

继承与发展昆曲艺术
北方昆曲剧院建院特刊

金紫光 等编

北方昆曲剧院编

世張訪慶昆曲藝術 著

北方昆曲劇院編

祝賀崑崙劇院
成立很好的為
社會主義建設
服務！陳毅

作始也簡
將畢也古

北昆劉琨之
康生

① 中共中央政治局康生同志

在成立大会时签名。

② 康生同志的来信。

③ 康生同志在成立大会时的
留字。

①

北昆剧院諸同志：

今日上午九时中央开会，我現在先到你們這裏來了，但必須馬上就走，故不能參加你們的成立大会，很抱歉，請原諒！希望剧院的所有同志和一切爱好昆曲的团体、社团、和个人，大家團結起來，克服一切困难，为繼承、發展和繁荣昆剧事業而共同努力！

事業是艰难的！

前途是远大的！

敬礼

康生

五七年六月二十二日

②

金紫光全書：

習二夫字全書，多而白毛主席
在色里少用詞語，希望你們努力
和中央的困難並祝你們事業的
金紫光全書。

②

孫禮

二康生

六六六

中國共產黨中央宣傳部

此員與生以紫光諸同

社會主義劇團的成立。

這個劇團成立不容易，你們花了心血。花了心血的事，是會得到成果的。

昆曲是真正的藝術。劇目豐富，音樂優美，表演技術經過高度提煉，到了十八世紀的地步。目前我國戲曲建設成績優異，就中，南昆曲。在逐漸注意蘇崑劇團，昆崑十五員的成功，大之增進了一般人們對崑劇藝術的認識。這個是外來力量的古老劇種，在我們的新社會中，應當對它表示重視地位。並應着時代一日前進。

热烈！
相依共爱，
扶持相结，
和平团结，
共同前进。
我们永远在一起。

文化部沈雁冰部
長在成立大會上
致開幕詞。

國務院陳毅副總
理在成立大會上
講話。

大會會場之一
角。(由左至
右：文化部錢
俊瑞副部長、
本院院長韓世
昌、國務院陳
毅副總理。)

中共中央宣傳
部周揚副部長
在會上講
話。

↑
梅蘭芳先生和
韓世昌先生在
排練“遊園”

↑ 在慶祝建院晚會上梅蘭芳先生和白云生先生演出“驚夢”。（梅蘭芳先生飾杜麗娘白云生先生飾柳夢梅。）

←
演出結束後，梅
蘭芳先生向韓世
昌院長和白云生
副院長祝賀劇院
的成立。

→
演出結束後，陳毅、康生等同志與
演員合影。

（由右至左：錢俊端、程硯秋、
白云生、韓世昌、陳毅、康生、
梅蘭芳、沈雁冰、李淑君。）

↑ 梅蘭芳先生劇照之一。

↑ 韓世昌先生劇照之一。

← 梅蘭芳先生與韓世昌先生在慶祝建院晚會上合演“游園”。（梅先生飾杜麗娘，韓先生飾春香。）

→ 在慶祝建院晚會上觀眾向演員獻花。

（中立者為梅蘭芳先生）

中央文化部沈雁冰部長

在成立大会上的開幕辭

今天是北方昆曲剧院的成立典禮。北昆剧院在筹备期間，文化部廣泛徵求了各方面的意見，和昆曲界的同志們有過反覆研究協商，制定方案，報請國務院批准。

現在正式宣佈剧院的負責人名單：院長韓世昌、副院長白云生、金紫光。

我代表文化部和我自己，對於剧院的成立，表示熱烈的慶祝。

昆曲是我國的古老的劇種。從中國戲曲的歷史發展看來，昆曲是有它的光榮的地位的；它是很優美的、多姿多彩的藝術，它又曾經是後來其他許多劇種的表演藝術的泉源。近百年來，昆曲漸漸由盛而衰，有種種原因，這是我國藝術的一個很大的損失。現在，政府貫徹“百花齊放”的政策，設立北方昆曲剧院，我們期望昆曲藝術將得以繼承和發展。

這個剧院將以演出為主，並且結合演出，大力進行昆曲傳統劇目的發掘、整理和研究工作。

任何藝術都是應當跟着生活的發展而一同發展的。發展着的藝術，這才有活力，這才能夠保持它永遠青春。發展意味着：一方面要繼承傳統，一方面亦不故步自封。發展就是“推陳出新”。

