

摘要

明代王府风气盛行，遍地设有藩王府邸，藩府音乐成为该时期音乐主体之一。从明代众多封藩王府来看，周藩一系家族规模庞大，在明代藩府中占有重要地位，其府内不乏频频组织，活灵活现的杂剧、器乐活动，以及明代中原弦索的表演。明代周王府音乐活动的重要性不言而喻，理应得到广泛关注及研究，但事实并非如此，现研究成果多集中于文学及戏剧领域，音乐领域寥寥无几。

文章以周王府为考察范围，以音乐活动作为研究对象，进行微观个案研究。详细描绘王府音乐的立体景观，对于理解各地藩王府音乐与当地音乐的联系，提供实证研究案例。通过研究，厘清诸多音乐事项的前后联系，从而更为直观的了解作为特殊实体存在的王府音乐活动面貌，以及其对音乐文化传承所发挥的独特作用。

文章运用文献研究法，以既往研究资料及文献为基础，对明代周王府音乐活动进行论述。其音乐活动主要集中于杂剧创作及表演、器乐活动、中原弦索三个方面。结合文献资料描述藩府音乐文化生活雍容华贵、歌舞升平相关气象。总结周王府音乐文化形成的原因，突出藩府对中央宫廷音乐的继承与创新，说明明代王府音乐产生的深远影响。

明代周王府内音乐生活雍容华贵，府内歌舞升平。明代初期，藩府音乐活动以杂剧表演创作活动首屈一指，其以北曲为主，音律和谐，得到后世的广泛传唱。文章通过对周宪王朱有燬杂剧创作的分析，突出其在杂剧演唱方式、曲牌运用等方面的革新性改变，及对中国古代戏曲艺术发展产生的影响。又以汤应曾、张雄等人在藩府内的琵琶表演、教授活动作为个例进行讨论，反映出藩府为开放式的音乐殿堂。其次，明代中原弦索为中原地区兴起的戏曲唱腔方式活跃于明代藩府之中。通过对比探讨，本文认为“弦索”并非产生于明代，只是在这一时期得到明显发展。通过对其具体涵义的辨析及产生源流的探析，看出王府音乐与中原弦索间的密切联系。本文旨将明代周王府中各项音乐活动作为整体，对明代藩府音乐文化兴盛原因、特点及影响进行总结性概括，梳理周王府内各类音乐事项前后联系。

随着“铲王气”的出现，藩府生活水平得到降级，音乐发展受到限制，呈现出较为落寞的发展状态。即便如此，王府音乐仍在广泛传唱及流行。王府音乐文化不可替代，其在对中央宫廷音乐的继承基础之上，不断创新，形成自身音乐文化特色，在明代音乐

发展中处至高地位，对明代音乐文化发展产生独特影响。

关键词：周王府, 音乐活动, 朱有燬杂剧, 琵琶, 中原弦索

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
目 录.....	V
绪 论.....	1
一、研究现状.....	1
二、研究意义.....	7
三、研究方法的目的.....	9
第一章 明代周王府戏曲音乐活动.....	11
第一节 藩府中的乐户及戏班.....	11
第二节 朱有燬杂剧.....	15
一、剧本类别.....	15
二、唱词内容.....	18
三、表演形式.....	21
第三节 朱有燬杂剧创作的影响.....	25
一、明代开封地区戏曲艺术的苏醒与发展.....	25
三、为元明杂剧研究提供帮助.....	26
第二章 明代周王府器乐活动——以琵琶为主.....	29
第一节 藩府中的器乐活动.....	29
一、器乐活动之由来.....	29
二、宫廷乐队及表演.....	31
第二节 周王府中的器乐活动.....	34
一、琵琶表演及教授活动.....	34
二、汤应曾等琵琶名家的器乐活动.....	37
第三章 明代周王府音乐活动之中原弦索.....	41
第一节 明代中原弦索的涵义与源流.....	41
一、含义概念之辨析.....	41

二、产生源流之探析	45
第二节 明代中原弦索面貌之探究	51
一、创承群体，藩府为主	51
二、崇北尚元，戏曲为主	53
三、高亢激越，弦索为主	54
第三节 中原弦索的发展	56
一、昆山腔歌唱之革新	57
二、河南梆子音韵之承袭	59
第四章 周王府音乐活动的形成原因、特点及影响	63
第一节 明代音乐主体——藩府音乐文化的形成原因	63
一、藩府满天下的时代背景	63
二、音乐人才辈出	63
三、音乐活动频繁	65
第二节 王府音乐活动的特点	68
一、规模庞大的皇家气象	68
二、独占鳌头的北曲音调	69
三、礼仪性与娱乐性	70
第三节 王府音乐活动的意义及影响	71
一、对中央宫廷音乐的继承与创新	71
二、促使明代音乐发展之繁盛	72
结 语	75
参考文献	77
致 谢	81

