

青少年应该知道的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

昆曲

昆曲在长达六百年的演变过程中不断发展创新，历久不衰。其优美的唱腔，曼妙的意境，赢得了海内外观众的喜爱，而且直接影响了中国戏曲的发展轨迹。

葛玉莹 / 编著

YZLI0890173726

泰山出版社

阅读中华国粹

昆曲

YZLI0890173726

图书在版编目(CIP)数据

昆曲 / 迟建钢编著. — 济南: 泰山出版社,
2012.4

(青少年应该知道的)

ISBN 978-7-5519-0051-5

I. ①昆… II. ①迟… III. ①昆曲—青年读物②昆曲—少年读物 IV. ①J825.53-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 018977 号

编 著 迟建钢

责任编辑 葛玉莹

装帧设计 林静文化

青少年应该知道的

昆曲

出 版 泰山出版社

社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002

电 话 总编室(0531) 82023579

市场营销部(0531) 82025510 82020455

网 址 www.tscbs.com

电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销

印 刷 北京飞达印刷有限责任公司

规 格 710×1000 mm 16 开

印 张 11

字 数 144 千字

版 次 2012 年 4 月第 1 版

印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5519-0051-5

定 价 22.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究
如有印装质量问题·请与泰山出版社市场营销部调换

《阅读中华国粹》编委会

主 编 傅璇琮 著名学者,清华大学中文系教授,原中华书局
总编辑、国务院古籍整理出版规划小组秘书长。

编 委 (以姓氏笔画为序)

于景明 泰山出版社有限公司董事长

李 敏 北京语言大学古汉语学博士

李成武 中国社会科学院人类学博士、研究员

张士闪 山东大学教授、博士生导师

张美华 北京师范大学历史系博士

罗 攀 香港大学中文系人类学博士、研究员

徐先玲 北京林静轩图书有限公司董事长

策 划 葛玉莹

执行主编 王 俊 刘志义

序

傅璇琮

2001年,泰山出版社编纂、出版一部千万言的大书:《中华名人轶事》。当时我应邀撰一序言,认为这部书“为我们提供了开发我国丰富史学资源的经验,使学术资料性与普及可读性很好地结合起来,也可以说是新世纪初对传统文化现代化的一次有意义的探讨”。我觉得,这也可以用来评估这部《阅读中华国粹》,作充分肯定。且这部《阅读中华国粹》,种数100种,字数近2000万字,不仅数量已超过《中华名人轶事》,且囊括古今,泛揽百科,不仅有相当的学术资料含量,而且有吸引人的艺术创作风味,确可以说是我们中华传统文化即国粹的经典之作。

国粹者,民族文化之精髓也。

中华民族在漫长的发展历程中,依靠勤劳的素质和智慧的力量,创造了灿烂的文化,从文学到艺术,从技艺到科学,创造出数不尽的文明成果。国粹具有鲜明的民族特色,显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展轨迹,这些都是民族智慧的结晶。

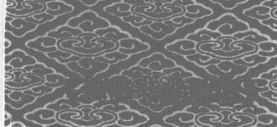
梁启超在1902年写给黄遵宪的信中就直接使用了“国粹”这一概念,其观点在于“养成国民,当以保存国粹为主义,当取旧学磨洗而光大之”。当时国粹派的代表人物黄节在写于1902年的《国粹保存主义》一文中写道:“夫国粹者,国家特别之精神也。”章太炎1906年在《东京留学生欢迎会演说辞》里,也提出了“用国粹激动种性”的问题。

1905年《国粹学报》在上海的创刊第一次将“国粹”的概念带入了大众的视野。当时国粹派的主要代表人物有章太炎、刘师培、邓实、黄节、陈去病、黄侃、马叙伦等。为应对西方文化输入的影响,他们高扬起“国学”旗帜:“不自主其国,而奴隶于人之国,谓之国奴;不自主其学,而奴隶于人之学,谓之学奴。奴于外族之专制谓之国奴,奴于东西之学,亦何得而非奴也。同人痛国之不立而学之日亡,于是瞻天与火,类族辨物,创为《国粹学报》,以告海内。”(章太炎:《国粹学报发刊词》)

