

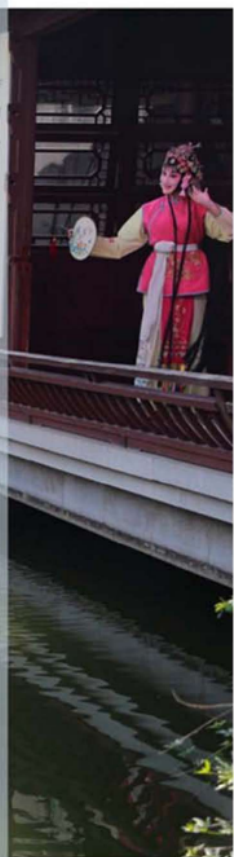

源远流长
盛世流芳

苏昆六十年

韩光浩
编著

苏州大学出版社
Soochow University Press

韩光浩
编著

苏昆六十年

源远流长
盛世流芳

图书在版编目(CIP)数据

源远流长 盛世流芳：苏昆六十年：全2册/ 韩光
浩编著. — 苏州：苏州大学出版社，2018.9
ISBN 978-7-5672-2345-5

I. ①源… II. ①韩… III. ①昆曲—研究 IV.
①J821.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第058706号

书 名：源远流长 盛世流芳：苏昆六十年（上册）

编 著 者：韩光浩

责任编辑：孙腊梅

装帧设计：吴 钰 沈吉意

出 版 人：盛惠良

出版发行：苏州大学出版社（Soochow University Press）

社 址：苏州市十梓街1号 邮编：215006

网 址：www.sudapress.com

E-mail: sunlamei125@163.com

印 刷：苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

邮购热线：0512-67480030 销售热线：0512-65225020

网店地址：<https://szdxcbs.tmall.com/>（天猫旗舰店）

开 本：700x1000 1/16 印张：29.75（共两册） 字数：445千

版 次：2018年9月第1版

印 次：2018年9月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5672-2345-5

定 价：180.00元（全2册）

凡购本社图书发现印装错误，请与本社联系调换。服务热线：0512-65225020

《苏昆六十年》编委会

主 任	金 洁			
副主任	缪学为	李 杰		
委 员	钱 璎	顾笃璜	徐春宏	蔡少华
	吕福海	王 芳	邹建梁	杨晓勇
	俞玖林	唐 荣		
主 编	李 杰			
副主编	蔡少华	韩光浩		

序一

一座城市和一个剧种

金洁 苏州市委常委 宣传部部长

从60年前水磨腔的奄奄一息到如今昆剧的复苏流行，从“继”字辈的一枝独秀到“继”“承”“弘”“扬”“振”五代演员的齐整阵容，从举步维艰的苏昆剧团到如今出人出戏的江苏省苏州昆剧院，苏昆已经走过了60个春秋。

经过一甲子的洗礼，苏昆风风雨雨，坎坎坷坷，眷眷挚爱，兴盛不衰，历练了艺术家们的人生追求，印证了昆剧艺术在观众心中不可替代的巨大魅力。站在这60年的节点上，对苏昆历史和来路的回望反观，展示昆剧的现代成就，不是为了满足对一种历史文化瑰宝的炫耀，也不仅仅是为了表示对一门高雅艺术的重视和支持，而是为了礼敬优秀传统文化，增强文化自信，传承好先人创造的精神财富，推动中华文化血脉延续。这是一种感到了肩负着社会重任的选择，又是一种回答着时代挑战的自觉。

从中华人民共和国成立伊始，苏州就把昆剧在当代的继承和发展视为社会进步的精神动力和智力支持。苏昆的历史发展，内蕴着苏州的人文精神；昆剧在当代的再度流行，饱含着苏州的时代经验。昆剧，是推动苏州可持续发展的文化动力和能量源泉之一。

苏昆60年，最需要体悟的是传承精神。苏昆在昆曲被列为人类口述与非物质文化遗产代表作后，把传承的重任放到了自己的肩上。一个甲子的时光，苏昆实践了剧目、演员、观众的全面系统传承。苏昆礼敬传统，传承有道，让昆曲的发展成为有

