

论昆山腔曲调革新中的交往交流交融

李洋

西北民族大学, 甘肃兰州, 730030;

摘要: 昆山腔作为中国戏曲艺术中的重要流派, 其曲调的革新充分体现了不同文化之间的交往、交流与交融。这篇文章通过昆山腔在形成与发展过程中与各地音乐文化的互动, 探讨在不同历史时期如何通过与其他戏曲声腔、音乐形式以及社会文化的互动, 实现自身的蜕变与升华, 阐述交往交流交融对昆山腔艺术特色的形成、传播与发展所产生的深远影响。

关键词: 昆山腔; 曲调革新; 交往交流; 文化交融

DOI: 10.64216/3104-9672.25.04.028

1 昆山腔曲调革新的历史背景

明代中叶, 随着商品经济的繁荣和市民阶层的崛起, 社会文化呈现出多元化和世俗化的趋势。民歌、小曲很盛行, 很多文人参与收集民歌。曲艺在宋元曲艺的基础上发展创新, 基本上可分为板腔、曲牌两大结构类型。此外还有一些综合体的新结构类型, 以弹词、鼓戏为最盛。戏曲作为当时最受欢迎的艺术形式之一, 也迎来了发展的黄金时期。这一时期, 各地戏曲声腔竞相发展, 戏曲的发展是南戏向传奇发展的过程中, 演变为不同声腔体系, 影响较大的有明代“海盐、余姚、弋阳、昆山”四大声腔以及“南昆、北弋、东柳、西梆”等, 并最终形成了昆山腔系、高腔腔系、梆子腔系、皮黄腔系的中国戏曲体系。昆山腔正是在这种激烈的竞争中, 通过不断的革新与完善, 逐渐脱颖而出, 成为全国性的戏曲声腔。

昆山腔, 戏曲声腔, 剧种。简称昆腔, 又称昆曲、昆剧。以其细腻婉转、悠扬动听的曲调风格, 成为明清时期戏曲舞台上的主流声腔之一。昆山腔的发展并非一蹴而就, 而是在漫长的历史进程中, 通过与其他声腔、曲艺以及外来文化的不断碰撞、融合, 逐渐形成并完善了其独特的艺术风格。这一过程中, 文化的交往、交流与交融不仅丰富了昆山腔的艺术内涵, 也为中国戏曲的多元化发展提供了宝贵经验。

1.1 昆山腔的形成与发展

1.1.1 昆山腔的起源

昆山腔, 起源于元代末年的江苏昆山地区, 最初只是一种地方小调。它是南戏流经江苏昆山一带, 与当地语音及民间音乐相结合的产物, 经过昆山音乐家顾坚的改进, 至明初遂有昆山腔之称。明嘉靖年间, 戏曲音乐家魏良辅对昆山腔进行了系统的改革, 使其在曲调、唱法、伴奏等方面都有了显著提升, 从而奠定了昆山腔在中国戏曲史上的地位。此后, 昆山腔逐渐流传至江南各

地, 并最终成为全国性的戏曲声腔。

1.1.2 昆山腔面临的发展困境

随着时间的推移, 昆山腔也面临着诸多发展困境。一方面, 其曲调过于典雅、繁复, 难以适应大众审美需求的变化; 另一方面, 其他新兴声腔的崛起也对昆山腔的地位构成了挑战。在这种背景下, 昆山腔必须进行曲调革新, 才能在激烈的竞争中生存和发展。

