

The Beauty of Kunqu Opera "The Romance of West Chamber" Observed from Three Dimensions

Ronghua Wu^{1,a,*}, Jianhua Liu^{2,b}

¹College of Humanities and Social Sciences, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian, China

²College of Humanities and Social Sciences, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian, China

^a1078105375@qq.com, ^b410687083@qq.com

* Ronghua Wu

Keywords: Kunqu Opera, The Romance of West Chamber, Three-dimensional View.

Abstract. The Chinese Kunqu Opera "Romance of the Western Chamber" ("Xi Xiang Ji" in Chinese), a classic work containing rich essence, has played a leading and evergreen role in the opera stage of the Ming and Qing Dynasties and even later generations. It caters to people's aesthetic taste and is in line with Li Yu's theory of "Three Beauties" and Zhang Geng's aesthetic theory of "Three Topics". Based on these theories of aesthetics, the author analyzes from the perspective of opera aesthetics by combining various materials, and holds that the Kunqu Opera "Romance of the Western Chamber" has the beauty of "Three-dimensional View" of opera, that is, the beauty of exquisite opera writing, of magnificent performance and of combination of form and spirit, which can be regarded as the model of Chinese classical opera aesthetics.

昆曲《西厢记》戏曲“三维观”之美

吴荣华^{1, a,*}, 刘建华^{2, b}

¹福州大学人文社会科学学院, 福州, 福建, 中国

²福州大学人文社会科学学院, 福州, 福建, 中国

^a1078105375@qq.com, ^b410687083@qq.com

*吴荣华

关键词: 昆曲; 西厢记; 三维观

中文摘要. 中国昆曲《西厢记》是一部蕴涵着丰富精华的经典之作, 在明清乃至后世的戏曲舞台上长期盛演、独领风骚。究其主要原因是因为它符合人们的审美情趣, 契合了李渔的“三美说”及张庚的“三题”的美学理论。在此基础上, 作者结合多方面资料, 从戏曲美学的视角分析, 认为昆曲《西厢记》存在戏曲“三维观”之美, 即精美绝伦的戏文之美、美轮美奂的演艺之美、形神交融的观演之美, 堪称中国古典戏曲美学之典范。

1. 引言

中国古典名著《西厢记》问世以来, 一直是业界与学界关注的热点, 其“古戏之首”的地位经过日益深入的探讨, 已经成为共识。然而《西厢记》文本的广为流播与明代昆曲《西厢记》的舞台搬演密不可分。明代嘉靖年间李日华将王实甫杂剧《西厢记》改为昆山腔演唱, 系为

适应北曲衰微、南曲兴盛的舞台演出而作。其剧情与文辞基本忠实于原著，改变表演体制，以昆曲的形式进行演艺，在明清三百余年间的戏曲舞台上长期盛演、独领风骚。究其主要原因，应该说是顺应了时代潮流，符合了大众的审美情趣。值得一提的是，它与后来清代戏曲家李渔的“三美”说相契合：即结构（剧本）第一、重“机趣”（表演）、要“设身处地”（观—演互动）。此外，它也与我国现代戏剧理论家、戏曲史家张庚的“三题”吻合，“三题”即“戏曲的文学剧本”、“将剧本的文学构思立到舞台上”、“观众欣赏戏曲的特点”。张庚的“三题”美学理论与李渔的“三美说”应为同属概念，可统一为“三维观”理论。基于这“三维观”理论，笔者认为，昆曲《西厢记》之所以能产生深远的影响，成为戏曲舞台的常青树，主要存在“三维观”之美，即精美绝伦的戏文之美、美轮美奂的演艺之美、形神交融的观演之美。以下逐一进行阐述。

2. 第一维观：精美绝伦的戏文之美

戏文，这里特指戏曲文本，也就是剧本。从唯美主义的视角来看，一出成功的戏曲，首先应具备一部臻于完美的剧本。剧本常被说成“一剧之本”，它是戏曲不可或缺的文学成分，以及第一维度。它是一种文学样式，但又不是纯文学作品，不仅要供人阅读，更要为舞台演出提供基本保证。昆曲《西厢记》的戏文之美是有目共睹，主要包括三个方面：

