渐已远去的古音雅调

川剧昆腔探究

张凯◎著

文化艺术出版社
Culture Art Publishing House

渐已远去的古音雅调

川剧昆腔探究

张 凯◎著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目（CIP）数据

渐已远去的古音雅调：川剧昆腔探究 / 张凯著．— 北京：文化艺术出版社，2016.8
ISBN 978-7-5039-6055-0

Ⅰ.①渐… Ⅱ.①张… Ⅲ.①川剧—昆山腔—研究
Ⅳ.①J617.571 ②J617.19

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第206077号

渐已远去的古音雅调
——川剧昆腔探究

著　　者　张　凯
责任编辑　蔡宛若
书籍设计　楚燕平
出版发行　文化艺术出版社
地　　址　北京市东城区东四八条52号（100700）
网　　址　www.caaph.com
电子邮箱　s@caaph.com
电　　话　（010）84057666（总编室）　84057667（办公室）
　　（010）84057696—84057699（发行部）
传　　真　（010）84057660（总编室）　84057670（办公室）
　　（010）84057690（发行部）
经　　销　新华书店
印　　刷　北京荣宝燕泰印务有限公司
版　　次　2018年8月第1版
印　　次　2018年8月第1次印刷
开　　本　710毫米×1000毫米　1/16
印　　张　12
字　　数　160千字
书　　号　ISBN 978-7-5039-6055-0
定　　价　48.00 元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换。

四川师范大学四川民间文化艺术保护
与发展协同创新中心研究资助项目

自 序

对于昆腔的研究，前人已经付出许多心血，也取得不小的成绩。这些研究通常把昆腔当成一个独立的剧种，而不提及或较少提及它所赖以生存的中国音乐文化母体，这正是研究传统音乐作为一种传统文化载体的缺位。当我们把川昆音乐作为一种文化符号时，当我们把川昆曲牌当成一种传统音乐文化语言研究时，许多在这种曲牌构建上的为什么，许多在这种传播方法上的为什么，川昆都给我们探究中国传统音乐文化打开了方便之门，许多疑问也迎刃而解了。

其实，川昆音乐多变的形态、多样的使用方法与巴蜀地方文化背景下，人群音乐语言行为和思维方式相关，这在过去的昆腔研究中很少被人提及。于是，我想有很多原因使传统的川昆研究在方法上采用了记录、归纳前人已知的东西，而不愿意触及“为什么”。比如：为什么川昆使用笛子跟腔？为什么川昆可以在其他声腔戏中找到自己生存的空间？为什么川昆在巴蜀地方戏中不能一腔独霸？这些为什么以及由此带来的理论和资料的困惑，让许多研究者不敢相信采用新的研究方法、不同视角而获得的成果。也有一部分是川剧演奏或表演方面的专家，他们被大量舞台技术性的乐谱和表现方式拖累，而宗

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

教、哲学、社会学、音乐学、传统语言等文学知识，有许多是在他们的知识领域之外，他们的实践经验、兴趣都不在这些方面。音乐只是人类文化复杂习得行为中一种，即一种重要的文化表达行为。没有人类文化背景、语言表达、思考和创新实践，音乐就无法在人类文化的习得行为中成为一种重要的文化交流行为。于是，从传统音乐文化交流的角度，去对比、解析巴蜀川昆曲牌音乐的形成、变化和渐行渐远，正是想填补中国民族音乐昆腔研究的一条裂缝，为研究作为人类学的传统音乐文化表达方式，提供一个中国巴蜀地方音乐文化表达的案例。书中试图阐明川昆曲牌音乐的来源、构成、交流方式、交流环境等，以及这些文化交流行为与地方移民交流行为的影响因素，至少有诸如宗教、哲学、音乐及地方语言文化交流因素的痕迹。书中对川昆曲牌音乐元素的分析，重点不在音程组合、调式变化、曲牌连套等技术性的东西，而在曲牌故事讲述、音乐表达、音乐思维等方面。当然，我也希望这些文本研究，特别是川昆曲牌使用等行为研究，增加音乐学和人类语言学两方面的知识。所以，本书对川昆的探究，既不是对川昆曲学的一次全面概述，也不是对其他人类学、音乐学、语言学等领域研究方法的最终尝试。

本书试图提供给读者一种易懂的理论和方法来探究川昆音乐，并以此作为窥探巴蜀移民文化交流行为的方式。我借用了几种信息，其中包括对昆腔曲牌依腔填词和腔随戏变的音乐创编行为的研究，以及与川昆音乐传承有直接或间接相关的材料，包括城市、乐器、方言、舞台建筑和演唱习俗等环境研究。

