

明清唱论的研究现状概述

陈俊玲

明清时期,是戏曲的高峰期,以昆曲和弋腔发展起来的传奇,以及“南昆、北弋、东柳、西梆”显示出了多样的戏曲形式,在乱弹、双调基础上发展出的京剧,都表示出了中国戏曲艺术已经发展到了新的艺术高峰,如:明传奇有记载的作家达700余人,剧目近2000种,现尚存600余种,而至清代中叶,当时被称为“花部”的各地方戏也相继兴盛起来。而由诸宫调影响下发展出的弹词和鼓曲,显示曲艺方面也有长足的发展。明清小曲也显示出动人的风采。在这样一种形势下,中国戏曲理论与批评出现了一个新的高峰。

一、搜集整理资料方面

从20世纪初,戏曲研究就作为文学艺术的独立学科,逐步开展起来以后,一些戏曲研究家开始注意了戏曲史料、论著的搜集整理及辑佚工作,陆续把它们汇编起来,刊刻或排印成书。较早刊印的是1917年武进董康辑刻的《读曲丛刊》。

1959年,由中国戏曲研究院主编,傅惜华、杜颖陶校订,中国戏剧出版社出版的《中国古典戏曲论著集成》(10集),收录了唐、宋、元、明、清五个朝代的戏曲论著48种,其中论及声乐理论和演唱方法的13种,总结古代戏曲表演艺术经验的1种,收录明清时期的论著共有41种,这是目前较为完备的古典戏曲史料汇编,是研究明清时期演唱理论的重要史料。

1932年至德周明泰(志辅)辑录的《〈都门纪略〉中的戏曲史料》、《五十年来北平戏曲史料》、《道咸以来梨园系年小录》,1933年出版的《清昇平署存档事例漫钞》等;东莞张江裁(次溪)于1934年、1937年先后编撰出版的《清代燕都梨园史料》正集和续集等,这些书对于研究清代北京流行的昆腔、京腔、秦腔、二簧、楚调以及京剧,提供了重要的资料;还有道光年间叶元清根据昆曲艺人俞维琛、龚瑞丰的口述记录整理的《明心鉴》,也是重要的史料。

1958年出版的王利器辑录的《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,内容别具一格,具有的参考价值。

黄立新、沈习康编著的《梨园撷英——戏曲曲艺艺术文粹》中收录了中国历代诗文、笔记、杂著、专著中有关戏曲和曲艺的代表性佳作60余篇,并且都做了精要的介绍和说明,其中明清部分戏曲23篇、曲艺23篇,对了解中国

传统声腔艺术的神韵和历史发展有指导作用。

修海林著的《古乐集锦》(下篇)中的“古代声乐演唱理论拾穗”,有对明清时期的部分演唱理论进行了摘录和简介。中央音乐学院中国音乐研究所编著的《中国古代乐论选辑》(明清之部)中,其中有收集整理了有关演唱理论的重要史料。

值得一提的是,傅惜华编著的《古典戏曲声乐论著丛编》一书,该书编选了元明清三个朝代里比较有系统研究、具有代表性的九种很有学术价值的重要论著,是研究明清时期演唱理论的重要史料书籍。另外,他编著的《中国古典戏曲总录》之《明代杂剧全目》、《明代传奇全目》、《清代杂剧全目》,是比较完备的古典戏曲曲目集,是研究明清时期演唱理论的参考资料。

另外,隗芾、吴毓华编的《古典戏曲美学资料集》、王秋桂主编的共36辑的收录明人编纂的戏曲资料、曲谱《善本戏曲丛刊》、庄一拂《古典戏曲存目汇考》(上中下)、吴毓华编著的《中国古代戏曲序跋集》、蔡毅编著的《中国古典戏曲序跋汇编》(一、二、三、四)、孟繁树、周传家编校的《明清戏曲珍本辑选》(上下)、邓长凤的《明清戏曲家考略》及其续编、赵景琛、张增元编著的《方志著录元明清曲家传略》、首都图书馆编辑的《古本戏曲版画图录》(一至五册)、蒋星煜的《中国戏曲史索隐》、张静蔚编选、校点的《中国近代音乐史料》(1840-1919)、周尧编著的《中国古本戏曲插图选》、以及《中国大百科全书》之“音乐舞蹈卷”“戏曲曲艺卷”等等,这些编辑的史料书籍,亦可作为研究明清时期演唱理论的重要参考资料。

二、研究方面

对明清演唱理论专门研究的论著,比起资料的整理搜集来说尚属薄弱。比较多见的是在论述明清戏曲、曲艺史的论著中,将明清演唱论著作为“书”的介绍,较为分散。

明清演唱理论进行过专门研究的论著,值得关注的有管林著的《中国民族声乐史》和李昌集著的《中国古代曲学史》;文章有海震的《明清戏曲演唱理论的发展轨迹——三部戏曲演唱论著举要》。

管林著的《中国民族声乐史》文中的“第七章明清时期”,分五节“第一节明清概况;第二节明清戏曲概况及演

唱形式;第三节明、清三大戏曲剧种;第四节说唱;第五节明清时期的说唱名演员”进行探讨,其结合社会历史的发展,主要对明清时期的戏曲、说唱艺术的历史发展概况、演唱形式、演唱方法、剧种、名角等进行了较为详细的论述,文中第573页讲到“昆曲的改革,为我国声乐艺术创立了系统的经验”时,对魏良辅的《曲律》进行部分的注释;文中第619页讲到“弹词的演唱体系”时,有用王周士的《书品》《书忌》及陆瑞廷的有关说书的“五诀”的内容,作为著者对“弹词要求有时也与全面要求结合在一起”观点的论述依据。