经历了一个多世纪的艰难跋涉,中华民族经历着一次伟大的历史复兴,中国崛起于世界之林,随着经济的发展强大,文化的影响力日益凸显。

20世纪,特别是80年代以来,国学已是社会和学界关注的热学。特别是当前新世纪,我们社会主义经济、文化更有大的发展,我们就更有需要全面梳理中国传统文化精华,加以宣扬和传播,以便广大读者,特别是青少年,予以重新认知和用心守护。

因此,这套图书的出版恰逢其时。

我觉得，这套书有四大特色：

第一，这套书是在当下信息时代的大背景下，立足中国传统文化经典，重视学术资料性，约请各领域专家学者撰稿，以图文并茂的形式，煌煌百种全面系统阐释中华国粹。同时，每一种书都有深入探索，在“历史——文化”的综合视野下，又对各时代人们的生活情趣和心理境界作具体探讨。它既是一部记录中华国粹经典、普及中华文明的读物，又是一部兼具严肃性和权威性的中华文化典藏之作，可以说是学术性与普及性结合。这当能使我们现代年轻一代，认识中华文化之博大精深，感受中华国粹之独特魅力，进而弘扬中华文化，激发爱国主义热情。

第二，注意对文化作历史性的线索梳理，探索不同时代特色和社会风貌，又沟通古今，着重联系现实，吸收当代社会科学与自然科学的新鲜知识，形成更为独到的研究视野与观念。其中不少书，历史记述，多从先秦两汉开始，直至20世纪，这确为古为今用提供值得思索的文本，可以说是通过对各项国粹的历史发展脉络的梳理总结规律，并提出很多建设性的意见和发展策略。

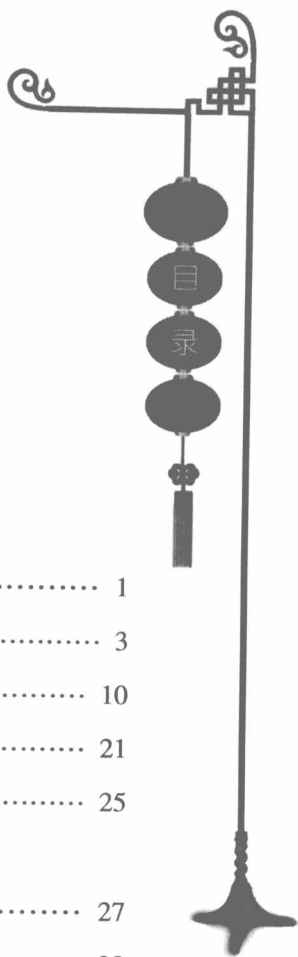
第三，既有历史发展梳理，又注意地域文化研索。这套书，好多种都具体描述地方特色，如《木雕》一书，既统述木雕艺术的发展历程（自商周至明清），又分列江浙地区、闽台地区、广东地区，及徽州、湘南、山东曲阜、云南剑川，以及少数民族的木雕艺术特色。又如《饮食文化》，分述中国八大菜系，即鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。记述中注意与社会风尚、民间习俗相结合，确能引起人们的乡思之情。中华民族的文化是一个整体，但它是由许多各具特色的地区文化所组成和融汇而成。不同地区的文化各具不同的色彩，这就使得我们整个中华文化多姿多彩。展示地区文化的特点，无疑将把我们的文化史研究引向深入。同时，不少书还探讨好几种国粹品种对国外的影响，这也值得注意。中华文明在国外的传播与影响，已经形成一种异彩纷呈，底蕴丰富的文化形象，现在这套书所述，对中外文化交流提供十分吸引人的佳例。

第四，这套书，每一本都配有图，可以说是图文并茂，极有吸引力。同时文字流畅，饶有情趣，特别是在品鉴山水、田园，及领略各种戏曲、说唱等艺术品种时，真是“使笔如画”，使读者徜徉了美不胜收的艺术境地，阅读者当会一身轻松，得到知识增进、审美真切的愉悦。

