

姹紫嫣红

中国昆曲遗产

高福民 主编

名誉主编 冯骥才
主 编 白庚胜 向云驹

THE KUNQU OPERA
HERITAGE OF CHINA

中国昆曲口头与

非物质文化遗产推介丛书

黑龙江人民出版社

中国民间口头与非物质文化遗产推介丛书

②
名誉主编 冯骥才
主编 白庚胜 向云驹
副主编 李文方 黄美荣
李春兰 周燕屏 李亚莎

红 嫣 紫 姹

中国昆曲遗产

主编 高福民

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

姹紫嫣红: 中国昆曲遗产 / 高福民主编, ——哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2008.1

(中国民间口头与非物质文化遗产推介丛书)

ISBN 978-7-207-07705-9

I. 姹… II. 高… III. 昆曲—戏剧史 IV. J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 006796 号

责任编辑: 李春兰 朱佳新

装帧设计: 徐 洋 杨立丽

封面设计: 徐 洋 杨立丽

中国民间口头与非物质文化遗产推介丛书

名誉主编 冯骥才 主编 白庚胜 向云驹

姹紫嫣红——中国昆曲遗产

Chazi Yanhong —— Zhongguo Kunqu yichan

主编 高福民

出 版 者	黑龙江人民出版社
通讯地址	哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编	150008
网 址	www.longpress.com E-mail: hljrmcbs@yeah.net
制 版	龙业广告制版有限责任公司
印 刷	黑龙江日报报业集团印务中心
经 销	新华书店
开 本	787 × 1092 毫米 1/16 · 印张 9.875 插页 2
字 数	80 千字
版 次	2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-207-07705-9/G·1807

定 价 80.00 元

(如发现本书有印制质量问题, 印刷厂负责调换)

姹紫嫣红

中国昆曲遗产

编委会

主 编: 高福民
顾 问: 钱 璿 顾笃璜
编 委: 吴国良 陆 凯
成从武 陈 嵘
朱水南 周矩敏
编委及资料提供:
周 秦 蔡少华
顾克仁 尹建民
编 撰: 顾晓宇 管 驊

总序

Overall order

在中国江苏省苏州市召开的联合国教科文组织第二十八届世界遗产大会于不久前结束。这个大会在中国召开，使全世界再一次将对人类遗产关注的目光投向中国，也使广大的中国人民有意识地将中国的遗产放在世界的大格局和人类共同财富的大视野里反观和审视。尊重历史，珍爱先人的创造，透彻地认识和理解古老中华文明里博大精深的人类遗产，保护好、继承好、弘扬好我国各族人民创造的伟大的文化传统，在今天显得如此的迫切，如此的重要，如此的有意义。

遗产是先人的伟大创造，今人的文化若能传之后世，也是后人的遗产。我们生活在遗产的传承和创造之中，如果我们今生今世的作为、行为和种种人生的努力不加入到人类历史传承的长河之中，我们就可能悲叹：逝者如斯夫！人类发展至今，成为我们栖息的这个星球的主宰，正在于她的文化和创造是代代相传的。假如这个传承链在某个环节中断，假如我们的创造力枯竭或单一，那必定是整个人类大难临头之时。

对人类的生存与发展构成灭顶之灾的还有我们所栖息的地球的生态恶

化和物种灭绝。人类依赖地球和大自然。大自然有适宜人类生存的生态和环境,有壮美的山川,广袤的林莽,无边的草原,皑皑的雪山,辽阔的海洋,肥沃的平原,秀丽的海岛,珍奇的火山、湖泊、飞禽、走兽、花鸟、鱼虫……它们是天赐之宝,也是为人类所拥有,当珍爱,该传之久远的遗产。大自然的恩赐和人类的创造又是相辅相成、相依为命的。环境决定文化,地理决定人文。文化因地制宜,就地取材;一方水土养育一方人民,造就一地风情。文化的多样性来自于、也依赖于四时四季地理地貌乃至生态环境的多样性。假如我们从这个意义上说“全球化”,那么这种“全球化”的观点、视角、眼界、整体观和“世界观”倒是很有意义的。

