

品味艺术丛书 | 柯凡 编著

Art

Kunqu Opera

● 品味艺术

昆曲欣赏

广东省出版集团
新世纪出版社

品味艺术丛书

柯凡 编著

Art

Kunqu Opera

● 品味艺术

昆曲欣赏

· 广州 ·

廣東省出版集團
新世紀出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

昆曲欣赏 / 柯凡编著. —广州: 新世纪出版社, 2013. 8
(品味艺术丛书)
ISBN 978 - 7 - 5405 - 8331 - 6

I. ①昆… II. ①柯… III. ①昆曲—鉴赏—中国
IV. ①J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 166628 号

出 版 人: 孙泽军
责任编辑: 秦文剑
特约编辑: 王凯波
责任技编: 王建慧
封面设计: 郭 炜

Kunqu Xinshang
昆 曲 欣 赏

出版发行: **新世纪出版社**

(广州市大沙头四马路 10 号)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州伟龙印刷制版有限公司
开 本: 32
印 张: 7
字 数: 180 千
版 次: 2013 年 8 月第 1 版
印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 18.00 元

质量监督电话: 020 - 83797655 购书咨询电话: 020 - 83781537

品味艺术丛书编委会

主 任：顾作义

副主任：何祖敏 倪 谦 张 妍 孙泽军

编委会成员（以姓氏笔画为序）：

李云宁 李劲堃 李 静 何 平 汪晓曙

柯 凡 夏清泉 翁 容 黄启明 潘永耀

序言

艺术是人类生活中非常重要的文化形式。它可以抒发情感，美化生活，净化心灵，使我们获得精神上的愉悦和满足，为我们的人生带来美感和幸福感。

艺术并非艺术家和专业人士的专享品，而是大众精神生活中的必需品。在物质生活水平逐步提高的今天，人们的精神压力也与日俱增，艺术则以各种不同的形式，帮助人们发现美、体悟人生，它能培养大众的审美趣味，陶冶情操、涵养心灵，提升大众的艺术修养和文化修养，给人们的生活带来正能量。

基于这样的认识，我们策划出版这套《品味艺术丛书》。这套丛书由广东省委宣传部顾作义副部长策划，并组织一批专家、学者进行编写。我们期望能出版一套受大众喜爱的普及性艺术丛书。

丛书对各种艺术门类中具有代表性的或者热门领域进行介绍、品鉴、推广，并设计了合理的结构、浅显的内容、生动的语言，旨在用通俗易懂的方式深入浅出地介绍音乐、美术、戏剧、影视等艺术种类，打破艺术给人的曲高和寡的印象，激发大众的艺术兴趣，培养大众的鉴赏能力和文艺修养。走近艺术，进入艺术，我们会发现，原来生活是如此富有诗意，人类的精神世界是如此多姿多彩！

此次我们先行推出《交响音乐欣赏》《版画欣赏》《昆曲欣赏》《电影欣赏》和《话剧欣赏》五本书，分别介绍该门类的基本艺术常识和艺术流派，邀约名家谈论艺术经验和相关轶事，并对经典作品进行鉴赏。我们相信那些对艺术有兴趣，希望提高自身艺术修养的大众读者一定会有所收获。

