

献给第三届中国昆剧艺术节

Dedicated to the 3rd National Kunqu Opera Festival

昆

曲

精

华

Gems of Kunqu Opera

主编译 汪榕培 周秦 王宏

苏州大学出版社

昆 曲 精 华

四 方 歌 曲 必 宗 吴 门

ISBN 7-81090-605-4

9 787810 906050 >

ISBN 7-81090-605-4/I·20 定价: 35.00元

此书获国家文化部“昆曲艺术保护
抢救扶持工程专项资金”，中共苏
州市委宣传部、苏州市财政局“市
级宣传文化发展专项资金”资助

献给第三届中国昆剧艺术节

Dedicated to the 3rd National Kunqu Opera Festival

昆 曲 精 华

GEMS OF KUNQU OPERA

主编译 汪榕培 周 秦 王 宏

◆ 苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

昆曲精华 = Gems of Kunqu Opera/汪榕培, 周秦, 王宏主编译. —苏州: 苏州大学出版社, 2006. 6
ISBN 7-81090-605-4

I. 昆… II. ①汪…②周…③王… III. 昆曲-
剧本-作品集-中国-英文 IV. I236.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 007763 号

昆 曲 精 华

Gems of Kunqu Opera

汪榕培 周 秦 王 宏 主编译

责任编辑 汤定军

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

通州市印刷总厂有限公司印装

(地址: 通州市交通北路 55 号 邮编: 226300)

开本 850mm × 1168mm 1/32 印张 14.125 字数 352 千

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-81090-605-4/I · 20 定价: 35.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

