

昆山腔、昆腔、昆曲、昆剧概念之辨歧

沈周忆

(宁波大学艺术学院, 浙江 宁波 315211)

摘要: 中国的昆曲于2001年被联合国教科文组织确定为“人类口头和非物质遗产代表作”。然而,与“昆曲”有关的一应称谓,诸如昆山腔、昆腔、昆剧等,长期以来在学术理论上存在着概念混淆、运用混乱的状况。故有“辨歧”之必要。

关键词: 昆山腔; 昆腔; 昆曲; 昆剧; 概念; 辨歧

中图分类号: J825

文献标识码: A

文章编号: 1001-5124(2011)02-0096-03

中国的昆曲于2001年5月18日被联合国教科文组织确定为“人类口头和非物质遗产代表作”。其意义和由此而引起的各种反应是众所周知的。然而,与“昆曲”有关的一应称谓,诸如:昆山腔、昆腔、昆剧等,长期以来在学术理论上存在着概念混淆、运用混乱的状况,^①以至在目前国内外有关中国戏曲、音乐的教科书中几乎全是以讹传讹。故,甚有加以讨论、澄清、还历史本来面目之必要。

一、昆山腔

“昆山腔”这个称谓初见于明中叶著名北曲家祝允明(1460—1526)之《猥谈》:“自国初以来,公私尚用优伶供奉。数十年来,所谓‘南戏’盛行,更为无端,于是,声乐大乱……盖已略无音律、腔调,愚人蠢工,徇意更变,妄名‘余姚腔’、‘海盐腔’、‘弋阳腔’、‘昆山腔’之类——交易喉舌,趁逐抑扬,杜撰百端——真胡说也。若以被之管弦,必致失笑。”这是关于“昆山腔”的最早的一条材料。^{[1]10}

据此,大致可知其时的“昆山腔”是:1. 在明中叶开始盛行的南方民间戏班中的“诸腔”之一。“昆山腔”与其它诸“腔”差异并不大,所有这些“南方诸腔”所共同的,是与“国初以来”的“优伶”^②相异。教坊优伶用的是“官腔”,民间“诸腔”用的是方言——这,便是所谓“余姚”“昆山”诸腔的本义。2. 是“略无音律,腔

调”,即无通用格律的。3. 直到1500年前后,昆山腔与其它诸腔一样,是“若以被之管弦,必致失笑”,即无管弦和唱的。^{[1]11}4. “昆山腔”与“余姚腔”“海盐腔”“弋阳腔”并提相对,其(诸“腔”)“腔”字的指义,主要是字读音音——方言土音。而不是泛指音乐风格之含义。故,昆山腔本是南北曲中的南曲,在元末明初之际在昆山一带,与当地的语言腔调相结合而成、且无管弦伴奏的一种影响与势力“远不能与弋阳、义乌、青阳等腔相较量”,仅仅“止行于吴中”^[2]而已的土腔。

二、昆腔

“昆腔”系沿用旧称,而实质上已完全不是原先的“昆山”之腔。^{[1]12}这是因为“昆山腔”初起之时,其唱的旋律与“字”声“不相应”。嘉隆之交,魏良辅、张野塘、过云适等作“新声”,对它进行改造。首先“正吴言之讹”,即改其方言使合乎规范之通用语读(即“官腔”),使用“官腔”,然后方“四声宜而五音正”。他们“愤南曲之讹陋”,^[3]采取北曲的艺术成就,在原有南曲的基础上加以革新和创造,其成就突出地表现在唱曲和伴奏两个方面。在唱曲方面,他们对海盐、弋阳两种声腔的长处颇多取法,同时又发挥了“昆山腔”本身“流丽悠远”的特点,并且运用北曲在演唱艺术上的成果来丰富它们,使得海盐、弋阳两腔的曲调在被采取和吸收与“昆山

收稿日期:2010-09-12

作者简介:沈周忆(1969-)女,浙江宁波人,讲师,主要研究方向:音乐学。E-mail: shenzhouyi@nbu.edu.cn

腔”融合时就有了新的变化发展——“自制新声”，即所谓“始变弋阳、海盐故调为昆腔”。^[4]

“昆山腔”其乐与字必不相应是事属必然。到“昆腔”以运用“曲唱”而完成其结构规格，其吹管笛完全依其唱而定腔，^③“依字声行腔”，乐与字乃相应，成为“昆腔”有别于“昆山腔”的一大特点。故，若以为在经过改造后的即自明末以下的“昆腔”仍与原先“昆山腔”是同一事物，进而随意地得出如“昆山腔简称昆腔”之类的结论，便是很不妥当的了。^[11]¹³

