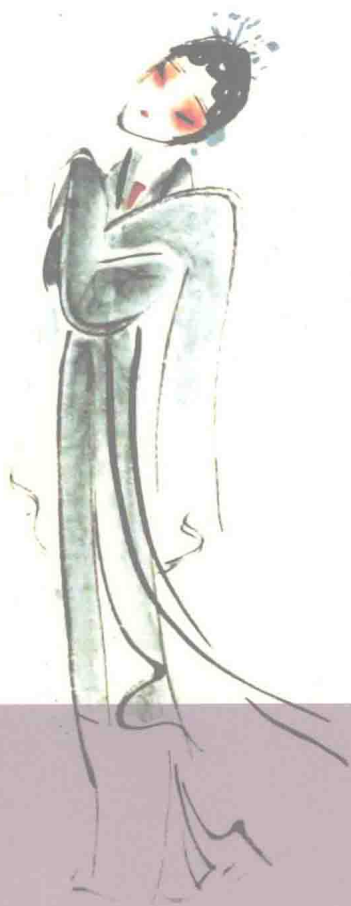

中国非物质文化遗产代表作丛书

主 编 王文章

昆曲

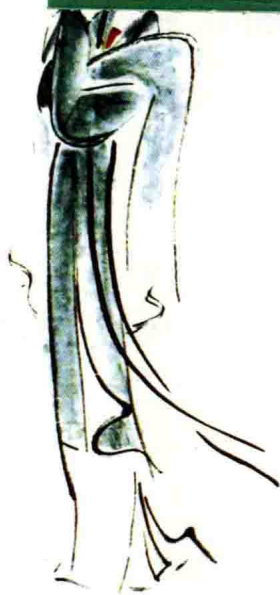

郑 雷 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

郑
雷
著

昆 曲

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

昆曲 / 郑雷著. — 北京: 文化艺术出版社,

2011.12

(中国非物质文化遗产代表作丛书 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5039-5276-0

I. ①昆… II. ①郑… III. ①昆曲—介绍

IV. ①J825.53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第251504号

(本书所用图片除已署名者外, 均由作者提供版权)

昆 曲

著 者 郑 雷

责任编辑 周进生

装帧设计 刘玲子

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2012年6月第1版

印 次 2012年6月第1次印刷

开 本 700毫米×1000毫米 1/16

印 张 29.25

字 数 390千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5276-0

定 价 62.00 元

“中国非物质文化遗产代表作丛书”编委会名单

主 编：王文章

副主编：马文辉 刘 茜 吕品田

委 员：（以姓氏笔画为序）

马盛德 乌丙安 田 青 刘文峰 刘魁立

沈 梅 屈盛瑞 周小璞 罗 微 资华筠

总 序

王文章

伴随着新世纪的开始，我国的非物质文化遗产保护工作已走过了十几个年头。短短的十几年时间，中国的非物质文化遗产保护取得了令世人瞩目的成就，总体上呈现出持续健康发展的良好局面。

首先是符合我国国情的非物质文化遗产保护体系初步建立，非物质文化遗产保护理念逐渐深入人心。在党中央、国务院的高度重视下，在各级党委政府的大力支持和社会的广泛参与下，在各级文化部门的共同努力下，我国的非物质文化遗产保护体制、机制从无到有，逐步建立起来，并已发展为比较健全的四级名录保护体系和传承人保护制度。在进行全国非物质文化遗产资源普查的基础上，国务院已公布了第三批共1219项国家级非物质文化遗产名录，文化部公布了第三批1488项国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。各省、市、自治区也公布了省级保护名录项目8566项，代表性传承人9564名。我国的非物质文化遗产保护，已从十多年前的单个的项目性保护，走上了整体性保护、科学保护和依法保护阶段。非物质文化遗产的重要价值和保护的意義越来越被人们所普遍认知和理解，人们越来越珍视优秀传统文化，全社会对非物质文化遗产保护工作的关注程度、参与热情越来越高，全社会已经逐步形成保护非物质文化遗产的文化自觉。

