

学科导航4.0暨统一检索解决方案研讨会

昆曲溯源与流变（图）

<http://www.fristlight.cn> 2007-07-20

[作者] 中国社会科学院民族学与人类学研究所

[单位] 中国社会科学院民族学与人类学研究所

[摘要] 2001年5月18日，联合国教科文组织将“昆曲”列入世界首批“人类口头与非物质文化遗产代表作项目名录”，这标志着它已成为全人类共同的精神财富。作为古老的艺术瑰宝，昆曲长期流行于江苏昆山一带，以昆山方言吟唱，故名为“昆山腔”。经历代艺人人口传心授，千有余年，脉络清晰，斑斑可考，是中华戏曲文化的活化石，被尊为“百戏之祖”，颇值得一书。

[关键词] 昆曲;昆山腔;戏曲文化;百戏之祖

2001年5月18日，联合国教科文组织将“昆曲”列入世界首批“人类口头与非物质文化遗产代表作项目名录”，这标志着它已成为全人类共同的精神财富。作为古老的艺术瑰宝，昆曲长期流行于江苏昆山一带，以昆山方言吟唱，故名为“昆山腔”。经历代艺人人口传心授，千有余年，脉络清晰，斑斑可考，是中华戏曲文化的活化石，被尊为“百戏之祖”，颇值得一书。追根溯源昆曲之源头，最早可追溯到唐玄宗李隆基时代。据清康熙《昆山志》载：“陶岷，唐开元中（726年前后），家昆山，其学娴经济，亦以文学自称。生知八音，撰《乐录》八章。陶岷有女乐一部，善奏清商之曲。唐开元（公元713—741年）末名闻朝廷，经过郡邑，靡不招延。”文中所谓“八音”者，指古代制造乐器的八种物质，即金、石、革、匏、土、木、丝与竹也。“女乐一部”则指家伎之属，即当今之乐队。可见当时昆山一带的民间音乐便已初具规模。比陶岷稍晚者，有黄幡绰。据唐人赵泽章所撰《因话录》，黄幡绰原是宫廷艺人，擅演滑稽戏，甚得唐玄宗赏识。安史之乱起，幡绰定居于昆山阳澄湖畔绰墩山，卒后便葬于此。南宋时人龚明之《中吴纪闻》有云：“昆山县西二十里，有村曰绰墩，故老相传，此黄幡绰之墓。”明人魏良辅所著《南词引正》谈道：昆曲“唯昆山为正声，乃唐玄宗时黄幡绰所传”。清人刘亮采所辑《梨园原序论·论四方音》则云：“黄幡绰，昆山人，始变为昆腔，其取平上去入四声，正而无腔，字有肩，板有眼，阴阳清浊。”由此可见，将昆山腔起源追溯至唐代，当无疑义。昆曲自始便不仅有地方之依托，且源于宫廷大雅之乐也。在现在的昆曲中，石与土音已不用，其余六音尚存。如金之锣、钹、铙；丝之琵琶、三弦，竹之笛、箫，匏之笙，革之鼓，木之木鱼、绰板等。旷世南音昆曲萌芽于唐代，经两宋数百年发展，至元代已眉目初具。蒙元实行民族歧视政策，将各民族分为四等，原南宋人被划为最低等级。文人士大夫与朝廷感情疏离，大多数隐逸江湖，以诗文、书画、声伎自遣。同时，在思想控制方面，元代却相当宽松。上述两方面共同为昆曲的发展提供了社会条件。元后期，江南名士昆山顾阿瑛出现，为昆曲的发展和形成起到了重要作用。顾阿瑛（1310年—1369年），名瑛、一名仲瑛，字德辉，号金粟道人。其才性高旷，精于音律，擅长吹、拉、弹、唱，以声伎广交四方宾客；所筑“玉山草堂”建筑群总称为“玉山佳处”，分别有：桃花轩、钓月轩、春晖楼、秋华亭、可诗斋、碧梧翠竹堂、柳塘春、君子亭、书画舫等36处。可谓是江南巨富。他轻财结客，多次辞官。阿瑛在玉山草堂汇集一批热心创作、才情焕发的词曲家及杂剧、南戏作家和表演艺术家。外籍名士有柯九思、倪雲林等。本地名士除玉山草堂主人顾阿瑛外，还有袁华和顾坚。顾坚，昆山千灯人，生活于元末明初，为昆山腔创始人。其“精于南辞，善作古赋”，兼作家、戏曲音乐家、歌唱家于一身。顾坚整理、加工了南曲的不少声腔如余姚腔、海盐腔、弋阳腔、青阳腔等，将当时昆山的歌谣小曲，升华为一种不用乐器伴奏的清唱与和唱的艺术形式，其声腔又是非常悦耳动听的曲调，逐渐形成为“昆山腔”。简而言之，“昆山腔”也就是用昆山方言的吟唱文人的典雅之词，通常还有笛子等乐器来伴奏，可称清客、清曲，一般为坐唱，并不上台表演。顾阿瑛及其同道雄厚的财力和高雅的性情，加之对艺术的痴迷与执著，是昆曲成长的基础。登堂入室真正的戏剧，必须有台上的正式表演。至明嘉靖十年至二十年间（1531~1541），居住在太仓的魏良辅借张野塘、谢林泉等民间艺术家的帮助，总结昆曲演唱艺术的成就，吸取海盐、弋阳等腔的长处，对昆腔加以改革，总结出一系列唱曲理论，从而建立了委婉细腻、流利悠远，号称“水磨调”的昆腔歌唱体系。但这时的昆腔也仅仅是清唱。其后，昆山人梁辰鱼，继承魏良辅的成就，与郑思笠、唐小虞等对昆腔作进一步的研究和改革。隆庆末，他编写了第一部昆腔传奇《浣纱记》。这部传奇的上演，扩大了昆腔的影响，文人学士，争用昆腔新声撰作传奇，习昆腔演唱者日益增多。由是昆腔遂与余姚腔、海盐腔、弋阳腔并称为明代四大声腔。到万历年间它的影响已从吴中扩展到江浙各地。万历末，已是“四方歌曲必宗

