

争奇斗艳的世界非物质文化遗产◎彩图版

ZHENGQI DOUYAN DE SHIJIE FEIWUZHI WENHUA YICHAN

昆曲

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版)

KUNQU 昆曲

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

昆曲 / 林牧编著. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2014.7

(争奇斗艳的世界非物质文化遗产: 彩图版 / 沈丽颖主编)

ISBN 978-7-5534-5051-3

I. ①昆… II. ①林… III. ①昆曲—介绍 IV.
①J825.53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第152332号

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版) 昆曲

作 者 林 牧

出 版 人 吴文阁

责任编辑 王亦农

开 本 710mm × 1 000mm 1/16

字 数 150 千字

印 张 10

印 数 5 000册

版 次 2014年8月第1版

印 次 2014年8月第1次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司

发 行 吉林音像出版社有限责任公司

吉林北方卡通漫画有限责任公司

地 址 长春市泰来街1825号 邮 编:130062

电 话 总编办:0431-86012906 发行科:0431-86012770

印 刷 河北省三河市同力彩印有限公司

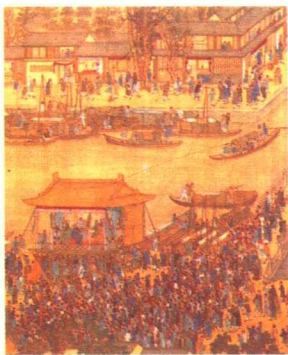
ISBN 978-7-5534-5051-3 定价:25.00元

版权所有 侵权必究 举报电话:0431-86012906

第一章 昆曲——人类口述的非物质文化遗产

- 007 昆曲——“百戏之祖”
- 010 昆曲有着诗意的歌唱
- 013 昆剧主要班社和演员
- 016 家庭戏班是昆剧的特色
- 018 “传习所”使得昆曲得以发展
- 021 昆曲的小众与大众之争

第二章 艺术魅力——昆曲撼人心魄

- 026 南京剧坛昆曲史
- 029 清代南京的昆班和清音小部
- 031 昆曲的花雅之争
- 033 汤显祖的《牡丹亭》
- 038 昆曲名剧——《南西厢》
- 039 昆曲名剧——《鸣凤记》
- 041 昆曲名剧——《白兔记》
- 041 昆曲名剧——《邯郸记》

第三章 昆曲是戏曲艺术中的瑰宝

- 046 昆曲的北套、南套与南北合套
- 048 昆剧有着顽强的生命力
- 051 昆曲为谁而唱
- 053 昆曲的专业剧院
- 057 吴中戏馆的掌故
- 059 昆曲中“白官”的来历
- 060 “周瑜”爱昆曲
- 061 三场戏夺来一个集
- 062 北京大学救活了荣庆社

第四章 昆曲名家把对昆曲的爱刻进骨头里

- 066 一生最爱昆剧的蔡正仁
- 070 “江南幽兰”的艺术求索
- 074 昆曲痴子——白先勇
- 076 京昆戏曲奇才甘贡三
- 079 此生缘已结昆曲
- 080 昆曲入画第一人
- 081 昆曲名丑林继凡

第五章 曲漫庭芳的千秋昆曲艺史

- 086 魏良辅创造水磨调
- 088 闲话俞振飞
- 091 湘昆一枝梅
- 093 苏州曲坛的“一龙两虎”
- 096 梅兰芳学演昆曲
- 099 “第一小生”桑毓喜
- 100 不可不知的昆曲王子

第六章 痴心不悔——他们让昆曲生生不息

- 104 醉心昆曲的张元和
- 106 昆曲“名票”袁寒云
- 110 程十发对昆曲爱得深沉
- 112 周凤林绝艺冠申城
- 114 俞振飞一跌有名声
- 115 美国传唱昆曲的第一人
- 118 昆曲是他一辈子的挚爱

第七章 沧海撷珠——与昆曲有关的掌故轶闻

- 122 昆曲名伶陈圆圆
- 123 瞿松涛创制松涛鼓
- 125 太平军中“同春班”
- 126 王传淞空腹演武大
- 128 徐树铮癖好昆曲
- 129 姚传湄争挂头牌
- 131 周传瑛痛失“活翎子”
- 132 华传浩失约挨责打
- 133 高小华抱病打对台
- 134 打对台昆京比武功
- 135 郝振基台口挂窝头
- 136 唱死天王累死猴
- 137 “大褂子会”不可小瞧
- 137 涛贝勒的后脑勺——挨拍打
- 138 周凤林三十大寿