江苏省昆剧院提供

《窦娥冤·斩娥》
徐云秀饰窦娥

陈云龙摄

《单刀会·刀会》
吴双饰关羽

昆
曲
精
华

转引自洪惟助主编《昆曲辞典》

《荆钗记·见娘》
张富光饰王十朋，左荣美饰王母，周福祥饰李成

《琵琶记·吃糠》

陈滨饰赵五娘，吕福海饰蔡婆，杨晓勇饰蔡公

《浣纱记·寄子》

计镇华饰伍员，石小梅饰伍子

昆

曲

精

华

转引自洪惟助主编《昆曲辞典》

《玉簪记·琴挑》

俞振飞饰潘必正，张娴饰陈妙常

转引自白先勇主编《牡丹还魂》

转引自洪惟助主编《昆曲辞典》

《宝剑记·夜奔》

侯永奎饰林冲

《牡丹亭·惊梦》

俞玖林饰柳梦梅，沈丰英饰杜丽娘

转引自洪惟助主编《昆曲辞典》

《吟风阁杂剧·罢宴》

王维艰饰刘婆，黄小午饰寇准，龚隐雷饰寇妻

转引自《振飞曲谱》

《千忠戮·惨睹》

俞振飞饰建文帝，郑传鉴饰程济

徐柏仁 摄

《十五贯·廉访》

赵文林饰况钟，吕福海饰娄阿鼠

昆

曲

精

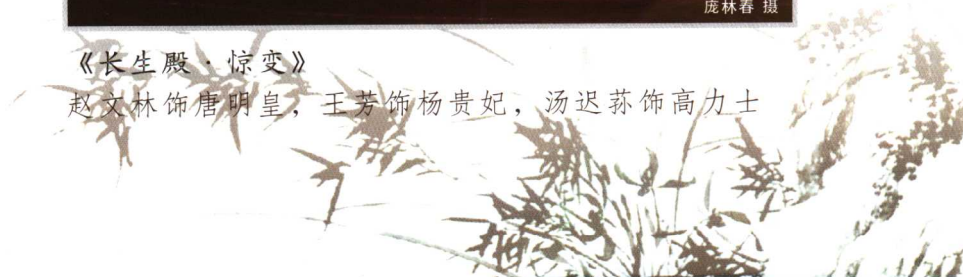
华

庞林春 摄

《长生殿·惊变》

赵文林饰唐明皇，王芳饰杨贵妃，汤迟荪饰高力士

《雷峰塔·断桥》
洪雪飞饰白素贞

《孽海记·思凡》
沈国芳饰色空

《昆曲精华》编译组

顾 问：高福民 成从武 钱 璎 顾笃璜

主 编 译：汪榕培 周 秦 王 宏

编 委：汪榕培 周 秦 王 宏 张 玲
杨才元 王 宁 蔡 华 杨俊光
刘迎春 杨 彬 李 洁 刘性峰
周福娟 付瑛瑛 曾尔奇

翻译人员：（按拼音为序）

蔡 华	曹永俐	陈艳粉	陈圆圆
丁 洁	付瑛瑛	高 薇	刘 慧
刘响慧	刘性峰	路海洋	马 宾
穆连涛	潘 潇	庞学通	彭再珍
钱晗颖	钱菊兰	孙梦黎	陶潇婷
童 皓	汪孔丰	汪榕培	王国彬
王 宏	王 蕾	席 娟	熊灵燕
杨才元	杨 帆	杨俊光	曾尔奇
张 玲	张 清	周福娟	朱凯渊

前言

昆曲称得上是中华民族有史以来所创造的最瑰丽、最奇妙的文化现象之一。自14世纪中叶在苏州民间萌发以来,经过将近200年的加工磨砺,它终以不可遏制之势在诸腔并起的剧烈竞争中脱颖而出,很快占据了“正声雅乐”的至高地位,进而以吴中为基地,风靡全国,辐射海外,形成了数百年间“四方歌曲,必宗吴门”(徐树丕《识小录》)的壮观场面。中国社会进入近代以来,随着时代变迁,昆曲原有的生存空间和社会影响日渐削减萎缩。但是它不仅衰而不亡,足以自守,而且仍然凭借自身在案头创作、场上表演、理论研究等诸多方面长期积累的殷实家底傲视菊坛。后起的任何一个戏曲剧种都无法在综合实力上赶超它,甚至接近它,因而不得不学习它、借鉴它,以它为师为祖。毫无疑问,昆曲代表着中国古典戏曲艺术曾经达到的最高成就、最高品位,并在世界文化总格局中占有不可替代的重要一席。较近的明证是:2001年5月,联合国教科文组织授予世界不同地区的首批19个文化社区和文化表现形式以人类口述与非物质文化遗产代表作称号,中国昆曲(Kunqu Opera of China)赫然名列榜首,它是得到由18名专家组成的国际评审委员会全票通过的4项代表作之一。

作为一种成熟完美的综合性艺术,昆曲具有诸多构成因素,大致包括诗歌、音乐、舞蹈、表演、化妆、服饰、道具、布景等,它的

遗产价值也就体现在极其广泛的文化领域中。首先是号称“水磨调”的声腔艺术,这是昆曲区别于其他戏曲剧种的根本特征。换言之,就本质而言,昆曲首先是一种戏曲声腔,是音乐化的语言艺术。其表现形式取材于唐宋诗词、金元诸宫调、宋元南戏、元杂剧、元明散曲、明清时调以及宗教音乐、民间俗曲、少数民族歌曲乃至市井叫卖声等丰富源头的2 000多个曲牌,将曲牌按管色、调性分门别类的宫调,以及将曲牌组合成套的套式。而将不同时代、不同地域、不同风格的音乐素材规范融合为一体的内在依据则是汉语的音韵系统。魏良辅及其后继者们不仅将本属南音的旧昆山腔按中古切韵系统的四声阴阳规范合律,“声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕匀”(沈宠绥《度曲须知》),而且将已经由元人接近古中原音韵系统雅化的北曲吸收融合到新声昆山腔的规范之中。这不仅极大地拓展了昆曲的表现力,而且使之具备了“中国曲乐艺术之集大成者”的意义。在此基础上,曲调得到充分的润饰,变得“流丽悠远”(徐渭《南词叙录》);演唱技巧也得到极大的丰富,所谓“功深熔琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细”(沈宠绥《度曲须知》),显现出乐坛至尊的高雅本色。

