

昆山民族民间文化精粹·昆曲卷

一曲长承

昆山与昆曲

管凤良 主编

上海人民出版社

昆山民族民间文化精粹·昆曲卷

一曲长承

昆山与昆曲

管凤良 主编

上海人民出版社

昆山市民族民间文化保护工程书系

昆山市民族民间文化保护工程书系
编委会

名誉主任 张国华
主 任 管爱国
副 主 任 沈卫群 杭 颖 金乃冰

顾 问 杨守松
主 编 管凤良
副 主 编 陈 益 王 清

执行主编 杨瑞庆
编 委 于 华 王 瑾 毛宇龙 曹海勇

目录

序 张国华

曲坛精英

一、曲家 陈 益/010

顾 坚/011 顾阿瑛/013 魏良辅/015

梁辰鱼/017 张大复/019

二、曲师 黄雪鉴 黄国杰/022

杨仰洲/023 许纪赓/026 吴秀松/029

夏湘如/033 徐振民/037 高慰伯/044

三、名演 韩永康 黄国杰等/052

邵传镛/052 龚传华/056 汪世瑜/058

吴世芳/060 顾世芬/061 柯 军/061

李鸿良/064 王建农/066 俞玖林/069

顾卫英/071 周雪峰/074

四、曲友 黄国杰 黄雪鉴等/076

陈圆圆/076 闵采臣/078 吴粹伦/079 殷震贤/081

沈彝如/084 张英阁/087 吴必忠/090

曲坛盛事

五、视察 郑涌泉/094

党和国家领导人视察昆曲博物馆/094

六、活动 郑涌泉等/101

玉山雅集/101 玉峰曲会/103 昆歌演唱 /104

七、堂名 黄国杰/107

鸿庆堂/107 咏霓堂/108 吟雅堂/109 永和堂/110

吟雅集/111 国乐保存粹/112

八、建筑 陈益 程振旅/114

昆曲博物馆/114 周庄古戏台/118

顾坚纪念馆/121 千灯古戏台/123

九、曲社 范汉俊 陈兆弘 黄国杰等/125

东山社/125 玉峰曲社/126 玉山曲社/128

政协联谊会昆曲组/130 里厍社区昆曲组/132 一中心小昆班/134

春蕾戏曲艺术团/138 千灯小学小昆班/142 正仪小学小昆班/145

十、组织 朱学瀚 郑涌泉/147

昆曲研究会/147 昆山昆剧艺术团/148

十一、荣誉 郑涌泉 黄国杰等/150

昆山派/150 中国民间艺术之乡（昆曲）/151 贝晋眉昆剧传习奖/152

小昆班获奖/153 玉峰曲社曲友获奖/155

中国小梅花奖得主/155 江苏省小梅花奖得主/159

十二、节会 郑涌泉等/161

仙霓社昆山盛会(两则)/161 翠微阁堂名坐唱/163

昆剧传习所成立七十周年纪念会/165

首届中国(苏州)昆剧艺术节/166 全国昆剧优秀中青年演员评比展演/168

第二届中国昆剧艺术节/168

第三届中国昆剧艺术节/169 昆曲论坛 /171

十三、交流 郑涌泉 黄国杰/175

一中心小昆班赴日访问/175 一中心小昆班访韩演出 /176

曲坛明珠

十四、名著 陈兆弘/180

《南词引正》/180 《梅花草堂曲谈》/183

十五、名剧 陈兆弘/187

《浣纱记》/187 《玉玦记》/189

十六、专著 黄国杰 蒋静芳 郑涌泉/193

《戏曲演出史散论》/193 《昆曲探源》/199 《寻梦六百年》/201

十七、传谱 杨瑞庆等/206

关于两首曲牌音乐的说明 杨瑞庆/206 《北曲》/208 《细妥》/217

关于《浣纱记》唱腔的说明 杨瑞庆/224 《寄子》/225 《回营》/226

自重·自豪 (代编后记)编者/227

序

中共昆山市委书记

张国华

昆山是一个历史文化悠久的地方，地处阳澄湖畔的绰墩山遗址考古发现表明，6000余年前，我们的先民已在这块土地上繁衍生息，创造了灿烂的史前文明。昆山拥有丰富的物质文化遗产，目前共有国家级和省市级文保单位54处，并有一批控保建筑和文物点。同时，昆山又拥有丰富的非物质文化遗产，昆曲被联合国教科文组织列入首批“人类口头和非物质遗产代表作”，锦溪宣卷、周庄水乡婚俗等一批民族民间文艺和习俗被列入苏州市级以上非物质文化遗产代表名录。