所幸的是,联合国教科文组织吸取了世界各国的学术成果、学者的思想和智慧,对人类创造和享用的遗产开展了一系列全球行动,其影响和意义日益彰显。自1972年联合国教科文组织在巴黎通过《保护世界文化和自然遗产公约》,迄今已有177个缔约国,它是影响最大、参与国最多的国际公约之一;教科文组织还据此成立了世界遗产委员会,作为实施公约的决策机构。世界遗产委员会的重要职责之一是批准世界遗产名录,确定和解除濒危世界遗产名单。所谓“世界遗产”就是经过权威认定的具有突出的价值、为人类罕见、无法替代的文化和自然财富。世界性、杰出性、独特性是世界遗产的显著特征。根据形态和性质,世界遗产又分为文化遗产、自然遗产、文化和自然双重遗产、记忆遗产、口头与非物质遗产、文化景观遗产。文化遗产主要指文物、遗址、古建筑群等。自然遗产主要指从审美或科学角度看,具有突出的普遍价值的物质和生物结构或这类结构群组成的自然风貌。文化和自然双重遗产主要指从历史、艺术或科学及审美、人种学、人类学方面有着世界意义的纪念物、建筑物、遗迹等内涵的文化遗产,与在审美、科学、保存形态上具有世界价值的地形或生物,包括景观在内的地域等内容的自然遗产融合起来,构成的另一个类别的遗产,也就是同时含有文化与自然两个方面因素的文化与自然的双重遗产。记忆遗产既指文字记忆遗产,也指非文字记忆遗产。口头与非物质遗产主要指

非物质形态的遗产。文化景观遗产主要指由人类设计和建筑的景观、有机进化的景观、关联性文化景观。截至2003年底,已进入世界遗产名录的自然遗产有149个,文化遗产582个,文化和自然双重遗产23个,它们分布在129个国家。其中我国至苏州世界遗产大会后计有30项文化、自然遗产列入世界遗产名录,包括22处文化遗产、4处自然遗产、4处文化和自然双重遗产。此外,尚有100余项列入遗产预备清单有待批准。我国已入名录数居世界第三(在西班牙、意大利之后),而预备清单数则居世界之冠。此次会议对试行期已满的“凯恩斯决定”作了修订,其中关于一年一国只能申报一项的政策基本未变,只是对自然遗产的申报做了适度放宽和倾斜。也就是说,即使我国年年都有文化遗产进入世界名录,就现已预备者,全部进入也要百余年。

这里,将重点谈一谈世界遗产中的人类口头和非物质文化遗产。

1973年,玻利维亚政府对联合国教科文组织总干事提出要求,希望教科文组织关注与研究民间文学的状况,建议考虑对其予以保护。1989年10月17日至11月16日,教科文组织在巴黎召开第二十五届大会,于11月15日通过了《保护民间创作建议案》。其出发点是基于:1. 传统的民间文化是人类共同遗产;2. 传统的民间文化是促使各国人民和各社会集团更加接近以及确认其文化特性的强有力手段;3. 传统的民间文化在社会、经济、文化和政治方面有着重要的意义;4. 传统的民间文化在一个民族的历史和现代文化中具有重要地位,是其文化遗产和现代文化之组成;5. 传统的民间文化具有极端的不稳定性,特别是面临着有可能消失的危险;6. 各国政府应在保护传统的民间文化中发挥决定性作用,并尽快采取相关措施。《保护民间创作建议案》对民间创作的界定是:“民间创作(或传统的民间文化)是指来自某一文化社区的全部创作,这些创作以传统为依据,由某一群体或一些个体所表达并被认为是符合社区期望的作为其文化和社会特性的表达形式;其准则和价值通过模仿或其他方式口头相传,它的形式包括:语言、文学、音乐、舞蹈、游戏、神话、礼仪、习惯、手工艺、建筑术及其他艺术。”此后,教科文组织用“口头和非物质文化遗产”或“无形文化遗产”的概念来表述“民间创作”。作为“物质遗产”的延伸、补充、丰富和完善,联合国教科文组织又提出了建立“人类口头和非物质文化遗产代表作”名录,公布了《联合国教科文组织宣布人类口头和非物质文化遗产代表作条例》。2001年,经过申报和评定,联合国教科文组织公布了首批“人类口头和非物质文化遗产代表作”19个项目,其中有中国的昆曲。2003年又公布了第二批代表作28个项目,中国的古琴列入其中。人类口头和非物质文化遗产代表作的公布是两年一次,每次每个国家只能有一个项目入选(两国或多国共有、支持申报的例外)。自口头和非物质文化遗产也可作为世界遗产以后,鉴于物质遗产申报世界名录产生的巨大效益和带来的世界影响,国人理所当然地认为,口头和非物质文化遗产也能产生同样的效果。所以,一时间,申报口头和非物质文化遗产也刮起一场大旋风,至有无数项目纷至沓来,要求申报,使有关部门应接不暇。而在实际上,我国不仅是遗址、遗迹、古代建筑、文物等物质遗产的大国,也是一个民间文化遗产或口头和非物质文化遗产的大国。我国的文明、文化、历史是四大文明古国中唯一从未间断的国家,这使中国文化的任何一种类别都极有特色、极具价值。

