

北大著名教授潜心之作
中国传统文化通俗读本

中国昆曲二十讲

骆正 著

昆曲是中华民族的文化瑰宝，
无论是唱腔还是身段，都带
着江南特有的精致与雅丽，
更体现了传统审美心理与传
统文化人生百味的脉脉相承。

 化学工业出版社

北大著名教授潜心之作
中国传统文化通俗读本

中国昆曲二十讲

骆正 著

北京
中华书局出版

图书在版编目(CIP)数据

中国昆曲二十讲 / 骆正著. —北京: 化学工业出版社,
2017. 6

ISBN 978-7-122-29494-4

I. ①中… II. ①骆… III. ①昆曲 - 基本知识
IV. ①J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 075597 号

责任编辑: 温建斌 刘 晓
责任校对: 边 涛

装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 大厂聚鑫印刷有限责任公司
710mm×1000mm 1/16 印张17 $\frac{3}{4}$ 字数278千字
2017年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.80元

版权所有 违者必究

有“百戏之祖”之称的昆曲，是我们祖国的传统文化瑰宝。它形成于江南，带着江南特有的婉丽，不光曲词文雅，唱腔也舒缓悠扬好似水磨，因此它的雅是京剧以及其他地方戏曲所不能比拟的。

昆曲很美，有时美到无法形容。它严格的表演程式，对演员唱腔的咬字、念白、声腔的苛责，都有一套严密的“标准”。以至于，昆曲几乎没有给演员发挥“个性”的地方，更没有像京剧那样的名家表演流派的说法。昆曲这种“清高”和“阳春白雪”的样貌，也必然给我们的新观众带来很大的观赏障碍。

但是近年，从白先勇先生的青春版《牡丹亭》、田沁鑫导演的《1699桃花扇》在青年间引起的“昆曲热潮”来看，成千上万的青年观众之所以涌进剧场，就算一票难求也要想方设法“一睹芳泽”，归根结底，这是昆曲独特的艺术美学上的魅力，以及主创人员大刀阔斧对旧戏改编的缘故。新的观众培养出来，昆曲自然就找到了它的生存延续的道路。

我和昆曲的缘分，来自于一曲《思凡》，当时，只是看到梅兰芳先生学唱昆曲的过程，然后抱着好奇的心理去学唱，结果一发不可收拾。直到现在，我还常常在北大的校园里参加曲社的活动，和其他的曲友拍曲、听曲。如果遇上下着微雨的天气，雨滴落到长廊的屋檐上，响起一种连续的、微弱又温润的嘀嗒声。几只麻雀，为了避雨落在镂空的窗格上。悠扬的笛声响起，曲友在众人之中唱着《长生殿·闻铃》，唱得动情之处，手中的扇子一点，食指中指一并往前一伸，就比画起来：“万里巡行，多少悲凉途路情。看云山重叠处，似我乱愁交并……”

昆曲这么美，经过六百多年的历史变迁，至今仍然在舞台上搬演。联合国教科文组织也将其列为第一批非物质文化遗产的保护名目的第一位。这使得我一直有种热望，能把我在北京大学讲授“京昆艺术”选修课的余热，带给更多的热爱传统文化的人，尤其是我们的青年人，让他们爱上这块至美的“宝玉”。

