

孙从音 著

中国昆曲腔词格律及应用

WORDS, TUNE, RULES AND FORMS OF CHINESE
KUNQU OPERA AND THEIR APPLICATION

上海音乐出版社

孙从音 著

中国昆曲腔词格律及应用

WORDS, TUNE, RULES AND FORMS OF CHINESE
KUNQU OPERA AND THEIR APPLICATION

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国昆曲腔词格律及应用/孙从音著. - 上海:上海音乐出版社,2003.8

ISBN 7-80667-275-3

I.中… II.孙… III.昆曲-唱词-诗词格律-研究 IV.J617.553.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 010970 号

责任编辑:王秦雁

封面设计:麦荣邦

中国昆曲腔词格律及应用

孙从音 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csclm@public1.sta.net.cn

网址:www.slm.com

新华书店经销 上海市印刷三厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 4 插页 2 谱、文 116 面

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—2,100 册

ISBN 7-80667-275-3/J·257 定价:16.00 元

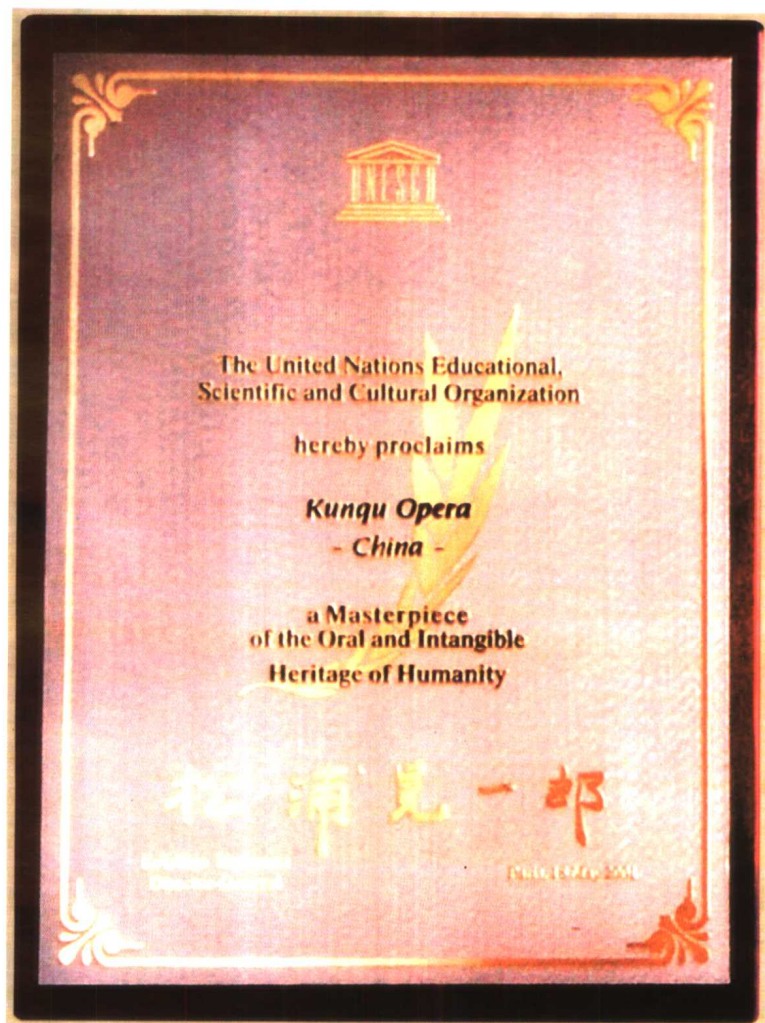
告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65434876