吴门”，并且“声各小变，腔调略同”，形成了众多流派，一跃而居诸腔之首。昆腔传入北京，又迅速取代了继北曲之后盛行于北京的弋阳腔。它不仅为士大夫所喜爱，而且也深受群众欢迎，遂逐渐发展成全国性剧种，称为“官腔”。作为戏曲，唱腔是最重要的因素。唱腔是否丰富是否优美，直接影响到戏曲的流传。就当前而论，黄幡绰所传的昆曲早已失传，顾坚所创的昆曲也已成绝响，今人已难以评点其唱腔的优劣。但透过史料记载的蛛丝马迹，无论从“唯昆山为正声”、“善发南曲之奥”（明·魏良辅）、“流丽悠远，出乎三腔之上”（明·顾起元）、“听之最足荡人”（明·徐渭），还是能体味出昆曲的艺术优势。在此基础上，明代魏良辅锐意革新，贡献实多。他慕名昆曲，寄寓太仓，用十年磨一剑的精神，卧薪尝胆，为昆曲的新生呕心沥血。他的具体做法一是“尽洗乖声”即清除违背音律的“倒字腔”，以达到字正腔圆的艺术效果；二是“调用水磨”即把曲调设计得委婉细腻，像“水磨”的效果那样软绵滑润；三是“拍挨冷板”即制订舒缓的清唱板式，并交给鼓师指挥，使唱腔优美动人。此外，还将昆曲语言改为“中州官话”，因而去除了大范围传播的障碍。他还选定曲笛作为昆曲的主奏乐器，与“水磨腔”珠联璧合。经魏良辅一系列的改良，使昆山腔脱离了里巷歌谣、村坊小曲式的低迷阶段，成为可登大雅之堂的正声。一时昆曲名望陡增，知音者众，出现了“四方歌者皆宗吴门”（清·徐树丕）的繁荣局面。盛极而衰经魏良辅对昆曲的锐意革新，昆剧进入蓬勃兴盛的时期。剧作家的新作不断涌现，戏班竞演新剧，蔚然成风至清朝中叶，昆曲达到鼎盛。其唱腔优美动人，风靡天下。昆曲已从坐唱的形式发展到舞台表演，产生了更诱人的艺术魅力。表演艺术日趋成熟，身段表情、说白念唱、服装道具等日益讲究，已有老生、小生、外、末、净、付、丑、旦、贴、老旦等脚色，分工细致，有利于刻画人物。从演出形式看，折子戏逐渐盛行。初期，昆腔班多演出全本传奇，一本有四、五十出，须两晚以上或更多时间才能演完。明代末叶，弋阳诸腔的传奇演出风行南北，以大量新编历史故事戏及生动的情节，热烈的场面吸引广大观众；倚重生、旦格局，讲究曲词典丽的昆山腔传奇难以匹敌。于是明末清初的艺人通过演出实践，删除了一些软散场子，紧缩凝炼，删除枝节，节演整本名剧，同时，又从剧中选其特别精彩的一出或数出，加以充实、丰富，使之成为可供独立演出的短剧，这就是“折子戏”的诞生。加以清康熙时，大兴文字狱，在扬州设局修改词曲，加强对戏曲的控制，迫使剧作家的创作远离现实，造成《长生殿》、《桃花扇》以后优秀剧作的寥落，这也是促成折子戏盛行的原因。乾隆三十五年（1770）由玩花主人编选、钱德苍续选的折子戏总集《缀白裘》的问世，标志着昆腔演出全本传奇时期过渡到演“折子戏”时期。折子戏以其生动的内容，细致的表演，多样的艺术风格弥补了当时剧本创作冗长、拖沓、雷同的缺陷，给乾隆、嘉庆年间的昆剧活动带来了生动活泼的局面。通过艺人对戏剧人物的精雕细琢，出现了一批生、旦、净、丑等本行为主的应工戏，如生、旦的《琴挑》、《断桥》、《小宴》；旦脚的《游园》、《惊梦》、《痴梦》；净脚的《山门》、《嫁妹》；付、丑的《狗洞》、《下山》等，都是观众百看不厌的精品。