【空中学习舱-经典大咖课】

领略大美昆曲

第六讲 明清传奇的崛起

主讲人：李鸿良，

江苏省演艺集团党委委员、副总经理

省剧协副主席

著名昆剧丑角表演艺术家，国家一级演员

同学们好，我是李鸿良老师。这一讲，我们要说一说昆曲的极致之美。比如昆曲的载体、最伟大的巅峰，那就是明清传奇。包括昆曲的这种声腔的特点，第一出传奇本是由昆山巴城的梁辰鱼（梁伯龙）根据西施和范蠡的爱情故事，穿插着吴越春秋伍子胥、吴王夫差、包括越王勾践等等这些历史人物，穿插而成传奇本，也就是《浣纱记》，《浣纱记》是传奇本的开山之作，由此而开始了洋洋洒洒、璀璨的明清传奇之路。

我相信大家耳熟能详的这些巅峰之作，前面谈到的洪昇的《长生殿》，孔尚任的《桃花扇》，包括朱素臣的《双熊梦》，也就叫《双熊记》，《双熊记》后来改编成现在影响中国昆曲戏曲历史的《十五贯》等等。明清传奇是造就了中国戏曲的巅峰，明清传奇由《浣纱记》开始，它就开始了它固定的一种模式，比如明清传奇，这个戏不管里面的戏是什么内容，一定有专门的一种套式，比如家国情怀，讲得通俗一点，它有一条感情线，它还有一条政治的线，穿插在其中，用通俗的语言讲，就是在历史事件当中，穿插着人文的爱情或者其他的感情交织在当中。这种戏，这种故事是引人入胜的，比如洪昇的《长生殿》，它就是把唐明皇李隆基开元盛世一直和他的爱妃杨贵妃如何好的，包括如何通过这个安史之乱，如何在这个往西蜀逃难的过程当中，因为护驾的这些将士兵变，迫使他在马嵬坡把自己的爱妃，也就是最喜欢的自己的爱妃杨玉环必须在马嵬坡让她自尽，一直到他还都，最后他退居做了太上皇，他怎么样子思念他的爱妃，相信这些戏都是流传到现在的、经久不灭的经典之作。有的经过几百年的沉淀洗练，已经成为经典当中的经典，但是这个一折戏的容量，现在几百年的大浪淘沙，到现在就成了经典当中的经典。

我想明清传奇带给我们更多的不光是戏曲文本艺术上的巅峰，更重要是因为这些璀璨的文本艺术，带给我们丰富的、最美丽的戏曲的表演艺术。昆曲的表演艺术当中最重要的，也是最有特点的是昆曲的声腔表演艺术。声腔，声腔，顾名思义就叫唱的艺术，昆曲当中大体分南曲和北曲，有的把南曲和北曲混在一起唱，叫南北套曲。那么北曲的特点就是高亢、豪迈、粗犷，它的特点是字多、腔少，而南曲它就不一样，细腻、委婉，特别的优美，它的特点又是什么，是叫腔多字少。各有各的特点，因为这样的差异让中国昆曲的声腔有着鲜明的特点，那就是南曲和北曲，粗犷，豪迈和细腻、委婉的和谐统一的对立。比如还有一个特点，刚才说到的就是南北套曲，南曲当中有北曲，北曲当中有南曲，这也是昆曲声腔的特点。

更重要的昆曲所有的表演艺术，它是最重要的一种表演载体，那就是昆曲的声腔表演艺术。我想昆曲的声腔，除了它的格律，比如它有长短句，它有衬字，这些都是它的特点。更重要的我想昆曲的声腔，比如它有橄榄腔，就是一个椭圆形的橄榄，头和尾巴是尖的，当中是大的，我们就讲一个字要把它的词头、词干、词尾鲜明的区分开来，这也是昆曲声腔的一个特点。比如说春天的春，你不会说如果普通话就是春，而昆曲的声腔特点要把它的头、干、尾区分开。你看这就是一个字，它就是完整的把字头、字干，字尾，我们也可以说是用一种橄榄腔的形式来体现，这只不过是昆曲声腔当中一个特点而已。因为你每一个唱的情绪不一样，你的曲牌体当中长短句的要体现的情绪不一样，那么声腔也就随着你的四声阴阳变化而变化，

昆曲的声腔还有一个特点叫依字行腔，你不能说唱倒字，唱反字，我相信在昆曲的声腔当中有严格的规定。所以昆曲很美，昆曲最重要的一个表演特点，它就是声腔的表演艺术特点。好，这一讲我们说了我们昆曲的重要文本载体明清传奇，我们也说了昆曲声腔的特点，下一讲，我们要说一说昆曲的表演之美的第一个部分。

答题时间到！昆曲文本的重要载体是

A.唐诗 B.宋词 C.元杂剧 D.明清传奇

正确答案就是D.明清传奇，同学们答对了吗？