

您的位置： 专题研究 - 昆曲研究 - 正文 [返回]

近百年昆曲在大学传播的范式初探

作者:李斌 来源:作者赐稿 时间:2008-9-1 19:47:55 浏览:119次

子栏目导航

- ▶ 皮影、傀儡、木偶戏
- ▶ 华语戏剧
- ▶ 学科建设
- ▶ 百年话剧纪念
- ▶ 仪式戏剧研究
- ▶ 样板戏研究
- ▶ 影视研究
- ▶ 话剧研究
- ▶ 京剧研究
- ▶ 昆曲研究
- ▶ 戏曲史
- ▶ 戏剧发生学
- ▶ 西方戏剧
- ▶ 说唱艺术
- ▶ 戏剧理论
- ▶ 剧场、戏班、演员
- ▶ 戏剧文化
- ▶ 校园戏剧
- ▶ 散曲研究
- ▶ 地方戏研究
- ▶ 当代戏剧
- ▶ 文献文物
- ▶ 杂剧研究
- ▶ 明清戏曲
- ▶ 宋元南戏

摘要： 本文对近百年昆曲在大学传播的历程进行梳理，总结出昆曲在大学传播的范式。即以昆曲教育为核心、以昆曲艺人大学演出为重点、以师生缔结曲社为辅助、以学者对昆曲学的研究为基础的范式。

关键词： 昆曲；大学；传播

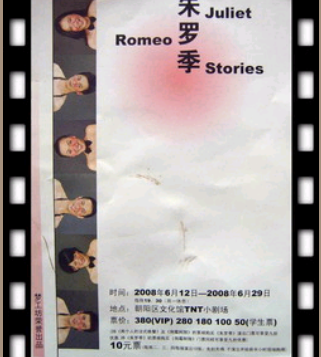
一、大学：近百年昆曲传播的重镇

上世纪初，大学作为高素质知识分子聚集的所在，逐渐得到昆曲传播者的重视。在大学顾曲、拍曲、度曲、唱曲、赏曲、结社，形成蔚为大观的昆曲传播潮，绵延至今。

昆曲作为传统文化的重要代表，它其中包含着的丰沛的情感元素、美学元素、音乐元素与大学文化所提倡的人文素养导向、传承传统文化的使命相一致。一流大学必须有自己的文化境界、崇高使命和精神品位。传播昆曲符合大学文化的特质，也是大学文化发展的分内之职。昆曲在大学的传播，为大学文化注入了文化活力。昆曲是一门综合艺术，它具有诸多构成因素，包括诗歌、音乐、舞蹈、表演、武术、杂技、化妆、脸谱、服饰、布景等。“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院？”“落叶惊残梦，闲步芳尘数落红。”这些优美典雅的唱词都出自昆曲。欣赏昆曲，如同徜徉于中国古典诗词的大海，美不胜收。优秀的人文文化是推动历史前进的精神动力，人文素质教育正是大学文化建设的重要方面。以昆曲为代表的高雅传统文化是对大学文化形态的再塑，它通过对大学社区每个成员的文化心态、思想意识和情操品质的熏陶，进而再塑与修铸大学文化的整体新生态。同时，加强昆曲与校园的合作，既能深化学生艺术教育，又能丰富演员舞台表演经验，乃双赢之举。

自近百年昆曲在高校的传播历程可以看出：昆曲文化与大学文化交融与互渗，由具有深厚戏曲素养的学者首开昆曲教育先河，普及昆曲文化，再由大学学者积极参加、组织与领衔昆曲曲社，启动昆曲研究，继而带动优秀的昆曲艺人来大学演出。同

热门图文

后现代的《朱罗季》..

春肠遥断牡丹亭一..