作者简介

孙从音，浙江宁波人，天津音乐学院教授、硕士生导师。早年就读于四川省立戏剧音乐学校暨国立音乐院理论作曲系。建国前后，任教于上海中华音乐院暨中央音乐学院。1959年任天津音乐学院民族音乐研究室主任。1960年在中国戏曲研究院《戏曲概论》研究班进修。1982年任《民族音乐论文集》总编审，并担任天津市戏曲音乐干部进修班教务主任。1986年任天津市首届戏剧节评委。1990年在苏州大学中文系昆曲研究班任客座教授。1998年任中国戏曲音乐理论国际研讨会评委。著有《戏曲音乐》、《说唱音乐》(收入《音乐欣赏基础教程》)、《中国戏曲创腔思维原则》、《戏曲唱腔和语言的关系》(辑入《语言与音乐》)《戏曲音乐如何面向21世纪》等多部(篇)。1993年获国务院颁发突出贡献证书暨政府特殊津贴，业绩由《人民画报社》辑入《共和国专家成就博览》(世纪珍藏版)。1995年获美国传记协会授予金唱片成就奖，并应聘为顾问团成员。同年获英国剑桥国际传记中心1995—1996年度国际名人称号。

联合国教科文组特此宣布
中国昆曲艺术为人类口头和非物质遗产代表作

一九九八年十月五日江泽民主席考察昆山时参观“昆曲博物馆”。观看昆山市第一中心小学校小昆剧班演出的昆剧《牡丹亭·游园》、《劝善金科·下山》等片段后，特意上台，亲切会见。

江泽民主席欣然应允为昆山市“昆曲博物馆”提毫挥笔题词。

1981年，俞振飞在昆曲传习所六十周年纪念活动中，与沈传芷，周传瑛及学生们一起探讨艺术。

俞振飞在《玉簪记·琴挑》中饰潘必正

一九五七年 梅兰芳与白云生先生合演《牡丹亭·惊梦》

内 容 提 要

昆曲是我国最古老的剧种之一,从元末明初形成,已有六百多年历史。在世界舞台上、在中国的戏曲艺术中是独树一帜的。

2001年5月,联合国教科文组织宣布:中国的昆曲列为世界首批19个“人类口述和非物质文化遗产代表作”之一,使我国的昆曲成为全体人类共同遗产,受到世界各国的保护。中国昆曲无论在文学剧本、音乐创作、舞台美术和表演艺术等方面都有优秀的传统,特别是音乐创作上,积累了丰富的经验,十分可贵。

《中国昆曲腔词格律及应用》是作者多年对昆曲的词曲结合研究的总结,是作者在对昆曲唱腔的宏观分析中,把研究的触角深入到昆曲唱腔基本结构——“腔词格律”上来,通过大量的实例进行微观比较来论证本书中所提出的一些作曲规律。

《中国昆曲腔词格律及应用》不仅对广大戏曲音乐工作者是必备的参考书,而且对现代歌曲创作者也会有很大的启发。对于广大音乐爱好者了解我国传统的灿烂文化也是大有裨益的。

本书由昆曲学家、中国昆曲研究中心常务副主任周秦教授作序、由戏曲音乐学家孙从音教授撰写。

WORDS, TUNE, RULES AND FORMS OF CHINESE KUNQU OPERA AND THEIR APPLICATION

Abstract

The *Kunqu* opera of China, formed in the end of the Yuan Dynasty and at the beginning of the Ming Dynasty, is one of China's oldest types of drama. It has a history of more than 600 years and has been showing its unique characteristic of Chinese traditional opera on the world stage.

In May 2001, The *Kunqu* Opera of China was proclaimed by UNESCO as one of the first 19 masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity so that Chinese *Kunqu* has become the common heritage of mankind and has been protected by all countries. Chinese *Kunqu* has outstanding traditions not only in literary plays, music composition, scenic art, but performing art etc. It has particularly accumulated abundant and valuable experi-

ences in music composition.

The book “Words, tune, rules and forms of Chinese *Kunqu* Opera and their application” summarized the author’s research in the combination of its words and tune of the Chinese *Kunqu* for many years. The author analyzed it macroscopically and studied the basic framework of *Kunqu*’s aria——“words, tune, rules and forms”, and validated the rules of music composition in the book by microscopic comparison of a great many instances.

The book “Words, tune, rules and forms of Chinese *Kunqu* Opera and their application” is not only a necessary reference book for the professionals of traditional opera music, but will illuminate the composers of modern songs and help philharmonic amateur to understand Chinese brilliant traditional culture.

Professor Zhouqin, the famous theorist of the Chinese *Kunqu*, administrative vice director of Research Center of the *Kunqu* Opera of China prefaced the book and Professor Sun Congyin, the famous theorist of Chinese traditional opera, wrote this book.