二是《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布实施，为非物质文化遗产保护提供了坚实的法律保障。围绕着贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》，非物质文化遗产保护的法制建设、规章制度建设得到了进一步加强。现在，全国已有十多个省、市、自治区出台了地方非物质文化遗产保护条例。

三是非物质文化遗产保护方式方法和方针、原则逐步完善和确立。在总结保护工作实践经验的基础上，我们逐渐认识到非物质文化遗产所具有的恒定性和活态流变性的基本衍变规律。并在此基础上，认识到对于非物质文化遗产的科学保护，既不是使它凝固不变，也不是人为地使之突变，而是要让它按照自身的规律去自然衍变。非物质文化遗产保护要遵循其本体规律。近些年来，我们提出的抢救性保护、整体性保护、生产性保护等多种针对不同类型项目实施的保护原则与方法，在保护实践中取得明显成效。同时，在准确认识、总结和把握非物质文化遗产本质特征的基础上，确立了保护工作的十六字方针：“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展。”确立了保护工作的原则：“政府主导、社会参与，明确职责、形成合力；长远规划、分步实施，点面结合、讲求实效。”保护方针和原则的确立，对非物质文化遗产保护工作的健康发展起到了重要的指导作用。

四是资金投入进一步加大，机构队伍基本建立。截至2011年，不包括地方财政资金投入，仅中央财政已累计投入非物质文化遗产保护经费14.3876亿元；2012年，中央财政转移地方非物质文化遗产保护经费增长至6.2298亿元。全国31个省、市、自治区均成立了省级非物质文化遗产保护中心，16个省、市、自治区文化厅（局）成立了非物质文化遗产处（室）。非物质文化遗产保护工作机构和队伍基本建立。

五是非物质文化遗产宣传展示活动丰富多彩。近十年来，北京和全国各地陆续举办了一系列非物质文化遗产项目展演及保护成果展，对于社会公众认知非物质文化遗产及其保护的意义起到了重要的促进作用。近两三年来，主要的展演活动如2009年文化部在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产传统技艺大展”，2010年在北京展览馆举办的“巧夺天工——中国非物质文化遗产百名工艺美术大师技艺大展”，2011年在中华世纪坛举办的“中国非物质文化遗产传承人师徒同台展演”，2012年年初文化部等部门在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产生产性保护成果大展”等都引起轰动，增强了公众对非物质文化遗产保护的关注和参与意识。

六是国际合作和交流不断加强。2004年，经全国人大常委会批准，

我国第一批加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。我国在四川成都成功举办了三届国际非物质文化遗产节。截至2011年11月底,我国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录项目总数达36项,成为世界上入选项目最多的国家。2012年初,联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产保护国际培训中心在中国(北京)正式成立,这表明了国际社会对我国非物质文化遗产保护工作的充分肯定。

在充分肯定我国非物质文化遗产保护工作成绩的同时,也必须看到,非物质文化遗产保护工作仍然存在不少困难和问题:一些非物质文化遗产项目后继乏人、生存濒危的境况还没有得到根本解决,仍存在传承人年老体弱,人走歌息、人亡艺绝的现象;在保护工作中,重开发、轻保护、轻传承的问题仍不同程度地存在,过度开发、盲目开发非物质文化遗产资源的现象仍有发生;一些地方对保护工作认识不到位,保护工作不落实的情况依然存在。因此,我们应该头脑清醒,思想明确,进一步增强非物质文化遗产保护工作的紧迫感和责任感,认真研究解决保护工作中存在的突出问题,真抓实干,从而推动非物质文化遗产保护工作持续、扎实、深入的开展。

最近,文化部主要从国家级非物质文化遗产代表性项目保护规划的实施及保护措施落实情况,国家级代表性传承人传承情况,以及保护专项资金使用情况三个方面,对非物质文化遗产保护工作中存在的问题进行督促检查,以便找准问题,有针对性地采取有效措施加以调整。我相信,只要我们坚持求真务实的态度,把各项保护措施落到实处,我国的非物质文化遗产保护工作就会越做越好。

