

中国昆曲论坛

2006

高福民
周秦 主编

古吴轩出版社

《中国昆曲论坛》获国家文化部“昆曲艺术保护抢救扶持工程专项资金”
中共苏州市委宣传部、苏州市财政局“市级宣传文化发展专项资金”资助

高福民 周 秦◎主编

中国昆曲论坛

省谈

2006

古 吴 轩 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国昆曲论坛. 2006/ 高福民, 周秦主编. —苏州: 古
吴轩出版社, 2007.6

ISBN 978-7-80733-154-4

I. 中… II. ①高…②周… III. 昆曲—研究—文集
IV. J825.53-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 092963 号

扉页题签: 崔 护

责任编辑: 洪 芳 孙 铮

特约编辑: 刘志宏

装帧设计: 周 晨

责任校对: 潘家荣 俞 正

责任印刷: 蒋家宏

书 名: 中国昆曲论坛 2006

主 编: 高福民 周 秦

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街 458 号 邮编: 215006

Http://www.szbbs.net/gwx E-mail: gwxcs@126.com

电话: 0512-65232286 传真: 0512-65220750

印 刷: 苏州恒久印务有限公司

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 22.75 插 页: 6

字 数: 700 千字

版 次: 2007 年 7 月第 1 版

印 次: 2007 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-154-4

定 价: 58.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社联系。

中国昆曲论坛 2006

苏州市 中国昆曲研究中心 主办
苏州大学

编 委 会

顾 问	贝聿铭	刘厚生	周文轩	周巍峙
	顾笃璜	钱 璎	郭汉城	蒋星煜

委 员	丁修询	王永敬	王永健	王安祈
	古兆申	叶长海	白先勇	成从武
	朱万曙	朱栋霖	朱恒夫	刘 楨
	江巨荣	李 晓	吴新雷	周 秦
	周传家	郑培凯	赵山林	俞为民
	洪惟助	顾聆森	徐斯年	高福民
	曾永义	谢柏梁	廖 奔	穆凡中

主 编 高福民 周 秦

编 务 夏莉莉

编辑助理	王文华	王雷波	王馨蔓	友燕玲
	朱夏君	李 昂	张 慧	黄 莹

一、学术研讨

第三届中国昆剧艺术节暨第三届中国昆曲国际学术研讨会开幕式(姜立中摄)

第三届中国昆曲国际学术研讨会全景(刘志宏摄)

第三届中国昆曲国际学术研讨会主席台(姜立中摄)

一、学术研讨

川昆抢救继承展演暨中国地方戏与昆曲论坛(黄晓葵摄)

中国抚州汤显祖学术研讨会(汪榕培提供)

上海长生殿与昆曲学术研讨会
(上海戏剧学院科研处提供)

二、第三届中国昆剧艺术节

苏州昆剧院《浣纱记》(姜立中摄)

浙江省昆剧团《公孙子都》(姜立中摄)

江苏省昆剧院《小孙屠》(姜立中摄)

上海昆剧团《邯郸梦》(姜立中摄)

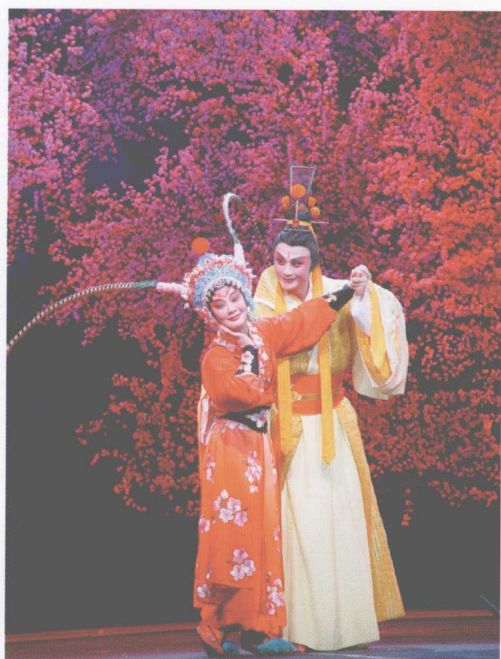
二、第三届中国昆剧艺术节

永嘉昆剧团《折桂记》(姜立中摄)

湖南省昆剧团《湘水郎中》(姜立中摄)