时代呼唤文化，文化凝聚力量。中共中央十七届六中全会进一步提出社会主义文化大繁荣大发展的建设。我们当遵照十七届六中全会决议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，大力发扬社会主义先进文化。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，我们希望这套国粹经典阐释，不仅促进青少年阅读，同时还能服务于当前文化的开启奋进新程，铸就辉煌前景。

2011年10月

第一章 昆曲的产生	1
第一节 两宋;宋杂剧	3
第二节 宋金元;南北曲	10
第三节 元末明初;昆曲	21
第四节 昆曲的门派差异	25
第二章 昆曲曲牌	27
第一节 什么是曲牌	28
第二节 昆曲曲牌的分类	35
第三节 昆曲曲牌的内容	37
第四节 昆曲曲牌的名称	41
第三章 昆曲的艺术特色	51
第一节 昆曲音乐	52
第二节 演唱技巧	55
第三节 器乐配置	59
第四节 歌舞表演	60

第五节 昆剧服装	62
----------------	----

第六节 昆曲的舞台美术	65
-------------------	----

第四章 昆曲伴奏乐器

第一节 笛	68
-------------	----

第二节 箫	73
-------------	----

第三节 三弦	78
--------------	----

第四节 笙	83
-------------	----

第五节 琵琶	89
--------------	----

第六节 鼓板	94
--------------	----

第五章 昆曲的角色行当

第一节 昆曲的角色行当体制	98
---------------------	----

第二节 昆曲角色行当(家门)的特色表演	105
---------------------------	-----

第六章 著名昆曲剧目

第一节 《鸣凤记》	122
-----------------	-----

第二节 《牡丹亭》	125
-----------------	-----

第三节 《邯郸记》	131
-----------------	-----

第七章 昆曲艺术名家

第一节 昆曲鼻祖魏良辅	136
-------------------	-----

第二节 京、昆大师俞振飞	140
--------------------	-----

第三节 “昆笛之王”田瑞亭	143
---------------------	-----

第四节 “昆剧梅兰芳”张继青	145
----------------------	-----

第八章 昆曲的现状及其保护	149
第一节 昆曲的现状	150
第二节 昆曲的保护	157

昆

第一章 昆曲的产生

曲

第一章 昆曲的产生

昆山鸟瞰图

昆曲因其产生在中国苏州市的昆山地区而得名。15 世纪,在宋朝杂剧、元朝南北曲的基础上逐渐形成了被称为“昆曲”的曲唱艺术体系。早期的昆曲是一种将唱念做表、舞蹈及武

术表演结合为一体的艺术表演形式。现在,昆曲一般仅指其舞台艺术形式——昆剧。昆曲是中华民族优秀的历史文化遗产,在其诞生后 600 多年的历史中,昆曲艺术不断发展、创新,赢得了海内外众多人士的喜爱。2001 年,昆曲被联合国教科文组织列为“人类口头和非物质文化遗产代表作”。作为中华民族的一员,我们应当为拥有昆曲这样高雅的民族艺术瑰宝而骄傲,这就要求我们应当了解昆曲艺术的一般知识。本书先从“昆曲的产生”这一问题逐步展开,对昆曲艺术作一个概括性介绍。

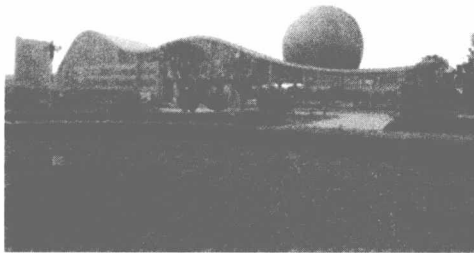

今日昆山

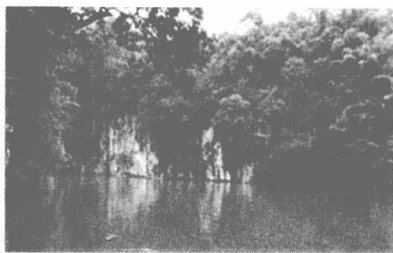
历史上的昆山,曾经产生过昆曲这样享誉国内外的艺术珍品,使昆山在中国戏曲史上具有特殊的地位;而今日的昆山,则是中国经济实力最强的外向型县级市。昆山处在江苏省东南部,上海与苏州之间。北至东北与常熟、太仓两市相连,南至东南与上海嘉定、青浦两区接壤,西与吴江、苏州交界,面积 927.3 平方公里,人口 80 余万。笔记本电脑生产是昆山的优势项目,产量占全球一半以上。