至於具體業務上怎樣做，問題並不少，亦不簡單，希望昆曲藝術家們，專業和業餘的專家們以及其他劇種的藝術家們、專家們，在團結互助，交流經驗、探討途徑以求推陳出新的精神下，來個“百家爭鳴”。

北昆剧院還負有培養新生力量的任務。為了有利於業務的開展和培養下一代的任務，文化部當盡力支持。

我祝賀昆曲藝術在我國社會主義藝術事業中將日益發展和繁榮！

我祝賀“北昆剧院”全體同志將能愉快地完成他們的光榮的任務！

國務院陳毅副總理

在成立大會上的講話

同志們，朋友們：

我慶祝昆曲劇院今天在北京正式成立。今天是中國戲劇界大喜的日子，值得我們祝賀。祝賀昆曲劇院從今天起走上推陳出新順利發展的坦途。祝賀在偉大的社會主義建設中，昆曲能提供它的貢獻，能提供優秀的藝術表演，使自己無愧於是新中國社會主義建設的藝術成員。因此我們等待着。昆曲界的同志們！希望你們能以自己質量更高的表演來回答人民的期望，我們相信你們一定能滿足人民的這種期望。

昆曲是一種古老的劇種，為現今中國各地方戲劇的祖劇，換句話說，它是現代中國各地方戲劇的藝術源泉，但是，這樣的昆劇在近幾十年曾經走向衰落，其前因後果值得我們加以總結，取得經驗。我不準備在今天來探討這一問題，我要着重說這一曾經衰落的古老劇種，終於在韓世昌先生等堅持鬥爭下迎接了一九四九年的大解放，又幾經奮鬥努力，在黨與人民政府的愛護與幫助下終於有今天的復興，這當然是空前的盛舉。這就要首先感謝韓世昌先生等一批昆曲藝術家們的 effort（包括散在各地的昆曲專家們和演員們在內），你們為人民保留了古典的優秀劇種，使它不致湮滅，這是絕大的貢獻，是值得稱道的。作為藝術家的品質來說，你們為了尊重藝術，愛護藝術，你們幾十年來含辛茹苦，不願離開自己的崗位，終於迎接了大革命，爭取到以今天的規模與人民見面，這更是值得稱道祝賀的。你們能保持這種奮鬥精神，站在社會主義改造與建設的偉大旗幟之下，從事藝術活動，發揮昆曲的固有長處，且在新的基礎上進行創作，我想是一切從

事社会主义劳动的人们都会支持你们，欢迎你们的。我们更乐于看到在百花齐放中，一朵昆曲的优秀之花更大的开放起来，更大的以推陈出新的方式开放起来！

中国的昆曲艺术从此掌握在劳动人民手里，从此为劳动人民服务，在服务过程中它自身一定要引起改革，获得发展，这是总的趋势。我想昆曲的艺术家们，你们已肯定走社会主义的路，以你们的智慧和劳动，为社会主义服务，这样，你们是能获得艺术发展上的广阔前途的。现在有些人怕听戏剧改革，有些人讳言戏改，这正是与前一些时，不改一点戏，不禁一点戏，便不过瘾，是同样的不健康情绪。我认为人民的戏剧家，本身便是一个革命家，不仅“推陈”而且在于“出新”，为什么一个革命家要屈服在传统威力之下，而表现毫无能力毫无勇气呢？我们反对乱改，反对粗暴涂抹，我们同时赞成优良传统的继承，更赞成新的创造，在这方面更强调我们创造性的劳动有广阔的前途，以昆曲的形式来反映现代生活值得试一试，我要求人们不要立即加以反对，加以指责，让它试一试看，没有走就说走不通，我们觉得道理并不多！昆剧是古老剧种，可以说是中国戏剧老大哥，我说这话，当然不能因此说我有“万般皆下品，唯有昆曲高”的看法，这样看法是不正确的，我以为昆曲对它的先辈是一种继承和发展，现在的京剧、川剧、汉剧等，对昆曲同样是一个继承和发展，我们不要否认这一事实。例如在通俗化和获得广大观众这一方面，各地方剧就胜过昆曲，所以今天昆曲仍然要在克服自己的弱点中才能发展起来，这也是应该看到的！