骆正

2017年8月 于北大蔚秀园

001 序曲

003_四百年说不尽的《牡丹亭》

004_耀眼的“三折戏”：《单刀会》《斩娥》《红娘》

005_男怕《夜奔》女怕《思凡》

006_主题多义的《偶人记》

006_旧戏新编：《十五贯》《潘金莲》《蝴蝶梦》

008 第一讲 戏曲概说

008_戏剧的起源

011_戏曲的特征

014_戏曲的发展

021_戏曲的行当

024_戏曲的脸谱

028 第二讲 戏曲的虚拟化

028_虚拟化的含义

029_虚拟化的内容

031_虚拟与中国传统的审美心理

035_虚拟与传统哲理

036_虚拟与虚无主义

041 第三讲 戏曲与音乐

041_音乐漫谈

042_中国音乐史追溯

056 第四讲 戏曲与舞蹈

056_舞蹈漫谈

065_戏曲舞蹈特征

072 第五讲 戏曲故事

072_人间百态

081_神仙鬼怪

085_戏曲与神话

093_问题和启示

097 第六讲 戏曲审美

097_戏曲审美与形相直觉

099_戏曲表演与完形心理学

102_戏曲程式化与心理距离

104 第七讲 戏曲声腔

105_声腔概论

108_南腔北调

116_昆腔简析

120 第八讲 昆曲研究

120_“曲”的多重复义

126_昆曲的起源与发展

128_“曲祖”《琵琶记》

132 第九讲 昆剧研究

132_戏剧概论

135_昆剧简析

139_昆剧剧目

146 第十讲 昆影研究

146_昆剧电影的起源

147_昆剧电影的“四功”

152_昆剧电影的音乐

154 第十一讲 俞振飞研究

157_俞振飞的表演特点

157_俞振飞的昆曲论著

168_俞振飞与《太白醉写》

169_问题和启示

171 第十二讲 梅兰芳研究

172_梅兰芳与昆剧

173_梅兰芳的身段创新

174_梅兰芳的歌舞新编

176_梅兰芳与经典剧目

185 第十三讲 《十五贯》欣赏

185_《十五贯》的演出盛况

186_《十五贯》的故事起源

189_《十五贯》的心理活动

191_《十五贯》的现实意义

201 第十四讲 《思凡》欣赏

201_《思凡》的特殊性

203_《思凡》的不凡性

204_《思凡》的艺术性

208_《思凡》的科学性

212 第十五讲 《游园》欣赏

213_《游园》的语言特色

218_《游园》的舞台表演

219_问题与启示

222 第十六讲 《长生殿》欣赏

223_《长生殿》的情节

223_《长生殿》的创作

226_《长生殿》的评价

228_问题与启示

230 第十七讲 《桃花扇》欣赏

231_《桃花扇》的评价与影响

234_《桃花扇》的人物刻画

236_《桃花扇》的道具与意向

239 第十八讲 《西厢记》欣赏

240_戏曲冲突的设置

242_人物性格的刻画

251 第十九讲 《潘金莲》欣赏

251_“潘戏”概况

253_昆曲《潘金莲》

256_川剧《潘金莲》

261_问题与启示

264 第二十讲 《单刀会》欣赏

264_情节梗概

267_关羽形象的刻画

269 终曲 我和昆剧

明朝时期，江苏地区出了两件“惊天动地”的大事，影响至今。

先是郑和率领举世空前庞大的船队装载上万官兵，从毗邻昆山的太仓刘家港（今浏河镇）出发，远洋航行，不仅到了非洲，甚至还可能到了美洲。

后有文人魏良辅（字上泉、尚泉，原籍江西豫章，明中叶昆曲音乐家、昆曲鼻祖艺师；?1489—?1566），在昆山太仓革新了昆山腔^{〔注〕}创造了“水磨调”（“磨调”“磨腔”），风靡神州，独领风骚，成千上万的痴迷者，于每年中秋月下，在苏州名胜虎丘彻夜高唱昆曲，声震霄汉，惊动“天庭”。

【注】：原为南戏五大声腔之一。发源于元朝末年的昆山（今江苏）地区，由吴地民歌小调的基础上形成，经过六百年的历史，至今传唱，关于其源流和发展的介绍，可参见第七讲『戏曲声腔』。

