

《顾曲麈谈 中国戏曲概论》 pdf epub mobi txt 电子书

《顾曲麈谈 中国戏曲概论》是近代国学大师吴梅先生的重要戏曲理论著作，集其多年研究心得而成。该书并非单一作品，实为《顾曲麈谈》与《中国戏曲概论》两部专著的合称或并提，二者共同构成了吴梅戏曲理论体系的核心，在近代戏曲学术史上具有开创性与奠基性的地位。吴梅先生不仅是理论家，更是深谙音律、能制谱填词的实践家，故其论述兼具学术深度与实践眼光，迥异于纯粹书斋之学。

其中，《顾曲麈谈》成书较早，侧重于戏曲创作与演唱的具体法度。全书分“原曲”、“制曲”、“度曲”、“谈曲”四章，系统阐述了曲学的基本原理、曲牌格律、声韵宫调、作曲填词技巧以及演唱要领。吴梅在此书中尤为强调“律”与“文”并重，既讲究音律的严谨规范，又追求文辞的雅致与情感表达，力矫明清以来曲坛或重文采而乖音律、或守音律而伤文意的偏颇。该书可视为一部指导戏曲创作与演唱的实用艺术教程。

而《中国戏曲概论》则是一部纵览古今的戏曲史论著作。全书分卷上、中、下三部分，按历史顺序，精要论述了自金元直至清代的戏曲发展脉络，涵盖杂剧、传奇、散曲及清代花部（地方戏）的流变。吴梅不仅评价重要作家作品，更从文学、音乐、演出等角度分析各时期戏曲的艺术特色与盛衰原因。其史论结合个人独特的艺术鉴赏，品评得失，往往切中肯綮，如对汤显祖与沈璟的“才情”与“格律”之辨，见解尤为深刻。此书构建了一个相对完整的中国戏曲史框架，对后世戏曲史研究影响深远。

两部著作相辅相成，《顾曲麈谈》重在微观的艺术技法剖析，《中国戏曲概论》重在宏观的历史脉络梳理，一横一纵，共同体现了吴梅先生曲学研究的整体观。它们不仅继承总结了古典曲学的精髓，更以现代学术眼光进行整合与阐发，标志着中国传统戏曲理论向系统化、学科化的重要转型。书中蕴含的丰富史料、精辟见解与对戏曲艺术本体的坚守，至今仍是戏曲研究者、创作者及爱好者的必读经典，其价值历久弥新。

《顾曲麈谈 中国戏曲概论》作为吴梅先生的代表作之一，在中国戏曲研究领域具有里程碑意义。该书系统梳理了戏曲的源流、体制与艺术特征，将古典曲学理论与舞台实践相结合，突破了清代以来局限于考据或词采的单一研究范式。吴梅以深厚的音律素养和创作经验为根基，对宫调、声韵、曲牌等专业领域进行了深入浅出的阐释，使传统曲学从文人雅玩转向系统化学科构建。书中对元明以来重要剧作家与作品的评鹭尤为精到，兼具学术严谨性与艺术感悟力，为后世戏曲史研究奠定了坚实框架。

本书在戏曲理论建构上贡献卓著，吴梅提出“剧曲合一”的核心观念，强调戏曲文学性与舞台性的有机统一。他不仅关注曲辞的文学价值，更深入探讨科介、宾白、脚色等舞台要素，打破了以往重曲轻剧的倾向。书中对南北曲风格的辨析、对声律技巧的归纳，均体现出作者融通古今的学术视野。尤为难得的是，吴梅在论述中常以自身制曲经验为例，将抽象理论转化为可操作的艺术法则，使得这部著作兼具学术深度与实践指导意义。

从文献价值角度看，《顾曲麈谈 中国戏曲概论》保存了大量濒临失传的曲学知识和演出史料。吴梅在梳理戏曲发展脉络时，引证了许多稀见剧本和曲论，并对当时尚存的昆曲演出传统进行了细致记录。书中关于曲谱格律、演唱技法的论述，实为传统戏曲口传心授体系的重要文字载体。这些内容不仅为戏曲研究提供了珍贵材料，也为后世戏曲传承保留了关键火种，尤其在传统艺术面临断层的时代背景下更显其历史价值。