时学者与艺人彼此指点，艺人与学生互相切磋，学生自发组织曲社，形成积极传播昆曲的态势。简言之，昆曲在大学传播遵循以昆曲教育为核心、以昆曲艺人大学演出为重点、以师生缔结曲社为辅助、以学者对昆曲学的研究为基础的范式。

二、大学教师从事昆曲教育

吴梅先生是中国戏剧教育的先行者，也是在大学传播昆曲的先行者。他“把昆剧作为古典文学的一个门类带进大学，把昆剧和高等教育联系起来。”⁽¹⁾ P5. 1917年，吴梅先生应北京大学之聘，主讲曲学，同时执教于北京、南京等地的许多大学，致力于词曲研究，亲自吹笛教唱昆曲。自吴梅先生开创在大学传播昆曲的传统后，大学中的唱曲传统气脉不断。如一生钟情昆曲的北大才子陈古虞、李啸仓、张琦翔、俞琳（曾任中国戏曲学院院长），不遗余力推介昆曲的叶朗、楼宇烈、骆正；又如赵景深先生在上海的大学配合戏曲史教学教唱昆曲，还与俞振飞先生合编普及教材《昆剧曲调》，许多青年学子遵依此书、学唱昆曲；吴新雷先生也在南京大学的讲台上高唱俞派唱腔，可谓字正腔圆……⁽²⁾ P51. 在此过程里，南京大学渐成大学学者传播昆曲之重镇。陈中凡教授从1957年开始给研究生开设昆曲课，恢复吴梅的曲学传统。80年代以降，南大中文系均开设昆曲课，恢复传唱活动。钱南扬、吴白匋、吴新雷三位教授指导的戏曲史研究生，均以昆曲作为必修课，聘请江苏省昆剧院朱继云为曲师。⁽³⁾ P300.

除了在课堂上教授昆曲知识和教唱昆曲外，大学还举办各类昆曲大专班、本科班、研究生班和各种研修班。1987年，同济大学启动昆曲（剧）艺术教育，古典诗词专家陶慕渊副教授讲授《宋词欣赏》课间，引用昆曲曲调新谱的《浣溪纱》等试为教唱。同年秋，正式开设《昆曲欣赏》选修课，后又设《昆笛》选修班。1989年秋开设“身段表演班”。昆曲（剧）选修课亦聘上海昆剧团的演员和曲界名家授课，先后正式聘请梁谷音和华文漪女士为兼职教授；苏州作为昆曲的故乡，亦积极拓展昆曲教育。1989年，苏州大学中文系和苏州昆剧传习所合作开设“汉语言文学专业昆剧艺术班(本科)”，意在培养一批有大学本科学历的昆曲艺术人才，共招学生二十名，首次将昆剧正式请入高等学校。同时亦积极争取申办中国昆曲学院和文化遗产学院，有力促进昆曲教育的发展。

三、大学曲社推动昆曲普及

昆（剧）曲社是昆曲爱好者自发组成的唱曲组织，定期活动。白先勇在对华文漪的访谈中说：“昆剧的文学性很高，欣赏的层面主要是知识分子，我认为在大专院校培养观众很要紧的，是重要的一部分，应该……在院校鼓励成立昆剧社，你们可以去指点。”⁽⁴⁾ P24当昆曲在社会上日渐衰微之际，却在大学曲社中得以绵延。

（一）教师组织和参加曲社

以教师为首参加和组织的曲社以学为主，聘请昆曲教师及昆剧院名家来社教唱昆曲，或与兄弟曲社拍曲联欢交流曲艺，编印昆曲社刊，协助大学展开昆曲讲习的教学，并渐成风习。上世纪20—40年代间很多著名曲社都由教师组织和参加。如北京女子文理学院教师岳莲峰成立的成乐曲社；北京大学俞平伯先生为首的昆曲社；中央大学吴梅先生组织的紫霞曲社；浙江大学谭其骧教授参与成立的梅社，都是代表。1957年，陈中凡教授设立南京大学昆曲社，以恢复曲学大师吴梅于30年代在中央大学传唱昆曲的优良传统，更标志教师曲社进入新阶段。上世纪80年代以来，教师组织和参加的曲社发展很快。较有名的有成立于1986年的河海大学石城昆曲社，该社以学为主，先后聘请江苏戏剧学校昆曲教师

站内搜索

按关键字

立即搜索

相关专题

- 近百年昆曲在大学传 ..
- 台湾大学生缘何钟爱 ..
- 快赴单刀会
- 关于苏州昆剧工作的 ..
- 保卫昆曲
- 看苏昆《桃花扇》有 ..

