ICS 97.195
CCS Y 04

DB3205

苏 州 市 地 方 标 准

DB3205/T XXX—XXXX

苏式传统文化 昆曲清唱艺术传承指南

Suzhou-style traditional culture-artistic inheritance guidance for Kunqu opera singing

（报批稿）

2025-XX-XX 发布 2025-XX-XX 实施

苏州市市场监督管理局 发布

目　　次

前言 II
引言 III
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　总则 2
5　清唱要素 2
5.1　清唱分类 2
5.2　清唱内容 2
5.3　清唱形式 3
5.4　清唱伴奏形式 3
5.5　清唱工具书 3
5.6　清唱活动方式 3
5.7　清唱组织 3
5.8　曲社职责 3
6　艺术传承 4
6.1　传承方式 4
6.2　传承师资 4
6.3　传承人选 4
6.4　传承内容 4
6.5　传承阶段 4
6.6　资料积累 5
7　文化弘扬 5
7.1　阵地建设 5
7.2　交流宣传 5
附录A（资料性）　昆曲清唱研习书单 6
附录B（资料性）　昆曲工尺谱 7
参考文献 10

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由苏州市文化广电和旅游局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：苏州市吴江区清音昆曲社、苏州毕惠标准技术服务有限公司、太仓市娄东昆曲堂名社、苏州昆剧传习所、昆山市缘源昆曲社、昆山昆玉堂昆曲研习社、浙江传媒学院电视与视听艺术学院。

本文件主要起草人：陈波、杨晓勇、朱波、周奕馨、徐锦元、薛年椿、朱依雯、王骏、陈海燕、裴雪莱、朱凤、邹敏、丁梓玄。

引　言

2001年5月18日，昆曲入选联合国教科文组织首批“人类口头和非物质遗产代表作”名录。自此，昆曲蓬勃发展了二十多年，曲友队伍不断壮大，作为曲友清唱组织的曲社，也得到了很大的发展。

目前，全国民间曲社加高校曲社已有一百多个，每年还有新曲友、新曲社涌现，各地曲会频频，吸引着来自全国乃至海外的曲友。在曲唱活动繁荣的同时，昆曲清唱艺术面临着曲友曲社水平参差不齐、昆曲清唱的知识储备和演唱能力不足，以及师资力量短缺、曲社定位不清等情况。

为促进昆曲清唱艺术的健康发展，以历史传统为依据，结合当今的发展情况，特制定本文件，用以指导曲友、曲社及相关部门对昆曲清唱艺术的学习、传承和宣传。

苏式传统文化 昆曲清唱艺术传承指南

1 范围

本文件给出了昆曲清唱艺术传承的总则、清唱要素、艺术传承和文化弘扬方面的指导。

本文件适用于昆曲演唱、教学、培训、推广和昆曲组织、相关机构开展工作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

昆曲 Kunqu opera

原称昆山腔，为南戏五大声腔之一。明嘉靖晚叶，以魏良辅为代表的戏曲音乐家们改革南曲声腔，兼采北曲曲调，融会贯通，度为新声，现在所称昆曲便是新生昆腔的嫡裔。它的概念包含了声腔、剧本和演出。

3.2

清唱 singing without makeup and acting

一种只唱不带身段表演的艺术演绎形式，以人声为主，追求“出字清、腔格纯、节奏准”的艺术风格。“清”包括：唱腔、念白、伴奏三个层面。

3.3

曲社 Kunqu opera society

又称“研习社”、“昆曲协会”等，由曲友自愿组织，非营利性质，集教学、传承、唱曲、娱乐为一体的群众组织。

3.4

曲友 Kunqu amateur

传统专名，清乾嘉年间已流行，为普遍接受的习称，有同道之人之意。曲社中业余唱曲或业余演出的社员，包括社会上昆曲艺术的爱好者，传统习惯都称为“曲友”，是昆曲群众基础和社会力量的体现者。

3.5

度曲 canonical singing

唱曲的雅称。清唱昆曲的专门名词，指按谱歌唱，传授妙法。

3.6

曲家 Kunqu-ist

又称“清曲家”，为昆曲的清唱专家，在昆曲艺术上或学术上造诣深厚者。

3.7

拍曲 learning Kunqu canonically

教曲和学曲统称为拍曲。昆曲曲唱依字行腔，掌握它的节拍和速度，教学时拍曲老师坐在桌台之首，学生围桌台边，彼此都以右手掌拍桌起板，三个手指分别点眼，拍曲老师教学生唱曲，一边唱，一边用手拍板眼，叫做拍曲或拍桌台；学生则叫做学拍曲或学拍板。