第八章 昆曲——戏剧中一抹永恒的华彩

- 140 昆曲能救命和治病
- 142 甬直大净陈明智
- 143 《十五贯》与况青天
- 145 演《长生殿》招致祸殃
- 146 《桃花扇》中的杨龙友
- 147 冯梦龙连夜补《错梦》
- 149 袁于令临场加曲词
- 150 四女情殉《牡丹亭》
- 152 汤显祖柴房哭丽娘
- 153 走出破窑登彩楼
- 155 魏良辅择婿遇知音
- 156 马小苟救场丑扮旦
- 156 白云生先生二三事

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Intangible
Cultural
Heritage

争奇斗艳的世界非物质文化遗产(彩图版)

昆曲 KUNQU

前言

我国向联合国教科文组织申报并获准批复了30项世界非物质文化遗产。我们将其中的绝大部分非物质文化遗产收录,编排成16本《争奇斗艳的世界非物质文化遗产》系列丛书。具体内容我们将在这套丛书中做详尽的介绍。

昆曲,因为已是600多岁的“高龄”,常常令今人有恍如隔世的陌生感,似乎只能把它当作博物馆里的文物远远观瞻,而难以让它进入自己的生活。因为是文人雅士的精致爱好,常常使普通大众敬而远之或不知如何与其亲近。

其实,当现代人静下心来,与昆曲做一两次近距离的接触,会有意外的惊喜和收获,会对昆曲有一种全新的认识。

“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院?”“落叶惊残梦,闲步芳尘数落红。”这些优美典雅的唱词都出自昆曲。欣赏昆曲,就像徜徉在中国古典诗词的大海中,美不胜收。欣赏昆曲,对于现代人而言,无疑是文化素养的极好熏陶。

昆曲没有绚丽的色彩,也没有浓郁的芬芳,只有淡淡的幽香,惹人至醉。

当今的流行文化给人刺激,在狂欢中解构经典,但就像人经常吃荤菜就想吃清淡素菜一样,人的审美趣味也需要调整,高雅的昆曲就可以修复一下“被腐化的口味”。

过去,到海外演出的中国艺术大多是杂技、京剧武戏等,可现在

外国人并不满足于看几个热闹的跟头,安静优雅深沉的昆曲给他们留下了更多的回味。

昆曲走向世界,也打开了中国艺术对外交流的又一扇窗户,多角度、深层次展示中华文化的伟大和深邃。

其实,在充满挤压竞争的工作中,在每日陀螺般旋转的生活中,如果能到剧场里听两三个小时的昆曲,让自己沉浸在诗情画意的高雅意境中,忘却烦恼,远离浮躁,是对身心最好的放松。

昆曲在华夏五千年文化史上的地位,正像《红楼梦》在中国文化史上的地位;也正像李白、杜甫、苏东坡在中国文化史上的地位;也正像故宫博物院在中国文化史上的地位。

昆曲是中国古典音乐的一座高峰,是中国韵文学的最后一座高峰,也是中国戏曲文学的第二座、也是最后一座高峰。

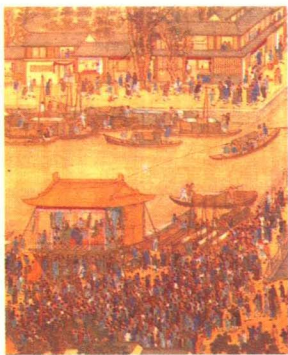
昆曲是能够表现中国文化的美学的,它是一种抽象、抒情、写意的美学,非常符合中国传统文化美学这一套东西。很多西方文化复兴的时候也是从戏剧开始的,像英国的文艺复兴,戏剧复兴也是很重要的。

如何把昆曲美妙传神音艺俱佳的风貌向大众传递得淋漓尽致,让现代人重新认识传统文化,认识传统戏曲之美,文艺复兴之路漫长而又任重道远。

第一章 昆曲——人类口述的非物质文化遗产

- 007 昆曲——“百戏之祖”
- 010 昆曲有着诗意的歌唱
- 013 昆剧主要班社和演员
- 016 家庭戏班是昆剧的特色
- 018 “传习所”使得昆曲得以发展
- 021 昆曲的小众与大众之争

