

符号江苏

昆曲

俞为民 著

昆曲

俞为民◎著

图书在版编目(CIP)数据

昆曲 / 俞为民著. —南京: 译林出版社, 2013.1
(符号江苏)

ISBN 978-7-5447-2676-4

I. ①昆… II. ①俞… III. ①地方文化—文化史—江苏省 ②昆曲—介绍 IV. ①K295.3 ②J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第045082号

《符号江苏》丛书

丛书主编 张道一

第一辑书目

昆 曲
明孝陵
南京云锦
宜兴紫砂
苏 绣
徐州画像石

书 名	昆 曲
作 者	俞为民
责任编辑	李瑞华
封面设计	胡 荏
版式设计	陆 莹 常 征
技术编辑	黄 晨 韦 枫
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 译林出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
电子邮箱	yilin@yilin.com
出版社网址	http://www.yilin.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷	南京爱德印刷有限公司
开 本	889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张	12.75
版 次	2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5447-2676-4
定 价	90.00元
总 定 价	580.00元 (第一辑全六册)
	译林版图书若有印装错误可向出版社调换 (电话: 025-83658316)

文化符号的魅力

邢志军

上世纪五十年代,一首来自江苏的民歌《茉莉花》走上国际舞台,让世界记住了江苏。时至今日,这首优美的乐曲,已演化为中国的文化符号,成为中外文化交流的纽带。许多国际友人就是寻着《茉莉花》的韵味,认识江苏并种下了对江苏特有的情结,这便是文化符号的魅力。

位于中国大陆东部沿海的江苏,是中华文明的重要发源地之一。在这片美丽富饶的土地上,一代代江苏人辛勤耕耘,不仅创造了辉煌古今的物质文明,而且形成了吴越古韵、楚汉雄风、金陵人文、维扬风物的文化特色,可以引为江苏符号的资源不胜枚举。

在江苏众多文化符号中,延续六百多年的昆曲,不仅是中国戏曲的“百戏之祖”,也是世界戏剧的三大源头之一;明孝陵空寂神道上的巨大石像,印证着南京虎踞龙盘

的王者气象；“咫尺之内再造乾坤”的苏州园林，代表了中国风景式园林艺术的最高水平；发端于南京的云锦纹样图案和以精、细、雅、洁蜚声的苏绣，以及宜兴紫砂、惠山泥人、江苏书画、江苏美食、南京城墙、徐州画像石、扬州漆器等等，都是江苏历史文化的名片。

随着中国改革开放的深入推进，开放的江苏与世界的联系日益紧密。江苏需要把更多代表自身特色的文化资源介绍给世界，世界亦需要借助更多的文化符号来感知江苏。由江苏省人民政府新闻办公室策划、凤凰出版传媒集团译林出版社编辑出版的《符号江苏》丛书，以图文并茂的形式，介绍了江苏最具公认度和代表性的特色文化资源，其中不少已列为世界物质和非物质文化遗产。这些经过长期积淀形成的标志性符号，体现着江苏这方水土独有的人文精神和文化基因，展示出江苏文化的源远流长与灿烂多彩。相信捧读《符号江苏》的朋友，无论你是否来过江苏，都会为她悠久的历史、灿烂的文化而心驰神往。

现在，江苏正致力于全面建成更高水平小康社会、开启基本实现现代化新征程。我们期望，通过《符号江苏》这套丛书，让更多的海内外读者朋友认识江苏、了解江苏。同时，我们热忱欢迎世界各地朋友走进江苏，亲身体验这方灵秀水土的无穷魅力，与这里的人们一起分享江苏独特的文化、优美的环境和美好的生活。

(作者系中共江苏省委书记)

目 录

引言 /〇〇六

上篇 六百年的精彩历程

- 一 南戏的流传与剧唱昆山腔的产生 /〇一〇
- 二 玉山草堂的文人雅集与清唱昆山腔的产生 /〇一四
- 三 魏良辅对南戏昆山腔的“引正”与改革 /〇一九
- 四 四方歌曲皆宗吴门 /〇二四
- 五 汤沈之争与昆曲的雅化 /〇三一
- 六 明末清初昆曲的流传和苏州派的形成 /〇三五
- 七 花雅之争与昆曲的衰落 /〇四三
- 八 昆曲衰落途中的两朵奇葩：南洪北孔 /〇四六
- 九 昆剧传习所的创立与昆曲的传承 /〇五一
- 十 一出戏救活了一个剧种 /〇五五
- 十一 盛世谱华章，幽兰溢新香 /〇六〇