丛书编委会

2013年8月

目 录

第一部分 认识昆曲

一、历史兴衰

古典剧坛的一朵奇葩 |

奄奄一息的近现代昆曲 ||

当代昆曲的三次复兴 20

二、表演艺术

角色行当 28

表演名家 35

演艺机构 41

三、剧目文学

剧本体制 51

剧目类型 52

作家作品 64

四、文化意蕴

昆曲与文人文化 74

昆曲与地域文化 79

昆曲与世界文化 85

五、掌故逸闻

技艺篇 93

作家篇 98

戏迷篇 100

杂谈篇 104

第二部分 名家说昆曲

我眼中的昆曲与非物质文化遗产 / 王安葵 108

昆曲与广东戏剧 / 毛小雨 119

我与《牡丹亭·寻梦》 / 张洵澎 130

我演《醉打山门》/周万江口述 陈均整理 138

《千钟戮·草诏》的表演艺术/张卫东口述

陈均整理 149

第三部分 经典剧目赏析

一、全本戏 / 江捷

《琵琶记》：不关风化体，纵好也徒然 174

《荆钗记》：贞洁的力量 177

《浣纱记》：一叶轻舟，载不动许多愁 179

《牡丹亭》：超越生死的情与理 182

《玉簪记》：精彩的团圆熟套 185

《风筝误》：回归“戏”的精神 187

《长生殿》：一代帝王的爱情悲剧 189

《桃花扇》：离合之情、兴亡之感 192

二、折子戏 / 江捷

《单刀会·刀会》 195

《水浒传·活捉》 197

《宝剑记·夜奔》 200

《燕子笺·狗洞》 202

《铁冠图·刺虎》 204

《烂柯山·痴梦》 207

《孽海记·思凡》 209

《十五贯·访鼠测字》 211

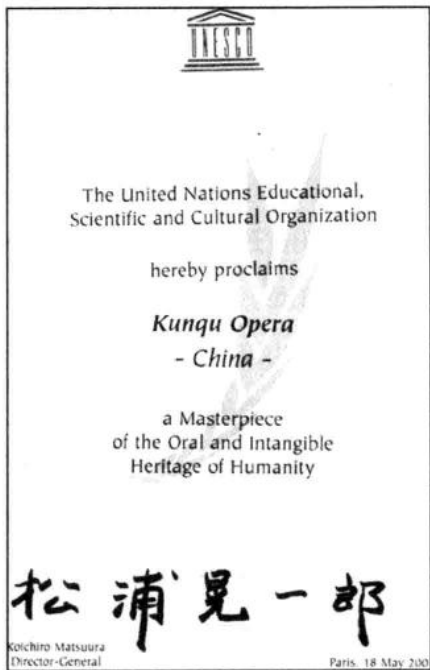
后记 215

第一部分 认识昆曲

一、历史兴衰

古典剧坛的一朵奇葩

昆曲，又叫昆腔、昆剧，是中华民族迄今最为古老的戏曲声腔、剧种之一。它高度综合了文学、音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术形式，体制严谨，文辞优美，唱腔婉转，表演细腻，格调高雅，具有丰富的美学内涵和深厚的文化意蕴。由于深刻影响了许多其他戏曲剧种的形成与发展，昆曲被称为“百戏之母”“百戏之祖”。2001年5月18日，联合国教科文组织宣布了首批“人类口头和非物质遗产代表

证书译文：联合国教科文组织特此宣布
中国昆曲为人类口头和非物质遗产代表作
总干事 松浦晃一郎 2001年5月18日 巴黎

作”，中国的昆曲在入选的 19 个项目中名列第一。昆曲，不仅是中华民族的优秀文化遗产，而且是全人类宝贵的精神文化财富。

（一）从“昆山腔”到“昆曲”

昆曲发源于元朝末年的苏州昆山地区。那时候的昆曲并不是在舞台上演出的一个剧种，而仅仅是一种声腔，即“昆山腔”。昆山腔的创始人叫顾坚。顾坚，自号风月散人，居住在苏州昆山县东南三十里的千墩（今称千灯）。他与当时的一些音乐名流交往密切，精通南曲，善于歌唱，将吴地的民歌小调发展成在当地较有影响的声腔“昆山腔”。据说，明太祖朱元璋曾召见昆山的一个一百零七岁的老寿星周寿谊，问他：“听说你们昆山的昆山腔很不错，你会唱吗？”由此足见当时昆山腔的名气已经很大了，连皇帝都知道。不过，这时候的昆山腔还仅仅流行于吴中地区。

明朝正德、嘉靖年间，戏曲音乐家魏良辅等人对昆山腔进行了改革，使昆山腔脱胎换骨，惊艳曲坛。魏良辅（1489—1566），字师召，号此斋，晚年又号上泉、尚泉，原籍江西豫章，寓居江苏昆山、太仓。他熟知音律，曾经学习北曲，后来又悉心钻研南曲。昆山腔原属于南曲系统，唱法有些单一，格律也不是很严谨。魏良辅集结了吴中一批戏曲音乐人才，经过十年的潜心研究和悉心改革，保留了原先昆山腔婉转迂回、“流丽悠远”、“殊为可听”^①的特点，又吸