+ 00008

高慰伯、沈莹、王正来及江苏昆剧院朱继云、王亨恺等来社教唱昆曲，并不时与南京各兄弟曲社及扬州广陵曲社拍曲联欢交流曲艺，每年均编印社刊《石城曲讯》若干期，同时协助河海大学学生会举办“学生课余昆曲讲习班”；成立于1991年的苏州大学东吴曲社，该社开展教唱、观摩、讲座、研讨、对外交流及组织演唱等形式多样的昆曲活动，还为三年级的学生开设“昆曲艺术”选修课，讲授曲学知识，教唱名篇名段，组织舞台表演录像欣赏；成立于2001年的复旦曲社，该社由中文系江巨荣教授、刘明今教授、物理系张慧英女士发起，每周活动一次，由上昆的王君惠老师教唱拍曲，吴崇机老师教昆笛，并不定期邀请昆剧表演艺术家来校做讲座，如蔡正仁、梁谷音等。

（二）学生组织和参加曲社

在教师的引导下，大学生积极参与组织曲社，充分展示了学习和传播昆曲的热情。大学生曲社的主要活动内容为学习昆曲唱段、排演折子戏、交流观戏听曲的心得等。上世纪20-40年代，就成立了一大批大学生曲社。如1922年成立的言乐会，邀请清华大学、北京大学、女子文理学院学生参加，当时大学生陈竹隐（朱自清夫人）、廖书筠、戚长城、马珏等，都经常参加曲会活动。“该会培养了大批青年学子，具有广泛的社会影响”。⁽³⁾ P287之后，1925年成立兰闺雅集曲社，社员主要是美术学院的女学生；1936年河北省立法商学院大学生发起组织的“一江风曲社”；20世纪40年代青年学生参与的辅仁大学昆曲组等。上世纪90年代以来，一些著名大学的学子继承前人传统，积极筹办新的曲社，产生较大社会反响。如北京大学京昆爱好者协会（京昆社），成立于1991年，是北京大学部分在校本科生、研究生发起组织，由北京大学团委领导的学生社团。现由在校本科生、研究生几十人组成；1995年6月，同济大学昆曲社——同济曲苑成立，历届社长为董青、刘润恩、秦凯莉，为当时少数几个主要由在校大学生参与的昆曲社之一。

四、大学学者开展昆（剧）曲学研究

王永健认为，应该尽快建立昆剧学，界定昆剧学的研究对象、范围和内容，充分认识到昆剧在戏曲史、文学史和文化史上的地位。⁽⁵⁾而大学是开展昆剧学和昆曲学研究的重地。具体而言，大学学者的昆（剧）曲学的研究主要表现在两方面：

（一）撰写昆（剧）曲论著及论文

上世纪80年代中期至今，大量昆曲史料和文献得到集中挖掘、汇集和整理。期间活跃着大学学者的身影，他们纷纷著书进行昆（剧）曲学的研究，涌现出一批颇有分量的学术成果。如台湾中央大学洪惟助主编《昆曲辞典》、《昆曲丛书》等；中山大学康保成著《苏州剧派研究》；苏州大学朱栋霖著《中国昆曲艺术》、王宁著《昆曲与明清乐伎》；周秦著《寸心书屋曲谱》、《苏州昆曲》，并主编《中国昆曲论坛》；天津音乐学院孙从音著《昆曲腔词格律及应用》；南京大学吴新雷著《中国戏曲史论》；台湾世新大学曾永义著《从腔调说到昆剧》等。2002年5月，海峡两岸几乎同时推出两部由大学学者主编的昆曲辞典：南京大学吴新雷主编的《中国昆剧大辞典》，台北中央大学洪惟助主编的《昆曲辞典》（国立传统艺术中心2002）。学界评论，这两部昆（剧）曲著作是“90年来昆曲研究和史料文献的集中体现和利用”，“同时也披露了许多鲜为人知的史料。”⁽⁶⁾ P137.

