

幽蘭飄香

昆曲之美

刘静 著

紫禁城出版社
The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

幽兰飘香: 昆曲之美 / 刘静著. —北京: 紫禁城出版社,
2009. 7

ISBN 978-7-80047-834-5

I. 幽… II. 刘… III. 昆曲—基本知识 IV. J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 120339 号

幽兰飘香——昆曲之美

著 者: 刘 静

责任编辑: 方 妍

装帧设计: 李 猛

出版发行: 紫禁城出版社

地址: 北京市东城区景山前街 4 号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-6512 9479

邮箱: gugongwenhua@yahoo.cn

制版印刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 787×1092 毫米 1/16

印 张: 13

版 次: 2009 年 7 月第 1 版

2009 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 3,000 册

书 号: ISBN 978-7-80047-834-5

定 价: 58.00 元

幽兰飘香——昆曲之魅

刘静
著

紫禁城出版社
The Forbidden City Publishing House

幽蘭飄香

送李

目 录

序 言	7
-----------	---

前 言	11
-----------	----

第一章 寻梦春秋六百年	13
-------------------	----

第一节 昆曲的形成——迤邐之声起江南	14
第二节 昆曲的繁盛——雄霸剧坛二百年	17
第三节 昆曲的蜕变——曲终人散不复还	22
第四节 昆曲的重振——姹紫嫣红尽开遍	26

5

第二章 笛声悠扬梦回嗒	33
-------------------	----

第一节 婉转悠远——昆曲音乐	34
第二节 委婉细腻——水磨腔调	35
第三节 高亢豪放——北曲声腔	38
第四节 古韵留香——曲调格律	40
第五节 字正腔圆——润腔风格	52
第六节 清音流丽——伴奏乐器	54

第三章 幽兰雅韵千载传	63
-------------------	----

第一节 则为你如花美眷——《牡丹亭》	67
第二节 一曲霓裳播千载——《长生殿》	72
第三节 桃花扇底送南朝——《桃花扇》	76
第四节 千年不断诉琵琶——《琵琶记》	81
第五节 云水声寒一曲中 ——《琴挑》《千里送京娘》《活捉三郎》	84
第六节 大江东去浪千叠——《单刀会》《林冲夜奔》	93

第四章 轻歌曼妙舞翩跹 101

- 第一节 粉墨春秋——生旦净丑 102
- 第二节 妙舞清歌——唱念做打 114
- 第三节 写意之美——舞台时空 125
- 第四节 载歌载舞——表演艺术 126
- 第五节 惟妙惟肖——特色身段 133
- 第六节 精彩纷呈——表演特技 142

第五章 赏心乐事谁家院 145

- 第一节 以简代繁——舞台布景 146
- 第二节 虚实相兼——砌末道具 148
- 第三节 五彩神韵——化妆造型 154
- 第四节 美轮美奂——戏装服饰 162
- 第五节 金珠翠羽——冠巾凤簪 176
- 第六节 玲珑雅致——戏靴彩鞋 183

第六章 姹紫嫣红春满园 187

附 录 191

- 著名昆曲表演艺术家选介 192
- 历届中国戏剧“梅花奖”昆曲获奖演员介绍 199

后 记 205

序 言

昆曲，是我国古典戏剧的代表。自从被联合国教科文组织宣布为世界首批“人类口述和非物质遗产代表作”之后，全世界以神奇的目光注视着它，迅速广泛地兴起了一股“昆曲热”。随着这股“昆曲热”的发展，昆曲艺术的民族特征、昆曲的美学价值，将进一步为世界所认识，中国戏曲在世界戏剧中的地位，也将被世界戏剧史改写。

作为这种“昆曲热”现象之一，各种介绍、论述、研究昆曲的出版物，也像雨后春笋应运而生。刘静女士撰写的《幽兰飘香——昆曲之美》一书，就是其中很有个性、很有特色的一本。全书十余万字，广泛地涉及昆曲历史、昆曲文学、昆曲舞台艺术的各个方面，并以演员的表演艺术相贯穿，成为这本书的显著特征。这个特征不仅体现在结构上，更体现在目的上，即它的现实针对性上。