明末张岱（字宗子，号陶庵，山阴人，晚明散文家；1597—1679）在所著《陶庵梦忆》卷五《虎丘中秋夜》一则中叙述了明万历年间江南业余曲会的盛况：

虎丘八月半，土著流寓、士夫眷属、女乐声伎、曲中名妓戏婆、民间少妇好女、崽子耍童及游冶恶少、清客帮闲、僮童走空之辈，无不鳞集。自生公台、千人石、鹤涧、剑池、申文定祠，下至试剑石、一二山门，皆铺毡席地坐，登高望之，如雁落平沙，霞铺江上。天暝月上，鼓吹百十处，大吹大擂，十番铙钹，渔阳掺挝，动地翻天，雷轰鼎沸，呼叫不闻。更定，鼓铙渐歇，弦管繁兴，杂以歌唱，皆“锦帆开”（《浣纱记·打围》）、“澄湖万顷”（《浣纱记·采莲》）同场大曲，蹲踏和锣，丝竹肉声，不辨拍煞。更深，人渐散去，士夫眷属皆下船水嬉。席席征歌，人人献技，南北（曲）杂之，管弦迭奏，听者方辨字句，藻鉴随之。二鼓人静，悉屏管弦，洞箫一缕，哀涩清绵与肉相引，尚存三四，迭更为之。三鼓，月孤气肃，人皆寂阒，不杂蚊虻，一夫登场，高坐石上，不箫不拍，声出如丝，裂石穿云，串度抑扬，一字一刻，听者寻入针芥，心血为枯，不敢击节，惟有点头。然此时雁比而坐者，犹存百十人焉。使非苏州，焉讨识者。

联合国教科文组织从1972年开始发起世界文化遗产保护活动。2001年5月18日，联合国教科文组织公布了首批“人类口述和非物质遗产代表作”（Master Prices of Oral and Intangible of Humanity）名录。

此次“人类口述和非物质遗产代表作”称号授予活动是对世界文化遗产保护活动的必要补充。首批获得该称号的19个项目来自世界各地，其中我国的昆曲（剧）^{〔注〕}名列第一。

消息传来，让昆曲界“五味杂陈”——昆曲位列“榜首”，带来了全世

【注】：原称昆腔，现称昆剧。昆山腔本来属于南曲系统，经魏良辅革新后形成昆山腔新腔，再经梁辰鱼为新腔作了《浣纱记》，在舞台演出获得成功。此后的昆腔剧本均为曲牌联套的体式，又称曲本，兼采南北曲的昆戏便称昆曲。『昆曲』不仅指声腔，而且也指剧本包括演出，成了剧种的名称。长期以来，形成了『昆腔』『昆曲』『昆剧』三个名称并用并存的同义局面。

界的关注；同时，也意味着昆曲陷入即将失传的境地。

昆剧是中国最古老和最具影响力的戏曲剧种之一。明末清初，昆曲大盛；清末民初，京剧大盛。但京剧泰斗——梅兰芳大师却力挺衰落的昆曲，他又学又演，高度评价昆曲艺术远胜京剧。北京大学校长蔡元培等文化名人，大捧昆曲。名教授吴梅带着笛子上昆曲课。“幽兰”登上大雅之堂。昆曲处境“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。

新中国成立初期，一出昆剧《十五贯》轰动京城，救活了这个剧种，首都也成立了北方昆曲剧院。一时间，昆曲“落户空谷，封为幽兰”。

“文革”运动中，昆曲被彻底否定，演员改行——在“样板戏”中“垒起七星灶，铜壶煮三江……”红遍大江南北。

改革开放后，中央吹起弘扬传统文化的号角。文化部成立振兴昆剧指导委员会，海内外的昆曲界重新复苏，北京大学又开了“京昆欣赏课”。

有人把当今京剧称为“夕阳艺术”，那么，昆剧就该成“暮星艺术”了。但是夜空中的群星却是永存的。昆剧悠久的历史积淀了难以磨灭的丰厚的文化艺术遗产，至今仍然还具有很大的影响。它在舞台上、屏幕上、大学的课堂上都还闪烁着耀眼的光芒。

四百年说不尽的《牡丹亭》

四百多年前，汤显祖的《牡丹亭》一问世，很快就流传开来，剧中数折至今仍久演不衰。振兴昆剧大概要数梅兰芳最具有代表性，他在舞台上多次表演昆剧，而且特别垂青于演杜丽娘，拍摄了电影《游园惊梦》，并在《我的电影生活》一书中详细介绍拍摄经过。后来又在中国戏曲研究院专门作了“我演《游园惊梦》”的报告，在实践与理论两方面都有很大影响。

1994年在“首届全国昆剧青年演员交流演出大会”的开幕式演出中，出现了集中上演《牡丹亭》的局面。其中，湖南省昆剧团演出《游园》、北方昆曲剧院演出《惊梦》、苏州昆剧团演出《寻梦》、浙江京昆艺术剧院演出《拾画叫画》、江苏省昆剧院演出《幽媾还魂》。在整个大会演出期间，《游园》《惊梦》《寻梦》居于突出地位。此外，《牡丹亭》里的《闹学》也常演出。

