

高等职业教育职业核心能力系列教材

昆曲艺术

俞力主编

KUNQU YISHU

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

高等职业教育职业核心能力系列教材

昆曲艺术

主 编 俞 力

副主编 何 泉 胡会园

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

中国昆曲是戏曲百花园中具有文化品位的一个剧种，由于她在中国的17、18世纪曾经掀起过长达200年全国范围、不分阶层的社会性痴迷浪潮，更由于她曾经在中国剧坛一枝独秀近300年，对后来许多新生的地方性剧种都有滋养培育作用，因此她当之无愧地成为“百戏之祖”，在中国的文化史、戏曲史、文学史、演出史等领域享有崇高地位；同时昆曲也是中国非物质文化遗产宝库中的重要一员，具有非常重要的文化传承价值。

本书是一本有关中国昆曲知识的普及读物，全书主要分为五部分，分别讲述了昆曲数百年间流布全国各地的历史发展传承、昆曲中具有代表性的一些底蕴深厚的代表剧目、昆曲美轮美奂的表演艺术以及昆曲发源地——昆山的历史文化风貌。全书内容翔实、讲解细致，并配有大量富于艺术表现力的舞台剧照和艺术图片，对于读者了解昆曲的独特魅力、提升自身传统文化修养有着很大的作用，同时也适合作为各类高校的教材。

版权专有 侵权必究

图书在版编目（CIP）数据

昆曲艺术/俞力主编. —北京：北京理工大学出版社，2020.7

ISBN 978 - 7 - 5682 - 8684 - 8

I. ①昆… II. ①俞… III. ①昆曲 - 通俗读物 IV. ①J825.53 - 49

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第117103号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 /

开 本 / 787毫米×1092毫米 1/16

印 张 / 10

字 数 / 140千字

版 次 / 2020年7月第1版 2020年7月第1次印刷

定 价 / 29.80元

责任编辑 / 徐春英

文案编辑 / 徐春英

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 施胜娟

图书出现印装质量问题，请拨打售后服务热线，本社负责调换

丛书编委会

主任：张进明

副主任：罗瑜 马祥兴 徐伟

委员：（按姓氏拼音排列）

金春风 赖艳 李伟民 刘于辉 陆樱樱 马树燕

时俊 施萍 苏琼瑶 王慧颖 王闪闪 王霞成

徐晨 杨美玲 殷耀文 俞力 张庆华 张香芹

周少卿 朱克君

序

职业能力包括三个方面，即：职业特定能力、职业通用能力和职业核心能力。

职业特定能力是指从事某种具体的职业、工种或岗位，所需对应的技能要求，主要用于学生求职时所需的一技之长。职业通用能力是一组特征和属性相同或者相近的职业群（行业）所体现出来的共性技能，主要用于积淀学生在某一行业未来发展的潜力。职业核心能力是适用于各种岗位、职业、行业，在人的职业生涯乃至日常生活中都必须具备的基本能力，是伴随人终身成长的可持续发展能力，主要用于提升学生职业发展的迁移能力。

亚马逊贝索斯经常被问到一个问题：“未来十年，会有什么样的变化？”但贝索斯很少被问到“未来十年，什么是不变的？”贝索斯认为第二个问题比第一个问题更重要，因为你需要将你的战略建立在不变的事物上。

随着知识经济时代的发展，职业结构也发生相应的变化，社会财富创造的动力正由依靠体力劳动向依靠体力和脑力劳动相结合的方向转变，随着生产技术的进步，处于职业结构金字塔底端的非技术工人和中间的非技术工人的比例将严重下降，而最受欢迎的将是具备多方面能力和广泛适应性的高素质技术人员。调查显示，企业最关注的学生素养因素排名前十位依次为：工作兴趣和积极性、责任心、职业道德、承担困难和努力工作、自我激励、诚实守信、主动、奉献、守法、创造性。这些核

心素养比一般人所看重的专业技能更为重要，是一个企业长足发展的内在不竭动力。

因此，职业教育中必须有“核心素养”的一席之地，来帮助传递关键能力，如应对不确定性、适应性、创造力、对话、尊重、自信、情商、责任感和系统思维。

为此，昆山登云科技职业学院在广泛调研和借鉴国内外高职教育的经验基础上，在校级层面开设四类职业核心能力课程：专业能力类、方法能力类、社会能力类、生活能力类。

◆ 专业能力

1. 统计大数据与生活

在终极的分析中，一切知识都是历史：我们现在拥有的知识都是对过去发现的事物的归纳总结以及衍生；在抽象的意义下，一切科学都是数学：所有的知识都可以归纳为对数学的推理和运算。在大数据时代下，一切都离不开数据，而所有数据都离不开统计学，在统计学作用下，大数据才能发挥出巨大威力，具有实实在在的说服力。