通览全书，作者并没有明确宣布这种现实针对性是什么，但它确“实”是存在着，只要与现实关照，就明若观火了。勿庸讳言，当前昆曲的生存状态是十分艰难的，可以用16字加以概括：“艺术流失、行当不全、人才难出、观众稀少。”也就是说它自身的基础已经十分薄弱。造成这种状况，既有历史的原因，也有现实的问题，可谓“冰冻三尺，非一日之寒”。认识到问题的严重性，可以使我们清醒地正视、勇敢地面对，昆曲的问题既然是基础性的问题，就必须从基础上加以解决，犹之乎一个人在大病之后，元气不足，不补元气，就难以完全康复。不切切实实地恢复，充实昆曲的艺术基础，一切无从谈起。“头痛医头，脚痛医脚”，满足于一得之成，或性浮气躁，把创新强调到不适当的地步，难免要“南辕北辙”，事与愿违。

作者对于这个目的是明确的。

刘静女士是一位昆曲演员，又是一位昆曲研究工作者，具有丰富的实践经验、掌握大量的感性认识、又谙熟昆曲的艺术规律。她的这种地位，使她“天性地”对现状产生敏感热情和思考。所谓以演员的“表演艺术贯穿整个书籍”，正是本书创作意图的简要的理论表述。抓住表演艺术这个纲，各个艺术部分都被带动起来，而且这是每个演员都能参与的实践，因此也是一种便捷的操纵方式。书中大量介绍、论述各种舞台艺术形态、功能，重点阐释行当的重要、南昆北昆的区别、特色等，无不与恢复、重建昆曲艺术基础这个目的紧紧联系着。还有一点特别值得注意，书中列举、分析了许多古典剧目中的名曲、名套、经典表演等，有的在舞台上已经少见，有的甚至早已绝迹，但它们确是昆曲表演艺术中最有光亮的东西。如《刺虎》中的“变脸”，费贞娥“敬酒时满脸堆笑，而当她左手翻转水袖，就瞬间变成了愤怒无比的另一张脸，表露人物内心的仇恨之情”；又如《西厢记·佳期》中，红娘在唱“香恣蜂蝶来”时，用双手的拇指、食指、中指一起捏住腰巾子，两臂交叉拎起、抖动手腕，抡动巾梢在两胁的前方形成弧圈，用来模拟蜂蝶的双翅，表示红娘此时欢快活泼的心情”；在《幽闺记·招串》中，用人模拟“扳不倒”（也称不倒翁，是一种劝酒的器具），这个丑角的“扳不倒”，“双手分别将短衣的两角掖在腰腹的两侧，两腿微蹲，两脚踮起，用脚掌着地，走碎步打小圆圈，同时嘴里喊道‘扳不倒来哉’动作十分生动、风趣”，用来渲染蒋世隆、王瑞兰成亲的欢乐气氛，与《牡丹亭·惊梦》中花神堆花美化杜丽娘、柳梦梅梦中幽会有异曲同工之妙。从情节上看，事件有轻有重，但从创作方面和表现手法上看，它们都是那么灵活洒脱、那么富于想象力、那么巧妙贴切地把人物的内心节奏和形体节奏和谐地统一起来，同样地体现着戏曲表演艺术的真

髓。它们的个例及所体现的艺术精神和美学原则，同样是恢复、重建昆曲的重要基石。我以为我们更应该重视这种艺术精神，因为它以理论的力量，启示着未来的创造。所以昆曲成为世界“人类口述和非物质文化遗产代表作”，并不是意味着它的终结，而是为它开拓了广阔的通向未来的道路。

读《幽兰飘香——昆曲之美》这本书，所获得的知识是丰富的，所得到的启迪是多样的。它向我们昭示了昆曲艺术蕴藏的丰厚，提高了恢复、重建它的艺术基础的信心；同时也告诉我们，要竭智尽愿、千方百计来完成这个历史任务。千言万语一句话，要以“只争朝夕”的精神，牢牢把握住当前这个大好时机。

郭汉城 于草桥

2009. 5. 1

前言

昆曲是中国戏曲百花园中一束幽雅的兰花,素有“中国戏曲之母”的雅称。古老的昆曲,在2001年又被联合国教科文组织列入世界首批“人类口述和非物质遗产代表作”,作为中国传统文化的杰出代表,昆曲和其所代表的中国传统文化的价值赢得了世界的公认。在经历了几百年的沧桑之后,昆曲仍然活跃在今天的舞台上,其中一个十分重要的原因,就在于昆曲是我国古典表演艺术的典范。正如中国古诗所描绘的那样:

11

锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。

此曲只应天上有,人间能得几回闻?

