

国家“十五”重点图书

THE FLOATING WATER MILL TUNE OF ANCIENT MELODY

THE GRADUAL DEVELOPMENT OF ART KUNQU

丛书顾问 李学勤

丛书主编 陈剩勇

长江文明丛书

水調歌頭秋燈明翠幕
幾多般少甚佳人才子也
不關風化體縱好也徒然
君子這般另作眼兒看休
看子孝共妻賢正是驊騮
第一齣副末開場

琵琶記卷上

第一齣

副末開場

古韵悠扬水磨腔

昆曲艺术的流变

◆ 王丽梅 著 傅 谨 审订

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大學出版社

国家“十五”重点图书

古韵悠扬水磨腔

昆曲艺术的流变

王丽梅 著 傅 谨 审订

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古韵悠扬水磨腔:昆曲艺术的流变/王丽梅著,傅谨
审订. —杭州:浙江大学出版社,2006.6
(长江文明丛书;文图本)
ISBN 7-308-03955-2

I. 古... II. ①王... ②傅... III. 昆曲—戏剧史
IV. J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 100364 号

古韵悠扬水磨腔

昆曲艺术的流变

王丽梅 著 傅 谨 审订

出版发行 浙江大学出版社
(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)
(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)
(网址: <http://www. zjupress. com>)

丛书责编 黄宝忠
责任编辑 吴伟伟 王同裕
美术编辑 刘依群
封面设计 刘依群
排 版 杭州天一图文制作有限公司
印 刷 杭州富春印务有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
经 销 浙江省新华书店
印 张 11.75
字 数 230 千
版 印 次 2006 年 6 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-308-03955-2/J·071
定 价 38.00 元

长江文明的历史意义

陈剩勇

20世纪下半期以来，考古学家、人类学家和历史学家跨学科合作，田野考古与科学研究互动，探赜索隐与争鸣辩论并进，把我们对于国史的认识引领到一个全新的境界：从中华文明的起源到演进，从中华民族的形成到发展，以往历史教科书上的许多知识、定论和成说，都在以惊人的频率被改写、修正和刷新。特别是推翻了从司马迁时代就已经根深蒂固了的“中原中心论”历史观，证伪了从传统“夷、夏”观衍生而来的有关中华文明的种种成说和定论，于是有了长江文明和地域史研究的热热闹闹、轰轰烈烈。

按照传统的“中原中心论”历史观，黄河流域的中原地区是中华文明的摇篮，中原地区是天下之中心、中华礼乐衣冠文明的发祥地。中原文明以中原地区为中心向周边地带不断地作单向度传播、辐射和扩散，而中原以外的“四夷”之地，包括整个长江流域，直到汉代时还是不开化的“蛮荒之地”。居住在长江流域的原住民，都是些“断发文身”而“不火食”的蛮夷，只是在汉魏以后不断接受中原文明的传播和教化，才逐渐开化和文明起来。

建立在“中原中心论”历史观基础上的种种历史知识和定论，其实是传统历史家们对于中国历史，尤其是对长江文明的无知和偏见。当代学者开始将历史研究聚焦的镜头，从黄河流域投向长江流域及其他流域，以多维的视角、多元的文化价值观，重新审视和认识早期中国的文明和历史，重新评估“四夷”特别是长江流域的地域文化价值及其历史意义。

早在距今约1万年前的新石器时代早期，农业革命已经在长江、黄河两河流域的中下游地区同步发轫。已故考古学家苏秉琦将中国新石器文化划分为六大考古文化区系，即以关中、豫西、晋南为中心的中原文化区，以山东为中心的海岱文化区，以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南文化区，长江下游以太湖为中心的东南文化区，从鄱阳湖到珠江三角洲一线为中轴的南方文化区，以及燕山南北、长城地带的北方文化区。这些新石器文化各具特色，自成体系，具有了种种别具一格的地域特色和早期文明要素。