在概要回顾总结近年来我国非物质文化遗产保护工作的基本情况和经验的同时,我们也在思考一个问题,那就是我们保护工作的基础,或者说我们科学把握非物质文化遗产保护工作的规律,不断取得保护工作成绩的基础是什么,我想,首要的就是对非物质文化遗产项目的科学认知。今天,我们在非物质文化遗产得到全面整体性保护的情况下,更需要继续对具有代表性的项目进行认真、科学的梳理和分析,进一步探究它的文化渊源,揭示它的价值,总结它的存在形态和演变历程,以及研究如何在把握本质规律的基础上对其进行科学保护。

这样的调查、分析和梳理，可以充分展示非物质文化遗产的独特魅力，让更多的人了解、认识非物质文化遗产的精粹性及其杰出的文化、艺术、历史和科学价值，由此引导人们正确认识非物质文化遗产及其保护工作，逐步形成非物质文化遗产保护的文化自觉，关注、重视或主动参与到非物质文化遗产保护工作中来。正是基于此，我们组织专家学者或从事非物质文化遗产保护的实践者编撰出版了这套“中国非物质文化遗产代表作丛书”。2005年，浙江人民出版社也曾邀我主持编撰一套“非物质文化遗产丛书”，迄今已出版二十多本。这次经作者重新修订后纳入现在这套丛书，由文化艺术出版社出版，其项（书）目的选择，则是根据国务院公布的国家级非物质文化遗产代表作名录确定，每个项目独立成书，分批出版。第一辑收录中国非物质文化遗产代表作20项，内容涉及传统音乐、传统戏曲、传统工艺、传统技艺等多个领域。它们形式各异，但都以其厚重的历史、鲜明的特征在中华文明的深厚积淀中留下了鲜明的烙印，并长久地影响着中华民族文化基因、精神特质乃至生活方式；如同一朵朵奇葩，千姿百态、绚丽斑斓，与其他文化遗产共同构成中华文化的悠久博大、辉煌壮丽。

这套丛书的作者来自全国各地，都是该项目研究的专家学者或项目的传承人，其中不少作者是项目相关领域的权威学者。他们根据自己多年的实地调查和深入研究，本着严谨的态度和专业精神，详尽梳理每一个项目的历史渊源和沿革流变、分布区域和存续状况，细致描述它们的呈现形态，包括风格流派、技艺特征及其代表性传承人和代表性作品，并对其历史、文化、艺术、科学等价值进行深入的阐发。这套丛书力图以学术的权威性、叙述的准确性和可读性成为广大读者全面了解中国非物质文化遗产的优秀读物，它的出版不仅有助于中国读者认识和了解祖国优秀的文化遗产，也为世界人民认识和了解中国文化打开一扇窗口。

是为序。

2012年5月6日

目 录

引 言 那一场风花雪月的事·····	1
--------------------	---

第一章 风之卷：中国昆曲的历史行程·····	5
------------------------	---

第一节 柳絮池塘淡淡风：昆曲的起源与形成·····	7
第二节 东方风来满眼春：明清昆曲的发展兴盛·····	23
第三节 昨夜西风凋碧树：清代后期昆曲的衰落与分化·····	38
第四节 长风破浪会有时：由没落到重振的近现代昆曲·····	57

第二章 花之卷：中国昆曲的文学世界·····	77
------------------------	----

第一节 不知近水花先发：明代昆曲的前期创作·····	79
第二节 千树万树梨花开：明代昆曲全盛时期的创作·····	105
第三节 歌尽桃花扇底风：《长生殿》《桃花扇》与清代昆曲创作·····	134
第四节 春在溪头荠菜花：近现代昆曲创作·····	172