上海昆剧团《一片桃花红》(姜立中摄)

北方昆曲剧院《百花公主》(姜立中摄)

三、南北戏场

上海昆剧团《长生殿》(上海昆剧团提供)

四川省川剧院《虎囊弹》(余小武摄)

台湾戏曲学院《孟姜女》(台湾戏曲学院提供)

台湾兰庭昆剧团《寻找游园惊梦》(王丽君摄)

苏州兰芽苏昆剧团《牡丹亭》(冷桂军提供)

苏州歌舞团舞蹈诗《昆韵》(姜立中摄)

四、全国昆曲优秀青年演员展演

俞玖林《拾画叫画》
(许培鸿摄)

沈丰英《寻梦》
(许培鸿摄)

魏春荣《琴挑》
(陈春苗摄)

刘巍《夜奔》
(陈春苗摄)

吴双《花判》(陈春苗摄)

谷好好《扈家庄》
(陈春苗摄)

杨昆《题曲》
(陈春苗摄)

张军《男监》(陈春苗摄)

周雪峰《迎像哭像》(陈春苗摄)

项卫东《夜奔》
(陈春苗摄)

五、曲社曲会

北京昆曲研习社 50 周年社庆 (欧阳启名提供)

2006 虎丘曲会 (刘建春摄)

罗锦堂先生唱曲 (刘志宏摄)

新编昆剧《孟姜女》教学现场 (王志萍摄)

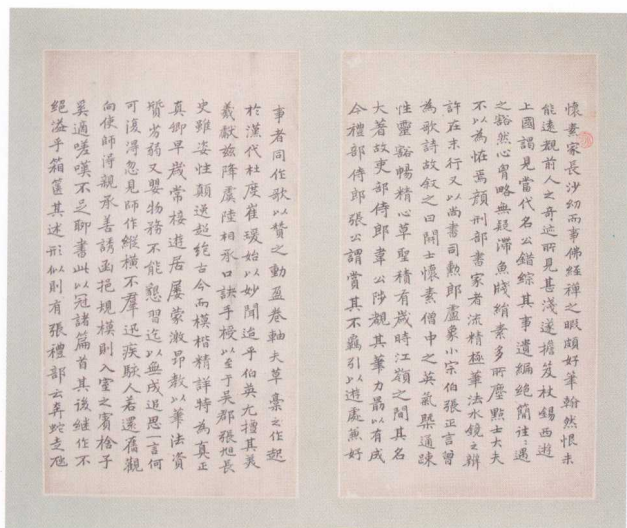

苏州昆研社成立 25 周年纪念曲会 (冷桂军提供)

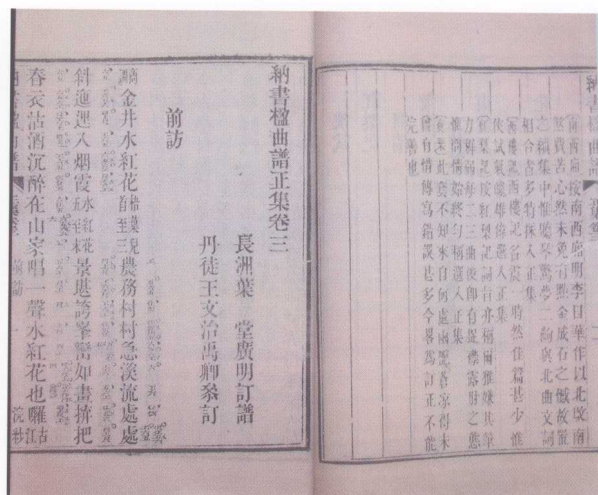

山塘吴门古琴会所曲集 (刘志宏摄)

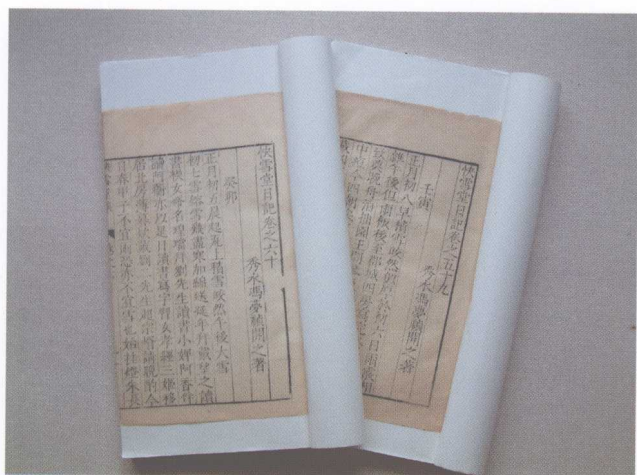
六、昆曲文物

俞粟庐手书《怀素自叙释文》
(中国昆曲博物馆提供)