民俗音乐研究对民俗学家非常重要，对一个中国音乐研究者来说也同样重要。研究中国传统音乐必须对传统戏曲音乐，即传统曲牌音乐、传统戏曲声腔演员表达有全面而详细的了解，而最重要的是必须理解他们，理解他们在

传统音乐文化影响下，在不同时间段、不同环境下对音乐行为的表达，音乐样式的形成，以及音乐创作方式的选择习俗。显然，要获得这些知识，要快速理解一些看似枯燥的文字、乐谱，则必须深入梨园生活，耐心关注相关问题。在这些方面的收获，很大程度来自于从小的戏校学习经历，以及后来在师范音乐院校的西方音乐教育学习经历。当然，最重要的是大学毕业后多年在《四川戏剧》刊物编辑工作中的磨练，以及长期从事川剧等巴蜀民间音乐研究的经历相关。在过去的几年里，我也有幸与民族音乐学萧常伟教授和魏小石先生亲密合作，他们对四川民俗音乐、对人类音乐学的相关问题，特别是对巴蜀传统音乐文化的兴趣和热情，让我特别关注到了川昆音乐之外的领域。当然，对川昆音乐的研究还源于我的学长杜建华女士和李丽泉女士2011年给我的一次机会，让我有机会独自带领一个团队，实施了川剧传统昆腔曲牌音乐的抢救性录音、研究工作。在这次录音、研究过程中，我还感受到许多前辈老师和学友的热情帮助与支持，他们是魏明伦先生、刘吉昌鼓师、刘泉老师的女儿刘芸女士、王贵昌先生的儿子王起久先生、杨为女士的儿子董阳先生，以及我的学友笛师吴天、鼓师钟开志、摄影师付钢、录音师李昆和向欧、学友张跃和林波、同事罗英和秦唏等。还有那些没有提到名字，在我身后默默支持我的领导、学友、同事以及朋友们，他们让我感恩于心，永难忘怀。

在本书的写作过程中，我接受了魏小石先生的建议，一改过去的文风，尝试尽量用故事描述理论事件的方法。我还使用了许多不同领域的案例、大量的川剧曲牌声腔音乐和民间曲艺牌子音乐图谱，以及大量私人收藏的历史照片。书中还大量列举了历史故事、民间传说和神话。应该申明的是，除非特别提出历史的关联，本书一般不暗示类似现象之间的必然关联。这些例子的重要性只来自一种可能，即川昆音乐行为在相似情况下可能会出现相似反应，

这也是我使用大量历史故事、传说，以及乐谱、人物照片对比，展示川昆的目的之一。另外，书中提供的一些例子并不是最具有代表性、说明性的，它们可能不为本书所提到的问题或描述的文化现象所独有，而可能对其他某种人类行为具有更广泛的启发意义。