昆曲作为中国现存最古老的戏剧之一,至今已有六百多年的历史,成为中华民族传统艺术中的瑰宝。昆曲剧目十分丰富,剧本中不仅有典雅的文词,还有优美的诗词,文学性极高,许多传世剧目如《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等作品,都是古代戏曲文学中的不朽之作。

昆曲的曲调以典雅、静谧、缠绵、婉转为主,旋律结构以曲词四声和词汇的连音调值为准,节奏变化以剧情为定则。虽然有严谨的格律和板式,但唱腔中抒情性较强,听来既婉转又悠扬动听,使昆曲音乐以“婉丽妩媚、一唱三叹”著称,因而形成了一种独特的演唱艺术。

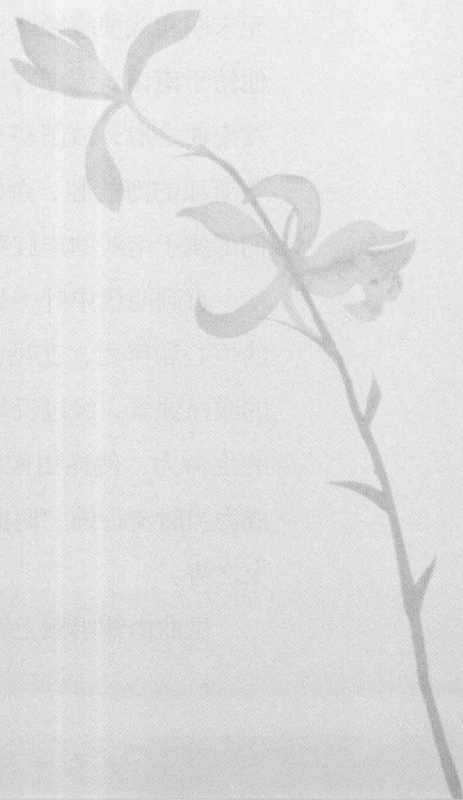
昆曲表演是一门集歌唱、舞蹈、念白、动作为一体的综合性很高的艺术形式。表演中优美的舞姿细腻而传神,歌唱时配有写意的舞蹈动作,载歌载舞的表演在舞台上创造出如诗如画的艺术意境。中国戏剧文学、音乐、舞蹈、美术等,在昆曲的发展中不断得到完善和成熟。

昆曲在艺术上已达到了很高的境界，其依托于中国古典文学、哲学和美学的深厚意蕴，形成了自己极其独特的风格和完整的体系。昆曲的音乐、表演对于中国众多戏曲剧种都产生过深远而直接的影响。例如有“国粹”之誉的京剧就曾从昆曲中汲取过丰富的营养。此外，川剧、婺剧、桂剧、湘剧、祁剧、赣剧等剧种中仍然保留着昆曲的部分剧目、声腔和曲牌，成为中国各种戏剧艺术发展的源泉。

昆曲深厚的美学传统与特有的东方神韵，在经历了数百年历史的变迁之后，依然保持着无穷的魅力。昆曲的艺术成就和独特的文化价值已经超越了国界和民族，为世人所认识和赞赏，也是人类共同的精神文化财富。

第一章

寻梦春秋六百年

第一节 昆曲的形成——迤邐之声起江南

世界上有三大古老的戏剧文化。其源流：一个是古希腊的戏剧，一个是古印度的梵剧，一个是中国的戏曲。中国戏曲是现在世界上唯一还活着的古老戏剧^[1]。在世界戏剧的艺苑中，中国戏曲这束独特的奇葩虽然很早就经历了萌芽时期，但与欧洲戏剧相比，戏曲从孕育到最终戏剧形态的完成，经过了一个相当漫长的发展阶段。中国戏曲从宋金的院本，到元代的杂剧以及南戏、传奇等，直到16世纪中叶昆曲时代的到来，才逐渐成熟，呈现出一片繁荣的景象。中国戏曲是融诗歌、表演、音乐、舞蹈、美术于一体的综合性舞台艺术。在近三百多个戏曲剧种中，昆曲具有悠久的历史，最能够体现出中国民族戏剧特色，是传统戏曲中一个影响极为深远的剧种。