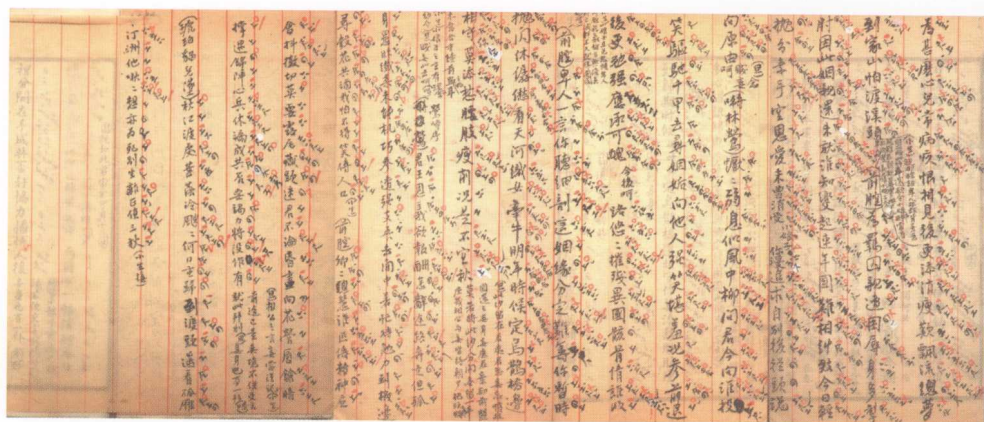
清乾隆刻本《纳书楹曲谱》
(中国昆曲博物馆提供)

明刻本《快雪堂日记》(中国昆曲博物馆提供)

仙霓社戏单(中国昆曲博物馆提供)

王季烈手稿片段(徐文武提供)

新乐府戏单(中国昆曲博物馆提供)

让优秀民族文化满怀信心走向世界(代前言)

——写在青春版《牡丹亭》访美载誉归来之后

高福民*

2006年的金秋,苏州文化建设领域传出两大喜讯:由世界著名建筑大师贝聿铭先生担纲设计的苏州博物馆新馆落成开馆,温家宝总理写信致贺;由著名华人作家白先勇先生发起,苏州昆剧院青年演员担纲主演,两岸三地合力打造的昆曲经典名剧青春版《牡丹亭》,成功访演美国,引起强烈反响。这是“文化苏州”在国际化与本土化文明对话、和谐互动中的生动实践。

从9月10日到10月10日,苏州昆剧院青春版《牡丹亭》剧组先后辗转美国加州大学四所分校,连续在四地演出大戏12场,进入社区、大学课堂、研究机构开展交流示范、推广演出12次,在美国掀起“中国昆曲热潮”。剧组所到之处,演出票提前一周就被销售一空,美国主流社会人士以及不同年龄、阶层、族裔、职业的观众争相观摩,场场爆满,赞誉不绝。海外华人华侨和一些平时少有往来的“蓝、绿”同胞,也纷纷坐到一起,为之欢呼,为之流泪。世界各大华文媒体和美国重要主流英文媒体,纷纷对演出给予大量报道。美国《旧金山纪事报》赞誉这次演出是继梅兰芳访美演出以来中国戏曲成功登陆美国的又一盛举。

中华人民共和国驻旧金山总领事馆彭克玉总领事说:“青春版《牡丹亭》赴美演出开创了中国戏曲进入美国主流社会以及社会力量和市场运作结合的一个成功范例。”

中华人民共和国驻洛杉矶总领事钟建华向剧组颁发祝贺状,并给予“你们这次文化交流是一次成功的中美民间文化交流,是中华民族凝聚力的体现,你们在写历史”的高度评价。

洛杉矶大市市长特别助理代表市长颁发给白先勇先生和江苏省苏州昆剧院“特别嘉奖证书”。

美国国会议员路易思·凯普斯代表美国国会向白先勇先生和青春版《牡丹亭》剧组颁发了美国国会的特别认定证书,赞扬白先勇先生和江苏省苏州昆剧院《牡丹亭》剧组为中美文化交流做出了杰出贡献。