文中“第八章中国历代的声乐理论著述和经验总结”,共设两节“第一节中国声韵学是中国民族声乐的基础理论之一;第二节从戏曲表演艺术的概论到戏曲演唱的专著”。第一节阐述了“声韵概念的逐渐形成及韵书的产生”,第二节对四部明、清时期的唱论著作分两点进行探讨和评论,一是“清曲的《曲律》、戏曲的《曲话》(注:该文指的是李渔《闲情偶记》中涉及声乐表演艺术方面的内容)是表演艺术的概论”,二是“《度曲须知》、《乐府传声》是歌唱方法、歌唱声韵学的专著”,对以上这四部演唱理论进行分类和逐部的介绍和评论。

管林的《中国民族声乐史》中有关明清部分的论述,对研究明清演唱理论的发展有重要的参考和借鉴作用。

李昌集著的《中国古代曲学史》,文中“第二卷明代曲学史”之“第四章明代的曲唱论;第一节魏良辅的曲唱论;第二节沈宠绥的曲唱论”,“第五章南曲曲体形式论;第一节王氏《曲律》与南曲形制论”将明代唱论置身于明代曲学的发展历史中,从文学的角度对明代四部唱论即魏良辅《曲律》、沈宠绥《度曲须知》和《弦索辩讹》、王德德《曲律》进行较为深刻的论述。

海震的《明清戏曲演唱理论的发展轨迹——三部戏曲演唱论著举要》一文,从纵向的历史角度,取魏良辅《曲律》、沈宠绥《度曲须知》及徐大椿《乐府传声》三部明清时期重要的论著,探讨了明清演唱理论“从粗疏到成熟的发展过程”。

另外,傅雪漪著的《戏曲传统声乐艺术》,分三个篇章探讨了戏曲的唱念艺术及唱念技巧中的风格韵味的形成以及唱念和表演、动作、伴奏各方面的统一协调的问题;洛地著的《词乐曲唱》一书,对我国民族文化发展中形成并至今尚存在于昆剧中的“唱”中的“曲唱”,作了全面、系统的论述,是一部高水平的理论及应用之作;袁支亮的《戏曲唱法漫谈》、卢文勤著的《京剧声乐研究》、尚宪章著的《戏曲念唱》、连波著的《弹词音乐初探》、王守泰著的《昆曲格律》、傅雪漪著的《音乐欣赏漫谈·昆曲》、周贻白的《戏曲演唱论著辑释》、汪效倚辑注的《潘之恒曲话》等等有关古典演唱艺术的许多论著中,引用了较多的明、清演唱理论内容,有助于对明清演唱理论的进一步认识,对全面理解

明清演唱理论有很大的帮助。

三、硕士学位论文

近几年有硕士研究生将目光关注在明清演唱理论的研究上。

一是,本人2002年5月的硕士毕业论文《明清演唱理论的初步研究》,该论文以近十五万字的规模,探讨了明清两代较为重要的演唱理论成果,将明清时期演唱理论成果(不涉及少数民族艺术的演唱理论),进行了较为全面的梳理和研究,探析明清演唱理论的历史面貌和历史价值。全文共分四章十三节,运用了历史考证、文献研究、调查研究、比较研究等方法进行研究。“阶段论”:明清演唱理论置身于社会政治制度和演唱艺术的历史发展中,呈现出波浪形的发展形态;“重点论”:明清演唱理论若干问题的研究较为深入的研究了演唱的基本理论问题,其中的理论精华至今仍然指导着今天的演唱艺术;“结构论”:探讨了艺术体裁部类“曲论为主,诗词谣谚:现世表演艺术的演唱理论”、理论本体“声字格演,注目实践:丰富实用的演唱理论内容”、理论载体“书评说论,各具见识:多样的演唱理论形态”等三个结构体系;“特色论”:总结了明清演唱理论“规模空前,丰厚专深”、“艺人文人,创作主体”、“扬弃继承,锐意创新”等三个方面的特点。并于2006年在《福建师范大学学报》发表了《论明中后期唱论在吴越的崛起》、《论个唱论的特色》两篇相关的学术论文。

二是,2006年9月河南大学杨姿楚硕士学位论文《明清唱论的现实性意义研究》。该论文以明清两朝的演唱理论为具体研究对象,按照借鉴、吸收的“实用主义”思路对其进行梳理、总结。运用分析法、归纳法和比较法,重点探讨其对于现今我国声乐艺术实践所具有的现实意义。全文共分两大部分:第一部分,即第一章,主要是以“实用”的标准对明清唱论进行重新梳理、总结。第二部分,即第二、三章及总结部分,分别从技术层面和艺术层面探讨明清唱论的现实意义。

综上所述,在目前对明清演唱理论的研究上,分段或对论著个体的研究较多,全面深入研究的论著尚属薄弱,整个明清演唱理论的面貌还有待进一步深入挖掘。对明清演唱理论进一步的全面研究,将有助于对中国古代演唱理论的整体认识;有助于对中国演唱理论遗产最为丰富的明清时期的演唱理论的梳理、研究和认识;有助于对明清表演艺术和音乐理论的整体认识;有助于高校演唱理论体系建设的完善;因此,对中国古代演唱理论(明清演唱理论)的研究是具有重要的理论和实践意义的。

* 该论文为福建省教育厅社会科学研究项目《明清演唱理论的研究》(艺术学B类)的研究论文,项目编号JBS08054

(作者单位:福建师范大学音乐学院)