

中国的 世界非物质文化遗产

于海广 主编 张伟 副主编

山东画报出版社

中国的 世界非物质文化遗产

于海广 主编
张 伟 副主编

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国的世界非物质文化遗产/于海广主编. —济南: 山东画报出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5474-0433-1

I. ①中… II. ①于… III. ①文化遗产—介绍—中国
IV. ①K203

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第138918号

责任编辑 傅光中

装帧设计 李海峰

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hccb@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

规 格 160毫米×230毫米

14印张 168幅图 334千字

版 次 2011年8月第1版

印 次 2011年8月第1次印刷

印 数 1—5000

定 价 35.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

自豪与压力同在，希望与危机并存

(代序言)

自2001年至2009年间，联合国教科文组织先后通过了29项中国申报的非物质文化遗产，这虽然仅是中国众多的非物质文化遗产中的一小部分，但也让世人了解到在世界顶级的非物质文化遗产名录中，中国也保存着丰富多样、历史积淀厚重而又光辉灿烂的非物质文化遗产。本书将这批非物质文化遗产逐项进行剖析，以便让人们了解她们为什么是非物质文化遗产中的佼佼者，详尽了解她们的发展历程、内涵特征和价值所在。所以这是一项很有意义的工作。

在世界文化遗产之林，不管是物质的还是非物质的，凡能列入世界文化遗产名录者，都是具有重大影响的项目，都会给所在国家（地区）、所在民族带来无比的自豪，例如中国的万里长城、中国的古琴艺术等，都会让每个炎黄子孙感到异常骄傲，同时也受到世界人民的敬重和爱戴。优秀的文化遗产，她们不仅属于一个国家、一个民族，同时也是属于全世界的，应该成为全人类所共有、共享的宝贵财富。从这个角度来说，向世人介绍和宣传本国的文化遗产，也是我们义不容辞的责任和义务。

多年来，联合国教科文组织在引领和推动世界各国对文化遗产的认知、保护和研究方面，做了大量的有实际意义的工作，其中组织高端学者审查、批准世界文化遗产、自然遗产名录就是很重要的组成部分，这一重要举措，让世人大开了眼界，更多地知道了在全球各地存在的最杰出的遗产面貌，人们“放眼世界”，不仅知道了今天，也了解到昨天和前天的人间精华，激

中国的世界非物质文化遗产

励人们珍视和自觉保护这些著名遗产，共同奔向美好的明天。另外，经联合国教科文组织的协调和各国的努力，在遗产保护学界，各国学者和组织管理机构还通过各种方式和途径，相互切磋、彼此交流，推动和深化对文化遗产的保护研究。特别是近些年来，面对现代社会对传统文化冲击的现实，尤其是让非物质文化遗产如何从生存危机中再度辉煌，并让更多的人认识到保护这类文化遗产的重要性，不仅是重要的，而且是迫切的。

中国的历史悠久而且绵延不断，中国的民族众多并在相互影响中共同发展，中国的地域辽阔自然环境复杂，这与世界其他各国和地区相比较有着非常显著的特点。在这样的人文和自然背景下生成的文化遗产必然会有突出的特色。事实上，在中华大地上的物质文化遗产和非物质文化遗产，都表现出这种背景下的强烈印记。因为历史久远而持续不断，由此而创造出的文化遗产历史积淀深厚，蕴藏着许多优秀的历史信息；中国有56个民族，在长期的发展中各民族都有独特的信仰和习俗，都有适合本民族的生活、生产方式，由此创造出各种富有民族风格的绚丽多彩的文化遗产；中国不仅地域辽阔、临海面积大、海岸线长，而且在内陆地区有高山、平原、盆地和丘陵，其间纵横交错着许多江、河、湖、川，从而形成了多个地理单元和特殊的生态环境区块。在这里生存繁衍的炎黄子孙，在适应和改造自然的过程中所孕育的传统文化，不管是物质的还是精神的，也不管是有形的还是无形的，都带有浓厚的地域特色。随着历史车轮的滚滚向前，各族人民不断交往，相互传递信息，自觉不自觉地“取长补短”，从而形成的文化遗产，既有时间（年代）的早晚，也有因民族习俗不同的差异，还有因不同地域形成的各自风格，同时也理所当然地存在着一些共性。如何理解和阐释这些文化遗产的价值，正确解说她们的过去和今天，丰富当今社会人们的精神生活、陶冶情操，正确总结历史的经验和教训，传承和保存各种非物质文化遗产，也都需要文化遗产保护领域的同仁们携手进行更深入的探索和研究。