上海昆剧团排演了《新牡丹亭》。绚丽多彩的舞美使得满台生辉，充分体现了海派昆剧的特色；杜丽娘游园之后改为就在牡丹亭内休息——“惊梦”，也更为紧凑贴切。这部剧在上海演出时，获得青年学生的赞赏。

近年来，笔者多次参加“北京昆曲研习社”的同期活动，《牡丹亭》也是曲友们反复吟唱的剧目之一。北京大学“学生京昆剧社”学习彩唱^{〔注〕}了《游园》一折；在“戏曲欣赏课”的课堂上，同学们也在学习群唱“袅晴丝……”。

古代《牡丹亭》的光辉为什么一直延续到现在？除了剧本的文采华美、立意新奇、情重于理之外，还因此剧心理内涵深刻，以及汤显祖特有的“模糊语言”——既使人们“伤脑筋”，也给人们留下无限的意境和想象，从而具有永恒的艺术魅力。

耀眼的“三折戏”：《单刀会》《斩娥》《红娘》

关汉卿在我国戏曲史上有着特殊地位。他创作的剧本在昆剧舞台上至今仍有重要影响。

《单刀会》是关汉卿“愤怒的艺术”的典型。当代昆剧著名红生侯少奎高歌一曲《驻马听》：“……麀兵江水犹然热，好教俺心惨切。（白）这不是水！（唱）这是二十年流不尽英雄血！”把关羽的、也是关汉卿对这场江山争夺战的反思和反战情绪表演得很清楚、很有分量，至今犹能深深地打动人心，让人们去思考。

《窦娥冤》，特别是《斩娥》一折里，窦娥的遭遇和行为具有“惊天地、泣鬼神”的气势。因为她发下了空前绝后的奇誓：要老天爷六月下雪、三年大旱！她给的“任务”老天爷都执行了，反映了人民群众对冤假错案的深恶痛绝。此剧不仅常演，也进入了现在的高中语文课本，使大学生上戏曲欣赏课看录像时不用介绍剧情，可见影响之大。程派代表剧目《六月雪》

戏色面衣唱对（冷与
剧，但起戴曲，指唱『注』
演，不，角头戏化相』
出。作角头戏化相』

中的窦娥没有被斩而是大团圆的结局，缓和了矛盾，淡化了戏剧中的冲突，其震撼人心的效果就变差了。

王实甫的《西厢记》比起前人的同类作品有了重大的突破。他笔下的崔莺莺不再是诱人堕落的罪恶“尤物”。她被写成正面人物，与情人张生共同争取婚姻自主并取得胜利而深得人民大众的喜爱。到了当代，人们更珍视助人为乐的精神，于是《西厢记》中的主人公由崔莺莺与张生转为红娘。红娘成了家喻户晓的“热心人”的象征与代名词。

在上海昆剧团演的《佳期》一折里，红娘被升华为一个相当完美的女性，当崔莺莺、张生二人幽会时，她在门外守护，并以优美的歌舞表现她对这一“佳期”的想象与赞美之情。这一段表演也是歌舞合一的独角戏，展现了她相当复杂的心情。在以前笔者见过的表演中，红娘带有些羡慕及惆怅的“酸味”。上海昆剧团《佳期》中的红娘，却是相当的“超凡脱俗”，是一位既不同于中国传统中的“月下老人”，也不同于古希腊神话中的阿弗洛狄忒或丘比特的新的艺术形象，而是昆剧中的“爱神”。

男怕《夜奔》女怕《思凡》

《思凡》和《夜奔》是两折人们熟知的昆剧精品。这两出高难度的歌舞合一的独角戏，一直是测验昆剧演员演技水平的“功夫戏”，也是青年昆剧演员要过的“关”。从内容来看，昆剧《夜奔》表演英雄落难的悲愤与紧张，是出心理戏。女武生裴艳玲演的《夜奔》很有特色，勇猛之中带有女性细致的感情表演，把刚柔之情和林冲的性格演得十分深刻、生动。