综上所述，不难看出，“昆腔”与“昆山腔”的主要差异在于：1.“昆腔”用的是“官腔”，这明显有别于“昆山腔”所用的“土腔”。2.“昆腔”乐与字相应，“昆山腔”乐与字不相应。3.“昆腔”是集南北曲之大成的产物，是一种既唱南曲又兼唱北曲的声腔，且有管弦乐器伴奏。而“昆山腔”则是“若以被之管弦，必致失笑”的一种无伴奏的、“清唱”的声腔。（注：清中叶以后所称的“昆腔”，这个“腔”字才具有了音乐风格的含义，而清中叶之前的“昆腔”“昆山腔”这个“腔”字的指义主要是指字读语音而言）。

故，“昆山腔”与“昆腔”两者之间虽有联系，但决不可混同于一谈。

三、昆曲

由于文人、士大夫的介入，历史发展的必然性使“昆山腔”这一原本流行于民间的“土腔”逐渐地演变、雅化、流行乃至进入都市与宫廷，成为了“官腔”。

明清之际，一本传奇中常常含有不少北曲套曲、南北合套和北曲曲牌，所以同一艺人就必须兼能歌唱南、北曲，否则他就完成不了演唱传奇的任务。^[5]原先的“昆山”之“腔”在改造后使用“官腔”了，已摆脱其方言的局限，乃从“止行于吴中”转而出现为“四方歌者皆宗吴门”行于天下之势。事实上在其后很长的时间内，人们对它并不称“昆腔”而称“本腔”；所谓本腔，即通用之“腔”；更普遍则称“昆曲”。^④于是昆腔就有了“昆曲”的名称。

何为“曲”？《辞海》中说：“曲，韵文文学的一种。”“广义的曲泛指秦汉以来各种可入乐的乐曲，如唐宋大曲、民间小曲等；通常则指宋以来的南曲和北曲，同词的体式相近，可加衬字，

较为自由，并多使用口语。分为戏曲、散曲两类，元明以来甚为流行。”此外，曲还有一解，即曲调、旋律的意思。可见，曲既可作文字解，亦可作音乐解。“昆曲”中歌词文句词藻之雅，旋律严谨细腻之美，两者之结合，达到了天衣无缝的程度，这是人所共知、无需赘言的。

“昆腔之祖”魏良辅及其一众在自制新声创立“昆腔”时，特别讲究“转喉押调”“字正腔圆”“轻柔玩转”与“曲情理趣”，对宫调、板眼、平仄等也都加以考究。“腔曰‘昆腔’，曲名‘时曲’”，当时人们就称这种“尽洗乖声，别开堂奥，调用水磨、拍涯冷板、声则平上去入之婉协，字则头腹尾音之毕匀”，“启口轻圆，收音纯细”，^[9]成为集南北曲之大成的“新声”拿来清唱的“曲”，谓之“水磨调”“冷板曲”。

可以这么说：昆山腔、昆腔之“腔”主要是针对“声腔”而言，而“时曲”“水磨调”“冷板调”应该是主要针对“曲”而论的，腔是一个大概念，相比之下，“曲”之概念的外延就相形见小了。这就是昆曲之“曲”的含义。

这时候的昆曲仍是“清唱”。^⑤的所谓“清唱”系指无装扮表演，但仍有乐器伴奏的一种歌唱方式。当时，有一种群众性的昆曲清唱会（这种昆曲清唱会是一项歌唱比赛，先作群众性的合唱，后由歌者轮番登台唱曲，以唱得最好、时间最长为优），最著名的当数苏州的“虎丘曲会”，^⑥于每年中秋举行，连年不断，届时各地曲迷纷纷赶往虎丘参赛或听曲。此种参赛歌唱的“曲”、供人欣赏聆听的“曲”，当然就是“昆曲”。

四、昆剧

何谓“剧”？嬉戏也，引申为戏剧。^[6]那么昆曲是怎样由清唱搬上舞台“嬉戏”而成为戏剧——昆剧的呢？

大约在明嘉隆年间，魏良辅的弟子梁伯龙（约1521—约1594）将老剧目《吴越春秋》重新改编为崭新的传奇《浣纱记》，并以水磨调（昆曲）演唱，使之登上舞台，这才正式形成了有装扮、有表演的综合性表演艺术——昆剧。