各类文化遗产、每个遗产项目，都是在一定的历史条件下产生的，又都在历史进程中不断发展变化，她们分别以不同的方式流传至今。例如属于物质文化遗产的文物古迹，在实现了各自的当代价值后，大多数被埋藏于地下，有的原本就是要埋入地下的，如古代墓葬；有的废弃后遗存于今天的原野，或被后代所沿用，如寺庙、宫殿建筑群，这些历史的遗留，虽然会受到自然或人力的破坏，但毕竟有许多仍能保留至今，经过考古学家的发现，以静态

的方式又重见于世，我们用这些实物资料作为揭示历史本来面貌的依据。另外，人们创造的各种非物质文化遗产，在长期的发展中，有些过时的、不适应新时代需要的，可能陆续被淘汰，退出了历史舞台；也有的经过改造又注入了新的活力仍在世代相传，在社会进程中还不断生成新的“遗产”项目。这些非物质文化遗产则是以动态的方式流传于世，被人们称为“活化石”。我们今天发现的物质文化遗产和非物质文化遗产，都是历史的见证，是民族血脉的延续，是文化多样性的真实反映和表现，所以是宝贵的财富，我们理应重视、研究和保护。多年来，国际社会和遗产所在国，都不同程度地采取了各种措施，在保护和研究文化遗产方面做了大量的工作，在文化遗产保护方面也取得了很多成效。

当然我们也应该看到，对待文化遗产在以保护为主流趋势的同时，也还存在着这样或那样的问题，不时会有不和谐的音符进行干扰和破坏，特别是影响遗产安全的现象更令人担忧。例如在物质文化遗产方面，由于人们的理解、认识和素质的不同，所持的态度也大相径庭。虽然绝大多数民众对物质文化遗产持重视、保护的态度，严肃对待保护工作，但也有少数好利之徒，以此为生财之道，甚至不惜以身试法，做出违犯法律、破坏文物之举；另外，现代化建设给文物保护带来巨大压力，不可抗拒的自然灾害带来的破坏，以及目前在保护措施、技术手段方面，也都需要进一步的完善和提高，以适应保护的需求。在非物质文化遗产保护方面，也同样存在着诸多隐患。例如，现代化建设进程给社会环境和人们的追求理念带来一系列的变化，使非物质文化遗产的生存环境发生了巨大的改变，许多非物质文化遗产面临着生存危机，在近期的调查、确认、立档和申报工作中，不时会有“后继乏人”、“面临濒危”甚至“已经失传”的信息。非物质文化遗产是靠世代传承的，“人在艺在，艺随人走”，必须要杜绝“人死艺亡”的可悲局面。

非物质文化遗产是具有历史、文学、艺术、科学价值的财富，对过去、今天和将来都有重要的意义。我们在对此引以为豪的同时，更要以责任感、使命感为己任，上对得起古人，下对得起后代，既要继承过来，又能保护下去，要认识到自豪与压力同在。今天我们虽然不断加大保护力度，不断探索有效的保护方法，固然已取得了不少的成绩，但危机并未消失，希望与危机依然并存。进一步激发我们的热情，去创造和迎接文化遗产保护事业的新局面，是我们不懈的追求。

中国的世界非物质文化遗产

2011年2月25日，在第十一届全国人大常委会第十九次会议上，通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》，这是继《中华人民共和国文物保护法》之后，在文化遗产保护领域的又一部国家级法律，对推动我国的非物质文化遗产保护有重大意义。自此，对非物质文化遗产的调查、确认、立档、定级等保护工作将有法可依，并受到法律保护。