昆曲的另一宗宝贵遗产是文学剧本的积累。明清两代戏曲家创作的传奇、杂剧有名目可考者不下4 400种,传世者也在2 000余种,这些剧本绝大多数是按昆山腔谱写和演唱的。加上当时人用昆山腔改编移植的部分宋元南戏、元杂剧以及后起的花部乱弹诸腔的剧本,昆曲舞台曾经呈现出一派缤纷绚丽的景象。昆曲剧本的思想内容覆盖了中华5 000年文明史的每一个时段,尤其深刻反映了16世纪前后席卷中国社会的反理学、重真情的人文主义思潮,这是以当时资本主义经济萌芽的快速生长,尤其是苏州城市商品经济的迅猛发展为背景的,具有高度的历史真实性和认识价值。名作如《西厢记》、《琵琶记》、《浣纱

记》、《牡丹亭》、《清忠谱》、《千忠戮》、《长生殿》、《桃花扇》等至今盛演昆曲舞台,成为代表时代文化先进水平的传世经典。

此外,昆曲的遗产还应包括它“歌舞合一,唱做并重”的表演体系。昆曲不像西方戏剧那样具有精确摹仿现实的写实性,它是以写意手法塑造形象、反映现实的。在这儿,生活语言的自然形态被突破了,化为写意的诗歌艺术;生活行为与表情的自然形态被突破了,化为写意的舞蹈与表演艺术;生活环境的自然形态被突破了,化为写意的布景与道具艺术;甚至生活中人体的自然形态也被突破了,化为写意的脸谱、化妆和服饰艺术。昆曲艺术的写意手法集中体现在表演的程式化、时空的自由化、砌末的虚拟化以及人物的行当化等方面,并早已上升为南北戏曲界所共同尊奉的一般规范。

最后,无论是案头创作也好,场上搬演也罢,文化艺术活动的审美价值和社会功利价值归根结底是由参与其事的人所创造、传播并最终得以实现的。联合国教科文组织网站把那些“掌握传统文化技艺的人们”称为“活的人类瑰宝”。因此,现存的6个昆剧院团和总计千人左右的编导演艺人员队伍,当然也应被认定为昆曲遗产的重要组成部分。

如果把昆曲看做一部唱了600多年的传奇,那么演唱的主要舞台无疑是江南名城姑苏。作为昆曲艺术的发祥地和大本营,苏州地区历来是这株传统文化“王者之香”的肥田沃土。从玉山草堂雅集到虎丘中秋曲会,从魏良辅改革昆山腔到沈璟规范声腔格律,从梁辰鱼谱《浣纱记》到李玉作《清忠谱》,从叶广平声口到俞粟庐唱法,从集秀班金德辉到大雅班周凤林,从昆剧传习所到苏州大学昆曲班,闹哄哄你方唱罢我登场,而唱主角的总不外是苏州人。当然,昆曲艺术也给予苏州以涌泉之报,“四方歌曲,必宗吴门”,以致衣尚吴妆,话必苏白,“苏州人以为雅者,则四方随而雅之;俗者,则随而俗之”,“海内僻远皆效尤

之”。(王士性《广志绎》)这极大提高了苏州的文化辐射力和名城地位,进而有力推动了苏州的经济繁荣和城市化进程。散落在苏州城内各会馆、园林、衙门、府第中的数十处戏厅、戏台、戏楼、戏园遗址,至今印证着曾经在苏州民间延绵几个世纪之久的对于昆曲的狂热和痴迷。关于这一历史景象,袁宏道、张岱等人曾在记述虎丘曲会的文章中作了传神的描写。