绪论

一、研究现状

明代藩府满天下，这成为该时期特有的社会现象。关于明朝音乐文化相关研究，其中藩府音乐文化被普遍忽略。^①或是说在关于明藩府文化之中，音乐方面的内容往往一带而过，对其研究处于边缘地位。明代王府规模及数量都尤为庞大，它们作为一个整体，其中出现了众多才华横溢的音乐才子，如周宪王朱有燉、朱载堉、朱常澆等。他们的出现对明代音乐文化的发展影响至深，明代王府音乐文化活动在当时占有一席之地。周王府作为明代规模最大的三大王府之一，其中周宪王朱有燉的杂剧创作活动获取瞩目成就，使得杂剧在明代起死回生。又因为周王府中音乐活动内容丰富，其不仅与中央宫廷音乐间有着密切联系，同时也在积极汲取民间音乐相关内容。所以本文将研究范围圈定为“明代周王府的音乐活动研究”。学界关于明代王府音乐的研究，多为整体性研究，而以周王府为实例，对其进行单独研究的文章现今暂未查阅到。而以明代王府进行整体研究，这对于了解周藩音乐特性，以及王府音乐具体、独特的作用，实际帮助不大。本选题正好弥补该不足：以周王府为考察范围、以音乐活动为研究对象，属于微观个案研究；可详细描绘王府音乐的立体景观；对于理解各地藩王府音乐与当地音乐的联系，提供实证研究案例；通过研究，厘清了很多音乐事项（如体裁、乐器、表现形式等）的前后联系，从而为理解作为特殊实体存在的王府，以及其对音乐文化传承所发挥的独特作用，提供了实证成果。透过周王府中的音乐文化活动，更为深入的映射出当时王府的音乐文化活动其特点及内容。从而更进一步的看出在明代所设立的制度、音乐仪式等规定下，其音乐文化发展概貌，以及王府音乐文化所产生的的影响及意义。现对于已发表的研究成果进行梳理，将其从三个大的方面进行现状综述。

（一）关于王府音乐整体研究

目前，在笔者所接触到的书籍文章中，见到针对“明代周王府音乐活动”的专题性研究，数量较少，涉及的内容篇幅较短。能够查找到一些从文学史、戏剧史角度出发，关于“朱有燉杂剧”、“杂剧选本”、“历史价值”等相关论题，这些文章对本人的研究具

^① 商传著《明代文化史》上海：东方出版中心，2007，第143—155页“衰落的宗室和贵族文化”。

有一定的参考价值，能够从侧面反映出当时周王府中丰富的戏剧音乐生活，为本论文打下了坚实的理论基础。以“周王府音乐活动”为主题和主要内容的硕博论文及期刊文章暂时还未查阅到。由于笔者能力有限，关于王府音乐文化研究查阅到的文章有项阳老师于2008年发表的《关注明代王府的音乐文化》一文^①，其从王府及王府用乐、明代河南境内的王府、王府礼乐文化进行概括，对王府音乐对中央音乐的继承与创新这一问题表达了自己的看法及观点。其中部分内容提及到了明代的周王府及朱有燾的杂剧创作。项阳老师在文章的最后表明了明代王府音乐这一专题研究需要得到关注以及接下来哪些方面需要进一步做出完善、整理等工作。该篇文章对于笔者的研究具有一定的启发作用，其中所引用的史料对于笔者资料收集工作起到了一定的帮助。该篇文章主要表述的为明代王府整体的音乐文化，而不是专门针对周王府进行撰写的文章，通过该篇文章想要对明代周王府中的音乐文化活动的概貌进行详细了解还是不够的，其针对性依旧较弱。关于明代王府音乐、用乐的研究还有张咏春《明代王府用乐考》等文章^②。这些文章较好的反映出明代王府音乐的活动样貌，使得读者对其能够进行一定的了解，但其所涉及的内容较多、范围较大，在这样的文章中明代周王府的音乐文化艺术内容所占比例较少。