民族民间文化保护工程是非物质文化遗产保护工作的重要组成部分。昆山是一个以外向型经济为主的新兴工商城市，在经济全球化、城市化进程不断加快和外来文化不断冲击的今天，传统农耕文化的生存空间逐渐狭小，以此为载体的民族民间文化样式逐渐消失，及时加以抢救和保护，迫在眉睫。

昆山市委、市政府高度重视，认真贯彻落实国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》精神，对民族民间文化保护工程高度重视，市财政专门设立专项保护资金，市文广局组织专门人员积极开展这项工作。在对全市的非物质文化遗产进行排查摸底的基础上，掌握了一批资源，如千灯茶盘舞、周庄白家浜划灯等。这些项目有的已列为苏州市的保护名录，有的已申报江苏省级保护名录。

这次编写的三本书《一曲长承——昆山与昆曲》、《一腔情缘——昆山人论昆曲》、《一代笛师——高慰伯的昆曲生涯》，以世界非物质遗产为切入口，全面阐述了昆曲发源于昆山的历史必然性，汇集了昆山多年来昆曲研究的成果，对弘扬昆山优秀传统文化，进一步打响昆曲品牌具有十分重要的意义；同时，通过对艺术家高慰伯艺术生涯的记述，充分展示已有600年历史的昆曲艺术薪火相传，通过一代代传人，至今仍鲜活地存在于昆山的土地上，并且，通过我们的不懈努力，必将继续一代代传下去。

非物质文化遗产（民族民间文化）保护工作是一项长期的工作，是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求。在“两

个率先”的进程中，昆山已率先实现了江苏全面建设小康社会指标，接下来在率先基本实现现代化的进程中，我们一定要把保护物质和非物质的文化遗产放到与经济发展同等重要的位置。民族民间文化的保护是传承文明和建设中国特色社会主义文化的有效途径，只有把优秀的民族民间文化保护下来，才可以去整理、研究、开发和利用；现代化进程快速推进也可以为保护民族民间传统文化提供有效的手段。我们将以政府为主导，文化部门具体实施，各相关部门与社会力量相互配合，继续做好非物质文化遗产保护工作。

2006年8月

曲坛精英

一、 曲家

在继承了明代以前各种艺术形式的优秀传统，并且加以创造性的发展，巧妙地将文学、音乐、美术和声乐、形体表演等等综合在统一的戏曲式中，六百余年来，昆曲形成了独特的载歌载舞的表演艺术。古往今来，没有哪一种艺术样式能比它经历过更多的盛衰起伏，也没有哪一种戏曲能比它具有更顽强的生命力。

昆山腔，始于元代末年的昆山，为南曲的一个支派。在明代万历之前，它只是流行于吴中的清曲。明代中叶以后，“清柔委婉”的昆山腔发生变革。从梁辰鱼的《浣纱记》开始，昆曲又由清唱搬上舞台，成为戏剧。昆曲的兴盛和称霸剧坛的时间，从明代隆庆、万历之交开始，到清代嘉庆初年，长达二百三十年，呈现出“家家收拾起、户户不提防”的繁荣景象。剧作家的新作品不断出现，表演艺术日趋成熟，行当分工越来越细致。演出形式也由演出全本传奇，变为演出折子戏。折子戏以其生动的内容，细致的表演，多样的艺术风格，给昆曲演出带来生动活泼的局面。出现了一批生、旦、净、丑本行为主的应工戏，是观众百看不厌的精品。昆曲的繁盛时期，不仅拥有大批技艺高超的演员，戏曲理论研究也相当活跃。

这里介绍的，是几位堪称昆曲创始人的曲家。他们在漫长的昆曲发展史上，作出了不可替代的重要贡献。

(陈 益)

顾坚

昆曲的源头，可以追溯到宋元时期的南戏。当时南戏主要剧本是“传奇”，演唱传奇的声腔很多，其中最古老的是发源于浙江海盐的海盐腔，流传于江西、两广等地的

顾坚画像(赵宗概作)

弋阳腔，分布于浙江绍兴及江苏常州、镇江等地的余姚腔，和“流丽悠远，出乎三腔之上”的昆山腔。昆腔的开山鼻祖，是元代擅长于词赋的顾坚。

顾坚，元末明初戏曲家，昆曲鼻祖。自号“风月散人”，昆山千灯人，太学生，精于南辞，善作古赋。他在海盐腔的基础上，结合昆山一带的民间小调，发南曲之奥，创立了昆山腔。元将扩廓帖木儿听说他善歌，屡次招募，但他都不愿屈从。