^① 徐渭《南词叙录》，《中国古典戏曲论著集成》（三），北京：中国戏剧出版社，1959 年版，第 242 页。

昆山腔演出图 明崇祯刊本《荷花荡》中的插图

收了北曲刚劲雄健的风格，再配以伴奏乐器笛、管、笙、琵琶，使得改革后的昆山腔更加灵动、丰富。明代人赞誉昆曲的唱念发声“功深镕琢，气无烟火，启口轻圆，收音纯细”^①，并用“水磨腔”、“水磨调”来称呼它，足见这种新腔的细腻、舒缓、精致。关于“水磨”的含义，著名曲家俞平伯在《振飞曲谱·序》中解释：“其以‘水磨’名者，吴下

红木作打磨家具，工序颇繁，最后以木贼草蘸水而磨之，故极其细致滑润，俗曰水磨功夫，以作比喻，深得新腔唱法之要。”经过魏良辅等人改革后的昆山腔被人称作“昆腔”，它很快获得了士大夫和广大市民阶层的喜爱，迅速从昆山、太仓、苏州一带传播到全国各地。魏良辅因此被誉为“曲圣”、“昆腔鼻祖”。明代中叶以后，还有

^① [明] 沈宠绥《度曲须知》，《中国古典戏曲论著集成》（五），中国戏剧出版社，1959年版，第198页。

“四方歌曲必宗吳門”^①之說，可見那時候昆曲的流行程度。不過，魏良輔革新的昆腔依然沒有載歌載舞的舞台演出，只是一種歌唱的聲腔。歌唱者不化妝、不扮演；伴奏以笛子為主，有時伴以鼓板节拍，沒有鑼鈸喧鬧之聲，突出人聲，因此稱為“清唱”。

由於革新後的昆腔在唱法、曲調等方面令人耳目一新，所以得到當時許多戲曲作家、音樂家的青睞。戲曲作家梁辰魚就協同魏良輔的改革，創作了傳奇作品《浣紗記》，專門配合昆腔的演出。什麼是傳奇呢？在不同的時代，“傳奇”有不同的含義。唐代的短篇文言小說叫作“傳奇”；宋元時期，一些說唱藝術和各種體裁的戲曲文學也叫作“傳奇”，

《浣紗記》書影

例如諸宮調、話本、雜劇、南戲等，都曾借用“傳奇”一名；到了明代中葉以後，“傳奇”幾乎成為戲曲劇本創作的主導形式，由於昆曲的興盛，“傳奇”甚至專指昆曲劇本。簡單地說，昆腔、水磨腔是

^① [清] 徐樹丕《識小錄》卷四《梁姬傳》，載孫毓修等輯《涵芬樓秘笈》第一集，上海商務印書館據手稿本影印，1916年出版。

《浣纱记·泛舟》剧照 顾铁华饰范蠡
蔡瑶铣饰西施 丛兆桓供图

指昆曲的声腔，传奇则是指昆曲的文学剧本。

咱们再接着说传奇《浣纱记》的作者梁辰鱼。梁辰鱼（1519—1591），字伯龙，号少白，又号仇池外史，江苏昆山人。他能写善唱，声如金石，性格豪爽，著有戏曲作品《红线记》《红绡记》等，以传奇《浣纱记》最负盛名。一般认为，《浣纱记》第一次成功地将昆山

腔运用于舞台，使严谨的传奇创作与规范的昆腔演唱完美结合，昆曲因此不再是一种单纯的歌唱，而是逐渐由清唱之“曲”发展成舞台演出之“剧”。从这里我们也可以知道，昆曲不仅指声腔（昆腔），而且包含了剧本和舞台演出，是一种综合了音乐声腔、文学剧本和舞台表演的艺术样式。

总之，顾坚、魏良辅和梁辰鱼这三个人造就了昆曲发源、发展过程中的三个重要阶段，在昆曲史中占据了独特而重要的地位。

（二）风靡全国

从明代隆庆、万历之交开始，到清代嘉庆初年，是昆曲艺术最为辉煌的阶段，昆曲在剧坛占据着主导地位，在上层社会和普通民众中流行了二百多年。明代万历初年，昆腔就由江南士大夫带进北

清代恭亲王府邸内的戏台，至今仍有演出 詹怡萍摄

京，受到统治阶层的欣赏。明神宗设置的专门供内廷演剧的机构“玉玺宫”里就有了昆曲演出。虽然玉玺宫里还演出弋阳腔、海盐腔的剧目，但是唯有昆腔被尊称为“官腔”，可见其地位高于其他声腔。除了皇宫里面经常演出昆曲，官僚富豪家中购置、培养昆曲家班的风气也十分盛行。