对于非物质文化遗产的保护，《中华人民共和国非物质文化遗产法》在第一章第三条中指出：“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。”在这里提出了“保存”和“保护”含义近似而又不完全相同的两个概念，这对非物质文化遗产保护领域的工作实践是非常重要的。经过调查和认定的非遗项目都要记录和建档，我们可以叫做“记忆保护”或“记忆保存”；而其中那些“体现中华民族优秀传统文化”的，则要“采取传承、传播”的措施，我们可以叫做“活态保护”，对此应如何理解和把握，我们将另文具体分析，但列入世界非物质文化遗产名录的29项，都是体现中华民族最优秀的传统文化，都具有典型的历史、文学、艺术、科学价值，都要采取“传承”、“传播”的措施保护则是毫无疑问的。我们认为，在需要用传承、传播的方式进行活态保护中，国内外已经有了许多成熟和可行的经验，在此基础上，结合中国的保护实践，再强调两点。第一是充分发挥宣传媒体的作用，它可以用最快的速度、最大的宣传覆盖面来进行传播，特别是电视传播，更生动和直观，可以取得最佳效果，目前有关报刊和电视台在这方面已经有了成功的尝试。第二是对非遗项目制定的保护规划，目前在定级申报资料中，都有保护规划的要求，也有许多是可行的，但也存在着想当然的倾向，我们认为，制定非物质文化遗产保护规划，要在国家规范要求的基础上，还要考虑个性化，针对不同遗产项目的具体内涵、当前的存在状况，制定有针对性的保护措施，避免千人一面的不客观、不现实的做法。

从本书介绍的29个非物质文化遗产中，我们可以清楚地看到，它们的一个共同特点，那就是分别含有很高的“技术”、“技能”和“艺术”的成分。例如古琴艺术，表现为既有精湛的制作古琴的技能，又有所创作的优美琴曲，虽然外在表现为高雅的弹拨表演，但三者是缺一不可的。又如朝鲜族农乐舞，是朝鲜族人民生产、生活的艺术再现，从优美古朴的舞姿到悠扬的音乐，从

总体的舞蹈组合到细微的舞蹈动作，都表现出对生活的深刻理解，对美好未来的想往和追求，给人以极大的艺术享受。再如传统的龙泉青瓷制作工艺，从原料的选择加工，经过器型拉胚修整、釉色配置、器表装饰，最后入窑烧制，不管是大的工艺流程，还是具体的操作环节，都要以丰富的经验、高超的技术为基础。可以说，每项非物质文化遗产，都是经过几百年甚至几千年的千锤百炼，是精益求精的典范。在同类遗产中，它们最具典型性和代表性，所以是最优秀的文化遗产。我们在了解和欣赏它们时，能从这些方面去观察、去理解，就会油然而生敬意，倍感它们的可贵、可爱和可亲。

非物质文化遗产的另一个重要特征是被认知，被一个民族、一个群体或个人认为是自己的文化遗产，这是非物质文化遗产存在的基础；认知地区是该项遗产的生存环境；认知人群是推动该遗产发展的动力。本书所介绍的每项遗产，都是在中国的某个地区、某个民族的人群所认知为自己的遗产，甚至有的超出国界，有广泛的认知范围。例如端午节是中国乃至世界各地的华人认知的传统节日；羌年是羌族民众认知的传统节日；妈祖信仰不仅在福建，而且在中国沿海地区、甚至东南亚沿海地区都有这种信仰；长调民歌在内蒙古、玛纳斯在新疆、热贡艺术在青海、藏戏在西藏，都有广泛的认知基础。这些遗产项目，被认知地区 and 人群视为自己的宝贵财富，感到无比的荣耀。我们认为，这对保护非物质文化遗产非常重要，特别是被列入世界非物质文化遗产名录的项目，这种由认知到自豪并焕发出的动力是一种强大的力量，由此而产生的自觉的能量是不可估量的，为所存续的遗产保护也提供了很好的机遇，这是我们应该高度重视和利用的。