中篇 瑰丽璀璨的艺术形式

- 一 昆曲的音乐体制 /〇七〇
- 二 昆曲的字声与腔格 /〇七六
- 三 昆剧的脚色体制 /〇八六
- 四 昆剧的表演程式 /〇九八
- 五 昆剧的表演功法 /一〇六
- 六 昆剧的脸谱 /一一六

七 昆剧的服饰 /一一九

下篇 魅力永存的幽兰经典

《荆钗记》：荆钗虽贱情意真	/一三〇
《白兔记》：白兔引儿见亲母	/一三四
《拜月亭》：逃难途中巧联姻	/一三八
《琵琶记》：得了功名失了孝	/一四二
《南西厢记》：西厢有情结良缘	/一四六
《浣纱记》：一缕溪纱系兴亡	/一五〇
《牡丹亭》：牡丹亭畔真情梦	/一五五
《长生殿》：天长地久情绵绵	/一六一
《桃花扇》：桃花扇底送南朝	/一六五
《雷峰塔》：雷峰难镇仙凡情	/一七〇

昆曲作家小传 /一七四

昆曲演艺家、曲友小传 /一八〇

昆曲大事记 /一八六

六大昆剧院团 /一九二

引言

昆曲,又有昆剧、昆山腔之称。2001年5月18日,联合国教科文组织在巴黎宣布首批“人类口头和非物质遗产代表作”,在全世界19个入选项目中,昆曲以全票通过,名列榜首。这不仅说明昆曲的影响与地位,已超越了国界,而且标志着中华民族的文化遗产,受到全世界重视。在我国几百种戏曲剧种中,为什么独独昆曲入选首批“人类口头和非物质遗产代表作”呢?这是因为昆曲所蕴含的历史价值、文化价值和艺术价值是其他剧种所不能比拟的。

昆曲具有悠久的历史,它产生于元代末年,最早是由昆山人顾坚创立的,到了明代嘉靖年间,又经戏曲音律家魏良辅的改革,奠定了其曲坛“正音”的地位。从明代中叶到清代中叶,昆曲风靡全国,流行大江南北。到了清代中叶以后,虽然走向了衰落,但仍未绝迹。流传到今天,昆曲已有六百多年的历史,是我国现存戏曲剧种中最古老者。

昆曲的音乐,汇集了我国古代音乐的精华,它所采用的曲牌体音乐结构,荟萃了唐宋大曲、宋词、元曲、诸宫调、唱赚等的曲调。

昆曲的剧本,代表了中国古代戏剧文学的最高成就。大量文人学士参与撰写剧本,提高了昆曲剧本的文学品位,从明代嘉靖、万历年间至清代中叶,昆曲舞台上涌现了大批经典传世之作,如梁辰鱼的《浣纱记》、汤显祖的《牡丹亭》、李玉的《清忠谱》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花

扇》等,这些名作不仅在舞台上经演不衰,而且作为案头文学,为读者所喜爱。昆曲也继承了宋元南戏、元代杂剧的一些优秀剧目,如《荆钗记》、《白兔记》、《拜月亭》、《杀狗记》、《琵琶记》等五大南戏,及《窦娥冤》、《单刀会》、《东窗事犯》等,都在昆曲舞台上争妍斗艳。

