

|中|国|文|化|知|识|读|本|

昆曲

主编 金开诚 编著 吴风华 张海新

吉林出版集团 / 吉林文史出版社

昆

曲

◎ 主 编 金开诚
◎ 编 著 吴风华

张海新

吉林出版集团
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

昆曲 / 金开诚著. — 长春 : 吉林文史出版社, 2011.11

(中国文化知识读本)

ISBN 978-7-5472-0927-1

I. ①昆… II. ①金… III. ①昆曲—介绍 IV.

①J825.53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第226372号

昆曲

KUNQU

主编/ 金开诚 编著/吴风华 张海新

项目负责/崔博华 责任编辑/崔博华 梁丹丹

责任校对/梁丹丹 装帧设计/李岩冰 李宝印

出版发行/ 吉林出版集团 吉林文史出版社

地址/长春市人民大街4646号 邮编/130021

电话/0431-86037503 传真/0431-86037589

印刷/ 长春市利源彩印有限公司

版次/2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

开本/640mm×920mm 1/16

印张/9 字数/30千

书号/ISBN 978-7-5472-0927-1

定价/14.80元

编委会

主 任: 胡宪武

副主任: 马 竞 周殿富 董维仁

编 委(按姓氏笔画排列):

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 孙鹤娟

李立厚 邴 正 张文东 张晶昱 陈少志

范中华 郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明

崔 为 崔博华 程舒伟

前言

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

本套丛书是由吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

目录

一 清唱与雅玩——昆曲的灵魂	001
二 兼收而并蓄——昆曲之崛起	021
三 侑酒与戏工——昆曲之繁盛	043
四 花部与雅部——昆曲之没落	073
五 昆剧传习所——昆曲之延绵	093
六 《十五贯》进京——昆曲之复燃	115

一、清唱与雅玩——昆曲的灵魂

如若不是联合国教科文组织人类口述和非物质文化遗产，或许我们不会想起昆曲。如若不是白先勇先生的青春版《牡丹亭》，或许很少有人会听过昆曲。那么我们到底该怎么去看待昆曲？在这个浮躁的年代，我们或许会以猎奇的心态去听昆曲，又或许以一种炫富的方式来参与这场行动。或许，昆曲只是物质财富增加后人们为了表现这一成就的方式。

猎奇、走马观花，既而沉下心来观昆曲服装之雅致、听昆曲音乐之悠扬、赏昆曲故事之动人，感悟抒情、写意、象征、诗化在歌、舞、诗、戏中糅合后的精致优美的表演形式，真正地走入昆曲的世界。而不是妄谈昆曲曾如何辉煌、如今又如何为国争光，或许这只能说明我们大多数人内心曾被空乏与无知所充斥，个人生活曾被政治生活所代替，如今，让我们回到个体，以个体的方式去审视生活、去享受生活。

命运要顺着它流，才能找到游上岸

的力量。有人说，昆曲今世的命运在于消逝，因为大家的生活方式变了，大家无法去感受其中的美，没了观众，任何艺术表演都不能再存在。只是时间在流逝，中国人喜欢用合久必分、分久必合来形容自己的历史，也忠于这样的生活方式。国学的兴起，只能说明随着经济的发展，生存问题的解决，大家越来越关注自己的精神生活，既而从精神世界反思自己的生存方式，反思中国人的生存方式。

昆曲，是以昆腔为基本曲调的戏曲表演艺术，发源于明朝中期昆山、苏州一带，而后传遍中国，为京剧之前在各地流行的戏曲表演形式。现在一般亦指代其舞台形式——昆剧。昆曲以鼓、板控制演唱节奏，以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器，主要以中州官话为唱说语言。昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”。由于其完善与完美的表演体系，使很多其他剧

种都向其借鉴学习，例如晋剧、蒲剧、上党戏、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、邕剧、越剧和广东粤剧、闽剧、婺剧、滇剧等等，从而被称为“百剧之母”。