美国圣塔芭芭拉市市长 Marty Blum 在市政大厅隆重举行命名仪式,宣布10月3日至10月8日为“《牡丹亭》周”,并在城市主要街道上悬挂《牡丹亭》彩旗。

美国际交流协会颁发“中国苏州昆剧院青春版《牡丹亭》:这个月加州很中国——因为有了你们”的牌匾。

海外媒体评论:“昆曲这朵深谷幽兰,终于在全世界爱好文化艺术的人们中,找到了知音。”这是对青春版《牡丹亭》美国巡回演出成功的生动评价,是对中华民族优秀文化的赞誉,也是对所有保护弘扬民族文化从业者的辛勤付出和不断求索的赞誉。

* 苏州市文广局局长、文物局局长、中国昆曲研究中心主任

2004年至今,两岸三地联手打造的昆曲经典名剧青春版《牡丹亭》,先后成功展演台、港、澳等地以及第28届“世遗会”,进入北大、北师大、南开、南大、复旦、同济、浙大、香港城市大学、中文大学、香港大学、深圳大学、厦门大学、珠海大学等多所大学开展“全国著名高校行”活动,圆满完成九十九场演出,而且场场爆满,创造了奇迹。为完成此次美国巡回演出,文化部、江苏省、苏州市的各级领导极为重视、精心组织、专项支持、亲临动员,总制作人和艺术总监白先勇先生全力投入,社会各界积极参与。青春版《牡丹亭》成功发挥了名人白先勇、名剧《牡丹亭》、名城苏州的综合资源品牌效应,将昆剧艺术精髓与当代审美意识相结合,使传统文学艺术经典与现代演艺互动,成功实现了资源优势向品牌优势的转化,为我们民族遗产艺术保护和对外文化交流,写下了浓墨重彩的一笔。

二

青春版《牡丹亭》美国巡演的成功,意义深远。

首先,它是一次成功的昆曲艺术的国际推广与传播,为新世纪以来我国昆曲遗产保护事业所取得的丰硕成果,从一个点上向国际社会作出了生动的诠释。

昆曲是我国优秀的民族遗产艺术,是国之瑰宝。保护、继承和弘扬昆曲遗产,是我们文化工作者的责任和使命。而由白先勇先生担任总制作人和艺术总监,集合两岸三地力量合作打造的青春版《牡丹亭》,是上海市坚持昆曲遗产“原生地、原真性、原生态”保护实践中所形成的重要成果之一。通过这一剧目打造,不仅保护传承了优秀传统剧目,也培养了青年演员,培养了一大批国内外欣赏昆曲的观众,特别是年轻观众。

青春版《牡丹亭》在圣塔芭芭拉的演出结束后,研究东亚文化的麦可·贝瑞教授表示,“你们的表演中国人喜欢,外国人也同样喜欢,而且能看懂。这说明昆曲艺术是普及的,可以超越国界和文化的隔阂,是世界级的瑰宝”。美西华人协会副会长王竹青说,青春版《牡丹亭》自2004年台北首演,两年间巡回港澳两岸,场场爆满,未演先轰动,不但引起中国大学生的文化反思,更震撼了华人艺术界,首度赴美于加大四剧场演出,除了让西方观众能亲身体验中国传统艺术的华丽,更藉此时机传播了这千锤百炼的古典艺术,传播中国传统文化。纽约百老汇音乐剧《西贡小姐》编导看了演出后对剧组表示:演出太美了,这是艺术审美的最高境界。中国人在数百年前即已创造了如此美的作品,令人惊叹!许多美国观众赞叹演出是“人美、词美、唱腔美、音乐美、舞台美、服装美”。纯正的昆曲表演和中国传统的诗、书、画和刺绣艺术完美地统一在抽象写意的舞台上,优美动人的音乐和现代意境的灯光结合在一起,凸显了昆曲表演的极至美感。