对本书的写作，我们要特别说明的是，对这29项中国顶级的非物质文化遗产名录的解读，如前所述，固然是一项很有意义的工作，但也是一项非常困难的任务。我们在逐项的论述中，每篇都分为三个主要部分，第一部分是各自的发展历程，有的有几百年的历史，有的有几千年的漫长历程，要对此进行系统的梳理，就要查阅和核对大量的文献，包括历代的历史、地方志和其他文献记载，这是需要非常慎重又费时费力的事情，必须要求良好的古文阅读能力。第二部分是对各项非物质文化遗产项目的内涵分析，每个篇目都应该有专门的知识，严格来说几乎每个项目，我们都是门外汉，即使进行实地调查、参阅近人研究成果，开始时也往往感到茫然，需要认真地品味和揣摩，进行梳理和分析，探寻该项遗产的精华所在，所以每个项目的写作

中国的世界非物质文化遗产

都首先是个学习过程。例如传统雕版印刷工艺，其工艺流程涉及到原料的选择、加工，写样的要求，雕刻技法的表现，独到的制墨工艺，印刷的方法和技巧，以及装帧成册等环节，还要参考木板年画工艺、书法艺术的知识，在此基础上，才能把它所以称为杰出的非物质文化遗产的内涵特征抽象出来。第三部分是对诸项非物质文化遗产保护措施的论述，各地存在的非遗项目，她们的生存环境各不相同，存在状况也互有差异，如何加强保护都需要认真分析。在这方面我们一方面参考有关专家的研究成果，另一方面又要进行具体深入的个案分析，力求在概括、总结的同时，能够提出新的保护设想，争取能有助于传承和传播的实践，希望对遗产保护提出有实用价值的建议，这也是我们努力的一个方向。

最后需要说明的是，在按原计划对这29项遗产的写作即将完成之际，于2010年末，在联合国教科文组织新一轮的评审中，中国又有5个项目被列入非物质文化遗产名录；同时我们深信，随着非物质遗产保护工作的深入开展，在未来，中国还将有更多的项目能够跻身这一世界级名录，成为全人类共同的财富。基于时间的关系，本书对最近新通过的和今后陆续通过的新名录，这次没有吸纳，固然是一种遗憾，但更多的也是一种期冀，我们期待着将来能够有机会为更多的中国非物质文化遗产著书立传，也期待着能够在未来以更加专业的笔触，更加深入、全面地为您继续呈现中国的世界级非物质文化遗产。

于海广

2011年3月

目 录

- 昆曲艺术 / 1
古琴艺术 / 15
新疆木卡姆艺术 / 31
蒙古族长调民歌 / 42
中国传统桑蚕丝织技艺 / 55
南 音 / 74
南京云锦织造技艺 / 91
宣纸传统制作技艺 / 108
侗族大歌 / 120
粤 剧 / 132
格萨(斯)尔 / 143
龙泉青瓷传统烧制技艺 / 157
热贡艺术 / 174
藏 戏 / 194
玛纳斯 / 212
花 儿 / 227
西安鼓乐 / 243
中国朝鲜族农乐舞 / 259
中国书法 / 276
中国篆刻艺术 / 293

中国的世界非物质文化遗产

- 中国剪纸 / 311
- 传统木结构营造技艺 / 327
- 端午节 / 345
- 妈祖信俗 / 358
- 中国雕版印刷技艺 / 369
- 蒙古族呼麦 / 386
- 羌 年 / 400
- 黎族传统放染织绣技艺 / 411
- 中国木拱桥传统营造技艺 / 425

- 后 记 / 438

昆曲艺术

2001年5月18日，联合国教科文组织在巴黎宣布第一批“人类口头和非物质遗产代表作”名单，共有19个申报项目入选，其中包括中国的昆曲艺术，属曲艺类别，中国成为首次获此殊荣的19个国家之一。