吴梅的治学方法在本书中体现得淋漓尽致，他既继承乾嘉学派严谨的考据传统，又融入现代学术的系统性思维。在论述戏曲起源问题时，他综合运用文献考辨、文物佐证、田野调查等多种方法，提出许多创见。对戏曲体制的归纳分析，则展现出清晰的逻辑框架和分类意识。这种古今结合的学术路径，使本书既不同于古代曲话的随笔体式，也有别于完全西化的理论著作，形成了独具特色的戏曲研究范式。

特别声明：

资源从网络获取，仅供个人学习交流，禁止商用，如有侵权请联系删除!PDF转换技术支持：WWW.NE7.NET

本书在戏曲审美批评方面树立了典范，吴梅对历代名剧的评点既注重文学价值，又兼顾舞台效果。他提出的“本色当行”说，强调戏曲语言应符合人物身份与剧情需要，反对过度雕琢辞藻。对《西厢记》《牡丹亭》等经典的解读，既能阐发其文学意境，又能从演出角度分析其场面安排之妙。这种立体化的批评视角，纠正了明清以来曲论中常见的偏颇，为戏曲评论建立了更加全面的审美标准体系。

作为戏曲教育的重要教材，《顾曲麈谈 中国戏曲概论》影响深远。吴梅在北京大学等高校任教期间，以此书为基础开创了现代戏曲教育先河。他将传统曲学纳入高等教育体系，培养了大量戏曲研究人才。书中由浅入深的编排方式、理论联系实际的讲解方法，使其成为理想的入门读物。至今许多戏曲专业的课程内容和教学大纲，仍可见本书体系的影响，足见其在中国戏曲教育史上的开创性地位。

在戏曲创作指导方面，本书提供了切实可行的法则与经验。吴梅针对作曲、填词、谱曲等具体环节，总结出系统的方法论，如“务头”的运用、“衬字”的处理等。这些来自实践的艺术规律，对戏曲创作者具有直接指导意义。尤其在当时新文化运动冲击传统戏曲的背景下，本书以科学态度梳理创作规范，既避免了故步自封，也防止了全盘否定，为传统戏曲的现代转型提供了理论支撑。

本书体现了吴梅作为学者与艺术家的双重素养，这种独特身份使他的论述别具深度。书中既有对戏曲历史演变的宏观把握，又有对具体曲牌格律的微观分析；既有对文学传统的继承思考，又有对舞台艺术的现实关怀。这种双重视角使本书避免了纯理论研究的空泛，也超越了单纯经验总结的局限，形成了理论与实践相互印证、历史与现实彼此观照的学术特色。

从文化传承角度来看，《顾曲麈谈 中国戏曲概论》在五四新文化运动时期具有特殊意义。当传统文化受到全面质疑时，吴梅以冷静客观的态度系统梳理戏曲艺术价值，既指出其需要改进之处，也充分肯定其美学成就。这种理性态度避免了当时常见的偏激倾向，为传统戏曲在现代社会的存续与发展提供了学理依据。书中体现的文化自信与开放心态，至今仍具有启示意义。

尽管成书于二十世纪初，《顾曲麈谈 中国戏曲概论》的学术生命力历久弥新。书中提出的许多命题，如戏曲的综合性特征、雅俗共赏的审美追求、传统艺术的现代转化等，仍是当代戏曲研究的重要课题。吴梅建立的戏曲理论框架，虽然在后世得到补充发展，但其核心观念和研究方法依然影响着学术走向。这部著作不仅是中国戏曲研究的经典，也是理解传统艺术精神的重要窗口，其价值已超越戏曲领域而具有更广泛的文化意义。

=====
本次PDF文件转换由NE7.NET提供技术服务，您当前使用的是免费版，只能转换导出部分内容，如需完整转换导出并去掉水印，请使用商业版！