末清初）	73
崑曲向南北方傳播，清唱風行	74
開創了崑曲傳奇創作的時代	78
湯顯祖和他的“四夢”傳奇	84
繼續以蘇州為中心流佈全國	88
崑曲傳奇創作的兩度繁榮	92
家庭戲班與職業戲班發達昌盛	95

第四章 崑曲得到恢復後，繼續繁榮發展

(清順治康熙——乾隆中葉)	101
崑曲一度衰微而後日趨繁榮	102
李玉和蘇州派崑曲劇作家	106
李漁及其他崑曲劇作家	111
家班衰落與職業戲班日益發展	115
洪昇《長生殿》與孔尚任《桃花扇》	117
崑曲創作的末路和宮廷大戲	122
流傳甚廣的崑曲傳奇《雷峰塔》	126
進入折子戲競演的時代	129

第五章 崑曲由繁榮漸趨消衰，皮黃合流形成京劇

(乾隆中葉——道光)	133
花部亂彈諸腔興盛發達	134
崑曲在“花雅之爭”中失去獨尊的地位	139
徽班進京與徽秦合流	141
南方崑曲折子戲演出繼續繁榮	143
崑曲的乾嘉傳統與蘇州風範	146
漢調進京與徽漢合流	150
京劇形成與“前三鼎甲”	152
崑曲在流佈地區形成支派	156

第六章 京劇發展成熟走向繁榮，崑曲漸漸消退趨於末路

(清道光末——光緒)	163
北京崑曲和幾起幾落的崑弋班	164
京劇的“後三鼎甲”與“同光十三絕”	168
王瑤卿對京劇旦角藝術的貢獻	173
京劇進入宮廷演劇	176
蘇州崑曲及其向上海轉移	178
崑曲在上海的競爭中趨於衰落	181
京劇南下與京劇向全國流佈	184

第七章 京劇由鼎盛走向衰落，崑曲於衰敗中保存餘脈	
（清光緒末——民國）	189
京劇的改良運動	191
京劇出現女班與坤伶	194
京劇形成旦、老生、武生新格局	196
京劇進入了流派紛呈的鼎盛期	202
北京崑弋班一度復興而後瀕於絕跡	216
蘇州的崑曲和上海的崑曲最終衰敗	221
為延續崑曲生命創辦崑劇傳習所	222
京劇的演出走向衰落	227
餘 文 建國後京崑藝術煥發出新的生命	229
深入閱讀	231

【第一章】

中國戲曲 的淵源及其形成

戲曲、崑劇、京劇

中國戲曲經春秋時期以來近 2000 年的孕育，到公元 12 世紀初宋代南渡之際才初具雛型，而後進入了宋元明清四代的蓬勃發展期，逐漸形成了民族戲劇的獨特的藝術體系。中國的民族戲劇有個獨特的名稱，叫做“戲曲”。它是一種融歌、舞、說、表、音、美於一體的綜合性藝術。最早使用“戲曲”一詞的是南宋的劉埙（1240—1319），他在著作《水雲村稿·詞人吳用章傳》中說：“至咸淳，永嘉戲曲出。潑少年化之，而後淫哇盛，正音歇。”他所說的咸淳（1265—1274）年間的“永嘉戲曲”，是指興起於浙江溫州地區的宋南戲。而後元末明初的陶宗儀在《南村輟耕錄》卷二十五中說：“唐有傳奇，宋有戲曲。”這裡的“戲曲”則專指宋雜劇。直到民國時期的王國維在《宋元戲曲史》中，才將“戲曲”一詞用來統稱古代、近代的民族戲劇。

在中國戲曲的百花園中，崑劇和京劇是最有代表性的戲曲劇種，崑劇歷史悠久，是古代戲曲的集大成者；京劇影響深廣，是近代戲曲的集大成者。崑劇的歷史有 600 餘年，發源於元末明初（1368 年前後）的崑山一帶，早期稱為“崑山腔”，明嘉靖年間經魏良輔等改革後稱“崑腔”、“水磨調”，流行至明末始泛稱“崑曲”，清中葉嘉慶年間已有“崑劇”的稱謂了。此後崑腔、崑曲、崑劇有通用者，實際是同中有異而取其同者而已。崑腔指其

