

半日读
领导干部

旋律塑造气质

于丹 刘东 吴江 著

北京出版社

半日读
领导干部

旋律塑造气质

于丹 刘东 吴江 著

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旋律塑造气质 / 于丹, 刘东, 吴江著. — 北京 :
北京出版社, 2011. 12

(领导干部半日读)

ISBN 978 - 7 - 200 - 09028 - 4

I. ①旋… II. ①于… ②刘… ③吴… III. ①戏剧—
鉴赏—世界 IV. ①J805. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 269837 号

领导干部半日读
旋律塑造气质

XUANLU SUZAO QIZHI

于 丹 刘 东 吴 江 著

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100120

网 址 : www.bph.com.cn

北京出版集团公司总发行

新华书店经销

北京画中画印刷有限公司印刷

*

889 毫米×1194 毫米 32 开本 4.375 印张 55 千字

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 09028 - 4

定价: 18.00 元

质量监督电话: 010 - 58572393



“领导干部半日读”丛书编委会

主任：鲁 炜

副主任：傅 华 严力强 史秋秋 钟制宪

委员：（以姓氏笔画为序）

王祥武 史秋秋 严力强 李清霞

钟制宪 贺亚兰 崔耀中 傅 华

舒小峰 鲁 炜 谭维克



编写说明

为推进学习型党组织建设，更好地满足全市领导干部理论学习需求，北京市委宣传部组织专家编写了“领导干部半日读”系列丛书。名为“半日读”，意在将每本书的字数控制在5万以内，使领导干部在周末利用半天时间即可读完。作为干部理论学习的参考读物，丛书的选题都是与首都当前的发展、领导工作的需要密切相关的，在内容上尽量体现该领域的新理论、新知识、新方法，在表述上力求做到简明扼要、深入浅出，在文风上尽可能生动活泼，有较强的可读性。

这套丛书的作者，都是在各自研究领域学术造诣较高的专家学者，有的还担任着或曾经担任过领导职务。尽管工作非常繁重，但是当邀请他们来承担丛书的写作任务时，他们都欣然接受，在工作和学术活动之余，为丛书的编写出版付出了许多时间和精力。书中所表达的思想 and 观点，或许还未臻完美，但确实体现了

作者多年来对有关问题的思考和积累。

市委常委、宣传部部长、副市长鲁炜同志对丛书的编写工作高度重视，对丛书选题、定位、使用等都提出明确要求和具体指导。丛书的选题论证、编写出版及版式设计等工作，都是在市委副秘书长傅华同志和市委副秘书长、市委宣传部副部长严力强同志的主持下进行的。市委宣传部理论处贺亚兰、张际、冀永义等承担了丛书编写的组织协调等日常工作。北京出版社为丛书的顺利出版付出了辛勤的劳动。

真诚欢迎并感谢广大读者在使用这套丛书的过程中，提出批评和建议。

中共北京市委宣传部

2011年12月

目 录

不到园林，怎知春色如许？

——昆曲艺术审美七讲·····于丹 / 1

- 一、梦幻之美 / 3
- 二、深情之美 / 11
- 三、悲壮之美 / 21
- 四、苍凉之美 / 32
- 五、诙谐之美 / 40
- 六、灵异之美 / 48
- 七、风雅之美 / 54

音乐王冠上最璀璨的明珠

——歌剧赏析·····刘东 / 64

- 一、歌剧的诞生 / 64
- 二、歌剧中的文学 / 66
- 三、歌剧中的序曲 / 75

四、歌剧中的独唱 / 82

五、歌剧中的重唱 / 88

六、歌剧中的合唱 / 93

七、歌剧中的其他艺术表现形式 / 96

京剧是一部书.....吴江 / 100

一、京剧是一幅祈盼安定的历史长册 / 101

二、京剧是一部宣传社会道德的法典 / 108

三、京剧是教导王者心胸的教材 / 112

四、京剧是一部以美传礼的典籍 / 115

五、京剧是泄导人情的良方 / 131

不到园林，怎知春色如许？

——昆曲艺术审美七讲

于丹

世界上有很多伟大的民族有着高雅精致的表演艺术，深刻地表现出该民族的精神与心声。希腊人有悲剧，意大利人有歌剧，俄罗斯人有芭蕾，英国人有莎士比亚戏剧……这些雅乐往往是他们民族的骄傲与自信的源泉。我们中国人的雅乐又是什么呢？