一个伟大的民族往往都有高雅精致的表演艺术，如希腊的悲剧，意大利的歌剧，俄国的芭蕾，英国的莎士比亚戏剧，这些无不深刻地表现出这些民族的精神与心声，从而成为其骄傲与自信的源泉。中国古典表演艺术的代表，则是以诞生于六百多年前的昆曲最为典型。昆曲是我国传统戏曲中最古老的剧种之一，是我国戏曲艺术中的珍品，被誉为“中华文化之瑰宝”。

昆曲六百年

昆曲，因其发源于江苏昆山而得名，又名“昆山腔”（简称昆腔），清代以来被称为“昆曲”，现又被称为“昆剧”，是我国传统戏曲中最古老的剧种之一，被称为百花园中的一朵“兰花”。

中国戏曲经历了漫长的孕育、衍化、形成、发展的历史，先后出现古倡优、汉角抵、唐参军等先民乐舞艺术，直到宋代才出现完整的戏曲艺术。“至宋金二代，而始有纯粹演故事之剧；故虽谓真正之戏剧，起于宋代，无不可也。”（王国维《宋元戏曲考》）。此后，宋杂剧、金院本、元杂剧及南戏、传奇等戏曲艺术先后出现，并在民族大融合的进程中演绎着南北不同戏曲艺术融合、创新的新篇章。

宋、元以来，中国戏曲开始出现南、北之分，即通常所说的“南戏”与“北

杂剧”。北杂剧的前身出现于金，产生于中原地区，在元代得到了充分的发展，诞生了关汉卿、马致远、白朴等著名的杂剧家，成为流行全国的舞台艺术。南戏则是在北宋末期起源于浙江温州地区的一种具有浓厚乡土气息的古老戏曲艺术。元朝统一全国后，北杂剧向南方推进，与南戏形成互动交融的局面。南戏吸纳了北杂剧的音乐套数、表演体制和剧本题材等艺术成就，极大丰富了自身的艺术内涵。元末明初，顾坚、顾阿瑛、杨维桢等人在昆山千墩积极从事曲学活动，对南曲进行雅化革新，直接推动了昆曲最早的雏形——“昆山腔”的诞生。顾坚作为核心人物，与当时昆山地区的名流雅士发起了“善发南曲之奥”的活动，将当时流行的南曲与昆山的方音乐结合，创立了一种独具特色的新腔，即与海盐腔、余姚腔和戈阳腔并称明代四大声腔的“昆山腔”。《南词引证》记载：“元朝有顾坚者，虽离昆山三十里，居千墩。精于南辞，善作古赋。扩廓铁木儿闻其善歌，屡招不屈。与杨铁笛、顾阿瑛、倪元镇为友。自号风月散人。其著有《陶真野集》十卷，《风月散人乐府》八卷行于世。善发南曲之奥，故国初有昆山腔之称。”顾坚因此被誉为昆曲的创始人，从此昆山腔开始引起世人的注意，并逐步进入上层士大夫的视野。明人周玄暉《泾林续记》记载：明太祖朱元璋召见昆山长寿老人周寿谊时，曾特意询问：“闻昆山腔甚佳，尔亦能讴否？”可见，明初之际，昆山腔已颇具名声。值得一提的是，明代四大声腔的命运不一，海盐腔、余姚腔历经兴衰沉浮，如今已成隔世绝唱；戈阳腔以其巨大的适应力和生命力，在民间一直生生不息，流传至今；昆山腔“流丽悠远，出乎三腔之上，听之最足荡人”（明·徐渭《南词叙录》），从而开创了昆曲发展史上的全新局面。