3.8

工尺谱 gongche opern /gongche notation

也称“工谱”，昆曲音乐、唱腔曲谱，由“上、尺、工、凡、六、五、乙”等汉语文字作为音的符号，来表示音的高低和相互关系。工尺谱中的工尺音既是“音符”又是“唱名”，它的节奏用板、眼来标识，工尺谱的使用体现了昆曲的唱法和特色。

3.9

同期 cooperative Kunqu singing under appointment

又称为“合（音化）曲子”，业余曲社最郑重其事的一种坐唱形式，曲友们约期在一起共同唱曲，演唱完整一折，预先报名排定剧目，约定配搭好戏码的各门脚色，曲、白俱全，后场伴奏乐队，一应俱备。可以是若干曲社曲友共同参与。

4 总则

4.1 整理清唱艺术要素、演唱规范和传承内容，提供完整的学习体系和方向。

4.2 实施文化记录工程，记录清唱艺术相关内容。

4.3 建立健全清唱艺术传承保护和管理制度，发掘、培养和扶持传承人。

4.4 开展清唱艺术相关文化的整理和研究，挖掘文化价值。

4.5 加大对清唱艺术保护、传承和推广。

5 清唱要素

5.1 清唱分类

5.1.1 昆曲清唱包括剧曲和诗、词、散曲昆唱。

5.1.2 剧曲清唱可带念白或不带念白，由唱者自定；包括以下形式：

——单曲演唱，演唱单支曲目或若干相连曲目；

——整折演唱，演唱完整折子，可加入完整或部分念白；

——同期曲唱，文武场面完整地演唱整折剧目；

——念白选用，根据不同行当、行当的不同身份，分别选择韵白、苏白和京白。

5.1.3 诗、词、散曲昆唱，可依谱，可重新订谱。

5.2 清唱内容

清唱内容包括：

——仪态：唱曲者坐姿端正，文雅娴静，气度从容，不摇头晃脑，不做身段动作；

——度曲：谨守音律，讲究五音四声，清浊阴阳，出字归韵，遵循矩镬；

——节奏：相对于舞台剧唱，节奏较缓。并视曲情变化而变换节奏，总体是缓板清歌，感情起伏不需太强烈；

——伴奏：唱腔音乐以人声为主，伴奏不喧宾夺主，甚至不用乐器伴奏；

——听曲：听曲者不可喧哗、不得跟唱。

5.3 清唱形式

清唱主要形式为桌台清唱，曲友围坐在桌子周围，人数不限。传统同期，竖放桌台，唱者在前，面对听众，乐队在其身后。

5.4 清唱伴奏形式

5.4.1 清唱主奏乐器为昆笛。

5.4.2 伴奏形式包括：

——无伴奏：干唱；

——简单伴奏：一支昆笛或加板、昆曲鼓；

——文场伴奏：笛、笙、曲弦、提琴（称四大件）加板、鼓，也可辅以琵琶、二胡、箫等，偶有用到小锣（高音）；

——文、武场伴奏：演唱折子戏时也会用到武场，遇此情况，文场乐器同上，武场则大锣（低音）、小锣（高音）、中铙、堂鼓、月锣、小铙等。

5.5 清唱工具书

5.5.1 昆曲清唱的工具书有曲谱、音韵工具书和曲论著作等。

5.5.2 曲谱包括以下几类：

——工尺谱类；

——简谱类；

——词谱类。

注：昆曲清唱以工尺谱为上。

5.5.3 音韵工具书与曲论著作参见附录 A。

5.6 清唱活动方式

5.6.1 清唱活动方式包括固定时间的拍曲、昆曲同好间邀约的雅集和有主题的曲会。

5.6.2 清唱活动的主要方式是曲叙，或称“曲聚”、“曲会”，包括以下几种形式。

——按清唱规模；

- 小叙：3 人到 5 人左右；
- 小型曲会：曲社内部曲叙；
- 规模型曲会：曲社联合活动、全国或国际性活动。

——按清唱形式，有唱单曲和唱同期。

——按清唱风格，有带念白和不带念白。

注：活动主办方和曲友可灵活选择。

5.7 清唱组织

5.7.1 曲社是曲友研习昆曲（清唱）的主要组织形式。

5.7.2 曲社的性质从规范性分注册曲社和非注册曲社；从设立主体分社会曲社和高校曲社；从治理形式分紧密型曲社和松散形曲社。

5.7.3 为保持曲社的长期良性运行和有秩序的管理，曲社宜注册为社会组织。

5.8 曲社职责

曲社的职责包括以下几方面：

——保持昆曲清唱研习传统，专注于曲；
——发展新曲友，为曲社发展注入新生力量；
——邀请拍曲老师拍曲，教习曲目，拍正、提升曲友演唱规范；
——开展昆曲文化和艺术方面的讲座和探讨，精研昆曲唱念，开展清唱研究；
——定期组织曲会和雅集，开展学习、交流和互动。