（二）有关朱有燾及其杂剧研究

上个世纪，对于明杂剧的研究从语言内容上来看不尽详实，整体研究成果略显单薄。直至解放后，一批能够反映明代杂剧创作真实面目的研究成果开始问世，面向大家，众多学者逐渐开始全面关注明杂剧，并对其进行深入研究。其中，由于周宪王朱有燾的杂剧创作剧本数量多，广为传唱，流传至今，引起了学者对该部分内容的关注，但其研究成果大都集中在文学史及戏剧史当中，从音乐史角度对其进行论述的文章数量寥寥无几。朱有燾在戏剧方面更是有诚斋杂剧三十一种，而且是全部存世的。但是关于周宪王生活或是周王府中音乐生活的研究确实几乎无人问津，但这部分内容自是可以想见的。

1. 朱有燾杂剧剧本研究

关于周宪王朱有燾的杂剧研究的文章数量较多，但研究成果大都集中在文学及戏剧学科领域的角度。相关文章有：黄季鸿《论周宪王本〈西厢记〉之真伪》、罗旭舟《朱有燾〈李亚仙花酒曲江池〉杂剧小考》及《朱有燾杂剧的整理与校勘——兼评〈朱有燾集〉的杂剧整理》等，由于从该角度进行论述的文章数量较多，此处不一一列举。由于明代

^① 项阳 《关注明代王府的音乐文化》，《音乐研究》2008年3月，第2期，第40页。

^② 张咏春 《明代王府用乐考》，《音乐研究》2018年3月，第2期，第67页。

朱有燾创作的杂剧剧本得到了较好的保存与流传，现今可查阅到了剧本数量较多，该类文章多是从朱有燾创作的众多杂剧剧本中挑选其一进行专门的分析及论述。所以出现了许多从朱有燾所创作的杂剧剧本这一角度出发，从而进一步的探讨、延伸至其作品特点、思想性、戏剧观、儒佛道及所表达的愿望与心情等内容。

反而言之，也产生了一批从朱有燾创作审美、思想、戏剧观等角度出发，在文章内容中结合剧本内容进行论述的文章成果。例如：刘伟楠《朱有燾〈元宫词百章〉的思想倾向及其产生原因》；贺云《朱有燾的审美思想研究》；刘建欣《朱有燾的宗元理念与杂剧创作实践》；朱仰东《朱有燾曲学思想及其理论意义摭论》等相关文章。以朱有燾创作杂剧剧本内容为主，从而反映出其相关创作思想、特点等内容的文章数量在关于朱有燾杂剧的研究成果中占比最大，撑起了对朱有燾杂剧创作的研究成果。同时，从其剧本内容及其创作的大量杂剧剧本中也能够看出明周王府中规模盛大的戏曲音乐活动，对当时周王府乃至明代戏曲的发展都产生了重要影响。

2. 朱有燾创作特点等方面研究

朱有燾，明初著名杂剧作家，中国戏曲史上重要杂剧作家，他所创作的杂剧剧本数量之多，至今仍有三十一本留存于世。这些现存剧本为现今学者对朱有燾杂剧创作的内容、特点等方面研究提供了参考文本。根据现今学者研究成果，可将朱有燾杂剧创作特点总结为：曲词通俗流畅，人们易于接受及传唱程度普遍较高。朱有燾的杂剧创作将目光多关注于现实生活当中，贴近大众生活，所以能够普遍传唱，广泛流传。关于朱有燾杂剧创作特点方面的研究，对这方面内容进行专门论述的文章暂未查阅到，但在大部分论述朱有燾杂剧相关文章之中，学者们会专立章节对其创作特点进行探讨。从其杂剧创作特点来看，能够反映出当时朱有燾其思想与情感及当时所处社会环境等方面内容，这对于我们解决明代周王府，以及藩府为何能够形成当时独特音乐群体文化做出解答。同时，反映出当时音乐文化生活产生的巨大影响。

3. 朱有燾杂剧创作类别研究

以朱有燾创作杂剧剧本内容类别进行研究的成果数量占比是较大的。周宪王现今流传下来的杂剧剧本数量较多，且其创作所涉及的内容种类也较为丰富，根据本人所搜集到的相关文献资料暂且将其分为贺寿剧、烟花粉黛剧、庆赏剧三类，但实际远不止于此。其中，由于周宪王生活在周王府之中，故周王府成为北杂剧的创作及演出中心，其利用杂剧形式弘扬教化，同时也创作了一批为了贺寿、庆典及一般宴饮娱乐所用的杂剧剧本。