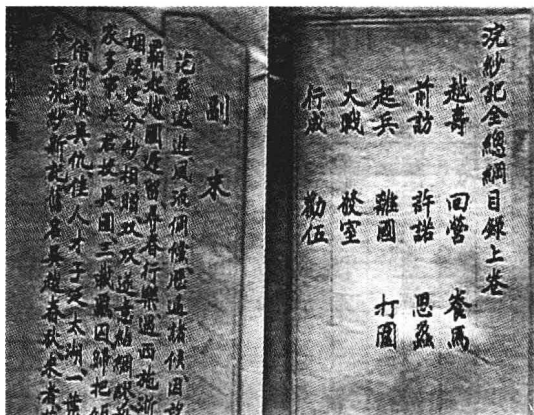
然而，昆山腔只是昆曲的雏形，还不具备在全国范围内流行、传播的条件。因此，明初很长一段时期，昆山腔虽已为世人所知，然其流行范围只局限于吴中（苏州）一带。直到嘉靖年间，随着北杂剧、南戏及南北声腔日趋成熟，苏州城市经济繁荣，再加上苏州地区深厚的历史文化底蕴，

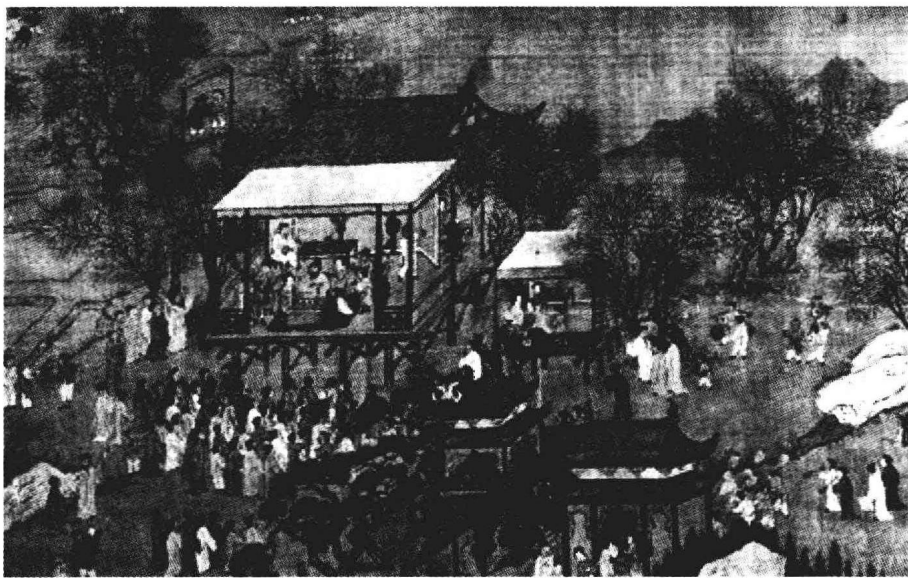
昆曲鼻祖魏良辅

昆山腔向昆曲嬗变的历史机遇已经成熟了。完成这一任务的即是后人称之为“曲圣”的魏良辅。根据相关文献和史料记载，魏良辅大约生活在明代嘉靖、隆庆年间，长期寄居太仓，本是北曲家，后改习南曲，经过长期的实践和研习，在河北人张野塘等人的大力协助下，从声律和唱法两方面对昆山腔进行了全面改革，他大胆放弃了仅仅依赖吴语演唱昆山腔的传统，而是采纳应用更为广泛的中州韵来演唱，同时采取“兼收并蓄”的方式，一方面吸取海盐腔、弋阳腔等南曲的长处，发挥昆山腔自身流丽悠远的特色；另一方面采纳北曲结构严谨的特点，运用北曲的演唱方法，以笛、箫、笙、琵琶的伴奏乐器，从而造就了一种细腻优雅，集南北曲优点于一体的“水磨调”，即现在我们所指的昆曲。昆曲改革的成功给魏良辅带来了巨大的声誉，“吴中曲调其魏氏良辅，隆、万间精妙益出，四方歌曲必宗吴门，不惜千里重赏致之，以教其伶伎”（徐树丕《识小录》）。这种新式的曲调一经问世，使新昆山腔以流丽悠远、典雅脱俗的艺术风貌，在南方诸腔并起的激烈竞争中脱颖而出，立即以不可抗拒的艺术魅力征服了当时的广大听众。然而这并没有立刻改变昆山腔“止行于吴中”的局面，因为魏良辅只擅长清唱，对于戏场、编剧所知有限。到了隆庆末年，昆山人梁辰鱼，继承魏良辅的成就，对昆腔作进一步的研究和改革，并以春秋吴越兴衰的故事为题材编写了第一部昆腔传奇——《浣纱记》，将典雅的文字配合优美的昆曲形式演出，使昆曲从清唱形式走上了更为广阔的戏剧舞台，这在昆曲发展史上具有里程碑式的意义。明末清初名士吴伟业诗云，“里人度曲魏良辅，高士填词梁伯龙”，形象地描绘了魏良辅和梁辰鱼对昆曲改革的卓越贡献。