我主张各剧种各保持自己的特点，但是又主张互相学习，同时更主张吸收外国戏剧的长处来创造中国新的歌舞剧，这是不闭门造的车。要求专家们与演员们以自己的理论和实践作更大的努力，我们相信各剧种均有前途，中国新歌剧也会产生出来的！

另外对于昆曲的欣赏，我个人的经验，就是要耐心听，耐心看，多看多听，才能知道它的好处，它对于认识历史，认识社会还能给我们一定的智慧和帮助，我个人就有这样一点小经验。

今天听了各位昆曲专家们的講演，等於給我上了一堂專門的昆曲課，因此我个人会兴很高，也說一大堆話來助兴並致。

最後預祝昆曲藝術順利發展起來！

中共中央宣傳部周揚副部長

在成立大會上的講話

祝賀北昆劇院的成立。劇院的成立是經過了許多困難的；任何事業都要經過艱苦奮鬥才能得到成功，我希望劇院在繼續克服各種困難中不斷地成長。

昆曲是我國最古老的可以稱為真正古典的劇種，是我們的一份極可寶貴的戲劇遺產。它經歷了一個較長的停滯時期，由於這個歷史原因，解放以來，它沒有其他劇種那麼活躍。同時文化領導方面對昆曲也注意得比較遲了一點，積極扶植不夠。去年浙江昆蘇劇團“十五貫”的成功，才引起了大家的注意。北方昆曲界的幾位同志，比較早地參加了北京人民藝術劇院，幫助進行了訓練舞蹈演員的工作，卻沒有搞昆曲，從發展昆曲來說是個損失，但是把古典戲曲中的舞蹈動作教給了青年演員，並使一些新文藝工作者對昆劇這一古典戲劇形式發生了興趣，這種努力還是有價值的；現在的北昆劇院有一些新文藝工作者參加，也可以說是過去幾年工作的結果。

從中國戲曲發展的歷史來說，昆曲是最老的劇種。談到中國戲曲遺產、戲曲傳統，就不能離開昆曲。中國的京劇和其他發展得較高的地方戲，沒有一個不是從昆曲中得到營養的。昆曲好像母親一樣，用自己的乳汁哺育了許多劇種，使京劇和其它發展得較高的地方戲得到營養和發展。現在南方已有昆曲團，北方又成立了昆曲劇院，我們要很好的發展昆曲藝術。

幾年來我們國家的戲曲事業有很大的發展，百花齊放的方針，首先由戲曲界的同志提出來，被黨中央、毛主席所肯定，成為發展整個文藝事業的方針。在百花齊放的方針指導下，全國各種地方戲，無論大小普遍受到重視，去年開放劇目，全國挖掘出的劇目，數量驚人，全國戲曲這樣大規模的發展，在戲曲史上是空前的。雖然在工作中還有不少缺點、偏差和錯誤，但整個的來說，成績是很大的，中國的戲曲正處在一個大繁榮時代。

昆曲是老大哥，他哺育出來的許多年輕的弟弟妹妹們都發展起來了。昆曲劇院雖然成立得遲了一點，但是後來居上，這朵花一定會開放！它要經得起新時代的考驗，恢復

自己的青春，並且比過去更富有生命力。這個劇種從劇目、音樂、表演技術各方面，都是發展很高的，我想今後不論還有多少困難，這個劇種在百花齊放當中，在和各個兄弟劇種的競賽當中，他會走到前面去，他應當站在各劇種的前列，而不應當落在後面！我想經過同志們的努力，這是一定能做到的。