关于顾坚的史料极少。魏良辅《南词引正》的记载是最清楚的：“……惟昆曲为正声，乃唐玄宗时黄番绰所传。元朝有顾坚者，虽离昆山三十里，居千墩，精于南词，善作古赋。扩廓帖木儿闻其善歌，屡招不屈。与杨铁笛、顾阿瑛、倪元镇为友，自号风月散人。其著有《陶真野集》十卷、《风月三人乐府》八卷，行于世。善发南曲之奥，故国初有昆山腔之称。”

顾坚世居昆山千灯，与当时的文人顾德辉（顾阿瑛）、杨维禎（杨铁笛）、倪元镇等来往十分密切，著有《陶真野集》十卷、《风月散人乐府》八卷，如今均已不存。

顾坚一生才华横溢，“善发南曲之奥”，且创作不息。他将戏曲艺术和吴侬软语的特点相结合，在元末明初创造了崭新的昆山腔，被认为是昆曲艺术创始的鼻祖。也有人说他虽因专致于艺术而绳床瓦灶，穷困潦倒，却每天载歌载舞。

（陈 益）

顾阿瑛

顾瑛(1310—1369)，名阿瑛，又名德辉、仲英，自号金粟道人。元末明初书画家、文学家、诗人。著作有《草堂名胜集》、《玉山璞稿》(又名《草堂雅集》)等。顾阿瑛家世豪富，轻财好客，任侠仗义。30岁时折节读书，修筑玉山佳处，邀请当时的名士如杨维桢、倪元林、柯九思和顾坚等，举行雅集，在中国艺术史上写下了辉煌篇章。历代文人把“玉山雅集”与晋代王羲之的“兰亭雅集”、宋代米芾的“西园雅集”相提并论。

顾阿瑛像(黄雪莹提供)

顾阿瑛的这座规模恢宏的园林住宅“玉山佳处”，一共有三十六处精心构筑的楼、亭、馆、轩，每一处都有名人题留，不难想见当时是怎样的豪华气派。荷池内栽养着从天竺引进的并蒂莲（千蕊莲）。这种从来也不结莲子的名卉竟绵延流传了六百多年，直到现在每到盛夏季节仍然翠盖红幢，临风摇曳。

从元至正八年（1348年），到至正二十年（1360年），在长达十二年的时间内，顾阿瑛在“玉山佳处”主持了被誉为“玉山雅集”的盛会。纪晓岚在《四库全书总目》为《玉山名胜集》撰提要时说：“其所居池馆之盛，甲于东南，一时胜流，多从之游宴。……元季知名之士，列其间者十之八九。考宴集唱和之盛，始于金谷、兰亭；园林题咏之多，肇于辋川、云溪；其宾客之佳、文词之富，则未有过于是集者。”顾阿瑛是早期昆山腔曲会的参与者，也是这个活动的组织者和东道主。他的“玉山草堂”是曲学家聚会的主要场所。在景色优美、诗意盎然的园林中，文人雅士纷沓而来，佳人美酒为之助兴，诗歌、书法、绘画、音乐，精彩纷呈，确实令人心畅神驰。

顾阿瑛、杨维禎等人在讨论元曲流变时，十分注意“往往泥文采者失音节、谐音节者亏文采，兼之者实难”。所以他们在玉山草堂的赏曲和度曲活动中，一直探讨如何做到“文采”与“音节”相和谐，两者兼而美之。举办玉山雅集时，顾阿瑛常常请所养的家班女乐一同坐唱。这些女乐中，较为有名的是小琼瑛、小琼花、丁香

秀、南枝秀等，这其实已经成为昆山腔改革的实验班子。他们在一起载歌载舞，并志趣相投地将黄幡绰传授的在民间流传的戏曲腔调加工整理，使之逐步完善，为昆山腔的形成奠定了基础。

(陈 益)

魏良辅

魏良辅（生卒年不详），字尚泉、上泉，原籍江西豫章（今南昌市），大约生活在明代嘉靖、隆庆年间。据史料记载，他长期“流寓于娄东鹿城之间”，以演唱民间曲调为业。魏良辅接触到北方和南方的多种曲调，对昆山腔曲调平直简单、缺少起伏变化这一状况日渐不满，于是与志同道合者合作，开始了对昆山腔的改革。

魏良辅画像
(赵宗概作)