昆曲，在历史的演变过程中，曾经有昆山腔、昆调、昆剧等不同的称呼，这是不同时代、不同地区的人们或者写作者习惯用词不同的结果。今天，我们所说的昆曲至少是在民国时期才形成的称呼。它是产生和形成于元末明初江苏昆山地区

的一种地方戏，其主要继承了宋元时期的南戏。到明代，经过魏良辅的改革，使其按照音乐的规律行进，从而成为了全国流行的剧种。相对于其他戏曲艺术，昆曲在产生、发展的历史脉络中都是由江浙一带士大夫阶层主导完成的，因为带有强烈的文人色彩，具有台词的文学化、演出的歌舞化和谱曲与度曲的繁复与严谨化。

明朝，苏州是中国东南首屈一指的大都会。明清两个朝代共有204个状元，其中有34个状元出自苏州，因此苏州也是当时中国文化发达的地区，用现在的话说，叫经济与文化并进。虽然明朝太祖朱元璋一手摧毁了代表这片土地富足与发展的江南经济与文人，但很快，随着全国的统一，明政府迫于经济发展的需要，在文人身上发泄完皇家的怒气之后，江南——明清时期中国最重要的经济地区很快就恢复了元气，重新成为商业发达、

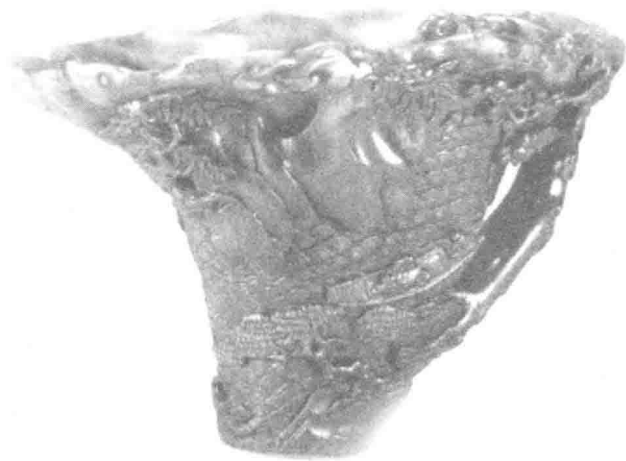

市场繁荣、冠盖云集、歌舞升平的大都会。而京杭大运河的疏通，农业社会经济发展的关键环节的打通，使处于枢纽位置的江南之地注定成为明清一代的宠儿。在经济恢复的基础上，江南文化也得以迅速恢复与发展，以江南四大才子为首的江南才俊们不断涌现。他们才艺出众，书画诗文曲艺无所不通，昆曲就此风生水起。虽然在这些以齐家、治国、平天下

为已任的士大夫的精神世界中,曲是被看做欲乐艳品的,却是他们酒宴中不可或缺的一部分,而酒宴在当时充斥了士大夫生活的大部分时间。

实际上,酒宴一直是中国古代文人士大夫十分重要的生活场景,在这个场景中,乐伎、歌舞永远是最重要的陪衬。乐伎以歌舞为文人的酒宴增添趣味是中国文人生活最重要的传统,之前称这种行为为“佐尊”或“侑酒”。这一传统与古代文学尤其是诗学有着千丝万缕的联

系。如古代的许多诗歌（广义的诗歌）本身就是歌词，是可以演唱的“活文学”。而实际上，中国古代文学大致可分为可以唱的和不可以唱的文学两种，而且形式随着时代的发展不断地发生变化，例如，唐代的诗是要唱的，但到宋代，诗就不可唱了，这时唱的是词。在可以唱的文学中，诗经、汉代乐府以及后来的声诗、词曲都属于这类，在古代酒筵上，士大夫有时会即兴完成一些作品，而这些作品的主要演唱者就是歌伎，即乐伎。宋词有许