“百花齊放，推陳出新”的意思，就是鼓勵各個劇種自由競賽，在繼承傳統的基礎上發展新戲曲。任何藝術形式，只有當它能夠表現新內容，適應新時代的需要時，它才能夠發展，否則就會停滯。各種藝術競賽的目標是推陳出新，在舊的基礎上產生新的藝術。“推陳”不是“拋棄傳統”，“出新”不是“憑空創造”。拋開傳統中的好東西去憑空“創造”所謂新的東西，是沒有效果的；吸收傳統中的好東西愈多，我們的新藝術就會發展得愈結實，水平就愈高。“推陳出新”就是對於遺產的繼承和發展。繼承與發展是一種辯證的關係，這個關係處理得好，我們的藝術事業就能順利前進，否則就會停滯或走彎路。要有所繼承，才能更好地發展；要有所發展，才能更好地繼承。我們從過去的遺產出發，在社會主義社會條件下，在馬列主義思想基礎上，建設新文化。人類文化遺產是長年的累積。離開了遺產，文化的發展就低。比如各種地方戲，離開了昆曲、京戲，不從他們里面吸收好的東西，完全從民間發展起來，他就發展得慢，發展得低。只有當他吸收了前人遺產時，才能發展得高，發展得快。所以我們一定要“繼承”，這一條是肯定的。但繼承是為着發展。我們繼承遺產幹什麼呢？是為着使它——遺產中一切好的東西，在新的條件下得到發展。如果不發展，那末，我們的全部遺產只有擺到博物館去了。

昆曲本身就是我國戲曲的一個新發展。它繼承了南曲北曲，還吸收了當時其它一些地方戲的精華加以溶合發展，所以才創造了一個新的劇種——昆曲出來。京戲的發展也是如此。程長庚、譚鑫培等人以及現在京劇界的梅蘭芳、程硯秋等同志，都對京劇有所革新。凡是今天在藝術上有成就的，可以說都是革新派，所以一定要革新。可是革新必須通過藝術家自己的創造和試驗。我們的戲曲改革工作開始時期，反對了一些有嚴重毒素的劇目，和一些色情的恐怖的表演，這是完全必要的。我們的戲曲應當是健康的，應當對人民有益，至少無害。幾年來出現了不少優秀的劇目，舞台藝術也有很大的革新，這應當說是很大的進步。在戲曲改革工作中曾發生了不少偏差，主要是粗暴的現象，這種現象現在已經有所改正。

我們戲曲遺產中有珠玉，也有泥沙，我們必須善於辨別、挑選，要採取十分謹慎的態度，不要錯把珠玉當作泥沙。革新要經過藝術家自己，這樣就不会粗暴。因為只有他們懂得這種藝術里那些是前人的心血、結晶，政府和黨只能在工作方向上加以指導。革新需要謹慎，也需要勇敢，所謂粗暴就是缺乏謹慎，保守就是缺乏勇敢。很多參加戲曲

改革的同志，他們有革新的勇氣，但是對這門藝術不懂，缺乏慎重。我們是全人類文化遺產的繼承者，所以儘管我們不懂，但是歷史給了我們這樣一個任務，只有歷史上最前進的階級——工人階級才能繼承人類所創造的一切文化遺產。我們在這個任務前面，要學會謹慎、學會鑑賞、學會鑑別、學會懂得遺產中那些是好的，那些是壞的。在剛剛解放時，有一點粗暴，也是難免的，現在那個時期過去了，我們要採取謹慎態度。如果在我們手中，把前人遺產中的好東西，糟塌了一點一滴，也是不能容許的錯誤。當然，我們繼承遺產，決不是把它當古董，我們是革新它，發展它。因此，我們又要有革新的勇氣，要突破前人。凡是值得我們尊敬的前輩，都是突破前人的。創造就是要突破前人，沒有不突破前人而具有創造的。這一點不但對於戲曲事業如此，對於一切藝術均是如此。要做好繼承與發展的工作，必須以最大的謹慎與最大的勇氣相結合，這就是說對於遺產完全熟悉了、掌握了，對於遺產做了謹慎的鑑別，在這樣的基礎上產生了勇氣，才是真正的勇氣。