2.1 故事美

昆曲《西厢记》戏文所描述的故事内容是崔莺莺与张生反对封建礼教的束缚，大胆追求婚姻自由的故事。情节跌宕起伏、扣人心弦、委婉动人。如，第八出，旦角一曲〔菊花新〕“描罢鸳鸯离秀床，不知门外又斜阳”，反映的是崔莺莺在封建规训下的生活内容，但又通过象征爱情的鸳鸯，来暗示情爱与礼教之间的矛盾。又如第九出，一曲〔升平乐〕“分明，楼台掩映。问嫦娥为何常夜孤另？青天碧汉，不知几许心情”，体现了崔莺莺善良柔弱，渴望爱情心境。而经典名句“永老无别离，万古常完聚，愿普天下有情的都成了眷属”更是直接表达了人们的心声，被世代人所传诵。其思想深刻，立意之美，高于同时代爱情作品。

2.2 人物美

崔莺莺是一位贵族少女，美丽善良、含蓄多情、聪慧娴静，是君子理想中的窈窕淑女。张生初次见莺莺立刻就被莺莺的美貌给征服，如醉如痴。“怎当她临去秋波那一转，休道是小生，便是铁石人也意惹情牵。”而张生，是一位落魄书生，但英俊潇洒、朴质钟情，也是姑娘心中的白马王子。“且休题眼角儿留情处，则这脚踪儿将心事传”，因张生的英俊、痴情、才华出众、胆识过人深深吸引着莺莺，而对他处处留情，一往情深。崔莺莺和张生因彼此间美，而相互吸引，一见钟情，从此在心中埋下了爱情的种子，最终有情人终成眷属。

2.3 文辞美

昆曲《西厢记》用隽秀精妙、出神入化、满篇珠玑的语言，塑造了一个个活灵活现的艺术形象。整部作品无论是故事铺叙还是景物描写，都交织着浓郁的诗情画意，不妨说已经集中国古典诗词美与代言体剧诗美于一身。如，第二十九出，曲牌《临镜序》“风弄竹声，只道金佩响，月移花影，疑是玉人来”、第三十一出，曲牌《普天乐》“碧云天，黄花地，西风紧北雁南飞。晓来谁染霜林醉？总是离人泪”等这些极富有音韵感、节奏感绝妙文辞，在全本中比比皆是，演唱起来朗朗上口、妙不可言、美不胜收。可以说形神兼备、精美绝伦的戏文之美，为昆曲《西厢记》在戏曲舞台上的盛演及流播奠定了基础。

3. 第二维观：美轮美奂的演艺之美

昆曲《西厢记》的广为流传也与舞台表演艺术分不开。舞台演出本的编写，旨在把文学剧本立到舞台上，将文学的唱词、说白的意蕴变为可视可听的艺术形象，让观众看得明白、听得清楚，还要引起了情感上的共鸣，这才算是达到第二维度的审美要求。因此，一部好的戏曲除了要有好的剧本、唱腔外，还要有好的“舞台表演”形式，这才能充分展现戏曲作品的艺术魅力。在明代，《西厢记》文本流传极广，所以，通过观看舞台表演的形式去获得感官上的满足，是广大观众多次欣赏和接受这一故事的一个重要动力。同时，明清时期的许多戏曲家和批评家也都认识到文学应逐渐趋向于舞台艺术。因而昆曲《西厢记》的出现，便是这个时代最好的产物。昆曲《西厢记》以“传奇”的体制重新编排，较之元杂剧《西厢记》舞台表演来说，戏剧性效果更强，更加美轮美奂，主要表现在4个方面：

3.1 表演体制美

昆曲《西厢记》的演艺体制采用的是传奇体制，分为上下二卷，共38出，每出标上不同的名目，使观众看了一目了然。新增第一出“家门始末”，作为整个剧本的开场篇，由末角上场演唱《水调歌》，歌颂大明盛世，渲染气氛；中间使用过场戏，如第十二出、第三十三出，整出戏没有唱段，只有次要角色的动作表演和宾白，起衔接前后场次的作用；增添喜剧色彩，如第四出琴童与小二的插科打诨、第七出琴童与红娘的诙谐逗趣，活跃现场气氛，吸引观众；按照传奇体制的写法，最后以圆满的喜剧大团圆结尾。其表演体制较之前代戏曲更加新颖完美。

3.2 音乐结构美

昆曲《西厢记》音乐采用曲牌联套体，即一出戏有若干个曲牌连缀成套，使之成为一组完整的套曲。一套曲子构成一出戏的音乐，一本戏由若干组套曲构成。一个完整的套曲是由引子、过曲和尾声三部分组成。因此音乐结构较前代音乐更加完整，音乐调式更加严谨融洽，音乐旋律更加流畅完美，音乐风格更加柔美动人。