考古学家和历史学家的深入研究，进一步揭示了如下一个事实：在距今约5000年前甚至更早的时代，长江中游的江汉平原、下游三角洲地区，以及东北的辽河流域，已经出现了一批“古国”。这表明，从夏、商到西周、东周，这些被传统史家推崇为大一统王朝正宗的早期王朝虽然都定鼎于中原，但中国文明的发祥地却绝非中原一地。换言之，中国文明的一部分要素固然为中原先民所创造，但更多的要素却来源于非中原文明，其中尤以长江流域（主要是中下游地区）先民首创的最多，最为卓著。

中华文明有礼乐文明之称，从考古发掘的资料看，礼、礼制早在5000年前已经在长江三角洲的良渚文化中出现，并逐渐走向规范化和制度化。夏、商、周三代王朝作为立国重器的鼎、钺，以及三代统治者祭祀天地用的玉琮、玉璧和玉璜等基本礼器，大多为良渚文化先民首创或完善。从物质文明的层面看，中华文明的诸多基本要素，如瓷器、丝绸、铁器、稻作农耕等，许多最早也出现于长江流域的新石器时代文化。长江流域栽培水稻成功，促使南方地区在大约距今1万年前后就开始了从采食经济向产食经济过渡。高温烧窑和瓷器制造技术的成熟，织机的发明和丝织业的发展，铁制工具的发明和铁器的使用推广，不仅对长江流域人口的迅速增长和社会财富的增加发挥了决定性作用，而且为秦汉以后中华文明的高度发达奠定了坚实的社会基础。

正如百川入海，九九归一，长江流域新石器文化中的种种文明要素，随第一王朝夏朝的崛起而汇集到中原地区，从而陶铸发展出中国古代文明的主体，为中国赢得了“礼仪之邦”、“丝绸之府”和“瓷器之国”的美称。

三

在世界文明史上，中华文明之所以得以与美索不达米亚文明、埃及文明、印度文明、爱琴文明和玛雅文明等五大古代文明并驾齐驱，在于她的历史古老悠久，更在于她的内涵博大精深。在几大文明中，也惟有中华文明绵延不衰、巍然独立，延续发展数千年而至今。文明太阳为什么在中国永远不落？古老的农业文明为什么能够延续数千年而至今？对此，不同的历史学家可以作出不同的解释、猜测和假说。我以为，撇开东方文明生存的自然环境等等因素，中华文明所具有的“和而不同”、有容乃大的兼容性特质在其中发挥了重要作用。中国历史能够延续数千年而不绝，中华文明具有如此顽强的生命力，其原因就在于，早在起源阶段已经取精用宏，吸收黄河、长江两大流域各种新石器时代文化的血脉精华。中华文明在东亚大陆如此辽阔的区域空间内实现文明的全面交融和积聚，这是世界上其他任何一个古代文明都无法达到的境界。

在夏、商、周三代确立了以中原文明为主体的统一、规范的礼乐文明之后，在秦汉大一统皇朝定都北方、政治中心长期固定在中原地区的情况下，正是这种江河兼济、南北汇聚的兼容性特质，决定了中华文明得以在与异域和异族文明的交流、冲突和碰撞中兼收并蓄，从容地“拿来”对手的观念、制度和器用为己所用，不断输入新鲜血液，使之长久地保持着青春活力，成功地经受住一次次大动荡、大混乱和大分裂的洗礼。即使发生了像“五胡乱华”那么激烈对抗型的异族入侵，最终也能从思想、文化、经济等方面实现融合。

历史学家们已经注意到了唐宋以后长江流域经济崛起的历史意义。随着南北大运河的开通和农业生产技术水平的提高，江南经济日益发展繁荣，全国的经济重心开始了从中原向江南的转移。这种趋势至南宋成定局，所谓“苏湖熟，天下足”、“湖广熟，天下足”，长江流域从此成为定都北方的大一统皇朝的主粮仓、大金库。从宋元到明清，长江流域的粮食和财富通过大运河源源不绝地输往中原。

长江流域的巴蜀文化、楚文化、吴文化、越文化、百越文化和吴越文化等等交相辉映，丰富了中国的思想文化宝藏。早在春秋战国时期，长江流域已经贡献了以老子为代表的道家学派，以及孙武、范蠡、屈原等一大批思想家。两汉时期的长江流域，前有《淮南子》为代表、以黄老之学为