昆曲是古老的藝術，發展很高，這是它的優點；但另一方面，它的古雅不易為群眾所接受，這又是它的缺點。因此對昆劇的革新也許比革新其他地方戲要困難些。這只有通過昆曲界、戲劇界許多專家們的努力，才能做到。我給韓世昌諸同志信中曾提到“雅俗共賞”。昆曲很雅，能更通俗就好了，就是說藝術性要與群眾性相結合，不單專家看了喜歡，普通觀眾看了也喜歡，不單專家看了懂得，普通觀眾看了也懂得。在推陳出新中，要保留了“雅”，但是這個“雅”要與“俗”結合起來，所謂“俗”，我想做一種好的解釋，那就是要大多數人都能懂，而且於人有益；這樣就決不是“庸俗”“低級”的意思。“雅俗共賞”就是說要昆曲的優美藝術，跟今天的廣大群眾的愛好結合起來。剛才白雲生同志講，他們在工廠農村演出昆曲都曾受到歡迎，這是個好消息。我想一方面演出的劇目要使觀眾容易接受，能夠欣賞，同時又能保有很高的藝術性，把昆曲很好的傳統保存下來。如果能這樣，那麼昆曲就能發展。一個藝術能不能發展，決定於它的藝術水平如何，觀眾接受如何，藝術水平高，內容好，觀眾歡迎它，它就有前途。我相信昆曲在我們新社會里是會得到觀眾的，這不是很少數對昆曲有特別修養的那些觀眾，而是千千萬萬普通不懂得昆曲的、修養上比較差的觀眾。當昆曲得到他們擁護時，昆曲的發展前途就是無限量的。最後我再一次祝賀北方昆曲劇院的成立，預祝它在廣大的群眾中間生根，受到廣大群眾的愛護，得到新的發展！

前 言

在中央和文化領導部門的倡導與扶持下，中國第一個新型的昆曲藝術陣地——北方昆曲劇院，終於克服了重重困難，在首都誕生了。

北方昆曲劇院的建立，有很大的政治意義。這是中國昆曲發展史上一個新的起點。它標誌着國家對這個優秀劇種的重視與提倡，說明昆曲藝術已經重新回到人民的懷抱；從今以後，昆曲藝術將由於新鮮血液的輸入而逐漸恢復自己的青春，並將呈現出新的姿態與新的面貌。

正如大家所知，昆曲是我們偉大祖國最古老的劇種之一。如果從它的前身——南北曲算起，大約有八百年的歷史，如果從它最後形成時算起，那也有將近五百年的悠久歷史。昆曲在這悠長的歲月裏，曾由它的發祥地蘇州傳佈到中國廣大的地區。在歷史上繁榮與興盛的時間大約有二百多年之久，後來雖然日趨衰落，但直到如今，它在許多人的心裏，還留下了一個不可抹滅的印象。全國各地所有的劇種，幾乎可以說沒有不受過昆曲藝術影響的。這可看出昆曲藝術在我們祖國的百花園裏佔有多麼重要的地位。

昆曲，可以說是我們戲曲藝術遺產中最为豐富多采、最为優美的一種。它是集合中國古典文學、戲劇、音樂、舞蹈、美術等諸種藝術之大成的綜合藝術。它雖然發源於蘇州，但它並不是一種地方戲，而是一個全國性的劇種。它和京劇一樣都是中國最有代表性的古典歌舞劇。

昆曲的劇目非常豐富，文學價值很高。從金元到明清，雜劇與傳奇等作品至少有兩千部以上。其主題接觸之廣泛，故事情節之曲折動人，人物性格描寫之細膩深刻，文學語言之新鮮生動等，在世界文壇上也是十分傑出的。

同時，昆曲的音樂旋律非常優美，變化複雜而多樣，曲調的戲劇表現力強，可以烘托出各種各樣的氣氛，渲染出各種各樣人物的思想感情。所以能使人越聽越愛，百聽不厭。據目前的統計，昆曲音樂曲牌大約還保存有一兩千首以上。其中包括中國音樂中最有歷史價值的唐宋大曲，詞譜、古調、以及元明民間戲曲音樂和民歌小調等。此外，昆曲的表演藝術也有一套完整的體系，表演方法具有特殊的風格，歌唱與舞蹈身段有機結合得非常巧妙而諧調，在表演方面還有許多驚人的絕技，也是其他劇種中不多見的。現在雖然昆曲中有許多表演技術已經失傳，造成了藝術上不可彌補的損失，但在南北昆曲界還保存有許多美妙的古典舞蹈身段和卓越的藝術表現手法。這些正像昆曲的文學劇本 and 音樂曲調一樣，是我們祖國人民急待發掘與搶救的藝術寶藏。

過去一提到昆曲，有些人就認為它是一種士大夫階級的藝術，已經死亡了！自從去