第三章 雪之卷：中国昆曲的艺术风神·····	191
------------------------	-----

第一节 闻道仙郎歌白雪：昆曲音乐与演唱·····	193
第二节 飘然回雪舞风轻：昆曲演员与舞台演出体制·····	216
第三节 乱雪繁花千万重：昆曲舞台美术·····	273
第四节 高韵最宜题雪赞：昆曲艺术理论·····	301

第四章 月之卷：中国昆曲的文化意蕴 ·····	329
第一节 春花秋月何时了：昆曲与精英文化·····	331
第二节 月圆花好一般春：昆曲与民间文化·····	363
第三节 清歌一曲月如霜：昆曲与戏曲文化·····	399
第四节 何处春江无月明：昆曲与世界文化·····	418
 参考资料 ·····	444
 后 记 ·····	454

引 言 那一场风花雪月的事

著名学者陈寅恪以为“二千年来华夏民族所受儒家学说之影响，最深最钜者，实在制度法律公私生活之方面”^①，具体地说，农耕经济为主的年代，思想文化首先是经由社会规范、生活仪节以至歌台书场中的戏曲、话本而不是圣贤典籍传播给普通民众的。戏曲形成后的数百年间，观剧一直是大多数中国人日常生活中不可或缺的重要内容。而在所有戏曲样式中，论到影响之广、规模之大、品位之高、寿命之长，则首推昆曲。自发展成熟以来，在明清两代很长的一个历史时期内，昆曲基本上已成为一种全民的戏剧。由宫廷到乡野，从海濱到山陬，无处没有昆曲的管弦呕哑，也无人不曾领略过昆山腔“流丽悠远”^②的美妙歌音。一时之间，南方的观众“通国若狂”^③，北方的优伶“尽效南声”^④，就连“尽边声”的西部地区亦出现了“扮作吴儿歌水调”的昆曲演出。^⑤

在昆曲发展中起着关键作用的是文人士大夫阶层，他们不单从事创作，“竞以传奇鸣”^⑥，而且积极投入排演，以自己的文化品格深刻影响了昆曲的审美基调和艺术走向，构筑起一个风花雪月的灵奇世界。这个世界变幻多姿，众美皆备，有《牡丹亭》将“袅晴丝吹来闲庭院”^⑦的和煦春风，也有《宝剑记》“云迷雾罩”间“疏喇喇”^⑧吹下落叶的惨淡悲风；有《浣纱记》“攒锦绣，平铺十里红妆”^⑨

空谷幽兰是高雅昆曲的绝好象征 汤文选作

的芬芳莲花，也有《桃花扇》“红雨儿飞落，一点点溅上冰绡”^⑩的泪血桃花；有《风云会》“似纷纷蝶翅飞，看漫漫柳絮狂”的冬夜瑞雪^⑪，也有《金锁记》“撒将珠玉遍虚空”^⑫的六月飞雪；有《长生殿》天上人间重会处“助秋光玉轮正圆”^⑬的朗然璧月，也有《天下乐》锺馗行路时映照“破伞孤灯”、“蹇驴儿跼蹐”^⑭的如水寒月。天地四时，风云万态，青史千秋，人生百味，莫不栩栩然毕现于三寸毫管之下、八尺氍毹之间。就这样，发源于江南地域的昆曲以空谷幽兰般清雅的姿态切入中国文化史，凭藉丰沛的思想、曲折的情节、美丽的排场、精妙的歌舞铸造出一个传奇的时代，进而影响了整个中华民族的世界观、人生观、价值观、历史观、审美观，为后来的京剧和各种地方戏曲乃至其他新兴民族艺术留下了足资借鉴的宝贵资源和无尽启示，以至于有研究者宣称昆曲乃是“中国传统戏剧学的最高范型”^⑮。

那么，昆曲究竟在哪些地方体现出中国传统文化的精髓？它的历史状况、文学样式、艺术风貌、文化内涵是怎样的？作为历史文化遗产，它在当代的生存现状又如何？所有这一切都值得每一个热爱民族文化的人去加以关注。探本寻源，一切还需从古老的宋元南戏说起……

