

骆正著

中国昆曲二十讲

北大著名教授潜心之作
中国传统文化通俗读本

昆曲的众多特性之中“虚拟化”是最基本、最突出的，也是最具中国特色的。许多涉及表演的实物都用“虚拟”的方法变成“虚”，如用“假鞭子代替真鞭”，在这里，“鞭子”是“马”的“象征”，有了这个象征物，模拟的动作或姿势可以降低要求或没有；手执马鞭在舞台上四面方步就算是“骑马”，尽管没有跨马骑马的动作或姿势，鞭子上的动作可以表示高山或着床，马鞭鞭子还是作为鞭子用的，虚拟可以变化到各个领域，如对山间地理风雨等自然现象的虚拟，对人物动作的虚拟，甚至对时间、空间、心理活动的虚拟。

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

J825.53

1

2007

骆
正
著

中国昆曲二十讲

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

中国昆曲二十讲/骆正著. —桂林:广西师范大学出版社, 2007. 3

ISBN 978 - 7 - 5633 - 6472 - 5

I . 中… II . 骆… III . 昆曲 - 戏剧史 IV . J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 022786 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
网址:www.bbtpress.com

出版人:肖启明

全国新华书店经销

发行热线:010 - 64284815

山东人民印刷厂印刷

(山东省泰安市灵山大街东首 邮政编码:271000)

开本:635mm×965mm 1/16

印张:20.5 字数:220 千字

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

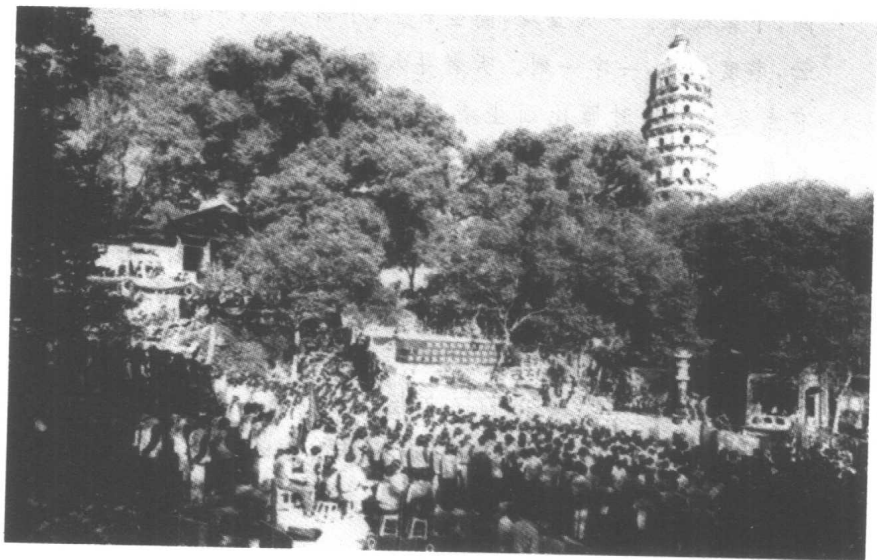
印数:0 001 ~ 6 000 定价:29.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序 曲

中国明朝江南昆山地区出了“惊天动地”的两件大事，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，从昆山刘家河(港)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，在昆山太仓创造了“昆曲”(“昆腔新声”、“水磨调”)，风靡神州，独领风骚，成千上万的痴迷者，在每年中秋月下的苏州名胜虎丘，彻夜高唱昆曲，声震霄汉，惊动“天庭”。

虎丘曲会全景

明末张岱(字宗子,号陶庵,山阴人;1597年—1679年,晚明散文家)在所著《陶庵梦忆》卷五的《虎丘中秋夜》一则里,叙述了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、崽子娉童及游冶恶少、清客帮闲、僮仆走空之辈,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,听者方辨句字,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年起,发起世界文化遗产保护活动。目前全世界已有690个自然和文化景点被列入《联合国教科文组织世界文化遗产名录》。前不久联合国教科文组织又公布了抢救保护《人类非物质及口头创作代表》的首批文告。

人类口述和非物质遗产是指具有特殊价值的文化活动和口头文化表述形式,其中包括语言、故事、音乐、游戏、舞蹈、风俗及各种艺术表达手段。

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。联合国教科文组织于2001年5月18

日宣布首批“人类口述遗产和非物质遗产代表作”名录,首批获得代表作称号的19个项目,来自世界各地,其中中国的昆剧名列第一位。

昆曲名列“榜首”,带来了全世界的关怀,也让昆曲界“五味杂陈”。

明末清初,昆曲大盛;清末民初,京剧大盛。但京剧泰斗、头牌——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。北大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。昆曲处境疑无路,柳暗花明又一村。

解放初,一出昆剧《十五贯》轰动京城,救活了这个剧种,首都成立了“北方昆曲剧院”。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,北大又开了“京昆欣赏课”。联合国的“东风”使幽兰开始香遍全球,有关各方或“闻风而动”或“沉醉东风”。

有人把当今京剧称之为“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,至今仍然还有很大的影响。在舞台、在屏幕、在大学的课堂上,都还在闪烁着耀眼的光芒。