1.1.3 昆山腔的成熟

明朝中期, 魏良辅等一批戏曲音乐家对昆山腔进行了系统的整理与创新, 使其在曲调、唱腔、表演等方面都有了显著提升。魏良辅, 明代音乐家, 江西豫章人, 其艺术修养很高, 学过南、北曲, 是昆山腔发展史上的重要人物。他不仅精通音律, 还与擅长南北曲的艺人和乐手们不断切磋琢磨, 吸收其他声调的优点, 对唱法、发音咬字、节奏、伴奏、角色等方面等方面进行革新, 改革后的昆腔, 婉转细腻, 擅长抒情, 他倡导“水磨调”, 类似于水磨工艺般的精雕细琢, 使昆山腔的曲调更加优美动听。同时, 他还引进了琵琶、三弦等乐器, 丰富了昆山腔的伴奏形式, 增强了音乐的表现力。据《曲律》所述, “水磨调”讲究字正腔圆、板正拍匀, 呈现出一种精致优雅的艺术效果, 达到了一个新的艺术高峰。明沈宠绥《度曲须知》: “声则平上去入之婉协, 字则头、腹、尾音之毕匀, 功深熔琢, 气无烟火, 启口轻圆, 收音纯细。”传奇作家梁辰鱼与魏良辅合作, 用新的昆腔创作的传奇《浣纱记》推动了昆腔的传播。

昆山腔在明末清初逐渐传播到全国各地, 并与当地音乐文化相结合, 形成了各具特色的地方流派。如北方的昆曲、南方的苏剧、浙剧等, 都在不同程度上吸收了昆山腔的音乐元素。进入现代以来, 昆山腔的曲调革新并没有停止。一些戏曲音乐家在新作品的创作中, 积极探索将传统与现代相结合的方式, 推动昆山腔的创新发展。

1.2 改革后的代表作品

1.2.1 《牡丹亭》的音乐创新

《牡丹亭》是明代戏曲家汤显祖的代表作之一，其音乐创作充分体现了昆山腔曲调革新的特点。首先，《牡丹亭》在唱腔设计上注重情感表达，通过细腻的唱腔处理和丰富的音乐变化，深刻地刻画了人物的内心世界。其次，《牡丹亭》在音乐结构上采用了多段体形式，将不同的音乐元素有机地结合在一起，形成了一个完整而统一的音乐整体。此外，《牡丹亭》还巧妙地将诗词与音乐相结合，通过优美的歌词和动人的旋律，营造出一种诗意盎然的艺术氛围。例如，《牡丹亭》中的经典唱段《皂罗袍·原来姹紫嫣红开遍》，不仅旋律优美动听，而且歌词意境深远，成为了昆山腔曲调革新的典范之作。

1.2.2 《临川四梦》的音乐创新

现代昆曲作品《临川四梦》在音乐创作上，既保留了传统昆山腔的韵味和特色，又融入了现代音乐的作曲技巧和表现手法。通过丰富的音乐变化和多样化的表演形式，使作品更加符合现代观众的审美需求。此外，该作品还注重与其他艺术形式的融合，如舞蹈、灯光、舞美等，营造出一种全新的视听体验。这种创新实践不仅为昆山腔的曲调革新提供了新的思路和方法，也为中国戏曲的现代化发展探索了新的路径。

2 昆山腔曲调革新中的交往交流交融

2.1 与其他戏曲声腔的交流融合

2.1.1 吸收北曲之长

北曲作为中国戏曲史上重要的一种声腔形式，以其高亢激昂、质朴自然的风格著称。魏良辅在改革昆山腔时，充分借鉴了北曲的音律结构和演唱技巧，将北曲的某些曲牌融入昆山腔中，使昆山腔的曲调更加丰富多样。例如，昆山腔中的《点绛唇》、《粉蝶儿》等曲牌，就明显带有北曲的痕迹。通过吸收北曲之长，昆山腔不仅拓宽了音乐的表现范围，还增强了自身的艺术魅力。

2.1.2 融合其他地方戏曲元素

除了北曲之外，昆山腔还广泛吸收其他地方戏曲的元素。例如，弋阳腔的高亢激昂、海盐腔的柔美细腻、余姚腔的朴实无华等，都对昆山腔的曲调革新产生了一定的影响。昆山腔在吸收这些地方戏曲元素时，并不是简单的照搬照抄，而是根据自身的艺术特点和审美需求进行加工改造，使其融入到昆山腔的整体风格之中。这种融合不仅丰富了昆山腔的音乐语汇，还增强了其地域特色和艺术感染力。

(1) 吸收海盐腔、弋阳腔等声腔的精华：在发展过程中，昆山腔不断吸收海盐腔、弋阳腔等声腔的精华，丰富和完善自己的曲调体系。例如，昆山腔在唱腔中融入了海盐腔的柔美和弋阳腔的高亢，使得其曲调更加丰富多彩。