〔注释〕

① 陈寅恪：《冯友兰中国哲学史下册审查报告》。见《金明馆丛稿二编》，北京，生活·读书·新知三联书店2001年第1版，第283页。

②（明）徐渭：《南词叙录》。见中国戏曲研究院编：《中国古典戏曲论著集成》（三），北京，中国戏剧出版社1959年第1版，第242页。

③（清）陆文衡：《葑庵随笔》卷四“我苏民力竭矣”条，清光绪吴江陆同寿刻本。

④（明）王骥德：《曲律》卷一论曲源第一。见中国戏曲研究

院编:《中国古典戏曲论著集成》(四),北京,中国戏剧出版社1959年第1版,第56页。

⑤(清)孔尚任:《孔尚任诗文集》卷四《长留集·平阳竹枝词五十首》之四十三,北京,中华书局1962年第1版,第401页。

⑥(明)沈宠绥:《度曲须知》上卷“曲运隆衰”条。见中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》(五),北京,中国戏剧出版社1959年第1版,第198页。

⑦(明)汤显祖:《牡丹亭》第十出《惊梦》,《古本戏曲丛刊》初集据明朱墨刊本影印。

⑧(明)李开先:《林冲宝剑记》第三十七出,《古本戏曲丛刊》初集据明刊本影印。

⑨(明)梁辰鱼:《浣纱记》第三十出《采莲》,《古本戏曲丛刊》初集据明刊本影印。

⑩(清)孔尚任:《桃花扇》第二十三出《寄扇》,《古本戏曲丛刊》五集据清康熙刊本影印。

⑪(清)钱德苍编:《缀白裘》十集卷三《风云会·访普》,清乾隆四十六年四教堂刊本。

⑫(明)叶宪祖:《金锁记》第二十一出《神敕》,《古本戏曲丛刊》三集据上海市文物保管委员会藏旧钞本影印。

⑬(清)洪昇:《长生殿》第五十折《重圆》,《古本戏曲丛刊》五集据清康熙稗畦草堂刊本影印。

⑭(清)张大复:《天下乐·鍾馗嫁妹曲谱》,清升平署钞本。

⑮余秋雨:《昆曲:中国传统戏剧学的最高范型》。见《中国文化》1994年8月总第10期,第168页。

第一章

风之卷：中国昆曲的历史行程

难寻吴宫旧舞茵，问开元遗事，白头人尽。云亭词客，阁笔几度酸辛。声传皓齿曲未终，泪滴红盘蜡已寸。袍笏样，墨粉痕，一番妆点一番新。文章假，功业浑，逢场只合酒沾唇。

——《桃花扇·孤吟》

第一节 柳絮池塘淡淡风：昆曲的起源与形成

与人类历史上其他艺术样式相仿，昆曲也同样经历了一个由起源、形成到定型、成熟的发展过程。在这个蜿蜒曲折的过程之中，传统民间艺术的滋养自始至终都是昆曲前进的基本动力。经由诸多民间艺术家的努力，昆曲获得了较为完整的戏剧形态，从而在各种南曲声腔中脱颖而出，进入高雅的文化殿堂。

一、因缘溯本：昆曲的渊源

昆曲，又称昆剧或昆腔，是出现于明代的一种新兴戏剧样式，从16世纪晚期开始，它逐渐取代了以金元杂剧为代表的北曲杂剧在剧坛的中心地位，同时也超过了其他南戏声腔，成为明代最重要的戏剧形式。然而北曲杂剧让位于昆曲，中间还有一个复杂的过程。要弄清这个过程，还得从南戏的诞生说起。

南戏是以南曲演唱的一种地方声腔剧种，所谓南，是与宋金时期兴盛于北方的北曲杂剧相对而言的。根据现在所能见到的资料，南戏大约在南宋光宗朝兴起于浙江永嘉；也有人以为南戏早在北宋徽宗宣和年间就已出现，到南宋方开始盛行。无论怎么说，南戏是在南宋才形成一定规模、发生一定影响的，这一点谁也无法否认。