表征的新道家，适时地矫正了秦朝“以法为教”的法家暴政意识形态；后有大思想家王充揭发“疾虚妄”之大纛，以实证的精神针砭东汉谶纬神学和庸俗经学之流弊。魏晋之际，以“儒道兼综”为特征的“三玄之学”即魏晋玄学的兴起，结束了两汉“儒道互黜”的思想格局，长江文明与黄河文明发生了又一次具有实质性意义的大融合。巴山蜀水哺育的张天师及其“五斗米道”，最后发扬光大成为中国惟一的本土化宗教——道教。而佛教传入中国后，也经由长江文明而孕育了中国第一个本土化的佛教宗派。佛学大师智顗，在天台山化缘建造佛寺，聚合僧众，潜心研习佛教，创立了佛教宗派天台宗。南宋时期的赵宋皇朝定都杭州，随着政治中心、经济重心南移成为定局，长江流域也开始确立了其与经济地位相称的文化中心地位。江西学、湖湘学、蜀学、闽学，还有“浙东之学”旗下的婺学、永嘉学、永康学，先后崛起于长江流域，将中国的学术推进到了更高的境界。长江流域的文学艺术别具特色，前有楚辞、汉赋的繁荣，后有东晋六朝山水诗的勃兴。科学家沈括撰写的《梦溪笔谈》是中国古代科技史上最重要的科学著作之一，平民毕昇在杭州城的印刷作坊里发明的活字印刷技术则是中国古代最伟大的“四大发明”之一。

明清以降，政治中心虽然随着明成祖迁都北京而远离长江，但经济中心和文化中心并没有重返中原，而历史性地长驻长江流域。在皇朝专制主义政治的超强控制下，在“文字狱”的不断蹂躏折磨下，中原越来越趋向于保守僵化，而长江流域却凭借其经济重心的地位，以及政治边缘化的地域优势，崛起成为“文物之邦”、新思想的发源地。从明代大思想家王阳明以“心学”相号召，聚众讲学，开创王学，风动中国，到王阳明的弟子们创立“浙中王门”学派；从黄宗羲、王夫之、顾炎武，到戴震、龚自珍，还有陈独秀、鲁迅、胡适、蔡元培、章太炎、王国维等等，长江流域孕育出无数风流人物。他们对中国学术思想的发展、新文化的倡导和社会改造发生重大影响。

四

从中华民族的形成和发展方面来看，长江流域的南蛮、百越等原住民的基因和血液的输入，对于汉族和整个中华民族的发展进化也有积极的作用。

在中原遭遇漠北游牧民族大规模入侵、中原地区长时期为异族侵占的

几个历史时期，如西晋“五胡乱华”形成的南北朝时期、赵宋皇朝偏安杭州的南宋时期，一方面，长江流域作为中华文明的腹心之地，接纳了一批批从北方迁移过来的世家大族，使成千上万从中原兵燹中逃生的汉族流民拥有安居之地，汉唐文明和汉族人因此获得了发展再生的平台；另一方面，南下的汉族移民，与长江流域土生土长的南蛮，山越，巴人，蜀人，苗民，西南夷、僚、徭等原住民通过通婚不断地融合，改良了汉族的人种基因。

汉族自汉代以来如雪球般越滚越大，最终发展成为现今这样一个全球最大的民族，既要归功于北方游牧民族的不断融入，也要归功于长江流域无数土著的不断汉化。

五

中华文明汲取了黄河、长江的精华而诞生，又在两大母亲河的共同哺育下发展壮大、繁荣昌盛。历史地看，正是因为有了长江和长江文明，有了长江文明与黄河文明的互动和融合，以儒家文化为主体、道家文化和佛教文化相辅相成的大一统中华文明，才得以薪火相传。考古学和历史学研究的新成果使我们有充分的理由认为，中华文明5000年的历史教科书亟须改写重修，长江文明的历史价值需要重新认识，长江文明的历史地位应当重新评价。

我们注意到，至今为止，有关长江文明的一系列新观念、新见解和新知识，大多还存放在一些历史学家的计算机里，或一些深奥的史学专著中，没有在知识界传播普及，更不用说一般大众了。因此，有关长江文明新知识的普及，以及一般历史教科书的知识更新，就显得迫切了。有鉴于此，浙江大学出版社向广大读者郑重推出这套文图本的《长江文明》丛书。其中第一辑共5册，分别为：