其时，除“清唱曲会”外，家庭戏班、江湖梨园这两种表演形式亦已并不鲜见了。这就为昆剧的表演、传播与流行起到了很好的作用。演唱昆曲的“家庭戏班”（有女优与家僮两种），是士

大夫、缙绅出于爱好,觉得光听外来曲家、班社演唱昆曲,已不能满足自身的审美需要而设立的。此类家班,因其主人懂艺术、有文化,不光请名师大家上门执教,而且还亲自编导、教曲,故,演出(唱)水平是很高的。“江湖梨园”系指在民间的职业昆班,其艺术水平是参差不齐的。水平较高的,可在大中城市里演出,在官僚、地主、富豪、士大夫家中及官府公宴、迎神赛会上演出(唱);水平一般的,则只在农村、小城镇、小庙会上,在通常的婚丧场合中演出(唱)。

由此可见,昆曲是指无表演戏剧情节的、以清唱为主的、具有单一性特点的艺术品种;而昆剧是指有表演戏剧情节的,唱、唸、做、打俱全的具有综合性特点的艺术品种。这就是“昆曲”与“昆剧”的主要不同点。明白这一点,区分两者就简单多了。

关于“昆曲”“昆剧”的称谓问题,长期以来,专家、学者说法不一,主要为以下两种:一种认为昆曲是昆腔中的唱调(曲调),昆剧是指有故事情节表演的、用昆曲演唱的戏剧;另一种观点认为,历史上并无昆曲、昆剧之称谓。“昆本无曲”“昆本无剧”。“昆”只是戏剧演出的组织——“班社”(称之为“昆班”或“本班”)。

文艺理论研究中的逻辑、概念、定义等,向来不够严谨,往往是因习就便,以循旧为思想基础,立足于“约定俗成”的“既成事实”,然后用可能的种种为这种“约定俗成”的“既成事实”作饰说、强解,还加上些望文生义之类的想当然,

人云亦云,笼而统之,应时、顺势、从众便得,象“昆山腔”即“昆腔”即“昆曲”即“昆剧”便是一显例,^[1]故有“辨歧”之必要。

(写作此文,得到我院施维老师的指导与帮助,在此深表感谢。)

注释:

- ① 《辞海·艺术分册》1980年2月第一版第26页载: [昆腔]也叫“昆山腔”。戏曲声腔、剧种。清代大多称“昆曲”,解放前后或称“昆剧”。[昆剧]即“昆腔”。[昆曲]戏曲剧种。清代一般称昆腔为昆曲,后亦称昆剧。见“昆腔”。
- ② 《辞海》载:宋元以来,常把戏曲演员称作优伶。
- ③ 参见《艺术研究》第一辑第321、311页。
- ④ 洛地《腔调辨说》,中国戏剧出版社,1999年4月。
- ⑤ 明·魏良辅《曲律》载:清唱谓之“冷唱”,俗语谓之“冷板凳”。见《中国古典戏曲论著集成》第五册第6页,中国戏剧出版社1982年11月。
- ⑥ 虎丘曲会是演唱昆曲的一个传统盛会。从明中叶算起,已有500多年的历史。明万历至清乾隆的200余年间,一年一度从不间断,每逢中秋在苏州虎丘举行。明末清初文学家袁宏道、张岱对此有专门的记载。

参考文献

- [1] 洛地. 词乐曲唱[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1995.
- [2] 徐渭. 南词叙录[M]//中国戏曲研究院. 中国古典戏曲论著集成: 第3册. 北京: 中国戏剧出版社, 1982: 242.
- [3] 沈宠绥. 度曲须知[M]//中国戏曲研究院. 中国古典戏曲论著集成: 第5册. 北京: 中国戏剧出版社, 1982: 198.
- [4] 朱彝尊. 静志居诗话[M]. 北京: 人民文学出版社, 1990.
- [5] 杨荫浏. 中国古代音乐史稿[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1981: 866.
- [6] 辞海编辑委员会. 辞海·缩印本[M]. 上海: 辞书出版社, 1987: 190.

Differentiation of Kun-shan Opera, Kunqu Opera, Kun Tune and Kun Opera

SHEN Zhou-yi

(College of the Arts, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract: Kunqu Opera was recognized as one of the Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by the UNESCO. This paper advances the concept of Kunqu Opera in the drama category. It can do help to clear the confusion of the several concepts that are usually mixed up, such as Kun-shan Opera, Kun Tune, Kun Opera, etc.

Keywords: Kun-shan Opera; Kun Tune; Kunqu Opera; Kun Opera; concept; differentiation

(责任编辑 张文鸯)