2009 年,昆山市实现地区生产总值(GDP)1750 亿元,财政收入 360 亿元,其中地方一般预算收入 156 亿元,高居全国各县(市)之首。位于昆山、被誉为“中国第一水乡”的千年古镇周庄是全国著名旅游胜地。昆石、琼花和并蒂莲是昆山“三宝”。历史上地杰人灵的昆山,不仅以昆曲享誉世界,而且以全国经

济实力最强县级市载入中国改革开放的史册。

昆山风光

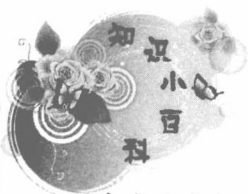
昆山森林公园

第一节 两宋：宋杂剧

昆曲的渊源最早可以追溯到宋朝的杂剧艺术。杂剧最早见于唐朝，有广义和狭义之分。广义的杂剧还包括元曲（南北曲），狭义仅指宋杂剧，本书采狭义之意。杂，是指庞杂、繁杂，以“多”的意思最为准确，与汉朝历史上的“百戏”意思相近，都是多的意思。当时，戏和剧的意思相近，可称为“杂戏”，也称为“杂剧”。到了宋代，“杂剧”逐渐成为一种新表演形式的专称，即我们今天所称的杂剧（宋杂剧）。

宋杂剧浮雕

历史上的“两宋”

历史上的宋朝分为两个阶段：北宋(960年—1127年)和南宋(1127年—1276年)。宋朝(960年—1276年)是中国历史上承五代十国、下启元朝的时代，根据首都及疆域的变迁，可再分为北宋与南宋，合称“两宋”。宋朝开国为了避免唐代末朝以来藩镇割据和宦官乱政的现象，采取重文轻武的施政方针，在军事上采取积弱的政策。1127年徽、钦二帝被金人掳去，迫使宋室南迁；

宋徽宗像

宋朝绢画：百戏

1276年忽必烈破宋都临安，亡南宋(最终于1279年在崖山海战中才彻底灭亡)。但宋朝同时也是中国历史上经济与文化教育最繁荣的时代之一，儒学复兴，社会上尊师重教之风较盛，科技发展也有相当的成就，整体上政治比较开明，没有严重的宦官乱政和地方割据，兵变、民乱次数与规模在中国历史上也相对较少。因此，我国著名史学家陈寅恪教授说：“华夏民族之文化，历数千载之演进，造极于赵宋之世。”西方与日本史学界中也有不少人认为宋朝是中国历史的“文艺复兴与经济革命”时代。

宋朝的国祚对比起中国其他王朝来说是比较长的，宋朝历18帝共320年，而中国其他王朝的国祚一般都没这么长。宋杂剧就是在两宋时期得到定型的。

宋杂剧的内容十分广泛，包括歌舞、音乐、调笑、杂技等，一般分为三段：第一段叫做“艳段”，表演内容为日常生活中人们熟悉的事务，作为第

二段(正式部分)的引子；第二段为正式部分，大多是表演故事、说唱或者舞蹈；第三段叫散段，也叫杂扮、杂旺、技和，主要表演滑稽、调笑和杂技

宋杂剧

古代的勾栏瓦肆

三段内容各一,互不连贯。

中国的宋代,是一个商品经济繁荣的时期。由于商品经济和市场的建立,形成了许多城市。与此相适应,中国最早的市民阶层产生了。市民阶层

由于摆脱了农田的劳作,生活相对安定,业余时间增多,对文化生活的需求较为强烈。北宋时期的都城东京(今河南开封),就是一个政治、经济、文化和商业集中的城市,也是有利于市民文化产生的土壤。在东京街头,出现了集中演出各种伎艺的瓦肆、勾栏,成为各种民间艺术活动的舞台,同时,也为杂剧这种新的艺术形式的产生和发展创造了条件。正是适应这种需求,杂剧这种新的艺术形式产生了。