3.3 演唱形式美

昆曲《西厢记》演唱形式丰富多样，有独唱、对唱、角色合唱、台前幕后众人的合唱。还有不同角色演唱同一支曲牌，即“前腔”的运用。此外，除生、旦、贴角色演唱外，老旦、丑、净皆有演唱，如第十三出共有15支曲牌，丑角惠明就演唱9支曲牌等等。这些形式多样、变换方式的演唱，比起杂剧《西厢记》中一个角色唱到底或只有主要角色演唱，而没有次要角色演唱，有着质的突破，具有标志性意义。

3.4 角色演艺美

昆曲《西厢记》特别注重舞台的表演性，演员用程式化、虚拟化的演绎，把生活中的情形升华、夸张、变形为形神兼备的“场上之作”，极大丰富了舞台内容。据资料显示，清道光年间，大章、大雅、鸿福、全福等戏班培养了一批擅演昆曲《西厢记》的著名演员，有周凤林、邱阿增、周泉钊、周凤文、小佳香、尤彩云、章铭城等，“周凤林有‘近代第一昆旦’之称，演出《佳期》‘柔情绰态，宛转抑扬’；周泉钊，有全能小生之称，其演张生，扮相俊雅，举止潇洒，演唱清润修扬，尝与周凤林演出《跳墙着棋》《佳期》等，堪称双璧”（转自赵春宁《〈西厢记〉传播研究》，厦门大学出版社，2005年，第139页）。

4. 第三维观：形神交融的观演之美

观众不仅是戏曲的欣赏者，他们的审美要求和审美习惯时时都在影响着戏曲的发展方向，有时甚至决定一种戏曲的命运。简言之，台上在创作，台下也在创作。因此，从传播的角度

去理解戏曲的“观—演”关系，就成为一种逻辑上的必然。任何一种民族戏曲，如果失去了受众的参与，就失去了生存和发展的根基与土壤。对中国戏曲而言，观众的品赏是一种“意会性”的创造，较之别的艺术，中国戏曲更重观众的配合。将观众的参与归入戏曲表演中去，是中国戏曲风格的一个重要组成部分，体现了中国戏曲艺术的舞台美学观念特征。因此，台上、台下的“观—演”情感互动，是戏曲演出成功的关键之一，是审视一部戏曲（及其成功）的“第三维观”。

昆曲《西厢记》形式的变更和内容上的重构，打破杂剧《西厢记》原有的框架模式，以全新表演形式来表现内容，成为时代的要求和戏曲发展的必然，从中也体现出观众欣赏的口味。翻开戏曲演出史，我们不难发现，明清时期昆曲《西厢记》的散出被各种戏曲集频繁收录，通过明清及民国时期的工尺谱及戏曲选本如《缀白裘》《审音鉴古录》《集成曲谱》等，也可以看出其舞台演出的盛况。昆曲《西厢记》也是昆曲的班社，如三多部、庆云部、庆春部等必演剧目，据《嘉庆丁巳、戊午观剧日记》手稿记载，三多部表演的《西厢记》折子戏《佳期》《拷红》和《长亭》等，一年演出就达五次以上。这在清代昆曲已呈衰落之势、大量剧目被淘汰的情况下，昆曲《西厢记》这一老剧目能够上演舞台，足见出其在观众心目中的地位。现今，它也是昆曲舞台常演的剧目。昆曲《西厢记》诞生后的三百年里，流传的深度和广度恐怕是任何一部古代戏曲都无法比拟的，接受者上至皇帝、后妃和贵族等，下至平民百姓，分布极为广泛。从传播到接受，再从接受到传播，双向的情感互动，支撑起一个完整、流动、开放的体系和过程，在这过程中，昆曲《西厢记》实现了自身的价值，并不断获得新的生命。

5. 结束语

任何时代的艺术都需要有与时俱进、不断创新的精神，以满足人们不断增长的审美需求，昆曲《西厢记》以传奇样式重新演艺西厢故事。其载歌载舞、丰富多样的表演形式，很快赢得了戏曲舞台的认同，几乎成为明清时期替代王实甫《西厢记》唯一的演出本。可以说它是一部蕴涵着丰富精华的经典之作，堪称中国古典戏曲美学的一个典范。它最完美体现了中国古典戏曲独特的艺术风格和特色，其美侔美仑舞台表演艺术有着永恒的艺术魅力，也为后来戏曲演艺及创作提供了很好的借鉴。

References

- [1] Li Yu, Xian Qing Ou Ji, Mustard Garden Owner Published, 1730.
- [2] Zhang Geng, Opera Aesthetics, Shanghai Painting and Calligraphy Publishing House, 2004.
- [3] Zhao Chun ning, Communication Research of the Romance of the West Chamber, Xiamen University Press, 2005.