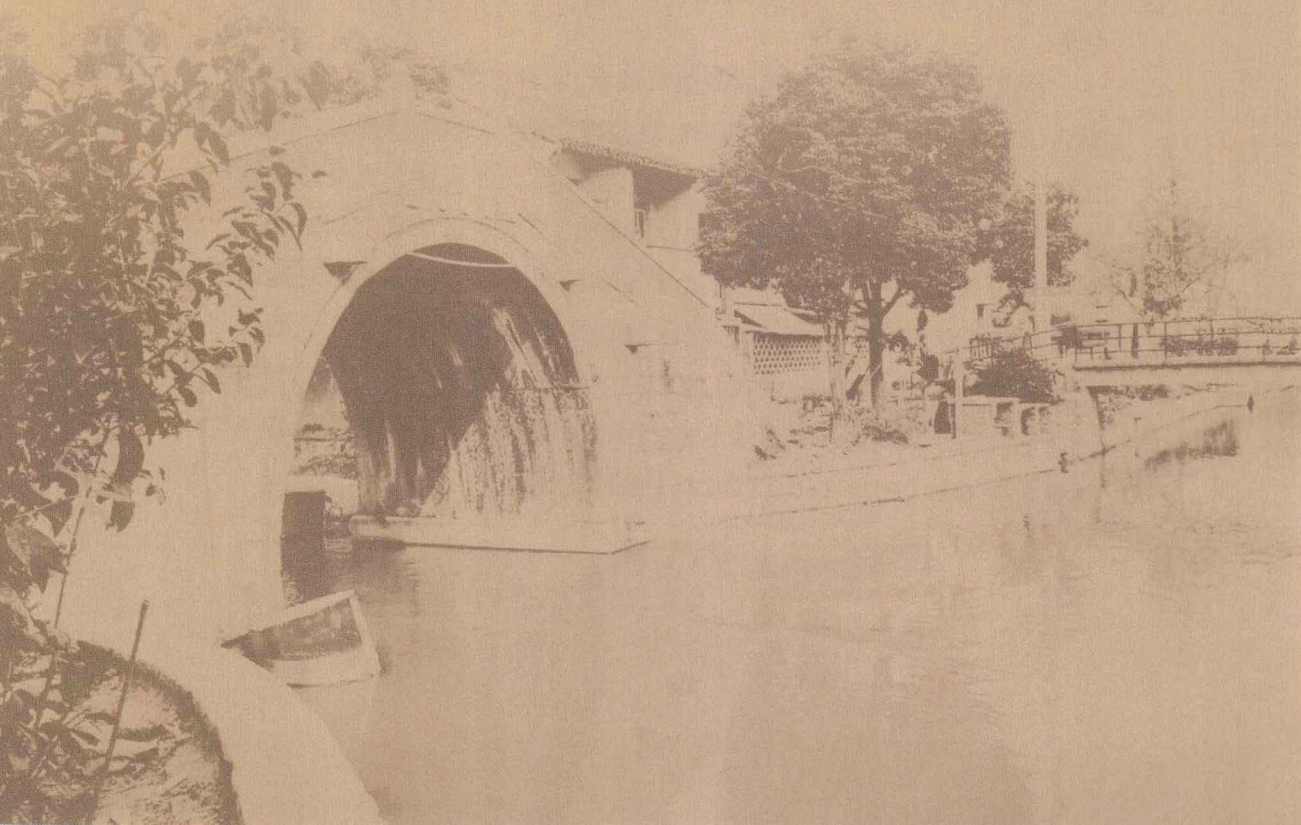
在昆曲流传过程中,戏曲理论家们从剧本创作、戏曲音律、演唱、扮演等各个方面,总结了昆曲的内在规律,形成了完整的理论体系。昆曲具有完善的表演体系,而这一表演体系,堪称中国传统戏曲表演体系的代表。

昆曲不仅是中国传统戏曲的集大成者,而且汇集了中国古代文学、音乐以及歌舞、杂技等的精华,因此,昆曲有“雅部”之称,像唐诗、宋词、元曲一样位列经典。然而,一代有一代之文学,昆曲在臻于完美与极致之后,走向衰落也就不可避免;今天,昆曲成了“人类口头和非物质遗产代表作”,保护、传承并在一定程度上振兴昆曲就成为我们要面对的课题。时代与生活环境的变迁,审美情趣的差异,我们无法奢望今天的人们都喜爱昆曲、会唱昆曲,但我们可以让大家了解昆曲的艺术特点,知道昆曲的价值及其在文化史上的地位。而昆曲获得全世界的认可,也在某种意义上为今天中华文化走向世界提供着启示。

◎ 上篇

六百年的精彩历程

一 南戏的流传与剧唱昆山腔的产生

昆曲最早叫“昆山腔”，是南戏的四大唱腔之一。

十二世纪中叶，在浙江的温州一带产生了一种新的表演艺术，即南戏，它是中国戏曲史上最早的成熟戏曲形式，由于它形成于温州，是在宋金杂剧的基础上形成的，故当时又称“温州杂剧”和“永嘉杂剧”。温州的南戏艺人在创立了南戏后，便带着这一新的表演技艺走南闯北，冲州撞府，到各地卖艺赚钱。