所唱之聲腔，崑曲既指其用崑腔唱南北曲，也包括聲腔、劇本與表演，含有劇種之義，崑劇則明確指其為劇種了。京劇從清乾隆五十五年（1790）徽班進京算起，也有 200 餘年的歷史了，道光年間湖北的漢調進京，徽、漢在京再次合流後，形成了一種新的聲腔，時稱“皮黃腔”，當皮黃腔成為徽班的主要聲腔後，京劇正式形成。但在一段比較長的時期內，人們還習慣稱它為“皮黃戲”。清光緒二年（1876），上海《申報》首見“京劇”一詞，報文上說：“京劇最重老生。”然光緒、宣統年間，北京皮黃班去上海演出，仍被稱為“京班”，所唱之腔被稱為“京調”，因其與安徽徽班的皮黃腔有不同，更為悅耳動聽。民國以後，上海的舞台已大多由京班演出，於是“皮黃戲”正式被上海人稱為“京戲”。1928 年至 1949 年，北京改名北平，皮黃戲遂一度改稱“平劇”，也稱“國劇”。中華人民共和國成立後，開始統稱“京劇”。人們在將崑劇、京劇並稱時，過去稱“崑亂”（亂，指亂彈，泛指地方聲腔），後來習慣連稱“京崑”。

崑劇大師俞振飛飾演《太白醉寫》之李太白，上海崑劇團供稿

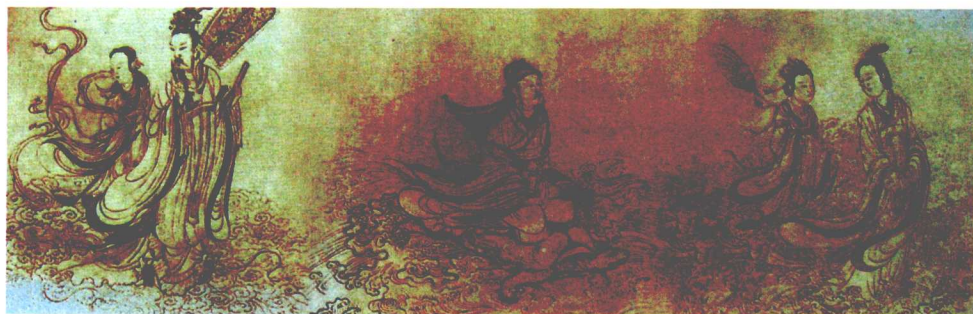
戲曲的淵源：古代歌舞、古優滑稽、角抵百戲、說唱藝術

在講述崑劇和京劇的歷史之前，很有必要先簡要地說說中國戲曲的淵源及其形成的歷史。事物的淵源，一般地說需從其構成因素去追溯，作為綜合藝術的戲曲就需從其綜合的因素去追溯了。中國戲曲的表演包含的藝術因素很多，主要有裝扮、舞蹈、歌唱、說白、滑稽、雜技等因素構成，任何單一的因素都不可能發展成戲曲，但是單一的因素卻可以成為戲曲表演的淵源。關於這個問題歷來有各種說法，但也有比較認同的看法，我們從其構成因素追溯，戲曲形成前的古代歌舞、古優滑稽、角抵百戲、說唱藝術等應被看作是戲曲藝術的淵源。