我们拥有的世界级的遗产是如此之多,而世界遗产的申报排队之路又是如此漫长。难道所有的遗产都只能在“申遗”成功后才能达到宣传、珍惜、保护的目 的?难道“申遗”是这些遗产的唯一目的?回答是否定的。但是,我们又不能不看到,在有“申遗”之前,虽然中国的学者和学界对各种遗产都在不遗余力地研究、抢救和保护,但是学界以外并未成为热点。比如,对民间文化或口头和非物质遗产的调查、抢救、研究、保护,早在上个世纪50年代,在党和政府的支持、主导下就成立了以郭沫若为主席的中国民间文艺研究会(现为中国民间文艺家协会),开展了大规模的工作,取得了举世瞩目的成就。但迄今为止,人们对民间文学、民间艺术、民间文化是否也有如此重要的世界级的意义和文化地位依然知之甚少,以至于民居被弃如敝屣,民俗被视为落后,民艺被看做雕虫小技,民间祭祀被打入冷宫。总之,民间文化面临着更多的濒危的危险和威胁。

在未成为或进入“世界遗产”之前,借助“世界遗产”的影响、理念、认知,把我们的文化精华宣传开去、研究进去、推而广之、爱护有加,不失为一件有意义的事情。这就是我们编纂这套丛书的初衷和本意。鉴于历史界、文物界对物质遗产推广、研究、保护的业绩有目共睹,我国还有《文物法》对此一遗产专门保护,现今已列入国家一级文物的文化景观性单位就有一千多处,而人们对我国的传统民间文化或口头和非物质遗产的资源、分类、形态、价值、意义却知之甚少,所以,本丛书推介的对象主要是口头和非物质遗产并兼顾其他遗产,总其类为“世界遗产”。所被推介的,一方面是被专家们认为有望进入“世界遗产”者,以为其造些声势;另一方面是不管今后是否“申遗”或“申遗”成功,它们也是具有“世界意义”、值得珍惜和爱护者。所以,这套丛书也可以看做是民间文化界呼吁社会关注、爱护中国民间文化遗产的一个行动。2003年底,联合国教科文组织又通过了《保护非物质文化遗产国际公约》,中国政府正在积极启动相关法律程序,力争在今年内加入此公约。可以预计,在“代表作”和“国际公约”的双重作用下,口头和非物质遗产的抢救和保护的力度将大大加强。在这样的文化机遇到来之时,作为长期从事中国民间文化抢救和保护的专家性组织,中国民间文艺家协会在黑龙江人民出版社的支持、合作下编辑出版这样一套丛书应该是不无意义的。

是为序。

白庚胜 向云驹

2004年7月31日

总序

Overall order

前言

Preface

让中国昆曲满怀信心走向世界

高福民

2007年8月，一个喜讯传遍苏州，温家宝总理为江苏省苏州昆剧院写来了亲笔题词“姹紫嫣红牡丹开，良辰美景新秀来”以及亲笔书信。信中对青春版《牡丹亭》开展的一系列海内外成功演出表示祝贺，赞扬苏州昆剧院多年来“为保护昆曲做了很好的工作，既有传承，又有创新，使这一古老的剧种开了新局面”。希望剧院全体同志，“多编多演，走向全国，走向世界，为昆曲事业的发展作出贡献”。温总理的题词和回信，极大鼓舞和振奋了苏州人民。这也是他第二次用亲笔书信形式，表达了对苏州文化工作的殷殷关切之情。