(2) 与梆子腔、皮黄腔的交流：清代中叶以后，梆子腔、皮黄腔等新兴声腔逐渐崛起，并对昆山腔构成了挑战。面对这种形势，昆山腔积极与这些新兴声腔进行交流，学习和借鉴它们的优点。例如，昆山腔在曲调中融入了梆子腔的激昂和皮黄腔的流畅，使其更加符合大众的审美需求。

2.2 与其他音乐形式的交融

2.2.1 与民间音乐的交融

昆山腔在形成与发展过程中，始终保持着与民间音乐的紧密联系。各地民间小调、山歌、号子等音乐形式为昆山腔提供了丰富的素材和灵感，使其曲调更加贴近民众生活，富有乡土气息。例如，昆山腔中的《茉莉花》、《孟姜女》等曲调，就来源于当地民间小调。“滚调”就是在吸收民间说唱艺术的基础上发展起来的，通过快速的说唱与唱腔相结合，增强了戏曲的表现力和感染力。通过与民间音乐的交融，昆山腔不仅丰富了自身的音乐语汇，还增强了其艺术生命力。

(1) 与说唱艺术的融合：昆山腔在发展过程中，还与说唱艺术进行了融合。例如，昆曲中的“滚调”就是借鉴了说唱艺术的表现手法，使得昆曲的唱腔更加生动活泼。

(2) 与诗歌、舞蹈等艺术形式的结合**：昆山腔不仅在音乐方面进行了革新，还与诗歌、舞蹈等艺术形式进行了结合。例如，昆曲中的唱词往往采用诗歌的形式，具有很高的文学价值；而昆曲的表演则融合了舞蹈的动作和姿态，使得整个演出更加优美动人。

2.2.2 与外来文化的碰撞与融合

随着中外文化交流的日益频繁，昆山腔也开始吸收外来音乐文化的元素。例如，近现代以来，一些戏曲音乐家尝试将西方音乐的作曲技巧、和声理论等融入昆山腔的创作中，使昆山腔的曲调更加丰富多彩。同时，昆山腔还通过参加国际艺术节、交流演出等方式，向世界展示了中国戏曲的独特魅力，促进了中外文化的交流与融合。

(1) 吸收西方音乐元素：近代以来，随着西方文化的传入，昆山腔也开始吸收西方音乐的元素。例如，一些昆曲作品在伴奏中加入了钢琴、小提琴等西方乐器，使得整个音乐更加丰富多彩。

(2) 借鉴西方戏剧的表现手法：此外，昆山腔还借鉴了西方戏剧的表现手法。例如，一些昆曲作品在表演中融入了话剧的表演方式，使得整个演出更加生动逼真。

2.3 与社会文化的互动

2.3.1 与市民文化的互动

明代中叶，随着商品经济的繁荣和市民阶层的崛起，

市民文化逐渐成为社会文化的重要组成部分。昆山腔作为当时最受欢迎的戏曲形式之一，与市民文化产生了密切的联系。昆山腔的曲调革新不仅反映了市民阶层的审美需求，还满足了他们的娱乐需求。例如，昆山腔中的许多剧目都反映了市民生活的方方面面，如爱情、家庭、社会等，这些剧目不仅具有娱乐性，还具有一定的社会意义。通过与市民文化的互动，昆山腔不仅扩大了自身的受众群体，还促进了戏曲艺术的普及和发展。

2.3.2 与文人雅士的互动

文人雅士是中国古代社会文化的重要传承者和创造者，他们对戏曲艺术的发展也产生了重要的影响。许多文人雅士不仅喜爱昆山腔，还积极参与到昆山腔的创作和演唱之中，为昆山腔注入了深厚的文化内涵。例如，明代著名文学家冯梦龙就曾创作过大量的昆山腔剧本，他的作品不仅具有较高的文学价值，还体现了昆山腔的艺术特色。通过与文人雅士的互动，昆山腔不仅提升了自身的艺术品位，还扩大了其在社会上的影响力。