1. 《中国5000年文明第一证：良渚文化与良渚古国》，周膺、吴晶著；
2. 《三星耀天府：三星堆文化和巴蜀文明》，周新华著；
3. 《儒家大学堂：长江流域的古代书院》，金敏、周祖文著；
4. 《古韵悠扬水磨腔：昆曲艺术的流变》，王丽梅著，傅谨审订；
5. 《写在简帛上的文明：长江流域的简牍和帛书》，廖名春著。

参与本丛书撰稿的作者，大多是近年来在长江文明研究方面卓有建树的中青年专家；参与丛书策划、编辑的则是一批希望为弘扬光大民族文化而有所作为的青年出版人。新学人、新知识、新见解，意新文美，是丛书

追求的特色。我们设想以全新的视界，优美的文字，图文并茂的装帧，向广大读者深入浅出地介绍长江流域各个时期的地域文明，发掘其中的丰富内涵和底蕴，全面展示长江文明。但愿读者能通过阅读本丛书了解长江、认识长江、热爱长江。在中华文明走向伟大复兴的时代，我们这些长江学者和出版人——长江文明的传人，希望以我们的知识和工作，以自己绵薄之力，与国人，特别是我们的读者一道，共铸中华文明的新辉煌！

目 录

引 言 走近大雅之音 / 001

第一章 袅晴丝吹来闲庭院——昆山腔的诞生 / 003

南戏·昆曲 / 009

四大声腔 / 022

昆腔·昆曲·昆剧 / 031

第二章 姹紫嫣红开遍——昆曲的流播 / 051

四方歌者必宗吴门 / 053

姹紫嫣红江南开遍 / 056

曲海词山谱昆腔 / 068

第三章 都付与断井颓垣——昆曲的衰落 / 123

空劳逐字水磨腔 / 124

丝弦竞发杂敲梆 / 131

薪火相传系知音 / 138

第四章 花花草草惹人怜——昆曲的保护 / 149

“一出戏救活一个剧种” / 150

空谷幽兰：走向博物馆的艺术 / 157

参考文献 / 172

后记 / 174

CONTENTS

Foreword Walk up the Sound of the Refined / 001

Chapter 1 The Courtyard Drifts the Willow-threads——

The Naissance of Kunqu / 003

South Opera Kunqu / 009

Four Tunes / 022

Tune of Kun Kunqu Kunopera / 031

Chapter 2 The Flowers Glitter Brightly in the Air——

The Flow of Kunqu / 051

Singer Keep up with Wu Region / 053

The Flowers Glitter Brightly in Chiang-Nan / 056

Write Kunopera in Many Legend Manuscripts / 068

Chapter 3 Open the Beauty Only to Dry Well Crumbling——

The Decline of Kunqu / 123

Waste the Delicate Water Mill Tune / 124

Orchestra Develop Competitively / 131

The Torch Devolution Depend on Understanding Friend / 138

Chapter 4 Free to Pick the Bloom or Grass——The Protec-

tion of Kunqu / 149

One Play Save One Kind of Opera / 150

Secluded Arethusa in Empty Valley: The Art Head for the

Museum / 157

References / 172

Postscript / 174

走近大雅之音

2001年5月18日,是个值得纪念的日子。在这一天,与我们久违了的昆曲被联合国教科文组织命名为“人类口头与非物质遗产代表作”,昆曲带着中国古典艺术的精神展现在国人面前,其特有的清雅华美的艺术风格震撼了国人的灵魂,笛、箫、笙、管的幽幽清音使人恍入梦境,把国人带回到了诗意的古典时代。多年来我们强调向西方文化学习,西方简洁而直接的抒情方式塑造了我们西式的生活方式,我们传统的、民族的、典雅的文化却渐行渐远。在我们疏离了民族文化的时候,昆曲作为中国文化的象征带着我们开始了寻根之旅。