6 艺术传承

6.1 传承方式

昆曲（清唱）最主要的传承方式为口传心授，传承形式有集体传承和个体传承。集体传承有曲家、拍曲老师为曲社曲友拍曲，或其他集体方式共同习曲（昆曲网络课堂等）；个体传承为曲友单独向曲家、拍曲老师请教习曲。

6.2 传承师资

传承师资包括但不限于：
——曲家；
——戏曲家；
——昆曲演员；
——音乐学家；
——音韵学家。

6.3 传承人选

传承人选宜具备以下条件之一：
——有志于学习、传承昆曲清唱的曲友；
——擅于研究曲学、曲史的曲友；
——昆剧专业演员。

6.4 传承内容

传承内容包括以下几项内容：
——工尺谱识谱能力，工尺谱（见附录 B）是昆曲曲谱最重要的记谱方式，是昆曲唱腔特色的载体；
——传承曲唱理论，曲唱理论分唱念理论和声乐理论，唱念理论包括宫调乐理、字声音韵、腔格口法、行腔美学、念白要领，声乐理论包括运气法和发声法；
——学习昆曲音韵基础，掌握昆曲字音字韵工具书的使用；
——解读曲词文本，折子戏、全本戏、手抄曲本等传奇文本的解析，理解曲情曲意；
——学习伴奏器乐，鼓板技法，笛、箫、笙等的演奏技法。

6.5 传承阶段

清唱传承能力进阶：
——第一阶段：掌握工尺谱，能按谱寻声；
——第二阶段：吐字清晰、能辨四声阴阳、能分尖团清浊、能正确归韵；
——第三阶段：气出丹田，口法运用，腔格纯正，出字转音收音规范、合理；
——第四阶段：掌握念白要领，能够正确处理念白的声调、音高、音域、情感等要素；

——第五阶段：了解传奇或曲目的创作思想，理解文辞，唱出曲情曲意；
——第六阶段：理解曲牌、格律，辨析昆腔度曲与曲体音律。

6.6 资料积累

资料积累包括但不限于以下内容：
——曲谱、著作文本传承，清唱所使用的书籍和资料，包括昆曲曲谱、戏曲文本、曲论曲学著作等书籍资料；
——视频音频资料传承，视频音频资料等昆曲艺术的声像资产，可弥补口传心授保存不足的状况；
——曲社资料传承，包括曲社历史、人员、曲唱曲务、运营档案等。

7 文化弘扬

7.1 阵地建设

7.1.1 支持昆曲艺术进校园，鼓励学校设立昆曲清唱兴趣班和社团组织。
7.1.2 建立昆曲艺术展示馆、艺术博物馆、专业图书馆和昆曲演出场馆等，集传承、体验、教育、培训等功能于一体，定期开展活动。

7.2 交流宣传

7.2.1 搭建昆曲艺术文化交流平台，每年举办虎丘曲会，不定期举办各种形式的曲会、研讨会。
7.2.2 在新媒体平台开设昆曲清唱艺术专栏，分享传统文化保护和传承经验，满足公众交流、探讨、休闲、鉴赏等需求。推动昆曲清唱艺术文化的传播和应用。