2. 用 Python 玩转数据

数据蕴涵价值。大数据时代，选择合适的工具进行数据分析与数据挖掘显得尤为重要。Python 语言简洁、功能强大，使得各类人员都能快速学习与应用。同时，其开源性为解决实际问题 and 开发提供强大支持。Python 俘获了大批的粉丝，成为数据分析与挖掘领域首选工具。

3. 向阳而生，心花自开——大学生心理健康教育

保罗·瓦勒里说：心理学的目的是让我们对自以为了然于胸的事情，有截然不同的见解。拥有“心理学”这双眼睛，才能得到小至亲密关系、大到人生意义的终极答案。进入心理学的世界，让你看见自己，读懂他人，建立积极的社会关系，活出丰盈蓬勃的人生。

4. 审美：慧眼洞见美好

吴冠中说：“现在的文盲不多了，但美盲很多。”木心说：“没有审美

力是绝症，知识也解救不了。”现在很多人缺乏的不是物质，也不是文化，而是审美。没有恰当的审美，生活暴露出最务实、最粗俗的一面，越来越追求实用化的背后，生活越来越无趣、越来越枯萎。审美力是对生活世界的深入感觉，俗话说：世界上不乏美的事物，只缺乏那双洞察一切美的眼睛。一个人审美水平的高低，在一定程度上决定了他竞争力水平，因为审美不仅代表着整体思维，也代表着细节思维。

◆ 方法能力

5. 成为 Office 专家

学习 Office，学到的不只是 Office。职场办公，需要的不仅是技能，更需要解决问题的能力。会，只是基础；用，才是乐趣。成为 Office 专家，通过研究和解决所遇到的 Office 问题，体会协作成功之乐趣。

6. 信息素养：吾将上下而求索

会搜索是一种解决问题的能力。快速、便捷地搜索全网海量信息资源，最新、最好看的电影、爱豆视频任你选；学霸养成路上的“垫脚石”，论文、笔记、大纲、前人经验大放送；购物小技能，淘宝、京东不多花你一分钱；人脉搜索的凶猛大招，优秀校友、企业精英、电竞大神带你飞；还可以来一次说走就走的旅行，等等。让我们成为一名智慧信息的使用者。

7. Learning How to Learn 学会如何学习：从认知自我到高效学习

学会如何学习是终极生存技能。为什么学？学什么？如何学？一直是学习者关注的话题。掌握正确的学习方法，是改变学习效果的关键，也是改变人生的关键。只要找到了适合自己的学习方法，学习就会变得有意思，你也会变得更有自信，你的世界也会变得更加多元……

8. 思维力训练：用框架解决问题

你能解决多高难度的问题，决定了你值多少钱。思维能力强大的人，能够随时从众人当中脱颖而出，从而源源不断地为自己创造机会。这是一套教你如何“用思维框架”快速提升能力，有套路地解决问题的课程。

◆ 社会能力

9. 职场礼仪

我国素享“礼仪之邦”的美誉，礼仪文化源远流长、博大精深。“礼”表达的是敬人的美意，“仪”是这种美意的外显，礼仪乃是“律己之规”与“敬人之道”的和谐统一。礼仪是社交之门的“金钥匙”，是人际交往的“润滑剂”，是事业成功的“法宝”。不学礼，无以立。

10. 成功走向职场——大学生的 24 项修炼

通过技能示范、角色扮演、大组和小组讨论、教学游戏、个人总结等体验式教学法，帮助青年人加强个人能力，如沟通、自信、决策和目标设定；帮助青年人发现并分析自己关于一些人生常见话题的价值观；帮助青年人形成良好的自我与社会定位，能够用符合社会认知并且理性的方式解决问题和冲突；帮助青年人构建学以致用的职场技能，提高青年的学习生活与工作效率，让自己更加接近成功。

◆ 生活能力

11. 昆曲艺术

昆曲，又名昆山腔、昆剧，是“百戏之祖”，属于“阳春白雪”的高雅艺术。昆曲诞生于元末江苏昆山千墩，盛行于明清年间，迄今已有 600 多年历史。昆曲是集文学、历史、音乐、舞蹈、美学等于一体的综合艺术。2001 年，昆曲被联合国教科文组织授予“人类口述和非物质文化遗产代表作”称号。