与明初崇尚俭朴的社会风气相比，明中叶随着城市经济的恢复和发展，世风渐开，人们开始耽于享乐，以恣情纵欲为尚。在这种整体的社会氛围影响下，经过魏良辅的改革和梁辰鱼的艺术实践，昆曲的影响也越来越

昆曲《浣纱记》剧本

明代《南中繁会图》中的昆曲演出场景

大，很快便传播到江苏、浙江的广大地区，成为这些地域主要的戏剧形式。昆曲获得较为完整的戏剧形态后，开始向更高的层次发展，尤其是《浣纱记》的出现，带动了明代文人们采用昆曲新腔创作剧本的热情，与《浣纱记》并称明代中叶三大传奇的《宝剑记》、《鸣凤记》也在这一时期先后问世。万历年间，昆曲创作进入高潮。与明代前期昆曲教化主题甚嚣尘上的“道学气”不同，明代中叶以后的昆曲剧本题材多样，针砭时弊的现实主义剧本日益增多，给明代昆曲创作注入了新的气息。汤显祖、沈璟、徐渭、孟称舜、冯梦龙、阮大铖等著名文人雅士投身昆曲创作，他们或自娱自乐、或助酒侑觞，或装点风雅，“临川四梦”（《牡丹亭》、《南柯记》、《邯郸记》、《紫钗记》）以及《义侠记》等名篇佳作层出不穷，精彩纷呈，演绎了中国古典戏曲史上的一次辉煌。

伴随着晚明昆曲剧作的繁荣，使昆曲演出也异常兴盛。苏州、上海、南京等地民间职业昆班纷纷涌现，苏州的瑞霞班、吴徽州班，南京的郝可成班、陈养行班，常熟的虞山班，上海的曹成班等最为有名。这些民间职业昆班沿着水、陆两路，深入村陌，走进城市，使昆曲以苏州为中心扩展到长江以南

和钱塘江以北各地，并逐渐流布到福建、江西、广东、湖北、湖南、四川、河南、河北各地；万历末年还流入北京，迅速扩大了昆曲艺术在全国范围的影响力，形成了举国上下痴迷昆曲的狂潮。人们开始不满足于仅仅延请职业昆班进行表演，一些有经济实力的文人士大夫们转而蓄养演出昆曲的私人家班，以供自娱或对外应酬。这些由私人家庭组建的昆曲戏班数量庞大，演出频繁，总体水平也超过民间的职业昆曲，著名的有申时行家班、钱岱家班等。听昆曲、唱昆曲是当时中国人最时尚、最风靡的生活方式，昆曲就这样完全融入了明代文人们的家庭生活，融入了他们的精神世界。在明朝万历年间到达中国的欧洲传教士利玛窦，正好赶上昆曲发展史上的辉煌时期，并且1592年他在广东肇庆还与当时著名戏曲家汤显祖有过一面之缘（徐朔方《汤显祖年谱》），目睹当时在城乡盛行的昆曲表演，他不由得感叹道：“我相信这个民族是太爱好戏曲表演了。至少他们在这方面肯定超过我们。这个国家有极大数目的年轻人从事这种活动。有些人组成旅行戏班，他们的旅程遍及全国各地，另有一些戏班则经常住在大城市，忙于公众或私家的演出。”（《利玛窦中国札记》）由此可见当时昆曲流行的盛况。