所以，以此种目的意愿出发，朱有燾创作了各式杂剧剧本内容。

（1）烟花粉黛剧

该类别杂剧的创作出于朱有燾对当时女性、妓女给予一定程度的关注，其通过这类杂剧内容对妓家生活进行了真实描述。其中，对女性形象的塑造，进步爱情观等内容的提出成为明代剧坛的一大亮点。相关文章有：杨瑾《论朱有燾的烟花粉黛剧》等，由此还引发出对朱有燾杂剧作品中所塑造的女性形象相关研究，如：冯燕群《析朱有燾杂剧乐户女性形态的创造因由》、李静《略论朱有燾杂剧中的风尘女子形象》等文章。其中杨瑾《论朱有燾的烟花粉黛剧》从现存朱有燾所作的《兰红叶从良烟花梦》、《刘盼春守志香囊怨》等六部烟花粉黛剧为主要对象进行分析，突出朱有燾杂剧创作在体制上的创新，体现出其对女性形象的重塑，对真情的赞扬，情理合一的特点。

（2）宫廷庆赏剧

明代宫廷庆赏剧主要用来庆贺、祝寿，或是每逢赏花时日进行搬演，常在教坊及藩府上演，是常运用于宫廷王府宴席等场合之中的戏曲内容。该类别的杂剧占朱有燾杂剧创作的一大部分，现存明代宫廷庆赏剧占比最大，数量较多。现今发表文章有相关硕士论文：张菁《明代宫廷庆赏剧中的神祇研究》、莫雅丽《明代庆赏剧研究》等。由于数量较多，此处不一一列举。后者莫雅丽的文章，其对庆赏剧在明代的演出状况、在明代大量上演的原因、及其具有的价值进行了论述与分析。从其所论述的内容中能够看出明代庆赏剧不仅活跃于上层宫廷贵族及富商之中，同时在民间百姓中也广泛展开。其对庆赏剧的剧本内容及演出形式都作出了详细论述。

（3）英雄剧

小说这一文学类别在明代发展至一次顶峰，音乐与文学间相互影响，朱有燾便以小说相关文本内容为基础，创作了相关杂剧剧本内容，从而形成一系列“英雄剧”作品。现今出现部分研究朱有燾“英雄剧”相关文章，其中，朱仰东所作文章中写道：朱有燾杂剧作品中有三部为英雄剧，分别为《仗义疏财》、《自还俗》、《义勇辞金》，认为朱有燾英雄剧为立足于现实所作。^①其中，现实性也是朱有燾杂剧创作的一大特征，这在朱有燾所作烟花粉黛剧及英雄剧中皆得到体现。该类别文章根据朱有燾现存剧本内容，兼和现今英雄故事内容进行论述，表达出朱有燾创作杂剧中的英雄精神、思想及情感。

该类文章透过朱有燾创作的杂剧类型，从而论述其创作目的、思想等内容，有利于我们

^① 朱仰东《朱有燾“英雄剧”——承平治世下的“忠”“义”颂歌》，《中国古代小说戏剧研究》，2013年00期，第126页。

对其进一步了解。同时，这些文章的部分内容也能够反映出来当时周王府中杂剧音乐生活的面貌。对于朱有燬创作杂剧的类别分类可能不同学者存在不同的分类方法，本人暂时从以上三个方面进行总结，可能存在疏漏，在请后续中逐渐完善与纠正。

4. 朱有燬生平研究

现今，学者除了关注朱有燬杂剧创作之外，也有部分学者对朱有燬的生平经历进行梳理。该部分内容的梳理能够反映出当时的时代背景与政治制度等相关内容。具体文章有：廖奔《论朱有燬》、陈捷《朱有燬生平及其作品考述》、赵晓红《朱有燬生平正误》等。此类文章对朱有燬一生的遭遇及经历进行了简单描述，对于我们学者了解朱有燬当时所处的社会环境及时代背景具有一定的价值。由于明代大规模分藩，使得他们虽然享受着贵族般的生活，具有较高社会地位，但却限制其涉政程度这一时代背景及制度要求，使得府中各王爷将精力及目光投向艺术文化创作当中，形成藩府音乐文化主体，王府音乐对明代音乐文化发展产生重要影响。