一、特殊的“星座”——说不尽、演不完的《牡丹亭》

四百年前汤显祖的《牡丹亭》一问世,很快就流传开来,剧中数折至今仍久演不衰。振兴昆剧大概要以梅兰芳最有代表性,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》中详细介绍拍摄经过。后来又在中国戏曲研究院专门系统讲授《我演〈游园惊梦〉》,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,出现了集中大演《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》和《寻梦》也居于突出地位。此外,《牡丹亭》里的《春香闹学》也常演出。

上海昆剧院排演了《新牡丹亭》。绚丽多彩的“舞美”工作使得满台生辉,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。在上海演出受到青年学生的赞赏。

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。

《牡丹亭》像是夜空中的一个星座——“北斗七星”。上述的数折都是一颗颗明星,《游园》好像正位于其斗柄的尖端,最引人注目。

二、恒星——《刀会》、《斩娥》与《红娘》

关汉卿在我国戏曲史上有着特殊的地位。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》:“……鏖兵的江水犹然热,好教我情惨切!这也不是江水,二十年流不尽的英雄血!”把关羽的也是关汉卿的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。

《刀会》，吴双饰关羽（上昆）。

《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。《六月雪》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差多了。

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取得胜利，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”的象征和代名词。

在上海昆剧院演的《佳期》一折里，红娘被升华为一个相当完美的女性，崔、张二人幽会时，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

昆明昆曲古乐研究会主办实验昆剧演出《窦娥冤》，胡锦涛饰窦娥，柯军饰窦天章。

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”。上昆《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——昆剧中的“爱神”。

三、双星——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

《夜奔》，蔡安安（澳门）饰林冲。

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”，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”，充分地表现了昆剧的也是传统戏曲的典型审美观念——“形象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：（上昆）梁谷音表现小尼姑的抑郁带有“苦味”，（北昆）洪雪飞表现小尼姑对幸福生活的想念带着“甜味”，魏春荣演的小尼姑充满青春的活泼和美丽，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》还是电影《霸王别姬》中,都可以感觉到昆剧《思凡》的存在。

四、新星——议论纷纷的《偶人记》

昆剧中一个新的剧目是《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”——有词无谱。这也好,可塑性大——话剧、歌剧、昆剧、京剧……都可以使用。剧本的“立意”——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,发人深思,这个剧本有相当的深度。

聘请了梨园界以外的专家执导,这种有益的探索和尝试,也表明了北昆在破除门户方面迈进了一大步。

五、变星——旧貌变新颜

20世纪50年代,从《双熊梦》改编的《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。可算是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》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,也不同意,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。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。

上海昆剧院上演了新编昆剧《潘金莲》并拍成了电影。思想内容有相当深度,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,而不是简单的憎恨、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院演出的新编《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。

目 录

序曲	(1)

基础篇

第一讲:戏说	(3)
第二讲:虚拟	(22)
第三讲:歌唱	(34)
第四讲:舞蹈	(47)
第五讲:故事	(62)
第六讲:审美	(89)

攻玉篇

第七讲:昆腔	(97)
第八讲:昆曲	(112)
第九讲:昆剧	(124)
第十讲:昆影	(141)

大师篇

第十一讲:俞振飞	(157)
第十二讲:梅兰芳	(175)

赏析篇

第十三讲:《十五贯》	(193)
第十四讲:《思凡》	(211)
第十五讲:《游园》	(238)
第十六讲:《长生殿》	(255)
第十七讲:《桃花扇》	(266)
第十八讲:《西厢记》	(274)
第十九讲:《潘金莲》	(287)
第二十讲:《单刀会》	(300)
终曲:我和昆剧	(307)

基础篇

戏 说

一、戏剧

(一)戏。戏的基本意思是“玩耍”或“游戏”。这种行为起始于兽类或人类的童年,童年的许多时间用于游戏:既活动锻炼体力、脑力,又是训练谋生技能的准备和“预演”。人类童年的游戏随文明社会的发展而发展,在我国古代农业社会,女孩子玩抱布娃“做饭”,模仿家务劳动——“过家家”,男孩子模仿战争、格斗,玩刀枪打仗。

对于成年人,“戏”多指在舞台上的“当众孤立”——“表演”,既是艺术的展现,也是提供娱乐的活动。如果在舞台下的真实生活中抱游戏的态度,可能是偶然地“逢场作戏”或一贯地“游戏人生”、“玩世不恭”,反映出一个人的处世人生观——不太严肃,不负责任,或对现实生活持否定的消极情绪,甚至是对抗的态度。如果这种非理性的行为者失去自控的能力,那就要送到医院去治疗了。

当人类的演戏由简单到复杂、由即兴到有预先的准备和目的,就产生和形成了一种艺术活动的形式——“戏剧”。有中国特色的叫“戏曲”。

剧和戏是等同通用的,也常联用——“戏剧”。其本质是“虚假”——时间、空间、人物、故事情节都可以是虚假的。(汉字中的繁体“戲”字已经表明)但戏剧又可以包含着表达出“伟大的真实”——人间