序

周 秦

昆曲称得上是中华民族有史以来所曾创造的最瑰丽、最奇妙的文化现象之一。自 14 世纪中叶在苏州民间萌发伊始,它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”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。最近的明证便是 2001 年 5 月,联合国教科文组织授予了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。

联合国教科文组织将中国昆曲列为人类口述与非物质文化遗产代表作,国家文化部又将中国昆剧艺术博物馆、中国昆剧艺术节

以及昆曲艺术的主要研究发展和人才培养基地定点于苏州举办,这为昆曲艺术 21 世纪之旅所面临的许多问题作出了明确的回答。对于一种世界文化遗产,我们所能而且只能做的工作当然是保护继承而不是改革创新,甚至也不需要任何不必要的添补或“修复”,这是由遗产的真实性原则、完整性原则以及不可再生性原则所决定的。而如何保护好,继承好,首要的问题在于必须先充分了解该种遗产的本质特征。

作为一种成熟完美的综合性艺术,昆曲艺术具有诸多构成因素,大致包括诗歌、音乐、舞蹈、表演、武术、杂技、化妆、脸谱、服饰、道具、布景等。在这诸多构成因素中,什么是昆曲艺术的本质特征呢?有人认为是文学性或抒情性,有人认为是音乐性或曲牌体,有人认为是表演程式或虚拟性。这些见解都不乏一定的道理。但是细绎之,文学剧本并无剧种专利,昆腔传奇固然常遭其他剧种改调搬演,其他剧种——包括先出的元杂剧、宋元南戏以及后起的花部乱弹诸腔的剧本,经昆曲改编演唱者同样不在少数;而究之戏场实际,昆剧的舞台表演同京剧、越剧等后起剧种相较也并无显著差别,所谓“百戏之祖”的程式体系早已上升成为南北戏曲界所共同尊奉的一般规范。昆曲与非昆曲的根本区别乃在于它独特的声腔系统——建立在吴语基础上的、经魏良辅等人雅化了的昆山腔。也就是说,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。其表现形式为取材于唐宋诗词、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 2000 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。这便是魏良辅改革昆山腔的要害所在。同南戏其他声腔相

仿，原始状态的昆山腔“本无宫调，亦罕节奏，徒取其畸农市女顺口可歌而已”（徐渭《南词叙录》），完全不讲音律。而“音律所始，本于人声者也”（刘勰《文心雕龙·声律》），大而至于某种声腔，小而至于一支歌曲、一句唱腔，曲调或音乐的抑扬顿挫首先必须符合唱词字声变化的规律，才能达到表意抒情的目的，发挥动听感人的作用。否则，即使唱得再“顺口”再“可听”，也难登大雅之堂。魏良辅及其后继者们的难以企及之处在于不仅将本属南音的旧昆山腔按中古切韵系统的四声阴阳磨砺合律，“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音乐艺术之集大成者的意义。

昆曲艺术对于南北语音的协调主要体现在它的“腔格”即曲调与字声的有机结合上，魏良辅将其概括为“字清”、“腔纯”。一方面，阴阳清浊以及平上去三声的高低关系以及口法上同字声有关的叠、嚙、吟、豁诸腔，都是南北通用的；另一方面，在体现抒情基本特征的共同性的统率下，又注意保持并有意突出南北曲之间所具有的差异性。如在字声上，南曲是平上去入、各分阴阳；北曲则入派三声、平分阴阳；在音阶上，南曲五声，北曲七声；在风格上，南曲字少调缓，缠绵委婉，北曲则字多调促，激越慷慨。不仅如此，昆曲曲牌只是音乐框格，其节奏、曲调均可按剧情词义作一定幅度的改变；同时，对曲词字数的限制也不像诗词那样严格，可以有所增衬；甚至联套的支数、顺序也有变通调整的余地。总之，在字声腔格原则的指导下，昆曲的声腔系统容纳了尽可能丰富的可变因素，从而成功地将汉语的两大声系——以吴语为典型的中古声系和以北方方言为代表的近古声系糅合在一起，从而第一次——也是唯一一次构建起一种真正意义上