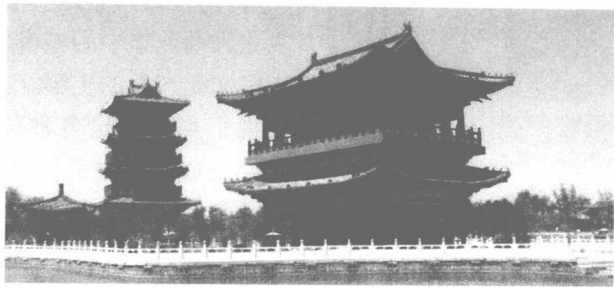
说杂剧是一种新的艺术形式,主要因为杂剧将民间演出活动中互不连贯的歌舞戏、参军戏、歌舞、说唱、词调、民间歌曲及音乐、杂技、滑稽剧等在保持民间艺术传统的基础上进行综合、融合发展而成的,其特点是将杂剧编为“段落”(即上述所述的三段),虽然段与段之间不连贯,但已经成为一种表演体系,而不是随心所欲的随机表演。这应当是中国戏剧的雏形了。

知识小百

什么是瓦肆和勾栏?

瓦肆和勾栏都是宋朝时期集中演出杂剧的场所。瓦肆,也叫瓦子、瓦舍,作为演出杂剧和其他各种伎艺的场所,一般都是在城市的商业中心区域。如在宋京城汴梁(开封)、临安(杭州)的商业区,就都有20多处瓦肆。勾栏,亦写成“勾阑”,勾阑是在瓦肆中用栏杆搭建起来的演出场地。在商业区的每个瓦肆中,都有大小勾阑数十个之多。

宋朝历史文献《东京梦华录·东角楼街巷》中说：“街南桑家瓦子，近北则中瓦，次里瓦。其中大小勾栏五十余座。”观众则是“不以风雨寒暑，诸棚看人，日日如是”。可见宋朝时期杂剧演出的盛况。

汴河两岸的勾栏勾肆

古教坊

令人遗憾的是，至今没有发现宋杂剧剧本实物流传下来，但历史记载的杂剧剧目非常多。据《宋官本杂剧段数》记载，两宋时期的剧目有 280 种之多，如《王子高六么》、《三爷老大明乐》等剧目，据著名学者王国维考

证就是北宋时期的杂剧作品。

这就使人感到奇怪，为什么有剧目而没有剧本呢？根据历史文献记载和流传下来的文物可以肯定，在宋代肯定有杂剧剧本，如宋人吴自牧所著《梦粱录·妓乐》记载“向者汴京教坊大使孟角球，曾做杂剧本子”即是明证。

南宋人士所著《都城纪胜》记载：“教坊十三部中以杂剧为正色。”尽管可能当时的剧本不完善，数量也较少，但存在剧本的事实是毋庸置疑的。之所以没有剧本流传下来，据编者的看法，没有留传下来的原因主要是：由于两宋期间杂剧刚刚初创，尚停留在比较粗略的时期，由于杂剧各段之间多不连贯，一般没有使用剧本的需求。民间演出杂剧多不用剧本，而用口耳相传使剧目得以流传。上引历史文献记述的“杂剧本子”是官方

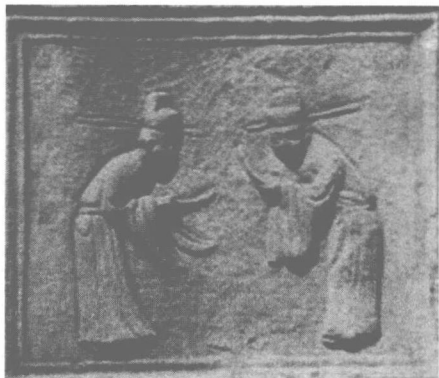

古教坊伎乐图(浮雕)

培养杂剧人才的机构(教坊)中的教师所作,因此,当时使用剧本只有在培养杂剧人才时才有使用的必要。这就证明了当时书面的剧本非常之少。两宋时期散文诗词是文人写作的主要文体形式,杂剧剧本当时并没有成为一种通行的文体,这样,能写剧本的文人就更少了。加之历代战乱以及年代久远,宋杂剧剧本流传下来实属不易。尽管如此,编者认为,从考古学的角度讲,宋杂剧剧本出土的可能仍然是有的。如果将来真有宋杂剧剧本出土,那可真是中国戏剧史研究者的福音了。

