

梨园
谱系

苏沪大戏

江苏上海戏曲与艺术

肖东发◎主编 马凤红◎编著

昆曲是我国传统戏曲中最古老剧种之一，是我国戏曲艺术中的珍品，被称为戏曲百花园中的一朵「兰花」，被誉为「百戏之祖，百戏之师」，有「中国戏曲之母」的雅称；沪剧是上海地域文化最具代表性的剧种，是上海剧坛欣欣向荣的文化瑰宝；滑稽戏是上海「土特产」，是专以滑稽手段来表现人物故事的剧种，有别具一格的美学特征……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

梨园谱系

苏沪大戏

江苏上海戏曲与艺术

肖东发 主编 马凤红 编著

 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

苏沪大戏 / 马凤红编著. — 北京: 现代出版社,
2014. 9

ISBN 978-7-5143-2596-6

I. ①苏… II. ①马… III. ①地方戏—介绍—江苏省
②地方戏—介绍—上海市 IV. ①J825. 5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217275号

苏沪大戏：江苏上海戏曲与艺术

主 编：肖东发

作 者：马凤红

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2596-6

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

百戏之祖——昆曲

魏良辅改昆山腔为昆曲 002

明代昆曲名家名作迭出 010

清代昆曲登上艺术巅峰 020

折子戏令昆曲焕发生机 027

上海写照——沪剧

034 上海花鼓戏改名为本滩

040 沪剧成为著名的剧种

045 沪剧成为民族文化瑰宝

海派奇葩——滑稽戏

滑稽行当演变独角戏 050

笑笑剧团确立滑稽戏 057

滑稽戏成为特色喜剧 065

滑稽戏的舞美艺术 070

太湖红梅——锡剧

徐金巧将山歌变滩簧 076

对子戏在竞争中发展 080

滩簧改文戏开创新局 084

锡剧成华东代表剧种 090

淮扬文戏——扬剧

096 香火戏花鼓戏大合并

103 扬剧发展日臻成熟

合流而成——苏剧

108 香火戏花鼓戏大合并

115 苏剧的苏州文化特质

戏苑拾英——地方戏剧

淮海小戏成为淮海戏 120

剧目众多的江淮戏 126