改革开放以来,政通人和,百废俱兴。2000年,首届中国昆曲艺术节在苏州举行,中断200余年的虎丘曲会也得以恢复,苏州大学师生80多人登上千人石高歌一曲《琵琶记·赏秋》[念奴娇序],拉开了曲会的序幕。2001年,趁昆曲艺术入选人类非物质文化遗产代表作的东风,苏州市人民政府和苏州大学联合建立了中国昆曲研究中心,联络海内外曲学专家学者,编辑出版了《中国昆曲论坛》。文化部在苏州隆重举行昆剧传习所创建80周年纪念活动,连续数天,来自海内外的昆剧演员和业余曲家千余人欢聚一堂,古城内外处处笛声悠扬。2002年,虎丘曲会伴随全国昆剧优秀中青年演员评比展演连续第三年成功举办,联合国教科文组织官员自始至终直接参与了为期8天的盛会。2003年,第二届中国昆剧节暨首届中国昆曲国际学术研讨会在苏州升起帷幕,专业会演、业余曲会和理论研讨同时并举,显现出昆曲活动的全新发展态势。2004年,第28届世界遗产大会择地苏州召开,苏州昆剧院推出的新版《长生殿》、青春版《牡丹亭》先后唱红两岸三地,苏、台学者合作编排的昆剧《梁祝》正式公演。2005年7月间,中国非物质文化遗产保护苏州论坛暨第二届中国昆曲国际学术研讨会又在昆曲的发源地隆重举行。古老的昆曲艺术正在广阔的世界舞台上日益展现出它那动人的风采。

为适应昆曲走向世界的形势,我们选编了《昆曲精华》一书,从文学剧本的角度向国外读者介绍昆曲的经典之作。

Preface

Kunqu Opera ranks among the most splendid and miraculous cultural art forms created by the Chinese people in their long history. Ever since it came into being at the district of Kunshan near Suzhou in the mid-14th century, Kunqu Opera has been artistically refined over a period of 200 years and has stood out prominently among the various competing schools of operas in China for its “delicate tunes and elegant melodies”. With Suzhou as its base, Kunqu Opera soon became fashionable both at home and abroad, forming, for hundreds of years, the spectacular scene of “all operas taking Kunqu as their ancestor”. After China entered the modern age, Kunqu Opera underwent a gradual decline from its zenith, due to the dramatic changes in Chinese society. As time went by, Kunqu Opera lost favor with a large part of its audiences, and its popularity and social influence diminished year after year. Fortunately, Kunqu Opera was not ousted from the stage of history. It survived and remained to be the most influential traditional opera owing to the profound foundation it had laid in the areas of script writing, performing art and theoretical research. Not a single school of opera afterwards could parallel Kunqu Opera in status, let alone surpassing it. In fact, other schools of Chinese operas all take Kunqu Opera as the master and ancestor and benefit a lot from it.

前

言

There is no denying that Kunqu Opera embodies the highest artistic achievements that the traditional Chinese drama has ever accomplished and retains a unique position in the history of the world culture. A good case in point is that Kunqu Opera was honored by UNESCO as one of 19 outstanding cultural forms of expression from different regions of the “Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity” in May 2001. And Kunqu Opera was one of the four items that won full votes by a panel of 18 international experts.

As a mature, consummate and integrated performing art, Kunqu Opera is a synthesis of poems, music, dance, acting, make-up, costumes, props and sets. With a characteristic singing style (*shuimo diao*), Kunqu Opera differs from other schools of operas. In other words, Kunqu Opera is, in essence, a melodious language art with a dramatized singing style. Its librettos are composed on the basis of a sequence of tunes, known as *qu-pai*, which are chosen from a great variety of sources ranging from the poems of Tang and Song dynasties to the folk songs of minority ethnic groups. Altogether Kunqu Opera has about 2,000 *qu-pai*, arranged into different sets according to their tunes and modes. Music of different times, from different regions, and of diverse styles was standardized and integrated according to the prosodic rules of the Chinese language. In the mid-16th century, Wei Liangfu and his successors transmuted and codified Kunqu melodies and created a new singing style by incorporating the northern and southern tone patterns, which made Kunqu Opera even more appealing to its audiences and developed into an art form encompassing all the other art forms of traditional Chinese drama