12. 投资与理财

投资理财并不只能帮助我们达到某个财务目标，它还可以帮助我们建立一种未来感，让我们把目光放得更长远，实现人生目标。本课程通过介绍投资理财的基础理论知识来武装大脑，通过介绍常见的投资理财工具来铸就投资理财利器。“内服”+“外用”，更好地弥补你和“钱”的

鸿沟。

13. 大学生就业指导与创业

当你对自己的梦想产生怀疑时，生涯规划会为你点亮通往梦想的那盏明灯；当你带着梦想飞翔到陌生的职业世界，却不知如何选择职业时，科学的探索方法将成为你职业发展道路上的“魔杖”；当你在求职路上迷茫时，就业指导带给你一份新的求职心经，陪伴你在求职路上“升级打怪”；当你的目光投向创业却不知什么是创业、如何创业时，我们将为你递上一张创业名片。让我们沿着规划，一路向前，走上属于自己的职业发展之路。

14. 学生全程关怀手册

不论是课业疑惑、住宿问题、情感困扰、生活协助或就业压力，我们提供最周详的辅导、服务资讯，协助同学快速解决各类困难与疑惑。

丛书以成果导向为指导理念编写，力求将可迁移的通用能力分解为具体可操作实现的一个个阶段学习目标，相信在这些学习目标的引导下，学习者将构建形成适应当前社会经济发展需要的职业核心能力。

前 言

昆曲是我国地方戏曲的一颗明珠，她诞生于昆山这片沃土，源于美丽的阳澄湖畔，在六百年的漫漫岁月中，成为无可争议的“百戏之祖”，对我国戏曲的发展有着极其广泛而深远的影响。

昆山位于太湖流域，历史悠久，物产丰盛，是富庶的江南鱼米之乡。早在良渚文化时期，这里便是灿烂的史前文明发源地之一。当时人类不仅要适应生存环境，还要不断抒发与阐释自己的情感与理念，创造出更为理想的生活空间。他们模仿现实生活——狩猎、渔耕、战争、宗教等，以此祈求和娱乐，满足人性本能的需求，为戏曲的诞生奠定了基础。

昆山钟灵毓秀，人文荟萃。早在春秋时期，吴王寿梦曾在城西卜山下豢鹿狩猎，所以昆山又名“鹿城”。这里曾经涌现出众多在中国历史上具有较高地位的思想家、文学家、教育家、艺术家，如顾炎武、归有光、朱柏庐、龚贤等。尤其是在明清时代，昆山的文化影响力不可被低估。昆曲集文学、音乐、美术、舞蹈等之大成，成为有史以来最精致、最完美的艺术形式。她既是独特的自然环境、文化环境的产物，也是各个艺术门类相互交融的结果。

昆山临近苏州和上海，交通便捷，且有着悠远的艺术传统。元明以后，随着工商业经济的发展，市民阶层对物质生活的要求日益提高，娱乐活动迅速繁盛，并涌现出一批以顾坚、顾阿瑛、魏良辅、梁辰鱼、郑若庸、张大复、陶九官等为代表的音乐家、作家和艺人。他们对于昆山腔—昆曲—昆剧的发展，做出了不可磨灭的贡献。当然，昆曲的流传与

发展，也有赖于大量观众的追捧。

昆山历来是开放的。犹如顾炎武走出昆山，“读万卷书，行万里路”，成为名满天下的大学者，昆山也欢迎四面八方的人们前来实现自己的抱负。昆山善于兼收并蓄，博采众长，元末明初杨维桢、倪云林、高则诚、柯九思、李孝光等一大批名流雅士，纷纷从会稽、无锡、天台、永嘉等地来到阳澄湖畔，一起赋诗会文、宴饮赏曲，催生了昆曲的萌芽。

魏良辅与许多昆山名仕一起，将包括昆山腔在内的南曲声腔进行改良。于是，昆曲既是昆山的，又不失其语音对应区，从而突破了狭隘的本土语音，走向了更加广阔的空间。打破封闭狭隘，擅长兼收并蓄，才能使自己的优势发挥得更好。这是今天昆山成为中国引人注目之县级市的缘由，也是昆曲在昆山蓬勃成长的缘由。