第二章 艺术魅力——昆曲撼人心魄

- 026 南京剧坛昆曲史
- 029 清代南京的昆班和清音小部
- 031 昆曲的花雅之争
- 033 汤显祖的《牡丹亭》
- 038 昆曲名剧——《南西厢》
- 039 昆曲名剧——《鸣凤记》
- 041 昆曲名剧——《白兔记》
- 041 昆曲名剧——《邯郸记》

第三章 昆曲是戏曲艺术中的瑰宝

- 046 昆曲的北套、南套与南北合套
- 048 昆剧有着顽强的生命力
- 051 昆曲为谁而唱
- 053 昆曲的专业剧院
- 057 吴中戏馆的掌故
- 059 昆曲中“白官”的来历
- 060 “周瑜”爱昆曲
- 061 三场戏夺来一个集
- 062 北京大学救活了荣庆社

第四章 昆曲名家把对昆曲的爱刻进骨头里

- 066 一生最爱昆剧的蔡正仁
- 070 “江南幽兰”的艺术求索
- 074 昆曲痴子——白先勇
- 076 京昆戏曲奇才甘贡三
- 079 此生缘已结昆曲
- 080 昆曲入画第一人
- 081 昆曲名丑林继凡

第五章 曲漫庭芳的千秋昆曲艺史

- 086 魏良辅创造水磨调
- 088 闲话俞振飞
- 091 湘昆一枝梅
- 093 苏州曲坛的“一龙两虎”
- 096 梅兰芳学演昆曲
- 099 “第一小生”桑毓喜
- 100 不可不知的昆曲王子

第六章 痴心不悔——他们让昆曲生生不息

- 104 醉心昆曲的张元和
- 106 昆曲“名票”袁寒云
- 110 程十发对昆曲爱得深沉
- 112 周凤林绝艺冠申城
- 114 俞振飞一跌有名声
- 115 美国传唱昆曲的第一人
- 118 昆曲是他一辈子的挚爱

第七章 沧海撷珠——与昆曲有关的掌故轶闻

- 122 昆曲名伶陈圆圆
- 123 瞿松涛创制松涛鼓
- 125 太平军中“同春班”
- 126 王传淞空腹演武大
- 128 徐树铮癖好昆曲
- 129 姚传湄争挂头牌
- 131 周传瑛痛失“活翎子”
- 132 华传浩失约挨责打
- 133 高小华抱病打对台
- 134 打对台昆京比武功
- 135 郝振基台口挂窝头
- 136 唱死天王累死猴
- 137 “大褂子会”不可小瞧
- 137 涛贝勒的后脑勺——挨拍打
- 138 周凤林三十大寿

第八章 昆曲——戏剧中一抹永恒的华彩

- 140 昆曲能救命和治病
- 142 甬直大净陈明智
- 143 《十五贯》与况青天
- 145 演《长生殿》招致祸殃
- 146 《桃花扇》中的杨龙友
- 147 冯梦龙连夜补《错梦》
- 149 袁于令临场加曲词
- 150 四女情殉《牡丹亭》
- 152 汤显祖柴房哭丽娘
- 153 走出破窑登彩楼
- 155 魏良辅择婿遇知音
- 156 马小苟救场丑扮旦
- 156 白云生先生二三事