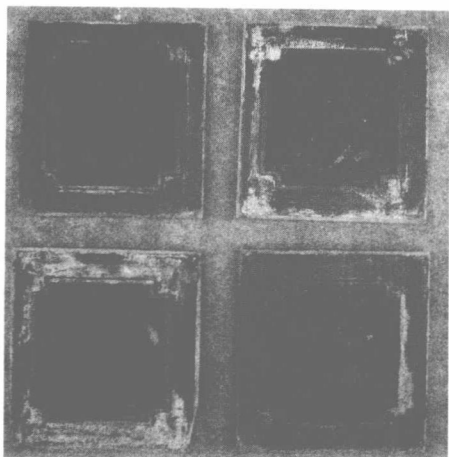
没有发现宋杂剧的剧本实物,当然对我们了解宋杂剧的全貌造成了一定的困难,但我们仍然可以从一些历史文献的记载和历史文物的外貌、

图像中对宋杂剧进行一定程度的研究,并且了解宋杂剧的基本面貌。中国山西省万泉县桥上村后土庙戏台遗址,就是我们现在所知晓的一座宋代砖瓦木结构的固定舞台;河南省温县一座宋墓中发现了刻有宋杂剧人物形象的砖雕;河南禹县白沙出土了北宋时期赵大翁乐舞壁画;河南偃师出土了北宋杂剧的演出人物形象壁画;丁都赛,是活跃在北宋时期政和、宣和(1111年—1125年)年间在都城汴梁(今河南开封)的著名杂剧女演员,宋人孟元老在其所著的《东京梦华录》一书中记载其芳名和形象图。这些宋代文物和宋人的历史记载,为我们描绘了一幅宋代杂剧表演的基本情形,证明在北宋时期,杂剧已经基本定型,且有专业的演出人员、固定的戏台、表演用的服装道具等。在宋杂剧剧目中,滑稽戏占有非

宋杂剧浮雕

常大的比例。在《宋官本杂剧段数》中记载的280种剧目中,除注有大曲、

宋杂剧浮雕

宋墓壁画中的杂剧

法曲、词牌名的剧目外,其余大多数均属滑稽戏,如《眼药酸》、《急慢酸》、《四孤夜宴》、《老孤遗姐》、《睡孤》等均是。除滑稽戏外,歌舞戏在宋杂剧中也有突出位置。

此类的剧名大多缀有大曲、法曲和词牌名,如《王子高六么》、《莺莺么》、《索拜瀛府》、《棋盘法曲》、《郑生遇龙女薄媚》、《崔护逍遥乐》等,都是一些歌舞曲,是唐宋以来盛行的乐曲。在宋杂剧中,歌与舞是相辅相成的,音乐说唱构成宋杂剧的基本表演形式。到南宋时期,歌舞戏甚至超过了滑稽戏,成为宋杂剧的主力剧目。在宋杂剧中,角色行当的分工体系尽管比较简单,但已经建立起来了。据《梦粱录·妓乐》记载,宋杂剧中有末泥、引戏、副净、副末、装孤五个角色行当,是宋杂剧中最基本的行当划分。除此之外,还有名叫“竹杆子”的角色,也称为“参军色”,主要负责演出时的开场和引导职责。

历史上的“靖康之变”

“靖康之变”是指中国历史上最为悲惨、最为耻辱的历史事件之一,发生于北宋皇帝宋钦宗靖康年间(1126年-1127年)。靖康二年四月金军攻破东京(今河南开封),在城内搜刮数日,掳走徽宗、钦宗二帝和后妃、皇子、宗室和贵卿等数千人后北撤,宋朝京城中的所有财产皆为抢夺一空,北宋灭亡。历史上称“靖康之难”、“靖康之祸”或“靖康之耻”。

靖康之变对中国历史发展进程的影响巨大,其直接后果是北宋灭亡和南