然而单演折子戏也带来了一些弊病，如造成大量整本传奇的湮没，使剧目锐减；表演凝滞，唱做过分持重，束缚了创新；剧目陈旧，缺乏新鲜气息。加之格律过分谨严，文辞古典雅。这就使昆剧逐渐脱离大众，步入萧条。就在此时，各种地方戏曲形式乘虚而入，纷纷吸收昆曲中的精华而有所更张，扬弃繁琐的曲牌，新的板腔体系逐渐形成，即所谓“花部”戏曲，并与昆曲展开生死竞争。乾隆末年，昆剧在南方虽仍占优势，但在北方却不得不让位给后来兴起的其他声腔剧种。道光以后，江南的昆剧虽曾在新兴的城市上海支撑一时，但到同治末，光绪初，以新鲜、通俗见长的徽班与京班相继南下，经过一段时期的竞争，昆曲终于不敌对手，处于下风。一度辉煌的昆曲此时在乡间难有市场，在城市难以支撑。昆曲艺人纷纷改行，昆曲团队纷纷解散，已到了奄奄一息、日暮途穷的地步。枯木逢春然而，不少昆曲痴迷者仍留恋着经过数百年锤炼的经典艺术，不甘就此任其沉沦，决心从培养人才入手，争取让昆曲东山再起。1921年，经戏曲家和企业家携手努力，在昆曲的发祥地苏州成立了“昆剧传习所”。聘请名家教授，招收少年习艺，主学昆剧，兼学文化，打造出富有文化底蕴和艺术特长的昆曲表演人才。五年间，共培养“传”字辈演员了40余位，行当齐全，唱演皆能，从继承优秀“折子”戏入手，全面掌握了前人的精湛技艺，成为传承昆曲艺术的中坚力量。随后，他们开始组团献艺，以更浓的韵味、更美的身段展演在舞台上，使昆曲又重获新生。之后，在承上启下的昆曲继承工作中作出了卓越的贡献。“昆剧传习所”是昆曲发展的重要里程碑，它使昆曲摆脱了困境，迎来了转危为安的曙光。新中国成立后，昆曲得到承传。1955年，浙江昆剧团根据清初朱素臣同名传奇改编的《十五贯》（陈静执笔）上演。针对传奇本语言深奥晦涩、堆砌典故的弊病，改编者又做了通俗化、性格化的文学加工，使作品的舞台搬演变得平易、简洁、清晰又富于表现力。推出后，经久不衰，被称为“一出戏救活了一个剧种”。自此，昆曲走向复兴，现在北京、上海、南京、苏州、湖南均有成建制的昆剧团。余音绕梁昆曲的历史源远流长，回首历历往事，千余年正声大雅，数不尽名士风流，时而跃上巅峰，时而跳入谷底；时而趋之若鹜，时而门可罗雀；时而捧若珠宝，时而弃若敝屣；忽热忽冷的昆曲情结，忽明忽暗的昆曲命运，令有识之士焦虑万分，一批批仁人志士为保护昆曲而前赴后继、呕心沥血，才使昆曲薪尽火传，绵延不绝，才有今天“鹤立鸡群”超凡脱俗的艺术价值。况且在其他诸戏种中，昆曲之魂游离飘荡，挥之不去；昆曲之形若隐若现，似曾相识。当今时代，诸事崇新，而保护国粹，任重道远；如何保护，众说纷纭。一

出出山穷水尽、又一曲曲柳暗花明，前述昆曲被列入世界文化遗产和2003年3月文化部又命名昆山市为“中国昆曲之乡”的佳音，使得由“昆山腔—昆曲—昆剧”，最后确定为“昆曲”的古老艺术形式将得到永久保护，使中华民族戏曲文化魅力永住，地久天长。

[我要入编](#) | [本站介绍](#) | [网站地图](#) | [京ICP证030426号](#) | [公司介绍](#) | [联系方式](#) | [我要投稿](#)

北京雷速科技有限公司 Copyright © 2003-2008 Email: leisun@firstlight.cn