温总理的第一次来信，是在2006年金秋。这一年，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，温家宝总理亲笔写信致贺。巧的是，也就在这一季节，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。这两件大事，是“文化苏州”在国际化、现代化与多元化、本土化文明对话、和谐互动中的生动实践。2006年12月，苏州市人大常委会审议通过授予贝聿铭、白先勇“苏州市荣誉市民”称号，充分肯定了他们对苏州文化发展所作的杰出贡献。

认真学习领会温总理题词和回信，我感到由衷的激动。多年来，苏州昆曲正是按照温总理所指示的那样，一步一个脚印，走出了一条不乏艰辛但充满收获的道路。说来话长，就从青春版《牡丹亭》成功访美演出说起吧。

从2006年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”台胞，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的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作出了杰出贡献。

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。

美中国际交流协会颁发“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。

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、澳以及第二十八届“世遗会”，进入苏州大学、北大、北师大、南开、南大、复旦、同济以及浙大、香港城市大学、中文大学、香港大学、深圳大学、厦门大学、北师大珠海分校等开展“全国著名高校行”，圆满完成 108 场演出，场场爆满，可谓创造了奇迹。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，将传统文学艺术经典与现代演艺运作互动，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。

昆曲是我国优秀民族艺术遗产，是国之瑰宝。保护和继承和弘扬昆曲遗产，是我们文化工作者的责任和使命。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》，是我市坚持昆曲遗产“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。一方面坚持开放观念，一方面坚持特色和传承。新演员、新观众、新市场的形成，是昆曲遗产保护和传播的希望所在。

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。这说明昆曲艺术是可以传播普及的，可以超越国界和文化的隔阂，是世界级的瑰宝”。美籍华人协会副会长王竹青说，青春版《牡丹亭》自 2004 年台北首演，两年间巡回港澳两地，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，首度赴美于加大的四剧场演出，除了让西方观众能亲身体验中国传统艺术的华丽，更借此时机传播了这千锤百炼的古典艺术，传播了中国优秀传统文化。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2007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》的有五分之一是美国观众。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、音乐学院的艺术界人士和师生。由于有中英文字幕消除语言障碍,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》的演出盛况作了详尽报道。《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接待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文化遗产，特别重要的是以开放的眼光，满怀信心地推动中华优秀传统文化“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，也是民族文化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，更属于整个昆曲界，因为它离不开众多方面关心和全国昆曲界的支持。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。文化部和省市领导，对这次访演给予了高度重视。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，苏州昆剧院另一台大戏《长生殿》，也于2007年初在政府和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，成功开展了欧洲之旅。

2007年，在纪念中日邦交正常化35周年之际，温家宝总理访日，被誉为“融冰之旅”，令世人瞩目。4月12日，苏州昆剧院《牡丹亭·惊梦》剧组，一行十人，参加文化部组团，在东京国立剧场举行的，由中日两国政府首脑共同出席，以展示中国非物质文化遗产发掘、保护为主题的中日文化体育交流年开幕式《守望家园》演出。先后三批入选联合国教科文组织“人类口头和非物质文化遗产代表作”的中国项目——昆曲、古琴艺术和新疆维吾尔木卡姆艺术、蒙古族长调民歌（中国和蒙古国联合申报）为主，以及入选中国首批国家级非物质文化遗产名录优秀代表项目，如贵州侗族大歌、云南彝族海菜腔、福建泉州提线木偶等，共8个节目参加了演出。在这座日本传统艺术家心中的“圣殿”，苏昆两位年轻演员出演的《牡丹亭·惊梦》压轴登场。50分钟的演出，昆曲《牡丹亭·惊梦》占时最长，达12分钟。唯美的演出，典雅、婉约、高贵的中国传统美学意境深深打动了在场观众。座无虚席的剧场不时爆发出热烈掌声，谢幕后观众久久不愿离去，为中国和中国优秀传统文化喝彩。此次演出不仅从侧面展现了昆曲在继承中创新的传承之路，预示着明天的希望，更构架起了沟通中日两国人民心灵和情感的桥梁。访日结束后，《牡丹亭·惊梦》再赴法国参加了联合国教科文组织举行的中国非物质文化遗产艺术节。5月，青春版《牡丹亭》百场纪念演出在北京展览馆隆重举行，这是新中国昆曲演出史上的一次精彩定格。

