

符号江苏·口袋本

Kun Opera 昆曲

俞为民 著

江苏人民出版社

昆曲

俞为民 著

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

昆曲 / 俞为民著. -- 南京 : 江苏人民出版社,
2014.4

(符号江苏·口袋本)

ISBN 978-7-214-11861-5

I. ①昆… II. ①俞… III. ①昆曲-介绍 IV.
①J825.53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第010561号

书 名	昆 曲
作 者	俞为民
责任编辑	汪意云
封面设计	郭 渊 曲闵民
版式设计	赵 天 曲闵民
出版统筹	孙 茜
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏人民出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
电子邮箱	http://www.jspph.com
出版社网址	http://jspph.taobao.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
排 版	江苏凤凰印刷数字技术有限公司
印 刷	南京精艺印刷有限公司
开 本	787毫米×1092毫米 1/32
印 张	5.875
版 次	2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-214-11861-5
定 价	26.00元

书中部分图片未能联系到作者, 请作者看图后主动联系本社。

江苏人民版图书若有印装错误可向出版社调换。

《符号江苏》编委会

主 任 王燕文

副主任 司锦泉 陈沈张 陈海燕
黎 雪

委 员 宣云凤 刘 锋 徐 海
金国华 黄小初 龚文俊
沈颖雯 葛庆文

目
录

C O N T E N T S

◆ 引 言	001
◆ 昆曲的产生与流传	003
◆ 1. 四方歌曲皆宗吴门	003
2. 汤沈之争与昆曲的雅化	011
3. 昆曲雅部的典范——“南洪北孔”	016
4. 昆剧传习所的创立与昆曲的传承	023
5. 一出戏救活了一个剧种	029
6. 苏昆的青春版《牡丹亭》热	033
◆ 昆曲的艺术形式	041
1. 昆曲的音乐体制	041
2. 昆剧的脚色体制	048
3. 昆剧的表演功法	064
4. 昆剧的表演程式	072

5. 昆剧的脸谱艺术	082
6. 昆剧的服饰	084
◆ 昆曲的经典剧目	097
1. 《单刀会》	097
2. 《荆钗记》	099
3. 《白兔记》	101
4. 《拜月亭》	104
5. 《琵琶记》	107
6. 《绣襦记》	108
7. 《浣纱记》	109
8. 《南西厢记》	112
9. 《玉簪记》	115
10. 《牡丹亭》	115
11. 《烂柯山》	120
12. 《占花魁》	120
13. 《清忠谱》	121
14. 《千忠戮》	121
15. 《十五贯》	122
16. 《长生殿》	123
17. 《桃花扇》	125
18. 《雷峰塔》	127
◆ 附 录	131

◎ 引 言

中国戏曲有着悠久的历史，它与印度梵剧、古希腊悲喜剧并称为世界三大古剧，而在中国戏曲的各剧种中，昆曲是最古老的剧种，她积淀了我国古代文学、音乐、表演等各种文学艺术的精华，高雅优美，绚丽璀璨，有中国戏曲百花园中的“兰花”之美称。2001年5月18日，昆曲被联合国教科文组织命名为“人类口述与非物质文化遗产代表作”后，她不仅是中华民族文化的杰出代表，而且也成了全人类的优秀文化遗产。

◎ 昆曲的产生与流传

1. 四方歌曲皆宗吴门

昆曲，又名“昆腔”、“昆山腔”。最早是由元代末年的昆山人顾坚创立的。到了明嘉靖年间，魏良辅又对昆曲作了改革，将原来采用昆山方言演唱，改为采用“中州音”来演唱，将原来是依腔传字的演唱方式，改为依字声定腔的演唱方式。在改变演唱方式的同时，魏良辅还对昆山腔的演唱节奏进行了改革，放慢了演唱的速度，将一个字分成头、腹、尾三部分，与悠长的旋律相配合，徐徐吐出，细腻婉转、舒缓悠长，有如江南农家和水磨米粉，故此民间俗称昆山腔为“水磨腔”或“水磨调”。

江苏省昆山市千灯古镇，旧称千墩。

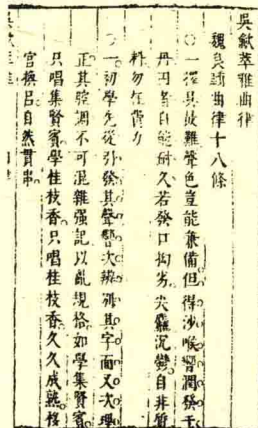
魏良辅雕像

另外，魏良辅还对南戏昆山腔的伴奏乐器作了改进，借鉴了北曲的伴奏乐器，将北曲伴奏乐器中的三弦、琵琶等弦乐器也用于演唱昆山腔的伴奏。

继魏良辅改革昆山腔后，戏曲家梁辰鱼又按改革后的新昆山腔格律创作了《浣纱记》传奇，将这种新昆山腔搬上了舞台，更是扩大了新昆山腔的影响。使得新昆山腔成为曲坛“正音”，流行南北各地，出现了“四方歌曲皆宗吴门”的局面。在上流社会，新昆山腔细腻婉转、舒缓悠长的艺术风格，正迎合了文人学士、封

建士大夫的审美情趣，他们都把作曲度曲看成是怡情养性、显耀才华的风雅之举。新昆山腔也受到了平民百姓的喜闻乐见。如在明隆庆、万历年间，苏州就有中秋节在虎丘山举办曲会比赛唱昆曲及演戏的习俗。袁宏道《虎丘记》、张岱《陶庵梦忆·虎丘中秋夜》、沈宠绥《度曲须知·中秋品曲》等都记载了虎丘曲会的盛况：以千人石为中心，从山头山门到虎丘塔下，皆是唱曲、听曲之人，“如雁落平沙，霞铺江上”。从平民百姓到骚人墨客，人人竞

魏良辅《曲律》

明刊本《浣纱记》

献唱技。明代著名文人袁宏道在任吴县知县时，曾亲身经历了虎丘曲会的盛况，并作《虎丘记》，生动地描绘了中秋之夜“虎丘曲会”的盛况。

梁辰鱼像

虎丘盛景图（曾平）画

明代后期《南中繁会图》所绘南京郊区农村“搭台唱戏”的情形

明代后期《南都繁会景物图卷》中南京城内
秦淮河畔的昆曲舞台

2. 汤沈之争与昆曲的雅化

魏良辅首次对昆曲加以改革，同时梁辰鱼又以文人的身份参与昆曲剧本的创作，但两人对昆曲的引正与提升，只是初步的。

为了在魏良辅与梁辰鱼的基础上进一步提升昆曲的文学与艺术品位，明万历年间，汤显祖与沈璟提出了各自的戏曲主张。汤显祖是从戏曲内容与语言的典雅化角度，提出了自己的戏曲主张。首先，他强调剧作家在创作戏曲的过程中，要充分张扬自己的个性与志趣；其次，在戏曲语言上，他主张崇尚典雅。

与汤显祖不同，沈璟则是从昆曲曲律的雅化与精致化的角度提出了自己的见解，他提出作曲必须遵守曲律。为了给昆曲作家作曲填词与演员唱曲提供规范与准绳，沈璟还特地编撰了《南九宫十三调曲谱》《南词韵选》《正吴编》等曲律著作。

汤显祖因重视内容的表达，在剧作中存在着不合曲律的弊病，沈璟便对汤显祖的《牡丹亭》不合曲律的地方作了修改。有人将沈璟的修改本送给汤显祖看，汤显祖对沈璟的改动十分不