目 录

第一章 戏曲概论	1
第一节 戏剧的起源	2
第二节 戏曲的特征	6
第三节 戏曲的发展	11
第四节 戏曲的表现形式	20
第五节 戏曲的审美	25
第二章 昆曲的发展历程	27
第一节 昆曲的诞生	28
第二节 昆曲之“雅”	29
第三节 “南洪北孔”	31
第四节 昆曲的传承之路	33
第五节 “一出戏救活了一个剧种”	35
第六节 当代昆曲——苏州昆剧院青春版《牡丹亭》	37
第三章 昆曲的艺术形式	41
第一节 昆曲的音乐体制	42
第二节 昆剧的角色体制	44
第三节 昆剧的表演功法	50
第四节 昆剧的表演程式	55
第五节 昆剧的脸谱艺术	58
第六节 昆剧的服饰	60

第四章 昆曲经典剧目欣赏	67
第一节 《牡丹亭》欣赏	68
第二节 《长生殿》欣赏	71
第三节 《十五贯》欣赏	73
第四节 《荆钗记》欣赏	74
第五节 《琵琶记》欣赏	75
第六节 《桃花扇》欣赏	76
第五章 昆曲的美学思想	79
第一节 昆曲的内涵及特征	80
第二节 昆曲美学思想分析	80
第三节 昆曲美学思想的舞台表现	83
第六章 昆曲与苏州园林	87
第七章 昆曲故事	93
第一节 人间百态	94
第二节 才子佳人	95
第三节 帝王将相	96
第四节 战争故事	97
第五节 抗暴廉政故事	98
第六节 神仙鬼怪	99
第八章 昆曲电影	103
第一节 昆曲电影的起源	104
第二节 昆曲电影的“四功”	105
第九章 昆山风貌	109
第一节 昆山的沿革	110
第二节 昆山的自然环境	111
第三节 昆山的经济发展	112
第四节 昆山的地域文化	113
第五节 昆山的城市荣誉	128
附录 昆曲大事记	131
参考文献	143

第一章 戏曲概论

第一节 戏剧的起源

素材一

戏曲中的“戏”字，有“玩耍”或“游戏”的意思，这些行为往往起始于人类的童年，游戏既能锻炼体力、脑力，又能训练谋生技能。人类童年的游戏随文明社会的发展而发展，在我国古代农业封建社会，女孩子玩“过家家”模仿家务劳动，男孩子“打仗”模仿战争。而对于成人社会，“戏”则多指在舞台上的当众“表演”，既用于展现某种艺术，又常常用于娱乐。

当人类的“表演”由简单到复杂，由即兴到有预先的准备和目的，就产生了一种艺术活动的形式——戏剧。戏曲则是我国传统的戏剧形式，包括昆曲、京剧和各种地方戏。

戏剧的本质是“不真实”——时间、空间、人物、故事情节都是构想的，但又可以包含某种“真实”，如人间的真情、世间的真理。

在西方，如《普罗米修斯》《俄狄浦斯王》和《美狄亚》等古希腊戏剧备受推崇，莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》《哈姆雷特》（图1-1-1）

图1-1-1 话剧《哈姆雷特》剧照

《奥赛罗》则是有名的悲剧。中国现代戏剧中的《雷雨》（图1-1-2）、《日出》《原野》也是经典剧目。

图1-1-2 话剧《雷雨》剧照

一、戏剧的种类

西方所称的“戏剧”，在中国主要指话剧。演员在舞台上主要以说话的方式表演故事情节的矛盾冲突和解决矛盾冲突。

戏剧有不同的种类，按作品的感情色彩和演出时引起观众的情感、情绪效果可以分成悲剧、喜剧、悲喜剧和正剧等；按题材和时间可分为历史剧、现代剧、情节剧、哲理剧、神话剧和童话剧等。广义的戏剧包括所有的剧种：以唱歌为主的歌剧，以舞蹈为主的舞剧，以形体动作代替说唱的哑剧，以假人为“演员”的木偶剧（或称“傀儡戏”）。

在我国，古时汉族民间表演艺术种类更是繁多，如演奏器乐，一般的唱、舞、杂耍、戏法（魔术）、狮舞、舞龙、扮神鬼跳加官、木偶剧、皮影戏（图1-1-3）、耍猴等。

当代社会还有许多不同形式与内容的戏剧，如音乐剧、电视剧等。戏剧还有一种特殊的形式，原来不算正式的戏剧，是培养演员心理素质和想象能力的训练，即由他们自编自演的戏剧小品（简称“小品”，图1-1-4），现今在中国大陆的电视屏幕上，特别是在春节晚会上非常受欢迎。

图 1-1-3 民间皮影剧表演

图 1-1-4 春晚小品《主角与配角》剧照

二、戏剧的传播

戏剧的传播方式往往和戏剧的艺术形态密切相关。尤其是中国的戏剧，从诞生至今，其传播方式也发生了很大的变化。总的来说，戏剧有