源之水，让苏州的文化自信底气十足。

苏昆60年，最具当代意义的是创新精神。青春版《牡丹亭》以一种既不消融主体，又不故步自封的自主姿态，完成了近300场演出，场场爆满，观众反响无比热烈，在海内外成就了“苏昆现象”。正是在一次又一次的创新发展中，苏昆壮大了自身，实现了发展。

苏昆60年，另一个极具现代价值的是团队精神。打造了17台品牌大戏，拥有了名师闪亮的专家团队，吸引了众多海内外名家前来合作。这是一种以事业为重的集体精神，是一种相互切磋的合力精神，是一种前赴后继的接力精神。

苏昆60年，正是用传承、创新、团队的精神，以时代的创新带动传统的发展，用传统的优势支撑时代的创新。让传统戏目产生“二次生命”，又在此基础上形成了新的模式。这种能力和路径，对大苏州形象和内涵的全球表达，无疑具有重要意义。

苏昆60年，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬了起来。苏昆60年，以当代人民所喜闻乐见的形式，让时代的经典重新焕发出青春的魅力。

祝愿苏昆在未来的岁月里走得更稳，走得更出彩，为苏州的文化建设带来更大的能量！

序二

苏昆之路

李杰 苏州市文化广电新闻出版局党委书记、局长

发源于苏州昆山一带的昆曲，是中国戏曲艺术的瑰宝。

它的源头可追溯到宋元时期的南曲。明代嘉靖年间，杰出的戏曲音乐家魏良辅以昆山腔为基础，兼收了当时南曲轻柔婉转、北曲激昂慷慨之长，加工整理，“度为新声”，赋予曲调以新的生命力。“里人度曲魏良辅，高士填词梁伯龙”，昆腔传奇《浣纱记》的问世，使昆曲正式搬上舞台而形成一个剧种。昆剧艺术由滥觞蔚然成条条江河，流向了四方，不仅造就了一大批优秀剧作家和优秀艺人，还推动滋养了姐妹剧种和艺术的发展。

然而，数百年来昆曲历经沧桑，正当她濒临灭绝之际，20世纪20年代初，苏州知名曲家张紫东、徐镜清等在有识之士穆藕初的资助下在苏州桃花坞五亩园开办了“苏州昆剧传习所”，特聘全福班老艺人沈月泉等担任教授，培养了50名“传”字辈演员，使奄奄一息的昆曲又绝处逢生。苏州昆剧传习所由此在昆曲史上留下了令人难忘的篇章，并成为中国昆剧当代的复兴基地。

中华人民共和国成立后，党和政府对昆曲艺术关怀备至，敬爱的周总理把昆曲喻为“江南兰花”。1956年10月，江苏省苏昆剧团在昆曲的故乡和早年昆剧传习所所在地——苏州诞生了。在党的“百花齐放，推陈出新”方针的指引下，几十年来，苏州作为昆曲艺术活动的基地，曾多次成功地举办了全国性和地区性的昆剧会演、研讨活动，以及昆剧传习所的纪念

活动，尤其是历届的中国昆剧节，更是推动了昆剧的传承发展。苏州作为昆曲艺术人才的培育基地，涌现出“继”“承”“弘”“扬”“振”五代昆曲艺术传人，一代代的艺术家薪火相传，使昆曲艺术真正走向充满希望的明天。

苏昆度过了她的60年，这既是一个光荣的里程碑，也使得我们意识到，作为中国昆曲艺术的发祥地——苏州，如何使昆曲艺术代代相传，重放异彩，我们必须做好回答。这就需要我们为振兴昆曲艺术提供宽松的生态空间，坚持“保护、继承、革新、发展”的八字方针，通过发掘、抢救、传承优秀传统，继续坚持以政府为主导的传承发展模式，多元化探索昆剧精品创作之路，形成昆剧艺术传承发展的合力，使昆剧的艺术特色及成就得以保存和实现。