古代歌舞的歷史最為悠久，我們可以追溯到遠古。《呂氏春秋·古樂》載，遠古時就有模仿山林溪谷之音而歌、模仿鳳鳥百獸而舞的歌舞形式。有一種“葛天氏之樂”的歌舞，三人手操牛尾，舞動身體，踏著節拍而歌。其歌舞八段，祈禱神靈降福於人類，使人間五穀鳥獸豐足。這已經是歌、舞、樂三位一體的原始綜合藝術了，先民藉助於歌舞的形式表達了人類的感情和精神世界。到了周代，提倡禮樂，上古的歌舞已成規模了。周王朝制有文舞和武舞，文舞如《大韶》九段，舞者執樂器與舞具而舞，歌頌帝舜的功績；武舞如《大武》六段，舞者執朱盾玉斧而舞，歌頌周武王攻伐商紂的武功以及周公輔助武王治天下的偉績。《大韶》、《大武》已創造了音樂和舞蹈的形象，象徵性地表現一段帝舜和武王的故事，已經具有戲劇的裝扮人物和敘事性了。

《九歌圖》，係元代張渥繪，
畫分 11 段，此為東皇太一、
河伯、湘夫人的形象

春秋戰國時期，古巫、古儺之舞得到很大的發展。春秋時代的“儺”，已逐漸由逐鬼驅疫的“儺祭”發展為帶有娛人特點的“儺舞”了。據《周禮·夏官》載，除夕儺祭時，主祭人稱方相氏戴上有四隻眼睛的金色面具，蒙上熊皮，手持戈盾，率領眾人去居室與墓地逐鬼驅疫。最初，這是一種嚴肅的巫儀，後來也就衍變為一種娛人的節日舞蹈。戰國時代楚國巫風大盛，所謂“巫”，女扮稱巫，男扮稱覡，傳有神靈附體，可溝通人神，以歌舞祭神。巫師的祭神儀式，實際上已成為民間的祀神歌舞盛會。屈原的《九歌》，就是在民間祀神歌舞的基礎上再創作的組歌。《九歌》富有濃烈的浪漫色彩，儘管是對神的讚頌，卻滲透著人性內容的對愛情和生活的追求，塑造的神靈形象既神秘又動人，表達的感情真切、纏綿，又不乏熱情奔放。這種“巫舞”與“巫歌”蘊含著很高的藝術價值，體現了歌、舞、樂一體的樂舞傳統。

古代的歌舞自三國兩晉南北朝，發展到隋唐達到鼎盛期，在民間有群

《蘭陵王圖》，此為唐時傳入日本後的雅樂《蘭陵王》摹繪圖，刊於日本鹽谷溫《中國文學概論講話》

眾性的踏歌、祭祀的巫舞；在寺院有鶴舞、花舞；在宮廷有歌舞大曲，最著名的是《破陣樂》、《霓裳羽衣舞》。唐代已產生了有故事內容的歌舞節目，如繼承北齊而來的戴假面裝扮蘭陵王勇冠三軍故事的“代面”，也稱《蘭陵王》；如傳自西域表現人獸搏殺故事的“撥頭”，有人物，有裝扮，有情節。最有代表性的是一種叫《踏搖娘》的舞蹈。《踏搖娘》由北齊流傳至唐代，更趨完善了。據《樂府雜錄》和《教坊記》載，這種舞蹈表演夫妻

《踏搖娘》泥塑，吐魯番阿斯
塔那 336 號古墓出土

吵架的故事，夫穿婦人衣，“醜貌而好酒”，“妻色美善歌”，在行進中邊舞邊歌，丈夫有酒醉毆妻的表演，眾為笑樂；妻子踏搖其身唱怨苦之詞，旁人齊聲和歌：“踏搖，和來！踏搖娘苦，和來！”後來此舞也稱《談容娘》，其調笑表演和歌舞抒情已成為主要表演形式，其舞姿更為柔美了。這類歌舞表演已被後人稱為歌舞戲。

古優滑稽表演的歷史也很古老了。西周末年宮廷中已有古優，是專供帝王聲色之娛的弄臣，也稱“倡優”、“俳優”，東周春秋時宮廷中的古優滑稽表演已很普遍。古優專以滑稽調笑為職，說話少禁忌，即使說話過分帝王可能不樂，也不會受到懲罰。古優善於辭令，能歌能舞，雖供調笑取樂，也可以一種特殊的方式向帝王進諫。當時最有名的古優有晉國的優施、楚國的優孟。