“锦城丝管日纷纷，半入江风半入云。此曲只应天上，人间能得几回闻。”昆曲，穿越了六百余年的茫茫岁月，带着最初的梦幻、深情、悲壮、苍凉、诙谐、灵异，风雅地停留在我们的面前，让我们听到内心深处感受美到极致时的那一声惊叹。

静下心来，注视昆曲——这束中国戏曲百花园中的幽兰。昆曲又称昆剧，起源于元末明初苏州地区昆山一带。作为中国现存最古老的戏

剧之一，素有“百戏之祖”之称。它就这样静静地舞台上优雅站立，却吸引了全世界关注的目光：2001年，联合国教科文组织将昆曲列入世界首批“人类口述及非物质文化遗产代表作”。

“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”，作为我国古典表演艺术的典范，昆曲不仅剧目十分丰富，而且剧本文词典雅清丽，充满诗词佳句，文学性极高。大众耳熟能详的《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》等传世作品，不仅是昆曲艺术的瑰宝，更是一部部绮丽、婉约的诗剧。

昆曲的曲调“清柔而婉转”，所谓“调用水磨”。明代徐文长如此形容：“流丽悠远，听之最足荡人。”这话于昆曲恐怕是最好的注解了。好戏入魂，字有字音，曲有曲意，伶人张口，必是玲珑入耳，让听者远离人间。

昆曲，至情至性。看昆曲你会发现，几千年的浩荡沧桑、一个人的命运起落，有可能都凝聚于一时一地，展现在一个空空的舞台之上。昆曲之美是一种虚拟之美，写意之美，是人的幻

化之美在想象中共同完成的延伸。

昆曲之美可以放开，放开到无边无际，我们用心去体会，永远体味不完；它也可以收结凝取，记住一个意象，你就会铭心刻骨。我相信今生有一些美丽的缘定必然相逢，我喜欢有一种生活方式可以叫做“昆曲”。

一、梦幻之美 >

原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱！

——《牡丹亭·游园惊梦》

其实，人人心里都掩映着一片园林，无非被一扇无形的门遮挡着。如果你真的推开这扇门，虽然那可能是一扇吱吱呀呀的门，你好久没过来了，但是只要打开一道缝，一眼望去，你便会看到许多以前不曾留意的东西，许多真正契合于内心的东西，许多属于梦想的东西。

昆曲中，究竟有什么样的梦幻能够让我们蓦然心惊？在梦幻里面，我们究竟能触摸到什么？它在我们今天的生活中还有意味吗？谈昆曲，我们就从它的“梦”说起。

大家可能都听说过《牡丹亭》，因为在最近这几年中，青春版、厅堂版、实景版的《牡丹亭》演出了很多次；大家可能也知道杜丽娘，这样一个美丽的太守之女，她的生死缘起都因为一个梦。其实，她做梦的地方并不远，就在她家的后花园。杜丽娘长到十六岁，竟然从来没有去过自己家的后花园，因为父母对她管教甚严，除



《牡丹亭》

了让她勤习女工，又请来一个腐儒陈最良教她读书。

但是，就在这一年的春天，杜丽娘读着“关关雎鸠”，“没乱里春情难遣，蓦地里怀人幽怨”，青春突然间觉醒了。这样的一怀愁绪去哪里打发呢？小丫鬟春香告诉她：“咱们自己家就有一个大园子，去看看吧。”这一去，杜丽娘才猛然惊觉，她不禁叹道：“不到园林，怎知春色如许？”

主仆二人边走边说，进了园子。接下来，就是杜丽娘那个著名的唱段：“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？”可能有好多朋友对昆曲的了解就是自这四句开始的，这几句又是什么意思呢？“姹紫嫣红开遍”，在春天里并不稀奇，我们都看得见，但让人心惊的是，“都付与断井颓垣”。中国文学中有一种对比反差的写法，“以乐景写哀，以哀景写乐，一倍增其哀乐”。这样的姹紫嫣红、春光明媚，却无人欣赏，陪伴它的只有断井颓垣。这般情景，不正像这样一