第一章

昆曲——人类口述的非物质文化遗产

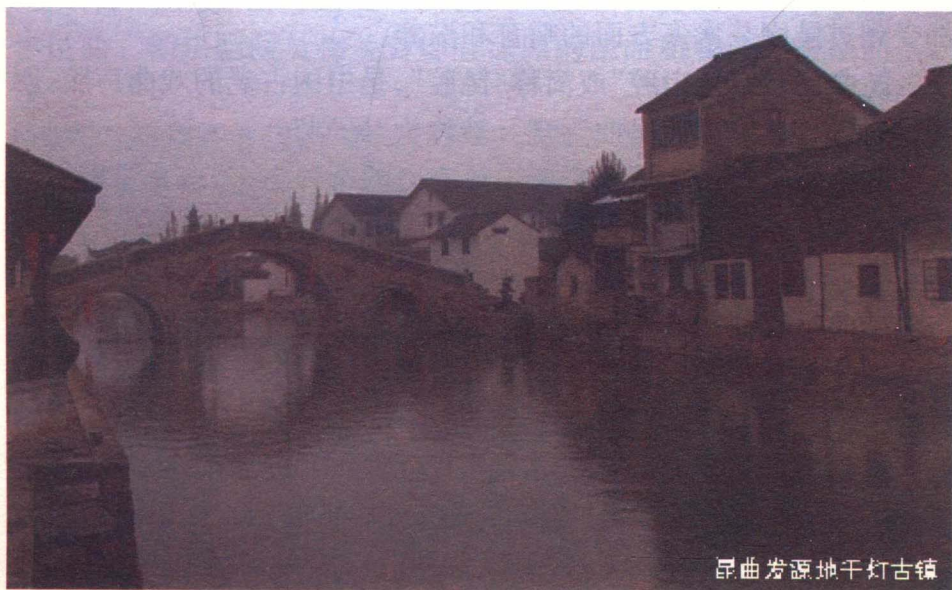

昆曲——“百戏之祖”

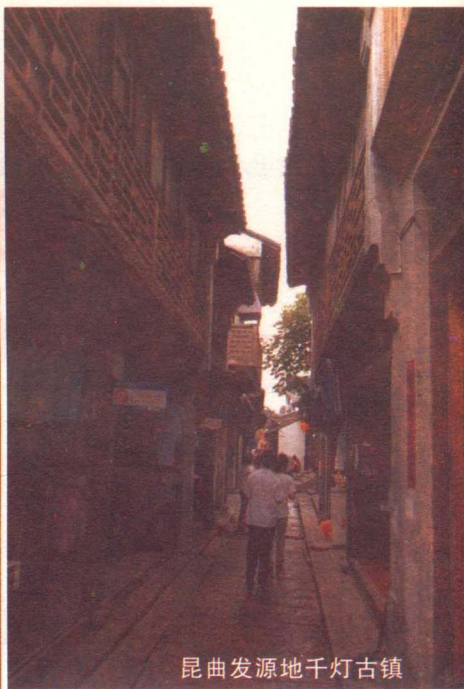
昆曲是发源于十四世纪苏州昆山的曲唱艺术体系,糅合了唱念做打、舞蹈及武术的表演艺术。

昆曲是我国最古老的剧种之一,也是我国传统文化艺术中的珍品。以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称,被誉为“百戏之祖”。

昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,其唱念语音为“中州韵”。

昆曲发源地千灯古镇

昆曲发源地千灯古镇

2001年5月18日,联合国教科文组织在巴黎宣布第一批“人类口头和非物质文化遗产代表作”名单,共有19个申报项目入选,其中包括中国的昆曲艺术,中国成为首次获此殊荣的19个国家之一。

发源于江苏太仓南码头至今已有600多年历史的昆曲被称为“百戏之祖,百戏之师”,许多地方剧种,像晋剧、蒲剧、上党戏、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、邕剧、越剧和广东粤剧、闽剧、婺剧、滇剧等,都受到过昆剧艺术多方面的哺育和滋养。

昆曲,原名“昆山腔”或简称“昆腔”,是中国古老的戏曲声腔、剧种,清代以来被称为“昆曲”,现又被称为“昆剧”。

昆曲是中国汉族传统戏曲中最古老的剧种之一,也是中国汉族传统文化艺术,特别是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵“兰花”。

昆曲早在元末明初,十四世纪中叶即产生于江苏昆山一带,它与起源于浙江的海盐腔、余姚腔和起源于江西的弋阳腔,被称为明代四大声腔,同属南戏系统。

昆山腔开始只是民间的清曲、小唱。其流布区域,开始只限于苏州一带,到了万历年间,便以苏州为中心扩展到长江以南和钱塘江以北各地,并逐渐流布到福建、江西、广东、湖北、湖南、四川、河

南、河北各地,万历末年还流入北京。

这样昆山腔便成为明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种。

昆曲是明朝中叶至清代中叶戏曲中影响最大的声腔剧种,很多剧种都是在昆剧的基础上发展起来的,有“中国戏曲之母”的雅称。

无锡昆曲社对昆曲起到了繁荣推广的作用。昆剧是中国戏曲史上具有最完整表演体系的剧种,它的基础深厚,遗产丰富,是中国汉族文化艺术高度发展的成果,在中国文学史、戏曲史、音乐史、舞蹈史上占有重要的地位。