古老的昆曲原为昆山腔，后来又被称为昆曲或昆剧。早在元朝末年，宋元南戏流传到江南苏州的昆山地区，很快与当地的民间音乐相结合，经过音乐家们的努力和改进之后，产生了富有地方特色的一种新腔，这便是昆山腔。元末明初戏曲家顾坚，自号“风月散人”，昆山千灯人，后人称其为昆曲鼻祖。他精于南词，善作古赋。据魏良辅《南词引正》一书记载：“顾世居昆山，善发南曲之奥，故国初有昆山腔之称，”为昆山腔创始人。当时的昆山腔与起源于浙江的海盐腔、余姚腔和源于江西的弋阳腔，被称为明代的四大声腔，它们都属于南戏的声腔系统。

直到明代中叶（16世纪），杰出的戏曲音乐家魏良辅，经他“十年不下楼”的恒心和努力，在昆山腔的基础之上，又融合了当时南曲的轻柔婉转、北曲的激昂慷慨，经过反复加工整理后，终于将其“度为新声”，赋予这一曲调新的生命力，使昆山腔听起来有“一唱三叹”和委婉细腻、流丽悠远的特色，成为当时流行的“时曲”。昆山腔随即从其他的声腔中脱颖而出，大有后来居上之势。

昆曲由清唱搬上舞台，成为戏剧，则是由梁辰鱼创作的《浣纱记》开始。

明代嘉靖年间，改革后的昆山腔已在苏州地区极为流行，有众多的剧作家开始借用昆山腔创作传奇，梁辰鱼便是其中一位著名的剧作家。在《渔矶漫钞·昆曲》中记载：“昆有良辅者，造曲律。世所谓昆腔者，自良辅始。而梁伯龙独得其传，著《浣纱记》传奇，梨园弟子歌之。”由于梁辰鱼精诗词、通音律，因而将新创的昆山腔与传奇创作相融合，使他写出了昆曲舞台上的第一部传奇《浣纱记》。

《浣纱记》全剧长达45场，描写春秋时期吴、越两个诸侯国争霸的故事，以此表达对封建国家兴盛和衰亡历史规律的深沉思考。吴王夫差率军打败越国，将越王勾践夫妇和越国大臣范蠡带到吴国充当人质。勾践听从范蠡的建议，以彻底归顺的姿态取得了吴王的信任，三年后被放回越国。范蠡又定计将自己美丽无双的恋人西施进献给吴王，意图用美色来消磨他的意志。果然，吴王被花容月貌的西施所迷惑，整日沉迷酒色，不仅废弛国政，还无辜杀害忠良。此刻，越国君臣苦心经营，终于将吴国战败，范蠡则功成身退，偕西施泛湖而去。

《浣纱记》一剧人物性格鲜明，故事曲折生动，结构完整，唱词优美抒情，使昆曲音乐与剧情自然结合，许多富于创造性的音乐段落很好地加强了演出效果。随着《浣纱记》的上演，其中一些精彩唱段更成为当时十分盛行之曲。作为戏曲声腔发展史上的一座重要里程碑，《浣纱记》在中国戏剧史上占有特殊的地位^[1]。

《浣纱记》一剧的创作，“标志着一种属于文人化的、雅的戏曲剧种的诞生”，也表明了昆山腔已经开始走向成熟，从而进一步扩大了当时其所具有的影响。那时的创作，也就为日后的昆曲奠定了牢固的文学基础。随着《浣纱记》一剧演出的成功，昆曲便由小庭深院里的清唱而一跃成为舞台表演的戏曲声腔剧种。

[1] 张庚、郭汉城主编：
《中国戏曲通论》，上海
文艺出版社，1989年。

[2] 余秋雨：《中国戏剧
史》，上海教育出版社，
2006年。