最后特别感谢文化艺术出版社和四川师范大学四川民间文化艺术保护与发展协同创新中心对本书出版给予的大力支持！

本书如有不妥之处，还请各位读者多多包涵！如蒙指教，感激万分！

张　凯

2016年3月23日

目 录

自序 /1

引子 /1

第一部 悄然消失的世界

一、竹林里的音乐 /5

二、成都 /7

三、四川省川剧艺术研究院 /13

四、曲牌与巴蜀川昆 /20

五、板眼、赠板 /27

六、特殊的节拍 /34

七、填字组腔 /35

八、用嗓和发声 /37

九、腔韵 /41

第二部　乐器、乐律、宫商及乐谱

一、 笛子　/47

二、中立音　/51

三、打击乐器　/54

四、笛律　/60

五、文字谱　/63

六、不约定快慢的“乐谱”节奏　/69

七、不约定字词的腔格　/71

八、宫商　/73

第三部　远古的传说

一、皇帝、戏神和中国戏曲　/79

二、川昆的源头传说　/83

三、仙鹤、鸥鹭及神仙的生活　/86

四、《双下山》的故事　/88

五、五音五调的传说　/90

六、演唱风格的多样　/94

七、川昆流变的历史　/97

第四部　文人的梦想

一、 竹节的清高和气节　/103

二、川昆雅音，道也　/105

三、川昆寄语山水的闲散与自由　/109

四、笛师刘泉先生和他们的后辈们 /110

五、鼓师的梦想 /114

六、川昆演员的追求 /116

第五部 舞台和表演习俗

一、 巴蜀原始的戏台建筑 /121

二、川昆神秘的戏班及表演习俗 /129

三、川昆曲牌创作习俗 /135

四、巴蜀民俗仪式和昆腔表演习俗 /137

五、川昆戏台的忌讳 /140

六、演员晨练和喊嗓 /141

第六部 川昆的文化价值

一、 川昆曲牌雅乐文化成因 /147

二、川昆曲牌音乐历史文化价值 /149

三、川昆与川剧多声腔文化 /153

四、巴蜀语言和川昆音乐 /158

五、周边音乐文化对川昆的影响 /160

六、川昆音乐文化流变原因 /165

七、川昆的社会文化交流形态和价值 /171

附 录 /175

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

引 子

巴蜀地区的竹，以及与竹相关的文化，与川昆有太多的缘分。如今，许多昔日常见的乡间剧团和竹林已经悄然消失了。生活在灯红酒绿城市中的青年演员很少演唱昆腔了，他们也很少有能够记背大量传统川昆曲牌，并且可以像他们的前辈那样，随意添加唱词演唱的。在巴蜀，那些飘散着原始竹香的昆腔雅调已经很难听到了。

巴蜀的城市、乡镇，如今已经有了很大的改变，但是乡音方言却依然为当地百姓喜闻乐见。川昆的独特并不是因为她有别于川剧其他声腔，而是她的声腔有别于通常人们知道的昆曲。她的锣鼓，她的声腔音韵、节拍，她的组腔、断句，她的音乐描述方式，她的哲学美学思想，都有别于昆曲，带有极浓的巴蜀地方音乐风味。

川剧中的昆腔，不仅仅是一种声腔，也是一种音乐描述方式，一种哲学思想，一种对中国宗教非世俗自由生活，以及修身养性文化的象征再现。在川剧舞台上，社会三教九流，各个阶层角色性格不同，相貌各异，但是，舞台上不管是帝王将相，还是马夫乞丐，只要是追求内心高尚的人，都可以使用昆腔来讲述自己的内心世界。

第一部　悄然消失的世界

一、竹林里的音乐

巴蜀的竹，接天连地，随处可见。竹林或满布山岗，或围绕村子、农舍、祠堂、鱼池，抱团而聚，郁郁葱葱，迎风摇曳。（图1）当阳光穿过竹林，你可以看见斑驳的光彩洒落在地面的落叶上、笋壳上，还有刚刚破土而出的竹笋尖上。我第一次听到古老的川剧昆腔音乐，就是在这样一个竹林围绕的农家小院里。茶桌边，一位喝茶兴起的川剧老者击拍哼唱。回想起当时的情景，清风缠绵，鸟语花香；古树吐芽，茶香飘逸。伴着老人的低声吟唱，茶水在老人拍板的节奏中轻轻震荡。歌声在竹林间像茶香一般，幽幽飘散开去。日落日出，已有30多年了。当时，我只知道唱的是川剧的昆腔，至于具体什么曲牌，什么旋律，都没有太在意，只专心去聆听老人的拍唱，去享受音乐的婉转抑扬，去想象远古巴蜀历史的神秘。

初次接触川昆，就与竹结下了不解之缘。今天，许多昔日常见的农家小院、乡镇戏台已经悄然消失了。特别是那些竹林环抱的青瓦粉墙、茅草农舍，屋檐下的燕窝，院落里的鸡群，小路边的蜂箱，现在已经被成群的钢筋水泥建

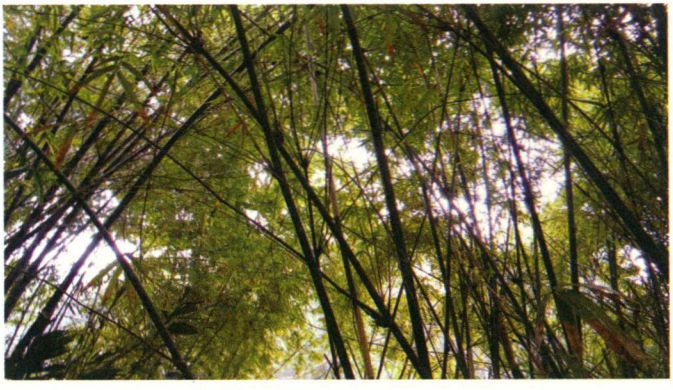

图1　竹林及农舍

筑替代。昔日雨后翠绿清香的竹林、田野都消失了，道路、河道也变得宽阔而笔直，少了许多原来的蜿蜒曲折、细腻和神秘。在川西平原，在成都，已经很难听到那些飘散在竹林里的昆腔音乐了。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com