习近平总书记曾经指出，纵览世界史，一个民族的崛起或复兴，常常以民族文化的复兴和民族精神的崛起为先导。一个民族的衰落或覆灭，则往往以民族文化的颓废和民族精神的萎靡为先兆。文化是精神的载体，精神是民族的灵魂。中华民族的伟大复兴，要在现代化的艰难进程中实现，现代化则要靠民族精神的坚实支撑和强力推动。现代化呼唤时代精神，民族复兴呼唤民族精神。时代精神要在全民族中张扬，民族精神就要从传统文化的深厚积淀中重铸。

苏昆，已经走过60年。而在它面前，古老的昆剧正焕发勃勃生机，未来的道路将更为精彩，也更为宽广。

寄语苏昆

郭汉城

中国戏剧家协会原副主席、中国著名戏曲理论研究家

苏州这个城市，我觉得它是一个梦想的城市，苏州是东方水城，更是艺术之城、昆剧之城。苏州的努力，对昆曲的发展起了很大的作用，不管是剧目、人才，还是设施投入，都推动很大。昆曲有这样的传承和弘扬，与苏州的努力分不开。我对苏昆的发展精神非常赞许，我希望你们好好继承，按规律发展，随时代发展，在中华民族文化复兴的时代做出更大的贡献。

郭汉城

刘厚生

中国著名戏剧理论家

这些年来，我是看着苏昆成长的，心里由衷地高兴。苏昆培养了五代昆剧演员，出人出戏，对中国昆剧振兴起了很大作用。特别是近年来，苏昆的几出大戏都在全国乃至全世界产生了很大影响，有了很好的艺术积累、人才积累。我希望苏昆能更进一步地提高自身，苏州昆剧院应当在昆剧振兴的时代担负起更大的责任。

刘厚生

王文章

文化部原副部长、中国艺术研究院原院长

昆剧是中国最具典范性的一个剧种，而苏昆的传承发展，也同样具有很强的典范性，这是非常了不起的。这些年来，苏昆汇集了一大批杰出的表演艺术家，上演了一系列人民群众喜闻乐见的优秀剧目，为传承民族艺术、弘扬民族精神做出了突出的贡献。特别是近十多年来，苏昆在艺术的传承、人才的培养方面亮点迭出，它的发展和实践具有很强的示范意义。我希望苏州昆剧院接下来推出更有力的措施、更明确的发展目标，让古老的艺术焕发时代的青春，为中国戏曲的传承发展起到一个引领的作用。

王
文
章

白先勇

著名作家、昆曲制作人，苏州市荣誉市民

我和苏昆的结缘从2003年开始，这13年来，看着苏昆院蒸蒸日上，我心里十分欣喜。我和苏昆院也合作了好几出戏，最重要的是青春版《牡丹亭》上、中、下三本，接下来是《玉簪记》，再往下是《西厢记》《长生殿》，之后是《白罗衫》《烂柯山》和《潘金莲》。我想这些剧目都可以当作苏昆院的保留剧目，我希望苏昆以后有更多的优秀剧目产生！

白先勇

坂东玉三郎

日本歌舞伎艺术大师、苏州市荣誉市民

我曾连续六年访问苏州昆剧院，与大家一起排练，共同演出，也感受到苏州昆剧院拥有很多优秀的演员，是最适合传承中国传统古典艺术的剧院。现在回想起苏州，还非常怀念当时访问苏州昆剧院的时光。

昆曲是运用非常细腻的音乐、歌唱、演技的舞台艺术，也是把哲学和人生通过剧本酝酿而形成的古典艺术。今后，希望苏昆在继续让观众亲近高雅的古典艺术的同时，也能够创作出更多的时代新作。