访演期间,除总制作人和艺术总监白先勇先生做的各种昆曲宣传讲座外,剧组还深入到大学、社区等进行昆曲示范演出共12次。为配合青春版《牡丹亭》演出,柏克莱大学中国研究中心连续三天举办了题为“《牡丹亭》及其社会氛围:从明朝至今昆曲的时代内涵与文化展示”研讨会。柏克莱大学东方语言系和音乐系还共同开设了有4个学分的昆曲选修课程,吸引了海外华人以及白人、黑人等不同族裔的70多个学生选修昆曲课,这在世界各国综合性大学课程设置中堪称史无前例,在美国高校掀起了学习昆曲、了解昆曲的风潮。

青春版《牡丹亭》的访演,是一次成功的优秀民族艺术展示之旅、播种之旅,为昆曲艺术赢得了世界范围的关注。就在这次访演之后,美国东岸林肯艺术中心、耶鲁大学将于明年邀请《牡丹亭》再次访美,日本、加拿大等国也已经形成了邀请《牡丹亭》演出的意向。

其次,这是一次中国文化积极“走出去”并打入西方主流社会的成功实践,增强了所有中国人的民族自信心和自豪感。

青春版《牡丹亭》用优秀的民族艺术征服了美国观众。在柏克莱加大和尔湾加大,观看青春版《牡丹

亭》的有五分之二是美国观众。在圣塔芭芭拉加大演出时,美国观众比率更高达 50% 以上,很多是圣塔芭芭拉歌剧院、圣塔芭芭拉西部音乐学院、圣塔芭芭拉加大戏剧学院、音乐学院的师生和艺术界人士。由于有中英文字幕消除了语言障碍,美国观众自始至终被感人的故事情节、演员的精湛演技深深打动,笑声、掌声、喝彩声此起彼伏,台上台下互动良好,气氛热烈。每场演毕,全场观众集体起立并报以经久不息的掌声。

来自新华社、《人民日报》、凤凰卫视、《世界时报》、旧金山无线 26 号电视台等中外三十多家新闻媒体,都对青春版《牡丹亭》的演出盛况做了详尽报道。《纽约时报》、《芝加哥先驱报》、哥伦比亚广播公司等重要主流英文媒体也都一一跟进,进行跟踪采访和报道。旧金山湾区最大英文报纸《旧金山纪事报》也在艺术版头条以整版篇幅刊登剧照和评论,对青春版《牡丹亭》的演出赞不绝口,认为演出美不胜收、无懈可击,不但使人想起莎士比亚等西方名剧,而且像历史上西方伟大的名剧一样,使观众对于作品审美和理解有了新的经历和体验。

青春版《牡丹亭》的访演,是由两岸人士共同促成。围绕这次访演,不仅两岸的同胞共同为弘扬昆曲艺术而努力工作,意义非凡,也极大激发了海外华人华侨对祖国民族文化的热爱,增进了海外华人华侨的凝聚力。整个演出过程中,剧组无时无刻不得到当地华人华侨的关心和支持。每到一处都有华人学生来帮忙,昆曲义工的队伍在不断扩大。因为青春版《牡丹亭》,许多华人华侨甚至蓝、绿阵营的台胞,都纷纷走到了一起,许多海外侨胞专门开六小时的车赶来观看演出,还有的专门乘飞机从纽约、底特律赶来,民族大融合的情感不自觉地得到体现和升华。许多侨胞在观看中几次流泪,因为演出深深触动了他们内心深处的民族文化情结。所到之处的华人华侨说得最多的一句话是:“你们能把我们国家这么优秀的文化带到这里展示,我们身为中国人感到骄傲自豪!”