附 录 A
（资料性）
昆曲清唱研习书单

A.1 昆曲清唱研习书单

A.1.1 曲集曲谱

曲集曲谱建议书籍包括但不限于以下：

——（清）叶堂著《纳书楹曲谱》；
——（清）谢元淮著《碎金词谱》；
——俞振飞编著《粟庐曲谱》；
——俞振飞著《振飞曲谱》。

A.1.2 曲韵书籍

曲韵工具书建议书籍包括但不限于以下：

——（清）沈乘麐著《韵学骊珠》；
——项远村著《曲韵易通》。

A.1.3 曲学著述

曲学著述建议书籍包括但不限于以下：

——（明）魏良辅著《曲律》；
——（明）沈宠绥著《度曲须知》；
——（清）徐大椿著《乐府传声》；
——王守泰编著《昆曲曲牌及套数范例集》。

A.1.4 其他书籍

其他昆曲相关书籍包括但不限于以下：

——吴新雷主编《中国昆剧大辞典》；
——宋衡之著《宋衡之文集》；
——周贻白辑释《戏曲演唱论著辑释》；
——洛地著《词乐曲唱》。

附 录 B
（资料性）
昆曲工尺谱

B.1 昆曲工尺谱

昆曲工尺谱的记写具体参考图 B.1。

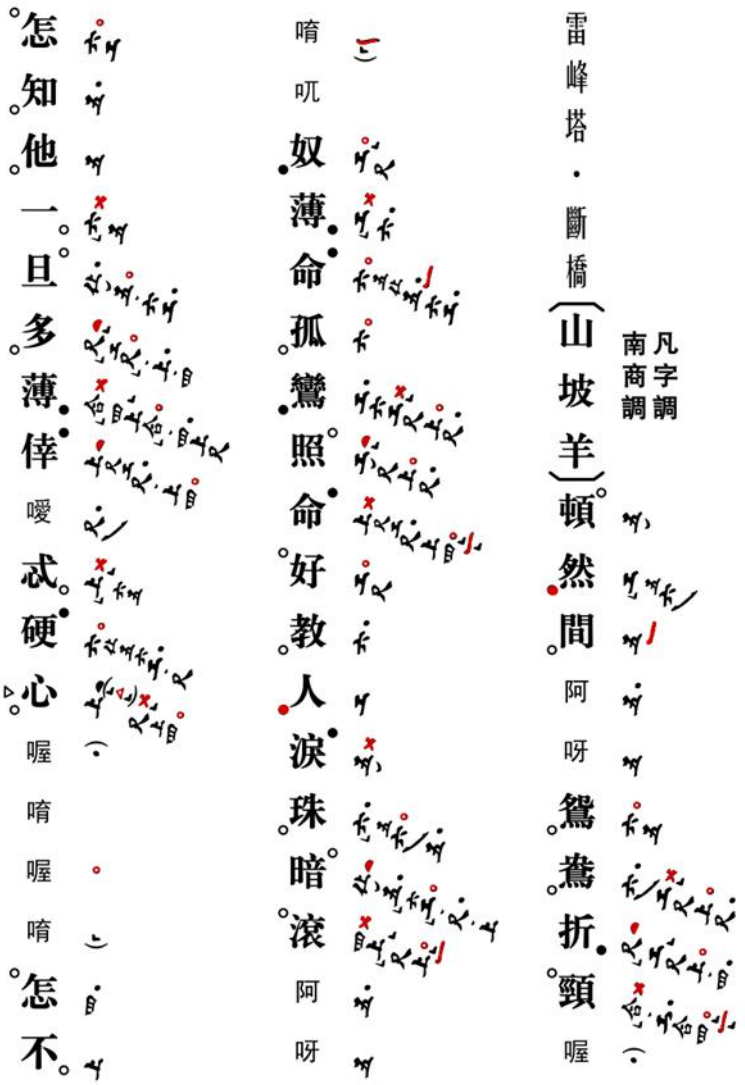

图 B.1 雷峰塔・断桥

B.2 昆曲工尺谱记谱符号说明

昆曲工尺谱的记谱主要可分为：一、工尺字，表示音的高低；二、板眼符号，表示音的时值；三、腔格符号，表示演唱时的行腔口法，如图B.2所示。

图 B.2　工尺谱记谱符号

B.3　昆曲工尺谱音阶与五线谱、简谱对照表

工尺谱音阶的记写方式：中音区（基础音阶）记为“上尺工凡六五乙”，低音区记写为将基础音阶工尺字的末一笔画尾端向左下方稍稍撇出，其中“合、四、一”3个工尺音是分别对应中音区“六、五、乙”所特有的低音记写方式；高音区则是在基础音阶工尺字的左侧添加“单立人”的方式记写。上述所对应的音符及唱名请参照图B.3。