的全国性的戏曲声腔。这才是昆曲艺术的本质特征或主要价值所在,是为其他剧种所学不来也搬不去的安家立命的本钱。舍此而侈谈昆曲艺术的发展振兴,实不啻于缘木求鱼。因此,从顾坚、魏良辅、沈璟、沈宠绥、徐大椿、叶堂直到俞粟庐、王季烈、吴瞿安,明清以迄近代的昆曲名家无不以规范声腔为己任,在这个要害问题上孜孜矻矻,耗费精力,各有建树。孙从音先生编纂《中国昆曲腔词格律及应用》一书,正是传统曲学精神在当代社会的延续和发扬。作者依据多年来对昆曲艺术的词曲结合的研究,运用大量曲唱实例,分析总结了南北曲不同字声的配音原则和不同字腔的连接规律,旨在沟通古今曲学,帮助当今读者了解把握昆曲腔调的构成方法和风格特征。该书体系严密,方法新颖,阐述精确,又贯注以作者 50 多年从事音乐教育的丰富经验,较好地做到了深入浅出,无论是对于从事昆曲专业的剧作家、曲作家、演唱家、研究家而言,抑或是对于一般的业余曲友、昆剧观众而言,都是一本难得的参考书。其他戏曲曲艺种类乃至现代民族歌曲的编创演艺人员也可以从书中获取有益的启发。

孙从音先生是我非常敬仰的一位老音乐家。他出身于曾为南戏发祥地之一的浙东名城宁波,从小濡染民族戏曲,抗战期间就读于重庆国立音乐院理论作曲系;40 年代以来先后执教于上海中华音乐院、中央音乐学院和天津音乐学院,著述丰赡,桃李遍于海内外。1989 年秋,苏州大学创办昆曲艺术本科班,我受命主持教务。翌年春,孙先生应邀自津门南下,担任客座教授,主讲戏曲音乐课程。他自编讲义,因材施教,博得全班学员众口一致的好评。我本人也因他的渊博学识和事业精神受益良多。自兹以来,或舟车过从,或书信往来,不觉十有余年。孙先生年登八秩,清健如昔,老辈风范,真是不可企及。顷忽以新著《中国昆曲腔词格律及应用》书稿见寄,并责为序。后学薄才如我,又

岂敢序孙先生之书？推辞再三，终不获已，只得勉书此文，以志钦贺，并祝愿孙先生继续保持学术青春，不断为民族音乐教育事业作出新的贡献。

2002 年 12 月于吴门寸心书屋

前 言

昆曲是我国最古老的剧种之一。从元末明初形成以来,至今已有六百多年的历史,经过历代词曲作家、表演艺术家和优秀乐师的不断改革与创新,成为中国戏曲音乐曲牌联套体发展得较为完整的剧种。在世界舞台上,中国的戏曲艺术是独树一帜的,她既不同于以歌唱为主的歌剧,又不同于以舞蹈为主的舞剧,也不同于以对话为主的话剧。她是集“唱、念、做、打(舞)”为一体的综合艺术。根据戏剧内容的需要,不同剧目中有以歌唱为主的唱功戏,也有以表演为主的做功戏,还有偏重朗诵、对话的念白戏,例如京剧《四进士》、楚剧《葛麻》或以难度见长的武功戏等。

中国戏曲剧种众多,据《中国大百科全书·戏曲曲艺》于1982年编制的《中国戏曲剧种表》统计,全国戏曲剧种有317种。这么多的剧种,各有各的风格,即使是属于同一声腔系统的剧种,也各有特色。特色的形成主要是由于某一声腔在某一地区形成后,流传到其他地区时,和当地的民间音乐、地方语言相结合,而成为某一声腔的分支——流派。比如昆曲中南曲的形成和发展是在昆山、苏州一带,和苏州话的结合,十分密切。这些地区的语言,在生活中早已形成了八声(阴平、阳平、阴上、阳上、阴去、阳去、阴入、阳入)的特点。后来经过历代语言学家、音韵学家的发现和归纳总结,在理论上使之规范化,逐渐适用在戏曲中,成为歌唱、念白、创作用韵的依据。汉字平声之分阴、阳,