昆曲是孕育于文人士大夫厅堂或园林内红氍毹上的艺术,昆曲之品性与文人雅士气质相谐和,是中国古典雅文化、韵文学的代表。李晓在《中国昆曲》中给昆曲的价值作了恰如其分的评价:(昆曲)“从文学上看,她是最高品位的古典戏剧文学。南曲又称‘词余’,是词的演进物,其实她是中国古典诗词意境在舞台上的最后遗留,中国的文人传统都渗透到她的里面;从音乐上看,她是中国古典音乐的最后遗存,她里面有唐宋大曲,有诸宫调,有唱赚等古代的音乐;从戏曲来看,中国戏曲在昆曲时代已经演变为完整的艺术体系,她标志着中国戏曲的成熟,京剧也好,梅体系也好,其实是继承了昆曲的体系。”与此同时,昆曲作为“百戏之祖”的文化价值得到了越来越多人的认同,许多学者不约而同地开始提倡继承昆曲、保存昆曲、发展昆曲,比如,章培恒教授提出“不能欣赏昆曲是知识分子素养的缺憾”的观点,强调指出了昆曲与文人的重要关系,这一观点在知识界得到了共鸣。

自从昆曲被评为“人类口头与非物质遗产代表作”,舞台上昆曲的表演,高校内有关昆曲的学术讨论都开始热烈起来,针对昆曲的戏剧节、学术研讨会也相继召开,但是如何保护昆曲又成为一个众说纷纭的话题,保守派、创新

派见仁见智,激烈地发表着自己的观点。其实,保守也好,创新也好,都必须建立在昆曲固有的艺术特质的基础之上。不知过去无以知将来,只有准确了解昆曲的诞生、繁盛以及衰落的原因才能更好地保护它,才不至于走入误区。因此,本书力图描述昆曲诞生时期的戏剧发展状况与昆曲的关系,昆曲繁盛时期的文人生活方式与昆曲的关系,昆曲的代表作品以及昆曲衰落的原因等诸多问题,从而达到探讨昆曲保护问题的目的。

面对艺术价值和文学价值都极高的昆曲,因学力所限,本书对昆曲六百年历史的回顾难免存在这样那样的问题,仅以此作为学习的途径,向各位专家、学者求教。

第一章 袅晴丝吹来闲庭院

——昆山腔的诞生

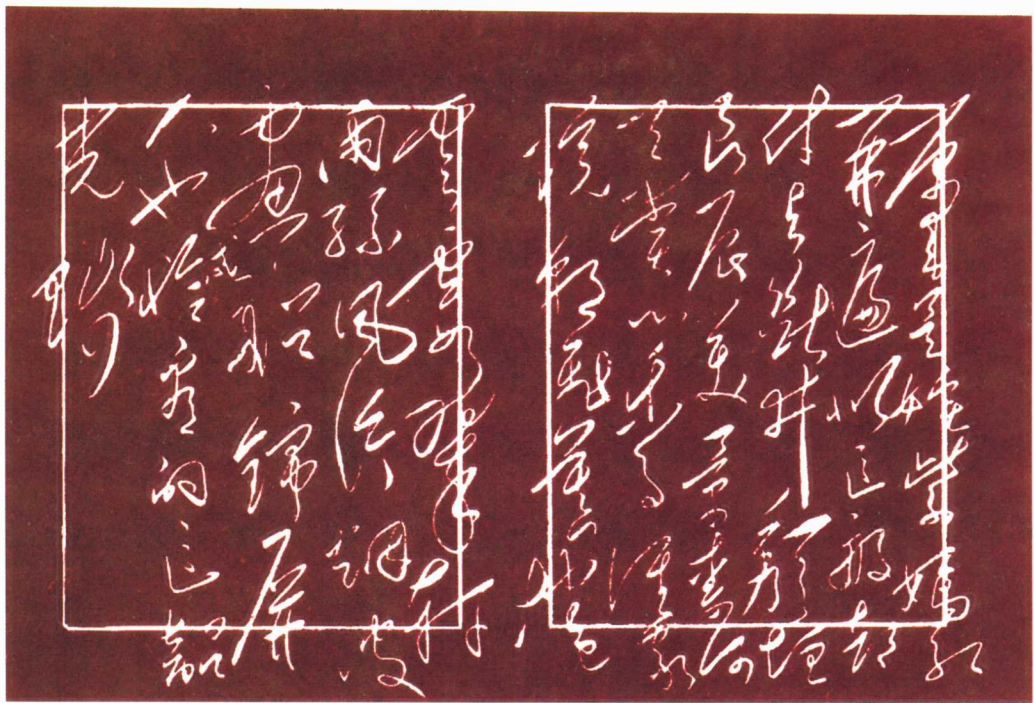
“原来是姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”，“则为你如花美眷，似水流年……在幽闺自怜……”，当林黛玉听到远处若有若无地传来的幽幽旋律时，她不禁呆呆地伫立在宝玉的院墙外，沉醉在自怨自怜的情绪中了，这幅画面成为《红楼梦》中林黛玉自怜自伤的经典意象。打动林黛玉的“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院”是明代传奇《牡丹亭》中的著名