丹阳啁当变形成丹剧 133

南通童子戏爿变成通剧 139

以月琴为伴奏的丁丁腔 144

吴歌发展成海门山歌剧 148

旱船歌舞演变为淮红剧 154

本土山歌变奉贤山歌剧 160

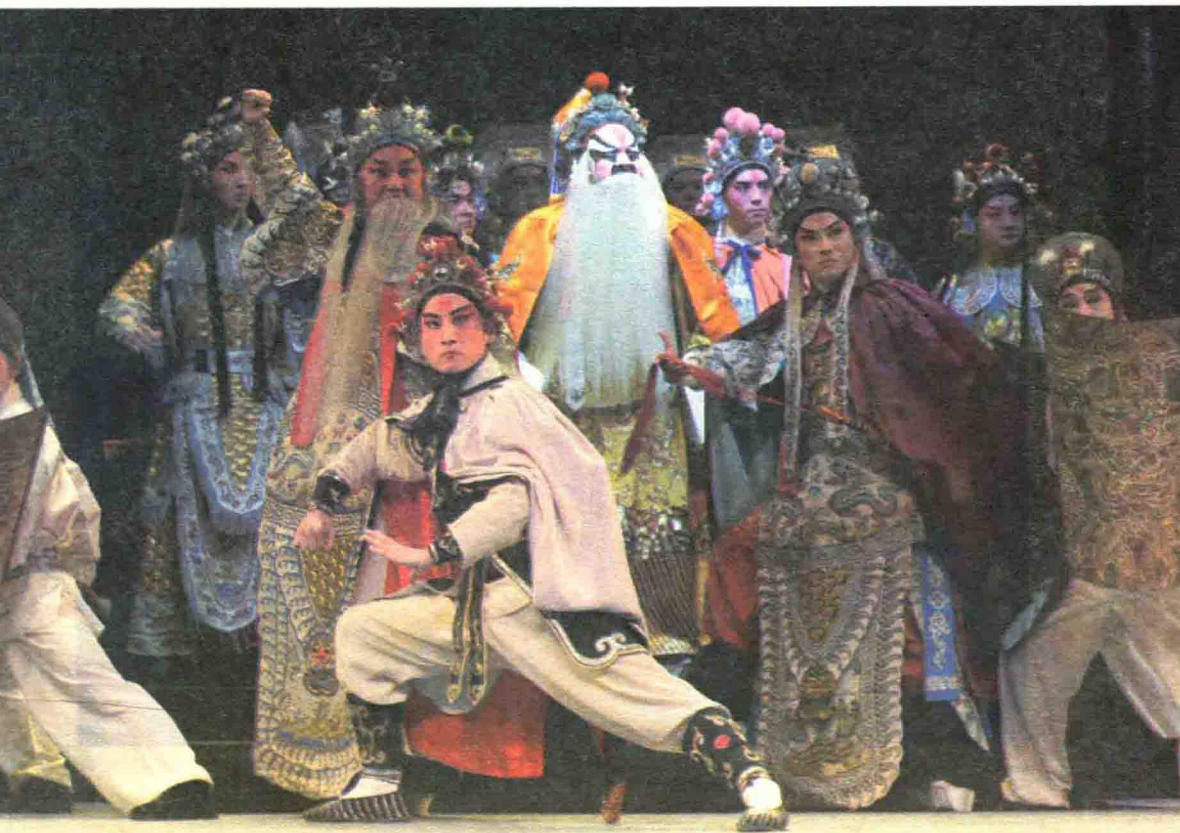
百戏之祖

昆曲

昆曲是我国传统戏曲中最古老剧种之一，也是我国汉族传统文化艺术，特别是戏曲艺术中的珍品，被称为戏曲百花园中的一朵“兰花”。

昆曲是明代中叶至清代中叶戏曲中影响最大的声腔剧种，很多剧种都是在昆曲基础上发展起来的。所以，昆曲被称为“百戏之祖，百戏之师”，有“中国戏曲之母”的雅称。

2001年5月8日，被联合国教科文组织将昆曲列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”。

魏良辅改昆山腔为昆曲

002

苏沪大戏

江苏上海戏曲与艺术

在宋元时期，南方戏曲、散曲所用曲调统称为“南曲”，主要流行于长江以南，并以浙江温州、永嘉为中心。南曲用韵以南方语音为准，特别是以江浙一带语音为主，有平、上、去、入四声。

南曲音乐上用五声音阶，声调柔缓婉转，以箫笛等伴奏。南曲是

■ 昆曲《公孙子都》
剧照

相对于渊源于唐宋大曲、宋词、诸宫调和北方民间曲调，并吸收兄弟民族音乐发展而成的北曲而言的。

元末明初时期，著名戏曲家顾坚等人把流行于江苏昆山一带的南曲原有腔调加以整理和改进，并吸收了滚白念唱的浙江余姚腔腔调进行演唱。因为这种新创腔调的源头在昆山一带，因此称为“昆山腔”。

昆山腔在当时是与流行于浙江余姚的余姚腔、浙江海盐的海盐腔、江西弋阳的弋阳腔并称的明代南戏四大声腔之一。

但是，后来海盐腔逐渐衰微了，昆山腔却越来越流行。所以，以前只要说到唱南调，都是指海盐腔，但海盐腔不流行了，就专指昆山腔了。

开发出昆曲所蕴涵的艺术潜力，使之成为一种重要演唱形式的人是民间音乐家魏良辅。魏良辅原籍江西豫章，他以演唱民间曲调为职业，有着较高的文学诗词修养。他不仅嗓音优美，而且还精通音律，尤其

顾坚 元末明初著名戏曲家，为昆山腔创始人，昆曲鼻祖，自号“风月散人”。他是昆山千灯人，太学生，精于南辞，善作古赋，著有《陶真野集》10卷、《风月散人乐府》8卷。

■ 昆曲《荆钗记》
剧照

酷爱唱曲艺术。

魏良辅在熟谙南北曲的基础上，他在1522年至1566年间来到经济发达、市镇繁华、歌舞场众多、南戏演出频繁的江苏太仓南码头，长期苦心钻研流传于昆山一带的传统戏曲唱腔。