（二）组织昆（剧）曲学研讨，参与创办昆（剧）曲研究机构

大学学者组织昆（剧）曲研讨的历史可追溯上世纪20年代。1923年，刘半农教授发起昆弋学会，大学问家郑振铎、孙楷第、余上沅加盟，壮大昆曲研究。抗战期间，云南大学的陶光、西南联大的罗常培组织云南昆明昆曲研究会，1941年大发展，成员为西南联大、云南大学以及中法大学的师生。上世纪80年代以来，昆曲研究机构发展迅速，相关的昆曲研讨会也从不定期到定期举行，逐渐形成制度。1986年，中国昆剧研究会在北京成立，张庚任会长。1994年，东

南大学文化素质教育中心艺术传播系，东南大学戏曲小说研究所举办昆剧艺术高峰论坛，围绕昆剧乃至整个戏曲艺术学科的发展进行了探讨和交流。2001年，苏州市和苏州大学联合成立了中国昆曲研究中心，中心的主要任务是研究中国昆曲作为人类口述与非物质文化遗产代表作的保护、继承和弘扬的有关规划、方案、措施，提供政府及有关部门作为决策参考；发掘昆曲历史资料，研究昆曲历史、现状和发展理论；整理改编昆曲剧目；培养昆曲编剧、研究及表导演人才；建立“中国昆曲”网站；举办昆曲艺术学术研讨会，编辑出版昆曲研究论文集等，在海内外昆曲研究领域产生深远的影响。2005年4月8日，北京大学又联合文化部艺术司、中国剧协、中国艺术研究院及等单位举行“保护、传承与发展：昆曲艺术圆桌论坛”。

五、昆曲表演走进大学生

（一）昆曲表演走进大学生

南京大学戏剧前辈陈白尘说过，中国大学生都应该以不看昆曲为耻。早在上世纪50年代，南京大学就成为昆曲大学演出的重镇。1958年3月，南京大学中文系邀请浙江昆苏剧团到校内礼堂演出了《断桥》（张世萼、包世蓉、徐冠春演），《狗洞》（王传淞、周传铮演），《惊变埋玉》（周传瑛、张娴、王传淞、包传铎演）。上世纪90年代以来，昆曲演出渐多。1990年11月，南京大学中文系主办的唐代文学国际学术研讨会举行昆剧晚会，特请江苏省昆剧院到该校礼堂演出《游街》、《活捉》、《题画》和《小宴惊变》。1991年5月，南京大学中文系特请江苏省昆剧院到校内大礼堂为全校师生演出《打虎游街》、《琴挑》、《游殿》、《游园惊梦》。1992年9月，南京大学中文系邀请江苏省昆剧院到校内大礼堂演出《琴挑》、《访鼠测字》、《游殿》、《痴梦》。1996年11月，南京大学文化艺术教育中心特邀江苏省昆剧院到校内为全校师生举行第三次（1995年、1996年已举行过两次）昆剧艺术演示会，由范继信主讲，张寄蝶、石小梅、林继凡、黄小午、赵坚、柯军等作示范演出。这种引导昆曲进校园的新方式，已先期在南京大学办了两次，后又在东南大学及南京林业大学等校续办，效果甚佳。自上世纪90年代始，昆曲故乡——苏州的大学，亦渐积极引入昆曲演出。1991年11月，苏州大学中文系89级昆剧艺术本科班为庆祝东吴大学建校九十周年举行首次公演，剧目有《游园》和《奸遁》。2005年5月，大型历史戏剧昆曲《牡丹亭》在苏大首演，引发轰动。2006年3月，江苏省政协举办首届“戏曲走进大学生”活动，开幕式就在苏州大学校园。同年4月，交通银行杯，苏州大学第十届科技文化艺术节开幕式暨“高雅艺术进校园”苏昆剧团专场演出。同月，交通银行杯，苏州大学第十届科技文化艺术节开幕式暨“高雅艺术进校园”苏昆剧团专场演出。2008年5月，台湾昆曲《孟姜女》又走进苏大校园。此外，南方院校如南开大学、复旦大学、浙江大学、东南大学，北方院校如北师大、北京经贸大学、北京商业学院也都积极引进昆曲演出，丰富青年学生的精神世界，传承优秀的昆曲文化。