唱段【皂罗袍】中的唱词，而如此打动林黛玉的旋律是曾经让中国文人“举国如狂”，而今被联合国命名为“人类口头与非物质遗产代表作”的中国昆曲。昆曲借助文人谱写的华美歌词，文人的传奇作品依托昆曲的优美唱腔，两者双美兼擅成为一种典雅的文人艺术精品——昆剧。

昆剧是人类留存至今的、历史最为悠久的戏剧样式之一，是至今唯一完整保留舞台演出形式的戏剧艺术。作为戏剧的昆曲，其历史最早可以上溯到明成化至嘉靖年间（1465—1566），至今已有近六百年的历史。中国戏

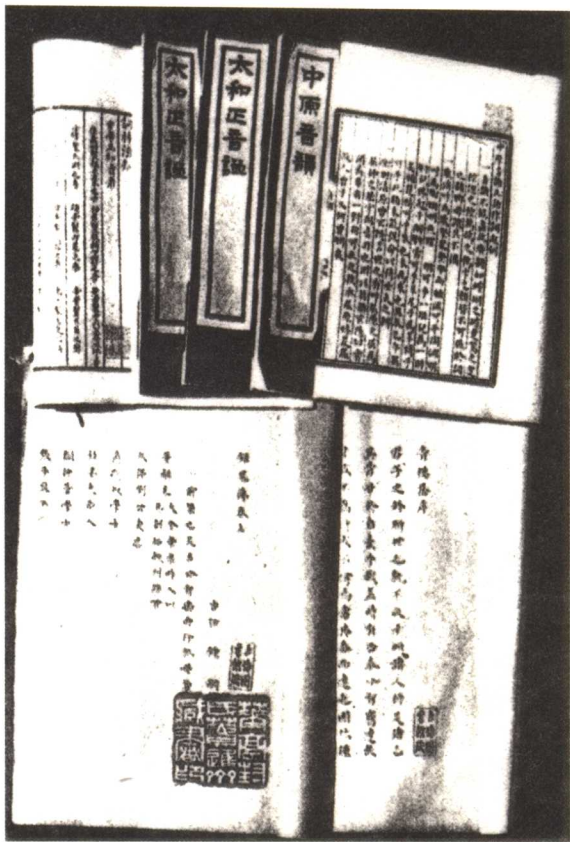
◇联合国教科文组织宣布中国昆曲艺术为“人类口头与非物质遗产代表作”的证书

◇毛泽东手书《牡丹亭·惊梦》[皂罗袍]曲词

曲自形成以来一直在舞台上流传，随着时代的变迁，各个剧种“你方唱罢我登场”，从剧本、声腔到表演都进行了不断变革。在杂剧、南戏、昆曲、地方戏、京剧这些戏曲样式中，昆曲的表演程式、声腔系统都比较稳定，它从早期戏文绵延下来，基本保持了早期昆曲的面貌。昆曲剧目极为丰富，它吸纳、融合了丰厚的中国传统文化的艺术精神，演绎着中国文学抒情写意的意境，将其积淀为自己独特的艺术品格，成为展示中国古典艺术的一个典范，因而昆曲被称为“活化石”。昆曲用“程式”来作为基本表现手段，以严谨的理论和美学思想作为指导，剧本既追求通体谐调、情趣高雅，又讲究深入浅出、雅俗共赏，成为中国古典戏曲自汉百戏、唐戏弄、宋杂剧、金院本及元杂剧、南宋戏文以来，在剧本结构、场上艺术、班社体制等等方面之集大成者，成为一种民族文化生态的表征。昆曲蕴涵了极为丰富的历史文化信息，使得它成为中国古代文化艺术形式的集大成者。在文化上，昆曲继承了我国韵文文化的传统，以抒情为主，其飘逸娴静的表演犹如一幅幅山水画，淡雅秀美，昆曲的声腔更加让人叹赏，幽怨缠绵，让人深深陶醉。昆曲艺术在传承中流传下了大量刊定的传奇剧本和单本剧以