魏良辅不满足于南戏原有的声腔，他联合了苏州洞箫名手张梅谷、昆山著名笛师谢林泉，在南曲专家贯云石和北曲戏剧家张野塘等人帮助下，吸收了当时流行的海盐腔、余姚腔以及江南民歌小调的某些特点，对老昆山腔的传统戏曲唱法进行加工整理，把南北曲融为一体，一改以往那种腔调平直又欠意趣韵味的呆板唱腔，创造了一种格调新颖、委婉舒畅的崭新唱腔。

这种唱腔要求启口轻圆、收音纯细，讲究转喉押调、字正腔圆，唱出了曲情理趣，细腻得宛如苏州巧匠用木贼草蘸水研磨红木家具一样，因此，当时人们称之为“水磨腔”，又称“昆剧”或“昆曲”。

同时，魏良辅对伴奏乐器也进行了大胆改革，他

《南词引正》

是昆曲创始人魏良辅唯一的传世著述，全文虽然不足1500字，但对昆曲歌唱规律和歌唱技法进行了全面理论总结，既是开创性的，也是划时代的。曲律的精髓在于字声、过腔、板拍，魏良辅称之为三绝，字清为一绝，腔纯为二绝，板正为三绝。

在原来单调的弦索、鼓板伴奏中，加入了笛、箫、笙和琵琶等乐器，极大丰富了音色，使昆曲音乐更加瑰丽多彩，更富感染力，给人耳目一新之感。

从此，昆曲迅速流传开来，并被士大夫带入了京城，成为了宫中大戏，不但赢得了官腔的美称，还形成了“四方歌者皆宗吴门”的盛势，成为了压倒其他戏曲声腔的剧种。

魏良辅因此名震曲坛，被誉为“立昆之宗”、“昆曲鼻祖”，艺坛尊他为“国工”和“圣曲”。魏良辅在晚年，潜心将多年积累的心得札记整理成文，称为《南词引正》，又名《曲律》，逐条简要阐述昆曲在字、腔、板、眼等各方面的练唱技术，以及南北曲唱法的区别，成为论述昆曲唱法及南北曲流派的重要著作。

魏良辅改革的成功给昆曲带来了巨大声誉，这种新式的曲调一经问世，立即以不可抗拒的艺术魅力征服了当时的广大听众。一批民间音乐家纷纷向魏良辅学习昆曲的演唱技法，使得这一优美的曲调很快在周围地区传播开来。

昆曲融合北曲与弋阳腔、海盐腔等南曲诸腔，并加以提炼，其艺术成就首先表现在它的音乐上。昆曲的音乐属于联曲体结构，简称

昆曲《荆钗记》剧照

“曲牌体”。昆曲所使用的曲牌大约有1000种以上，南北曲牌的来源，其中不仅有古代的歌舞音乐、唐宋时代的大曲和词调，以及宋代的诸宫调，还有民歌和少数民族歌曲等。它主要以南曲为基础，兼用北曲套数，并且以犯调、借宫和集曲等手法进行创作，兼收并蓄，音域非常广泛。

昆曲演唱特色是由水磨腔奠定的，具体表现为放慢拍子，延缓节奏，以便在旋律进行中运用较多的装饰性花腔。

后来，又出现了赠板曲，声调清柔委婉。昆曲对字音有严格要求，平、上、去、入逐一考究，每唱一个字，都需要注意咬字的头、腹、尾，即吐字、过腔和收音，使音乐布局的空间增大，变化增多，其缠绵婉转和柔曼悠远的特点也愈加突出。

昆曲使用七声音阶，和南曲用五声音阶有所不同。但在昆山腔长期吸收北曲演唱的过程中，原来北曲的特性也渐渐被溶化成为南曲化的演唱风格了。因此，在昆曲演出剧目中，北曲既有成套的使用，也有单支曲牌的使用，还有南北合套的混用。

南北合套的混用很有特色，一般情况是北曲由一个角色自唱，南曲则由几个不同的角色分唱。这几种南北曲的配合使用办法，完全从剧情出发，使音乐尽可能完美地服从戏剧内容的需要。