（二）昆曲艺术家给青年学生讲课

昆曲艺术家在表演的同时，给青年学生开设昆曲文化讲座，能够培养新一代的昆曲观众，使大学生在校期间受到昆曲艺术的熏陶。复旦大学教授、著名学者章培恒与昆剧表演艺术家梁谷音交谈时也提到：“如果说是要扩大昆曲的影响，那就只能在年轻人里边向他们宣讲昆曲的好处，其实也是让年轻人理解些中国古代的文化。”北昆现在每年在首都大中学校的公益演出均超过50场，在北京大学百年讲堂营业演出20场左右，学生观众为七八万人，每场演出都配合有昆曲艺术讲座。昆曲研习社与昆剧院等机构也主动与大学系科联系，共同展开艺术和学术上的活动。2005年5月，江苏省昆剧团与东南大学一起承办的“昆曲传播月”活动，举办“昆曲雅集”、“戏曲名家系列学术演讲”、“戏曲名家中国昆曲学术研讨会”活动，昆曲艺术家和文人学者合作，举办讲座宣传昆曲的艺术特征、艺术品格和文化价值，这种方式可以为受众提供其所关心但并不了解的信息，提供其所不容易获得的信息分析。^{(7)P43}。一些大学学者注意教学法的改进，让昆曲艺术家亲自为大学生讲解昆曲表演艺术知识，如苏州大学

朱栋霖老师的《戏曲评弹鉴赏》课上，就邀请了石小梅、孔爱萍来讲解昆曲演员的化妆，取得很好的效果。

(作者为苏州大学现当代文学影视戏剧方向博士生)

参考文献：

- (1) 王守泰. 昆剧的理论与高等教育研究. 苏州大学学报, 1982(1).
  - (2) 叶长海. 昆曲与教育. 中国戏剧, 2001(12).
  - (3) 吴新雷. 中国昆剧大辞典. 南京: 南京大学出版社, 2002.
  - (4) 白先勇. 白先勇说昆曲. 桂林: 广西师范大学出版社, 2004.
  - (5) 王永健. 关于建立昆剧学的断想. 艺术百家, 1988(4).
  - (6) 解玉峰. 90年昆曲研究述评. 南京师大学报, 2005(1).
  - (7) 吴平平. 新世纪昆曲传播新趋势. 艺术百家, 2005(6).
- (戏剧研究——国内第一家戏剧研究学术网站)

[返回](#)

[打印](#)

责任编辑: admin

相关信息

- 试论晚明昆曲之入京
- 16日的戏—我看南大中文系系庆演出
- 昆曲——令人迷醉的雅韵!
- 昆曲书目
- 武汉大学京剧昆曲研习社同学演出京剧《金玉奴》选场

Copyright © 2002-2003 [中国戏剧网] Finish All Rights Reserved

地址: 厦门市海韵园科研楼 (2) 201

联系电话: 0592- 传真: : Email:

页面执行: 78.125毫秒

xx[xx.Net]网络技术支持

闽ICP闽备06011007