贵族士大夫对昆曲的喜爱达到了惊人的地步，无论是平日里交友待客、自赏自玩，还是置办喜筵酒席、炫耀家产，让自己收罗的伶人们表演一段风流雅致的昆曲，是当时最时尚不过的事情。从京中士大夫到江南等地的文人雅士，几乎将昆曲完全融入自己的生活，不仅天天观看昆曲演出，而且投入到昆曲的创作中去，甚至以粉墨登场为乐。即便在明末清兵挥师南下的时候，江南的士大夫们仍然

虎丘曲会至今仍是昆曲界的一件盛事
图为曲友们冒雨参加“2010中国苏州虎丘曲会”

李小菊摄

沉醉于饮酒听曲的声色之娱中：“秦淮灯火不绝，歌舞之声相闻”^①，“清歌漏舟之中，痛饮焚屋之内”^②。

如果说，这些还不足以说明昆曲在当时的风靡，那么看看“虎丘曲会”的盛况，

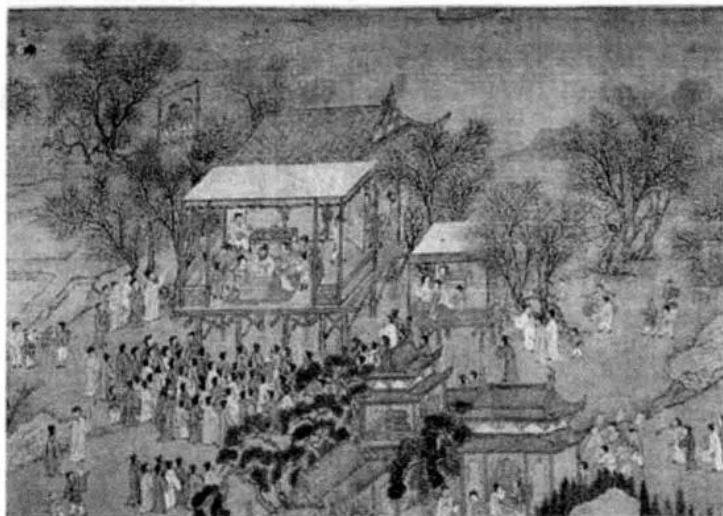
我们就会惊讶于昆曲深入、广泛、持久的影响力。据明代文学家袁宏道、张岱等人的记载，每年中秋，苏州人倾城而出，在虎丘聚集，外地的唱曲者也纷至沓来，参与虎丘曲会的唱曲、赛曲活动。首先万众齐唱，比出优胜者数十人，再唱再比，最后一位胜出者在万人瞩目之下登场演唱，声如出丝，裂石穿云，抑扬顿挫，引人入胜，令听者不敢出声，唯有点头赞赏。这样的盛会一年一次，一直延续了二百多年，足见昆曲在普通百姓中风靡之盛、影响之久。

总之，从明代中叶至清代中叶，不论是寻常百姓还是文士名流，抑或王公贵胄，都好以昆曲为娱乐方式。昆曲唱者的清柔婉转之音、

① [明] 吴伟业《吴梅村集》卷二十八《宋子建诗序》，《传世藏书》集库·别集11，海南国际新闻出版中心，1996年版，第127页。

② [清] 张廷玉《明史》（二三传），中华书局，1974年版，第7089页。

演者的明媚如画之相以及相与伴之的丝竹悠扬之声，不知迷倒了多少人，造就了多少美丽的传说。清代著名昆曲作品《长生殿·弹词》里的唱词“不提防余年值乱离”和《千钟戮·惨睹》里的唱词“收拾起大地山河一担装”在当时广为传唱，使历史上出现了“家家‘收拾起’，户户‘不提防’”之说，堪比当今“热词”。这一时期，昆曲在文学创作上不断有新作涌现，而且许多作品流传至今；在表演艺术上，演员众多，演剧艺术日臻成熟，行当分工愈来愈精细，各大行当都有自己的著名演员和经典剧目，折子戏也得到很大发展。

明代《南中繁会图》中的昆曲演出景象

（三）逐步衰败

从晚明开始，昆曲更多地是在贵族家庭及宫廷中演出，形式主义的倾向日益严重，到了清代乾隆、嘉庆年间，昆曲在剧本体制、表