再次,这也是一次充分依靠社会及市场运作开展中外民间文化交流的成功探索。

青春版《牡丹亭》此次在美国四个城市的演出均采用市场化的运作,全程争取海外及社会资金支持近 1000 万元。演出最高单场票价 120 美元,最高套票 210 美元,创造了场场爆满的奇迹。在柏克莱的演出,不仅戏票早已在演出前销售一空,而且柏克莱市的饭店在《牡丹亭》演出的三天已全部预定满。拥有 2000 多座位的 ZELLEBCH 剧场早在剧目上演前一星期就将三场演出票全部售罄,并出现了一票难求的景象。尔湾的巴克雷剧场、洛杉矶的 Royce Hall 剧院等在美国主流社会具有重要影响的世界著名剧场,都是第一次接待大型的中国戏剧演出,Royce Hall 剧院甚至是第一次接待亚洲团体演出,青春版《牡丹亭》不仅实现了这些剧场引进大型中国戏剧演出零的突破,而且打破了这些剧场多年来世界各地演出从未超过七成的上座率,创造了满座的神话。巴克雷剧场中心主任 Karen Drews Hanlon 说,像青春版《牡丹亭》这样的卖座和效果,他还是第一次看到。加大尔湾校区戏剧系主任罗伯特·柯在接受采访时说,中国文化在美国主流社会应该说还是比较陌生的,十多年前他接待过不少中国戏剧团体,上座率都没有达到如此之好的效果。他赞扬青春版《牡丹亭》是他看到过的最好最精致的艺术。

三

努力保护好我国优秀民族遗产,并以开放的眼光,满怀信心地推动中华文化“走出去”,以中华文化对世界的新贡献,积极维护人类文明多样性,促进不同文明相互交流、取长补短、和谐共处,这既是文化工作者肩负的历史重任,也是我国进一步发展的重要战略抉择。

青春版《牡丹亭》访美演出所取得的重大荣誉,不仅属于苏州,更属于全国昆曲界。这次演出,中美两国政府给予了重视。特别是我国驻旧金山、洛杉矶等地总领事馆,不仅对剧组演出给予了积极鼓励和高度评价,还多次为剧组举办盛大的欢迎和庆功宴会、组织驻外媒体对演出开展广泛宣传,从各个方面为剧组提供

了切实关怀与帮助。文化部和省市府,对这次访演给予了高度关心。以白先勇先生为代表的海外华人、华侨以及两岸同胞、社会各界给予了大力支持。

继青春版《牡丹亭》成功访美之后,我市昆剧院另一台大戏《长生殿》,也将在台湾企业家陈启德先生的支持下,带着从台、港及两岸“历史文化名城行”演出中所取得的荣誉,跨越国界,开展欧洲之旅。

我们将以这次青春版《牡丹亭》访美演出成功为新的起点,进一步高度树立保护优秀民族遗产的自信心、责任感、使命感,用更为坚定的信念,继续发扬团结拼搏、艰苦奋斗的作风,进一步推进苏州昆曲遗产保护,创新管理体制、工作机制,提升整体资源优势,以加快形成充满生机与活力的、可持续发展的基地型保护品牌。同时,我们也将以更为坚定的开放理念,创造环境、拓展平台、聚集资源,进一步吸引各方面的参与和支持,继续大力实施昆曲遗产艺术“扎下去”、“走出去”两大战略,发挥名人、名剧、名城效应和采用现代运作,进一步推动昆曲遗产走向年轻人、走向国际舞台。

愿昆曲这一全人类的优秀文明成果,在全世界有识之士的共同关爱下,永葆生机和魅力!愿中华文化在世界多元文化的和谐交流与互动中,绽放出更为迷人的夺目光彩!

中国昆曲论坛 2006

目 录

让优秀民族文化满怀信心走向世界(代前言)

——写在青春版《牡丹亭》访美载誉归来之后 高福民

·昆曲史论·

昆曲与中国的雅文化 陈学凯(3)

论昆曲杂剧 徐子方(7)

昆腔传奇的宝库

——评《六十种曲》 王永健(11)

试论咏昆剧诗的价值 赵山林(17)

十八世纪中国昆曲之浮沉 翁敏华(29)

论民国年间的昆剧研究 朱恒夫(36)

昆曲与徽州 朱万曙(46)

台闽明清戏曲与昆曲 罗丽容(53)

永昆剧目的平民意识 沈 沉(61)

论《太霞新奏》与吴江派散曲家之关系 艾立中 鲍开恺(66)

·声腔研究·

徐大椿的曲唱理论 古兆申(75)

《牡丹亭》“声腔说”述论 蔡孟珍(86)

曲腔关系略议

——从高腔看昆腔之二 路应昆(94)

《集成曲谱》与《螭庐曲谈》 刘崇德 徐文武(100)

·传奇研究·

吴梅与《西厢记》 蒋星煜(107)

“才子佳人”如何包装边缘情欲?

——明清文人戏曲所见的同志情爱与变性欲想 林鹤宜(115)