在演唱风格上，昆曲注重声音的控制，节奏速度的快慢以及咬字

发音，并有豁、叠、擞和嚙等腔法的区分，以及各类角色的性格唱法等。

昆曲除了南曲赠板将四拍子的慢曲放慢一倍外，无论南北曲，都包括通常使用的三眼板、一眼板、流水板和散板。它们在实际演唱时都有许多变化，一切皆服从于戏情和角色应有的情绪。

昆曲的伴奏乐器配置较为齐全，大体由管乐器、弦乐器和打击乐器3部分组成。其中，管乐器有笛、箫和唢呐等；弦乐器有琵琶、三弦和月琴等；打击乐器有鼓板、锣、小钹和堂鼓等。

昆曲由于以声若游丝的笛为主要伴奏乐器，加上赠板的广泛使用，字分头、腹和尾的吐字方式，及它本身受江苏吴中民歌的影响而具有流利悠远的特色。

所以，昆腔音乐以“婉丽妩媚、一唱三叹”而著称。昆曲伴奏还有很多吹奏曲牌，适应不同场合，后

散板 我国音乐术语，指一种速度缓慢节奏不规则的自由节拍。在传统器乐、民歌及戏曲中经常运用。最早运用散板的乐曲是晋朝的古琴曲和唐代的雅乐。唐代雅乐以“序、破、急”作为结构，其中序为散板、破为慢板、急为快板。我国很多音乐都有类似结构，并影响到韩国的盘索里。

■ 昆曲《荆钗记》剧照

吴语 经过了商周春秋至现代3000多年的历史变迁，底蕴深厚。主要分布于浙江、江苏南部、上海、安徽南部、江西东部、福建北部一角，使用人口一亿多。吴语是我国定义的八大方言之一，影响十分巨大。

来也被许多剧种所采用。

昆曲的表演是歌、舞、介、白各种表演手段相互配合的综合艺术。通过长期的艺术实践，形成了载歌载舞的表现形式。

昆曲舞蹈身段大体可以分成两种：一种是说话时的辅助姿态和由手势发展起来的着重写意的舞蹈；另一种是配合唱词的抒情舞蹈。所以，昆曲精湛的舞蹈动作是表达人物性格心灵和曲词意义的有效手段。

昆曲的戏曲舞蹈多方面吸收和继承了古代民间舞蹈、宫廷舞蹈的传统，通过长期演出实践，积累了丰富的说唱和舞蹈紧密结合的经验，适应叙事写景的演出场子需要，创造出许多偏重于描写的舞蹈表演。

昆曲的念白也很有特点。由于昆曲是从流行于上海、江苏南部、浙江、安徽南部、江西东部、福建西北角的吴语中发展起来的，所以它的语音带有吴依软

■ 昆曲剧照

语的特点。

特别是昆曲丑角还有一种基于吴方言的地方念白，如苏白、扬州白等。这种吴中一带的市井语言，生活气息浓厚，而且往往用的是快板式的韵白，极有特色。

另外，昆曲的演唱对于字声、行腔和节奏等都有极其严格的规范，形成了完整的演唱理论，具有深刻的艺术内涵。

阅读链接

福建莆田人余澹心在所著的《寄畅园闻歌记》中说：“良辅初习北音，绌于北人王友山，退而缕心南曲，足迹不下楼十年。当是时，南曲率平直无意致，良辅转喉神调，度为新声。”

魏良辅自从遇到张野塘以后，就再没有出去卖唱或做江湖郎中了，他专心致志和张野塘“镂心昆曲”。

一个红极一时的演员突然间销声匿迹，歌台舞榭听不到他的歌声，看不到他的影子，形容他“足迹不下楼”也不为过。这里用“十年不下楼”来形容魏良辅潜心研究改革昆曲，可见他下工夫之深！

明代昆曲名家名作迭出

010

苏沪大戏

江苏上海戏曲与艺术

在魏良辅之后，他有个学生叫梁辰鱼，梁辰鱼曾经得到魏良辅的真传，在昆曲演唱上具有很高造诣，他在昆山当地极受尊重，周围地区的歌童、歌女都争着上门请他指点演唱技巧，甚至还有人不远千里