《思凡》比《夜奔》有着更广泛深刻的心理内容和社会意义，也是更经常演出的剧目。梅兰芳学演昆剧，首先选的就是《思凡》，不仅因为其难度大，还因为唱词易懂，寓意深邃，造型完美。小尼姑留长发，身穿道姑的“水田衣”^{〔注〕}，充分表现了昆剧的也是传统戏曲的典型审美观念——“形象

故名。
形态如水田，
料互相交错，
成。因其衣
织锦拼制而
以各色零碎
【注】：

的直觉美是第一位的”。对色空心态的理解影响到演员的风格：上海昆剧团的梁谷音表现小尼姑的抑郁带有“苦味”，北方昆曲剧院的洪雪飞表现小尼姑对幸福生活的想念带着“甜味”，都有独到之处。

《思凡》里《数罗汉》一场表现了色空的心理幻觉与错觉，她把自己内心深处的活动投射到罗汉塑像的身上，这是有心理障碍或心理变态者常有的心理活动，《思凡》一剧对此有着“不凡”的表演。

《思凡》涉及“灵与肉”“神与人”“宗教与世俗”等这样一些永恒的话题。它的影响已经渗透到其他艺术领域，无论是在话剧《思凡》或是电影《霸王别姬》中，都可以感觉到昆剧《思凡》的存在。

主题多义的《偶人记》

《偶人记》的演出，引发出嘹亮的“回音”，打破了昆剧界特别是北方昆剧界多年的沉寂，使得这片“空谷”多少有了些生气。此戏的剧本是“半成品”，即有词无谱。这也好，可塑性大：话剧、歌剧、昆剧、京剧等都可以使用。该剧讲述九天仙女紫霞寻访人间，见落第秀才周半里操纵木偶演的《牡丹亭》而大受感动，遂将旦角、小生和丑角三个木偶点化成人。结果三人尽展人性之丑，紫霞感慨之余，又将三人还原成本偶的故事。它的主题是“多义的”，说它主张“善待人生”或“人性恶”皆可，并且还可以引申出更多的内涵，发人深省，这个剧本相当有深度。

另外，《偶人记》聘请了梨园界以外的专家执导，这种有益的探索和尝试，也表明了北方昆剧院在破除门户方面迈进了一大步。

旧戏新编：《十五贯》《潘金莲》《蝴蝶梦》

20世纪50年代，改编自《双熊梦》的《十五贯》，既揭露了主观主义、官僚主义在办案中的危害性，也深刻地反映出封建社会官场里的各种心态。

其中《访鼠》《测字》两折很有艺术特色，顿时轰动了首都，获得“一出戏救活了一个剧种”的最高赞誉。该剧可算旧作改编中的佼佼者。

潘金莲的故事家喻户晓，旧剧坛上的《戏叔》《杀嫂》如实地反映了《水浒传》原作的封建意识。20世纪初，欧阳予倩创作的《潘金莲》与施耐庵对着干，颇有影响。前些年，魏明伦创作的《潘金莲》又有新意，对潘金莲既不谴责，也不同情，而是充满了遗憾——剧作者认为如果潘金莲遇到的不是“武二爷”而是“宝二爷”（贾宝玉）就好了。魏导还用荒诞手法引进了众多人物，丰富了剧的内涵，产生了不小的轰动效应。

上海昆剧团上演了新编昆剧《潘金莲》并拍成了电影。思想内容很有深度：潘金莲的思想与行为有一个合乎情理的发展过程；加上梁谷音出色的表演，唱做俱佳，给人以美的感受的同时，又引导着观众去思考回味，而不是简单地憎恨、同情或是遗憾。

《蝴蝶梦》是我国少有的“哲理戏”，后来演变成了“玩笑戏”——《庄周戏妻》，再演变成“恐怖戏”——《大劈棺》。庄周善意的“戏妻”，变成了“恶作剧”，妻子受到了严厉的谴责与惩罚。前不久看到了上海昆剧团演出的新编《蝴蝶梦》的录像，既有哲理，又有情理。庄周善意点化妻子，帮助她认识自己的“本性”——人性。妻子也批评庄周的做法伤害了她。庄周接受了她的批评，也做了解释：不得已而为之。最后“和平”地、互不勉强地、也不无伤感地分了手，给观众留下了相当有分量的启示。

这几出改编的戏都有较高的水平，从内容及形式上都有新的突破和创造。