（三）明代王府器乐活动相关研究

该方面研究成果相较于朱有燬相关研究所发表文章数目较少。王猷定所撰《汤琵琶传》以记述的方式描述了汤应曾的一生且将其一生分为三个阶段，第一个阶段即为：汤应曾前往周王府中学习琵琶技艺，充当乐工，深受周王恭枵赏识，在府内受到丰厚待遇。汤应曾也以其高超的琵琶技艺扬名于大梁之间。^①由此可知，汤应曾为养其母，改善生活，曾前往开封周王府中充当乐工，从此角度出发能够看出当时周王府中存在琵琶相关音乐生活内容。另外，现今学者所发表的期刊文章有以下几类：一、有关汤应曾一生进行笼统概括的的相关文章，例如：周静梅《汤琵琶的一生》；曹月《略论明清曲谱及演奏家》等。二、关于汤应曾与琵琶曲《十面埋伏》间关系的文章在其中占有一定数量。该部分文章主要讨论汤应曾是否为《十面埋伏》的创作者，其是否为最早接触《十面埋伏》的琵琶演奏家。明代王府中的琵琶大家除汤应曾之外，张雄、查鼎等一代琵琶大师也曾在王府中参与丰富的琵琶音乐活动，相关文献记载还需本人进一步查找、收集与整理。

此部分的研究成果相较于朱有燬的杂剧创作研究显得较为薄弱。但是明代周王府中存在琵琶的演奏及教学活动是一个不争的事实，此部分还需现今学者更进一步的去探求及证实。

（四）中原弦索相关研究

^① 【清】王猷定《四照堂集》，卷四《汤琵琶传》。

1. “弦索”定义及区分

关于“弦索”的研究，有部分文章以辨析“弦索腔”、“弦索调”、“弦索器乐”为主，对不同时期所表达的“弦索”含义，及其指代范围、内容进行论述。在本人论文的第三章涉及明代中原弦索相关内容。在此，辨别明代中原弦索的定义，及其与前代弦索间的区别是十分必要的。相关文章有：冯振琦《中原弦索调与弦索腔辨疑》、谢建平《元明时期的弦索官腔和新乐弦索——兼论“曲律”形成发展的二个阶段性特征》等。除此之外在论述“弦索”的诸多文章中不同笔者会分别表达其自身见解，他们对弦索的定义及认识存在一定偏差。但是，这些不同的声音及观点内容有利于本人更进一步的整理与思考。

2. 中原弦索与周王府杂剧间的关系

在“中原弦索”相关文章当中，多数文章都提及中原弦索与周王府杂剧间的关系。沈德符《顾曲杂言》中说道：“北词有金陵、汴梁、云中三个派别。”^①同时，王芷章先生对于“汴梁”一派，认为坐落于开封的周王府戏班为其创造始者也。^②《曲藻》中又说到：“周宪王者，...所作杂剧凡三十余种，虽才未至，而音调颇谐，至今中原弦索多用之。”^③从这些文献记载内容来看，周王府的音乐活动及乐班子与中原弦索间有着一定联系，周王府中的音乐可能为中原弦索的来源之处，对明中原弦索的发展有着举足轻重的作用。它对弦索乃至之后的弦索腔、弦索调、《弦索十三套》等内容都产生了深远影响。关于中原弦索的相关研究文章有：陈文革老师的《北曲、弦索、弦索调、弦索腔辨讹——由〈明代弦索调的变异及其对剧唱的影响〉引发的思考》；李昕《明代弦索调的变异及其对剧唱的影响》；李舜华《从四方新声到弦索官腔——“中原音韵”与元季明初南北曲的消长》等。这些文章皆论述到弦索源头究竟是什么，中原弦索如何发展相关问题。部分学者认为其与周王府中的乐队及朱有燉的杂剧创作有关，而有的学者则持明代中原弦索始于明高皇时期的为南曲《琵琶记》配弦索。相关文章还有路应昆《明代“弦索调”略考》，该篇文章不仅表述了笔者对于弦索调与周王府的关系，还论述了弦索调逐渐南流后的发展及影响。另外，还有马骥的《弦索腔考论》等文章可供参考。

3. 中原弦索音乐的变迁及影响

该类文章以中原弦索音乐为研究对象，对其发展背景、音乐表达方式，以及其后发展历程等方面进行论述，从而体现中原弦索音乐的演变及其所产生的影响，并对中原弦索的传承

^① 【明】沈德符《顾曲杂言》，《中国古典戏曲论著集成》（四），北京：中国戏剧出版社，1959年，第212页。

^② 王芷章《河南省境内的王府戏班及乐户》，河南戏曲史志资料辑丛（内部资料），1985年，第126—127页。

^③ 【明】王世贞《曲藻》，《中国古典戏曲论著集成》（四），北京：中国戏剧出版社，1959年，第34页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948073072060007005>