3 交往交流交融对昆山腔曲调革新的意义

3.1 丰富了音乐语汇和表现手法

通过与其他戏曲声腔、音乐形式以及社会文化的交往交流交融，昆山腔的曲调不断得到丰富和发展。吸收北曲之长，使昆山腔的曲调更加高亢激昂、质朴自然；融合其他地方戏曲元素，使昆山腔的曲调更加丰富多彩、富有地域特色；与民间音乐的交融，使昆山腔的曲调更加贴近民众生活、富有乡土气息；与文人音乐的交融，使昆山腔的曲调更加高雅脱俗、意境深远。这些交往交流交融不仅丰富了昆山腔的音乐语汇，还使其表现手法更加多样化和灵活化。

3.2 提升了艺术品位和审美价值

与其他戏曲声腔、音乐形式以及社会文化的交往交流交融，不仅丰富了昆山腔的音乐语汇和表现手法，还提升了其艺术品位和审美价值。通过吸收其他音乐文化中的精华部分，昆山腔不仅形成了自己独特的艺术风格，还使其更加符合不同阶层观众的审美需求。例如，与文人音乐的交融，使昆山腔的曲调更加注重意境的营造和情感的抒发，具有较高的艺术品位和审美价值；与市民文化的互动，使昆山腔的曲调更加贴近民众生活、富有时代气息，具有较强的艺术感染力和社会意义。

3.3 促进了戏曲艺术的传播与发展

与其他戏曲声腔、音乐形式以及社会文化的交往交流交融，不仅丰富了昆山腔的音乐语汇和表现手法，提升了其艺术品位和审美价值，还促进了戏曲艺术的传播与发展。昆山腔通过与其他戏曲声腔的交流融合，不断

吸收新的音乐元素和表现手法，使其更加具有吸引力和竞争力；通过与其他音乐形式的交融，不断拓宽音乐的表现范围和创新空间，使其更加具有生命力和创造力；通过与社会文化的互动，不断贴近民众生活、反映时代精神，使其更加具有社会意义和影响力。这些交往交流交融不仅促进了昆山腔自身的传播与发展，还推动了中国戏曲艺术的繁荣和发展。

4 结论

昆山腔曲调的革新历程，充分体现了不同文化间的交往、交流与交融。通过与民间音乐、文人音乐、地方戏曲已经外来文化的交流与融合，昆山腔不断丰富和发展自身的音乐语汇和表现手法，提升了艺术品位和审美价值，促进了戏曲艺术的传播与发展，因为中国吸取的多元化发展提供了宝贵的经验。这种交往交流交融不仅体现了中国戏曲艺术的开放性和包容性，还反映了中国传统文化中“和而不同”的精神内涵。在当今全球化日益发展的背景以及研究昆山腔曲调革新中的交往交流交融，我们应该更加重视不同文化间的交流与合作，时期的新时代重放光芒，延续中华民族戏曲文化的璀璨记忆。

参考文献

- [1] 胡忌, 刘致中. 昆剧发展史[M]. 北京: 中华书局出版, 2012.
- [2] 王晓阳. 昆曲雅韵[M]. 上海: 学林出版社出版, 2016.
- [3] 郑雷著. 昆曲[M]. 杭州: 浙江人民出版社出版, 2005.
- [4] 杨瑞庆. 昆曲评语选解[M]. 合肥: 安徽文艺出版社, 2013.
- [5] 中国艺术研究院音乐研究所. 中国音乐词典[M]. 北京: 人民音乐出版社出版, 1985.
- [6] 王守泰. 昆山腔研究[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2010.
- [7] 汤显祖. 牡丹亭[M]. 北京: 人民文学出版社, 2005.
- [8] 刘祯. 昆曲音乐研究[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2003.
- [9] 周传家. 中国戏曲史教程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [10] 刘忠. 薛松梅. 中国音乐史[M]. 兰州: 兰州大学出版社, 2010.
- [11] 洪惟助. 昆曲的发展与传播[J]. 戏曲艺术, 2008(4): 23-28.
- [12] 王旭. 昆曲音乐的美学特征[J]. 艺术百家, 2010(3): 45-50.