东方风来

始創於1921年的蘇州昆劇傳習所

江苏省苏州昆剧院建院六十周年留念

目录

引子 重寻雅音六十年 / 001

情怀·六十年的筚路蓝缕

昆曲的命就是苏州的命 / 004

民锋苏剧团回归苏州 / 007

苏昆剧团正式成立 / 012

“文革”中在劫难逃 / 017

失而复得“苏昆”之名 / 018

险些被“大潮”淹没 / 021

再次得到全国关注 / 023

昆剧节举办一波三折 / 026

昆剧遇上了好时光 / 032

两台大戏背后的故事 / 036

良辰美景经典重生 / 041

附录1: 祝江苏省苏昆剧团成立 / 048

附录2: 苏昆名称变迁简表(1951—2016) / 049

入戏·六十年的传习之路

一生爱好是天然 / 052

学戏排戏演戏忙 / 055

见缝插针传承传统 / 060

“继”“承”字辈同堂学艺 / 065

苦乐之中的一代传人 / 069

重建剧团万象新 / 074

“弘”字辈脱颖而出 / 082

“小兰花”清脆发声 / 088

“振”字辈紧紧跟上 / 104

品牌大戏展示苏昆精华 / 111

附录1: 民锋苏剧团(含苏州市苏剧团)主要剧目排演简表 / 114

附录2: 江苏省苏昆剧团前期剧目排演简表(1956—1969) / 117

流芳·一曲雅音的传承拓新

那些难忘的第一次 / 124

苏昆发展与智慧碰撞 / 129

六十苏昆的跨越之道 / 138

附录1: 苏昆历年获奖记录(1989—2016) / 145

附录2: 苏昆近年大戏传承表(1999—2016) / 148

追梦·从《十五贯》到“青春版”

当年《十五贯》风行全国 / 152

如今“青春版”走向世界 / 153

白先勇的拿捏和分寸 / 159

东方大雅的寻梦之旅 / 161

附录1: 青春版《牡丹亭》的演出足迹(2004—2017) / 167

附录2: 青春版《牡丹亭》是怎么成功的 / 175

附录3: “十年青春版”座谈会节选 / 179

典范·非遗传承的苏州样本

文化传承一脉相连 / 186

昆曲魅力和城市品牌 / 188

“文化苏州”和昆曲之路 / 192

活态传承的非遗典范 / 196

国家战略下的昆剧弘扬 / 199

附录1: 昆曲: 经典是如何流行起来的 / 206

附录2: 不到园林, 怎知春色如许——昆曲青春版《牡丹亭》这些年背后的故事 / 210

附录3: 苏州昆剧院青春版《牡丹亭》: 致力于推动昆曲走向观众 / 217

附录4: 苏昆六十年: 一部好戏复兴一个剧团 / 219

引子

重寻雅音六十年

昆山腔、昆曲、昆剧，600余年悠悠岁月。

寻梦、追梦、圆梦，一个甲子苏昆历程。

60年，在中国人心中，是一个不寻常的概念。天干的甲和地支的子又一次相遇，60年，是一个轮回的结束，也是一个全新的开端。

站在这个时代的节点回望水磨悠悠，无疑充满感慨。

近500年前魏良辅研磨昆腔，雅韵初成；400多年前梁伯龙首演昆剧，一曲风行；之后笛起吴江，临川造梦，悠悠时光，漫漫长路，也曾家家收拾起，亦有户户不提防，终至剧终人散，气若游丝。95年前，有年轻的“传”字辈先生齐聚五亩园，曲声再起；60年前，一个名为“苏昆”的剧团在苏州成立，从此在“传”字辈先师的身范之下，“继”“承”“弘”“扬”“振”五代以传承昆曲为使命的昆剧人坚守兰园。60年的岁月里，虽有命运起伏，浩荡沧桑，但终筚路蓝缕，春华秋实。新时代的昆曲之梦从这里开始，让全国瞩目的“苏昆现象”在这里生发……一座城市乃至一个国家的雅文化基因，穿越600年，传承延续。

从1956年到2016年，一个甲子的时光，苏昆实践了剧目、演员、观众的全面系统传承，实现了昆曲保护、艺术生产、人才培养、对外交流、市场培育和文化遗产的大发展，打造了中国最好的昆曲传承展示基地和演出推广平台，以一系列振聋发聩的昆剧力作照亮了这一方水磨舞台，走出了一条当代昆曲活态传承之路。

60年的苏昆之路，是中华雅文化的沉潜磨洗与当代复兴的曲折历程。60年的苏昆之路，是中国昆剧人坚守和奋斗的最佳诠释。真正对历史负责、对未来负责，一座城市乃至一个国家的文化基因，乃得以盛世流芳，源远流长。