总理的题词和回信，极大增强了我们保护优秀民族遗产的自信心、责任感、使命感。按照总理的指示，我们将用更为坚定的信念，开放的理念，进一步推进苏州昆曲遗产保护，创新体制，提升整体资源优势，以加快形成充满生机与活力的、可持续发展的文化品牌。同时，我们也将以更为周密的计划、务实的精神，创造环境、拓展平台、聚集资源，进一步争取各方面的参与和支持，在昆曲发祥地苏州形成文化地标的保护基地。从而，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，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，放射出更为迷人的夺目光彩！

（作者系苏州市文化广播电视管理局兼文物局局长）

目录

Contents

第五章 国内外专家学者对昆曲的评论	91
第一节 三届『中国昆曲国际学术研讨会』综述	92
第二节 专家学者观点摘要	93
第六章 新世纪苏州昆曲遗产保护的创新实践	95
第一节 老树新花和『苏州昆曲现象』	96
第二节 三次良机，三次跨越	105
第三节 一个方向，两个战略	117
第四节 新中国建立以来苏州昆曲传承保护大事记	125
附录一 苏州市保护、继承、弘扬昆曲遗产工作十年规划纲要	134
附录二 苏州市昆曲保护条例	138
注释	140
参考书目	141
后记	142

前言：让中国昆曲满怀信心走向世界……………（高福民）

1

第一章 昆曲概述……………

1

第一节 昆曲发祥地的生态环境……………

4

第二节 昆曲的历史概述……………

第三节 昆曲的艺术特点……………

第二章 昆曲的杰出价值及代表意义……………

第一节 昆曲的价值……………

第二节 昆曲的文化史渊源及代表性……………

第三节 昆曲技巧的精湛程度……………

第四节 昆曲的独特性……………

第五节 昆曲保护、传承的必要性……………

第三章 昆曲的濒危报告……………

第一节 昆曲濒危现状……………

第二节 昆曲濒危的原因……………

第四章 昆曲的抢救、保护和扶持……………

第一节 建国以后昆曲的复苏……………

第二节 中央领导为保护昆曲作批示……………

第三节 国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程……………

第四节 国内主要昆曲活动、昆曲保护单位（机构）简介……………

Contents

Preface	Let China kunqu opera go into the world confidentially.....(Gao Fumin)	1
Chapter I	The Outline of Kunqu Opera	1
Section 1	The ecological environment of Kunqu birthplace	4
Section 2	The outline of Kunqu's history	10
Section 3	The artistic characteristics of Kunqu.....	21
Chapter II	The Great Value & RepresentativeSignificance of Kunqu Opera	49
Section 1	The value of Kunqu	50
Section 2	The culture history & representativeness of Kunqu Opera	55
Section 3	The consummate degree of the Kunqu skill	57
Section 4	The uniqueness of Kunqu Opera.....	58
Section 5	The necessity of Kunqu's defence & succession.....	60
Chapter III	The Report of Kunqu Opera Near Death	61
Section 1	The present state of Kunqu near death	62
Section 2	The reasons of Kunqu near death.....	62
Chapter IV	The rescue、 defence & support of Kunqu Opera.....	63
Section 1	Resuscitation of Kunqu Opera after liberation.....	64
Section 2	The state learder's temarks for defence Kunqu	75
Section 3	The state project of rescue、 derence & support for Kunqu.....	77
Section4	The brief introduction of the main Kunqu activities & the defence	

Kunqu organizations	79
Chapter V The Scholars Remarks about Kunqu in the World & Our Country.....	91
Section1 The summarization of "International Science Conference about China Kunpu'	92
Section2 The abstract of scholars' views	93
Chapter VI The New Activities of Suzhou Kunqu Defence in 21 Century	95
Section1 Old tree grows fresh flowers& the phenomenon of Suzhou Kunpu	96
Section2 Three opportunities & three leaps over.....	105
Section3 One direction & two strategies	117
Section4 The brief history of Suzhou Kunqu's success & defence after the establishment of new China	125
Appendix I The Ten Years Work Plan of Suzhou City's Kunqu Defence.	
Success & Development.....	134
Appendix II The Kunqu Defence Rules of Suzhou City	138
Annotation	140
Reference Book List	141
Postscript	142

第一章

CHAPTER 1

昆曲概述

THE OUTLINE OF KUNQU OPERA

