

江南艺韵

音乐+美术+戏曲+影视

昆曲是传统戏曲中最古老的剧种之一,起源于元朝末年的昆山地区,距今已有六百多年的历史,并于2001年正式被联合国教科文组织列为人类口头和非物质文化遗产。

昆山千灯古镇被誉为昆曲的发源地,创始人顾坚古老的唱腔《浣纱记》《牡丹亭》《长生殿》等都源出于此。昆曲不仅表现古人的轻歌曼舞,才子佳人的悲欢离合,也将古人修身齐家治国平天下的理想和礼义廉耻的价值观通过一出经典的剧目传递给世人。昆曲的美不仅体现在戏曲文本的辞藻上,更在于其儒雅、优美的唱腔。昆曲的唱腔有一个特有的名称——水磨腔。

江苏昆山昆曲

THE BEAUTY OF
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

■汪倪诺(上海师范大学音乐学院本科生)

谜题寻踪

问题 1:什么是“水磨腔”?这一唱腔又是如何演变而来的呢?

问题 2:作为国粹的京剧与昆曲相比,哪个历史更为久远?两类曲艺之间又有什么联系呢?

问题 3:随着戏曲日益受到社会的关注,昆曲与音乐、美术、影视等艺术各门类不断融合,大家能说说哪些作品中出现了昆曲的元素吗?

答案 1:“水磨腔”始于元代末年,是昆曲的主流唱腔,“水磨”的意思就好像江南人吃的用水磨粉做的糯米汤团一样,细腻、软糯,故而得名“水磨腔”。昆曲发展到明代嘉靖时期,生活在昆山地区的杰出音乐家魏良辅用十年不下楼台的精神不断钻研改造昆山腔,在原来昆山腔的基础上,吸取了当时流行的余姚腔、弋阳腔、海盐腔的特点,配以伴奏乐器箏、阮、笛、笙、琵琶以及提琴等新乐器,从而形成了一种名为“水磨腔”的新腔,这一重大改革彻底改变了这一地方声腔的命运,后世通常都认为“南曲盖始于昆山魏良辅”,这就是今天的昆曲。

答案 2:昆曲诞生更早。昆曲在元朝即已出现,而京剧到清朝中期才逐渐形成。

京剧的起源和昆曲有千丝万缕的联系,京剧里面有大量的昆曲唱腔和昆曲表演,京剧是在徽戏和汉戏的基础上,吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧种的优点和特长逐渐演变而形成的。

答案 3:在昆曲与其他艺术门类的融合中,我们可以看到有昆曲主题的座椅和彩灯,上面的纹样、颜色、材质都是源自于昆曲经典的服饰、图案以及色系;在影视作品中,也时常会有昆曲的经典唱段穿插,如《当家主母》这部电视剧中,昆曲元素围绕着剧情进行合理化的呈现,成为了一大亮点,实现了戏曲文化与影视作品的深度融合。

创意荟萃

同学们,在对昆曲知识有了初步了解后,让我们通过下面的教学视频,来一起学习昆曲的传统记谱方式——工尺(che)谱吧!

扫码观看教学视频