及数以万计定格、定辞、定腔、定谱之律曲。《琵琶记》、《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》等名剧，成为足以傲世之古代文学名著，从而构成中国文化史上继先秦诗、辞、赋、汉乐府、唐诗、宋词、元曲后的又一个高峰。如今，昆曲是已经同中国传统意蕴疏离了的人们接近中国传统文化的一座桥梁，在委婉悠长的唱腔和诗情画意的唱词中，在

◇明刻本《中原音韵》和《太和正音谱》

凄楚迷离的人物神态中，我们体会到的仍是中国传统文学独特的艺术境界。《游园·惊梦》中的伤春、惜春是唐诗、宋词中常见的主题；《长生殿》中“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”的美好愿望也是中国古典诗词中反复吟咏的中心。文学上和文化上的意义“合美”，使得昆曲成为“华夏民族之经典戏剧”，成为我们引以为豪的“国宝”，并获得了全世界的承认，被授予“人类口头与非物质遗产代表作”的称号。

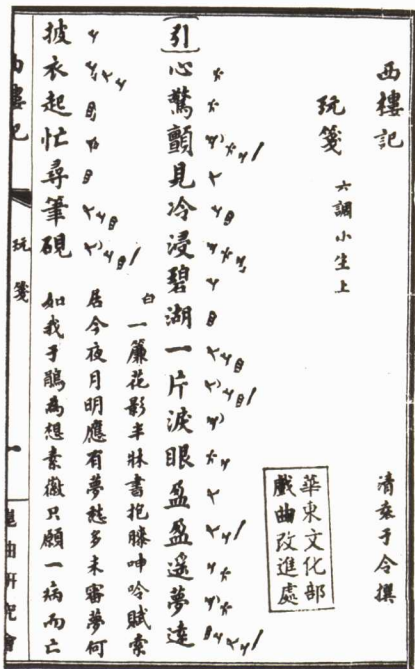
昆曲独特的艺术品格主要表现在曲词、声腔和表演三个方面。昆曲是一种古典艺术形式，它的剧本采用了非常文人化的语言，继承了古代诗词及元曲的优点和长处，采用长短句的文体，使得昆曲的文辞华丽典雅、含蓄委婉。昆曲的音乐属曲牌体，吐字讲究“气无烟火，启口轻圆，收音纯细”，使其唱腔婉转细腻。由于昆曲文词过于典雅，所以在唱段中经常伴以舞蹈动作来表现人物的内心感情，这就形成了昆曲表演中载歌载舞的特色。

◇昆曲博物馆牌匾

昆曲融诗、乐、歌、舞、戏于一体，对众多戏曲品种都产生过深远而直接的影响。有“国粹”之誉的京剧就曾从昆曲汲取过营养，如京剧演唱时没有大幅度的舞蹈动作，有舞蹈时一般都不唱，凡载歌载舞的剧目如《挡马》、《夜奔》、《昭君出塞》等都是由昆曲移植加工而来的，许多京剧艺术大师如梅兰芳等都参加过昆曲的演出。昆曲当之无愧地被称之为“百戏之祖”、“百戏之师”，具有很高的艺术价值和学术价值。

昆曲这种艺术形式是明清时期中国文人士大夫的一种主要的娱兴遣宾方式。从它定型以后就在文人阶层风靡流传，成为独领风骚的声腔剧种。与昆曲有关的活动都成为文人士大夫们热衷的风流雅事，如观看昆曲、学唱昆

◇清《西楼记》书影