元代的昆山，隶属于江浙行中书省，包括昆山、太仓两地。当时昆山的浏河口是一个重要的对外贸易口岸，时称“六国码头”。各地商旅云集于此，城市经济繁荣。元代末年虽然战乱频仍，但由于张士诚割据苏州十数年，使苏州一带免遭兵火之祸，经济发展不受影响。因此，在元代，昆山、苏州一带的繁华程度不亚于曾是南宋都城的杭州，当时有“上有天堂，下有苏杭”之说。而城市的繁华，为民间技艺提供了一个消费市场。因此，南戏艺人们也来到苏州，卖艺谋生。如南宋末张炎在《山中白云》卷五【满江红】词的小序中提到：“传奇惟吴中子弟为第一流，所谓识拍、道字、正声、清韵、不狂，俱得之矣。”传奇是南戏的别称，可见在当时苏州

一带的南戏不仅广为流传,而且具有很高的演唱水平。

南戏形成于民间,其作者和表演者都是当时的下层文人或民间艺人。南戏艺人们编撰和表演南戏,其目的是为了赚钱谋生,而当时的观众,也多是下层百姓,因此,艺人们不仅在剧作的内容情节上,反映下层民众的情感与愿望,以赢得他们的认同与喜爱,在语言上,亦能顾及下层观众的欣赏水平,通俗易懂,所用的曲调,也多取自百姓耳熟能详的民间歌谣。《张协状元》所用的曲调中,如【东瓯令】、【福清歌】、【台州歌】、【吴小四】、【赵皮鞋】等,便都是温州、福建一带流传的民间歌谣。

民间歌谣是以依腔传字的方式来歌唱的,每一首歌曲,都有其固定的旋律。在传唱过程中,用固定的旋律来换唱不同的歌词,腔定而字声不定。南戏采用民间歌谣为曲调,故也承袭了民间歌谣这种依腔传字的演唱方式。而且,南戏最早产生于温州时,是用温州本地的方言土语演唱。方言虽能受到当地观众的欢迎,但有很大的局限性,如明代祝允明在《重刻中原音韵序》中,就把用温州方言演唱的南戏比作鸟叫声。

为了让不同地区的观众听得懂,南戏艺人们到新的地区演唱时,就

江苏省昆山市千灯古镇, 旧称千墩 (CFP 图)

改用当地的方言来演唱,因此,南戏在流传过程中,便产生了许多带有各地地方色彩的唱腔,通常就以该地来命名,如海盐腔、余姚腔、弋阳腔等。南戏流传到苏州、昆山一带后,民间艺人用当地方言演唱,从而创立了昆山腔,并成为南戏四大唱腔之一。

那么昆山腔最早是由谁创立的呢?明代的魏良辅在《南词引正》中说,昆山腔是唐玄宗时黄幡绰所传。黄幡绰是开元年间宫廷教坊艺人,在唐代人赵琳的《因话录》、崔令钦的《教坊记》和段安节的《乐府杂录》中都有记载,生性滑稽幽默,如见到教坊歌妓中有肥大年长者,即呼为“屈突干阿姑”,长相像西域胡地人者,则称她们为“康太宾阿妹”。他擅长表演参军戏,调笑机灵,颇得唐玄宗宠幸。时人曾说,唐玄宗一日不见黄幡绰,龙颜为之不悦。安史之乱时,黄幡绰为叛军所俘,在长安被迫为安禄山表演。安史之乱平定后,有人以其为安禄山表演而称其通敌,玄宗却不以为有罪,将他开释了。黄幡绰晚年流落江南,死后葬在昆山正仪绰墩。南宋龚明之《中吴纪闻》载:黄幡绰之墓在昆山县西二十里,村名“绰墩”;因受黄幡绰的影响,村人皆善滑稽及能作三反语。绰墩的遗址今尚在,位于昆山城西十公里处,当地人称之为“绰墩山”,高约十米,面积约十亩,顶上有巨石,巨石下有深沟,当地人称之为“藏军洞”。

黄幡绰为昆山腔创始人之说固不可信,但昆山腔的产生的确与他的

千墩古戏台