昆曲的伴奏乐器,以曲笛为主,辅以笙、箫、唢呐、三弦、琵琶等。昆曲的表演,也有它独特的体系、风格,它最大的特点是抒情性强、动作细腻,歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而和谐。

在语言上,该剧种原先分南曲和北曲:南昆以苏州白话为主,北昆以大都韵白和京白为主。

昆曲的音乐属于联曲体结构,简称“曲牌体”。它所使用的曲牌,据不完全统计,大约有一千种以上,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、词调,宋代的唱赚、诸宫调,还有民歌和少数民族歌曲等。它以南曲为基础,兼用北曲套数,并以“犯调”“借宫”“集曲”等手法进行创作。

戏曲的表现手段为唱、念、做、打之综合。这四个方面及其综合在昆曲中要求最高。昆曲演员必须在这几个方面兼备。

舞台呈现亦最为完美与出色。其他剧种演员为提高技艺都要学昆曲。如京剧演员梅兰芳即有深厚的昆曲功底并能演昆曲。河

北梆子演员裴艳玲之代表作《林冲夜奔》即以昆曲形式展现。

昆曲唱腔华丽、念白儒雅、表演细腻、舞蹈飘逸,加

明代《南中繁会图》中的昆曲演出场景

上完美的舞台置景,可以说在戏曲表演的各个方面都达到了最高境界。

许多地方剧种,如晋剧、蒲剧、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、越剧、闽剧等,都受到过昆剧艺术多方面哺育和滋养。

昆曲中的许多剧本,如《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等,都是古代戏曲文学中的不朽之作。

昆曲曲文秉承了唐诗、宋词、元曲的文学传统,曲牌则有许多与宋词元曲相同。这为昆曲的发展打下了良好的文化基础,同时也造就了一大批昆曲作家和音乐家,这其中梁辰鱼、汤显祖、孔尚任、李煜、李渔、叶崖等都是中国戏曲和文学史上的杰出代表。

昆曲有着诗意的歌唱

昆曲剧本中兼有散文、方言和诗歌,散文及方言主要用于人物对话或独白,诗歌主要用于歌唱。可以说,诗歌和音乐构成昆曲的灵魂。

昆曲乐器

昆曲道具

昆曲音乐的旋律美妙婉转,以优雅的风格受到文人和绅士阶层的欢迎。与这种音乐相适应,昆曲的唱词也充满了动人的诗意。

昆曲唱段的内容与形式是高度和谐的,演员成功的演唱可以将唱词中的诗意完美地表达出来。与传统的中国诗歌一样,昆曲的唱词多带有浓厚的主观色彩,所以昆曲演唱以抒情为主,从功能和特点上来说似更接

近西洋歌剧中的咏叹调。

《单刀会》中镇守荆州的蜀国大将关羽应邀去和吴国军队的统帅相会,明知对方想要扣留他,但心中毫不畏惧。

在长江上乘船赶路的时候,他回忆起二十年前和吴国结成军事同盟合力打败曹操的往事,不由生出无限的感慨。

剧中关羽的唱词完全是一首壮美的诗,可以激发观众对古代英雄的向往之情:大江东去浪千叠,趁西风驾着这小舟一叶。才离了九重龙凤阙,早来到千丈虎狼穴。大丈夫心烈,觑着这单刀会,一似那赛村社。依旧的水涌山叠,好一个年少的周郎,恁在那何处也?不觉的灰飞烟灭。可怜黄盖暗伤嗟,破曹的檣櫓恰又早一时绝。只这鏖兵江水犹然热,好教俺心惨切。这不是水,这是二十年流不尽的英雄血。

大多数昆曲唱词偏于优美,随意摘出来便是优秀的抒情诗。

《长生殿》的《闻铃》一场中,唐明皇在逃难途中因避雨而听到从山间房屋檐下传来的铃声,引起对死去爱妃杨玉环的怀念。

阴郁的天气和人的忧伤情绪相混合,构成凄凉的情感氛围:淅淅零零,一片悲凄心暗惊。遥听隔山隔树,战合风雨,高响低鸣。一点一滴又一声,和愁人血泪交相迸。对这伤情处,转自忆荒茔。白