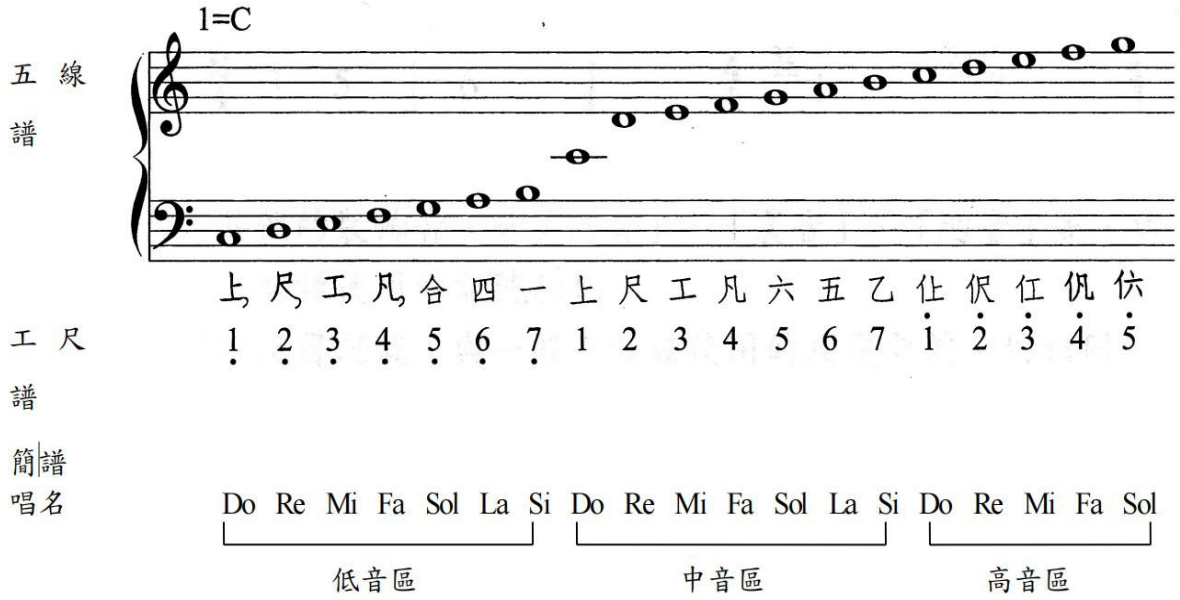

图 B.3　工尺谱、五线谱、简谱对照图

B.4　昆曲笛色与西乐调名对照表

笛色即所谓调门。昆曲因以昆笛为主要伴奏乐器，其调式音高以昆笛为准。共有七调：上字调、 尺字调、小工调、凡字调、六字调、正宫调、乙字调。传统昆曲以平均孔曲笛伴奏，小工调为最常用的调法，是为基调。以小工调之“上”音为“工”音之调，即为上字调；以小工调之“尺”音为“工”音 之调，即为尺字调。以此类推。如表B.1。

表 B.1　昆曲笛色与西乐调名对照表

上字调	工	凡	六	五	乙	仩
尺字调	尺	工	凡	六	五	乙
小工调	上	尺	工	凡	六	五

表 B.1　昆曲笛色与西乐调名对照表（续）

凡字调	一	上	尺	工	凡	六
六字调	四	一	上	尺	工	凡
正字调	合	四	一	上	尺	工
乙字调	凡	合	四	一	上	尺
凡字调	一	上	尺	工	凡	六

调式与西乐对照如表B.2。中西乐律本不相同，传统昆曲笛色与西乐调高亚非等同，只是近似而已，但今日昆曲乐律已与西乐相近，基本上较过去吻合。

表 B.2　调式与西乐对照表

昆曲	上字调	尺字调	小工调	凡字调	六字调	正宫调	乙字调
西乐	降B调	C调	D调	降E调	F调	G调	A调

参 考 文 献

[1] 中国戏曲研究院.中国古典戏曲论著集成[M].北京：中国戏剧出版社，2020.
[2] 吴新雷，俞为民，顾聆森.中国昆剧大辞典[M].南京：南京大学出版社，2002.
[3] 洪惟助.昆曲辞典[M].台湾：中国台湾传统艺术中心，2022.
[4] 清•和硕亲王允禄.新定九宫大成南北词宫谱译注[M].香港：香港中文大学出版社，2009.
[5] 杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].北京：人民音乐出版社，1981.
[6] 解玉峰.吴梅词曲论著集[M].南京：南京大学出版社，2008.
[7] 古兆申，余丹.昆曲演唱理论丛书[M].上海：生活·读书·新知三联书店，2014.
[8] 俞振飞.粟庐曲谱[M].上海：上海辞书出版社，2011.
[9] 陈宏亮.陈宏亮文集[M].北京：中国戏剧出版社，2012.
[10] 朱昆槐.昆曲清唱研究[M].台湾：台湾大安出版社，2004.
[11] 李春妹.苏州道和曲社研究[J/OL].安徽：安徽大学，2018.
[12] 娄晶汝.中国近现代昆曲曲社研究[J/OL].苏州：苏州大学，2012.