个美丽的青春少女被闭锁深闺吗？

杜丽娘说：“朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱！”清晨，朝霞喷薄而出，黄昏，晚霞在一片暮霭中淡去，雨是丝丝缕缕地来，烟是一片一片地吹……所有的这一切就是“韶光”。但是韶光在这样一个被锦绣屏风遮着的佳人眼中似乎又很平常，因为它跟自己的生命没有关系。于是，杜丽娘说，罢了，就算“赏遍了十二亭台是枉然”，这样的一个春天“观之不足由他续”，我不看了，回去罢。在心意寥落间，杜丽娘回房去了。人虽回到房中，心里的牵挂却转而更深，那样的一种缭乱愁绪让她渐渐入梦，这就是《牡丹亭》里最著名的《游园惊梦》。

但是，梦实在是太勇敢了，太守的女儿杜丽娘，入梦去竟然见到了一个素昧平生的书生。书生柳梦梅，擎着柳枝，缓缓走来。杜丽娘也被花神引着倒退出场。一生一旦，两人寻寻觅觅，在这苍茫世界上，不经意间撞在一起，回头看时，前世今生的冥定都在电光石火这一望之间。杜

丽娘说，这个小生素昧平生，你到这里干什么来呢？柳梦梅说：“则为你如花美眷，似水流年，是答儿闲寻遍？在幽闺自怜。”这就是宿命中的相逢啊！这个时候，用不着互通言语了，两个生命就这样鬼使神差地在一片花瓣雨中完成了他们梦中的相逢。

这是一个多么美丽的梦幻啊！汤显祖在写这个梦的时候，正是“存天理，灭人欲”的时代，但是这样的梦却是每个人都不能回避的一种生命激情，一个真挚的人是必然要去寻觅一个真正的自己的。

杜丽娘一梦醒来，竟然为这个梦而忧伤成

知识链接

①汤显祖（1550—1616）：江西临川（属今抚州市）人，中国明代戏曲家。其室名“玉茗堂”。他的四部主要传奇作品被称为“临川四梦”或“玉茗堂四梦”。他在戏曲创作上不拘泥于声韵格律，主张以“意趣神色”为主。以其为代表的戏曲创作流派被称为“临川派”或“玉茗堂派”。

疾，她要一个人到园子里去寻她的梦。寻梦，这在现实生活中似乎有点不可思议，但是对于杜丽娘来说，经历了这样一个梦，她已经有所不同了。找到最后，她一个人倚在梅树下，“偶然间心似缱”，似乎想通了，“似这等花花草草由人恋，生生死死遂人愿，便酸酸楚楚无人怨”，待我“打并香魂一片，阴雨梅天，守的个梅根相见”，这条性命我不要也罢，拼着自己的一番青春，将自己的一缕香魂就寄托在梅花树下吧。所以杜丽娘在一病不起的时候，为自己画了一幅自画像，并嘱咐春香要将之安置在花园中。杜丽娘就这样因情而死了。她死之后，柳梦梅拾到了她的自画像，于是就有了“拾画”、“叫画”。再后来，杜丽娘还魂，他们终于成为了现实中的夫妻。

《牡丹亭》的故事，大家多多少少都是知道的，但是我们为什么要如此放大这个梦，如此不厌其烦地解说这个梦呢？因为这样的梦在今天的生活中实在是太奢侈了。

《牡丹亭》是汤显祖“玉茗堂四梦”之一，

“四梦”还包括《南柯记》、《邯郸记》和《紫钗记》，每一部都是一场春秋大梦。梦是什么？梦也许在现实中不是一种生产力，不能带来物质的结果，但是，它给我们带来的却是对自己精神世界的一种开掘。今天的我们不仅仅是远离了一个古典的时代，更重要的是失去了一种悲悯的情怀和从容做梦的心境。梦只关乎情怀，只关乎一个人内心的感受。汤显祖说：“梦中之情，何必非真？天下岂少梦中之人耶！”在汤显祖看来，凡是有真性情的人都可以是有“梦”之人。

说到这里，必须介绍一下关于昆曲的一些常识。昆曲源自昆山腔，昆山腔一开始仅仅是一个地方声腔，曲师魏良辅以昆山腔为基础，参考

知识链接

②魏良辅（1489—1566）：明中叶昆腔音乐改革家。以他为主对旧有的昆山腔进行改革创新，形成的昆腔水磨调约在1560年左右“立昆之宗”，为世所公认。著有《曲律》一书，是论述昆腔唱法的重要著作。