和明代昆曲创作与表演的繁荣兴旺相对应，明代戏曲理论研究也相当活跃。明代的戏曲理论家也都是剧作家，从嘉靖起，明代戏曲家们对戏曲创作的评论著作日渐增多，从形式上看，既有专题文章，也有长篇巨著，更多的则散落于文人笔记、杂说、序文题跋等；从内容上看，研究的内容包括作家曲目的整理、剧本的点评、曲论的建立、创作的探讨等，从各方面构建和充实了戏曲理论体系。徐渭的《南词叙录》是明人研究南戏的最早论著，也是宋元明清四代专论南戏的唯一专著。魏良辅的《南词引证》是对嘉靖、隆庆间昆山腔改革的经验总结，也是研究昆山腔唱曲的论著。在曲谱研究方面，昆曲吴江派代表人物沈璟的《南九宫十三调曲谱》影响深远。吕天成的《曲品》、祁彪佳的《远山堂曲品剧品》都是研究戏曲作家与作品的专著。王骥德的《曲律》从源流、声律、演唱、结构、文词、脚色、场景等多方面系统、全面地构建了戏曲理论体系，是中国戏曲史划时代的理论专著。

明末清初，社会局势动荡，然而经过百余年发展的昆曲，并没有因为战争与朝代更迭而停止发展的步伐。“国家不幸诗家幸，赋到沧桑句便工”（赵翼《题遗山诗》），经历了血雨腥风的江南地区文人们，很快又投入到昆曲剧本的创作当中，大量寄托亡国哀痛和民族感情的作品纷纷问世，其中以李

玉为代表的苏州派作家创作了大量具有强烈现实性和时代气息的作品。昆曲开始突破士大夫圈子，逐步与普通大众接近。因此，明末清初的昆曲不仅未受到明清易代的影响，反而又有很大的发展，苏州、扬州等江南地区的职业戏班大为增多。经过元、明、清三朝经营，北京城逐步跻身世界大都市行列，并成为当时新的演剧中心，顺、康两朝，聚和班、三也班等众多职业昆班汇聚北京，昆剧演出活动非常频繁。被誉为“南洪北孔”的洪昇和孔尚任，是清代康熙剧坛的一对“双子星座”，他们分别创作的传奇戏剧《长生殿》和《桃花扇》一经问世，就轰动全国，出现了“两家乐府盛康熙，勾栏争唱孔洪词”（金植《题闾里孔稼部尚任东塘〈桃花扇〉传奇·卷后》）的盛况。昆曲开始受到清代皇室的特别青睐。康熙皇帝为了方便观看昆曲演出，特设了南府，负责从苏州等地选拔昆腔名伶演出。除了昆曲创作、表演的兴盛，这一时期昆曲理论研究也有重要成果问世。浙江兰溪文人李渔在创作实践中，从昆曲的剧本创作、表演、导演等多方面深刻地阐述了戏剧作为舞台综合艺术的本质特征，建立了中国古典戏剧理论的完整体系。表演艺术也日趋成熟，身段表情、说白唱念、服装道具等洗练讲究，角色行当更是分工细致，并拥有了一大批技艺高超的演员，出现了家班和职业戏班等形式的演出团体，它标志着中国戏曲演出体制构建的完成。

清初昆曲的音律、文辞、表演等形式因素更趋严密与完备，这一方面将昆曲推上了中国戏曲形式美的高峰，一方面也将昆曲束缚于形式的小圈子，使其脱离了富有生机的生活世界。昆剧的兴盛和它称霸剧坛的时间约长达二百三十年久，即从明代隆庆、万历之交开始，到清代嘉庆初年（1570—1800），这是昆剧艺术最有光辉和成就最为显著的阶段，剧作家的新作品不断出现，表演艺术日趋成熟，行当分工越来越细致。然而，从清代中叶尤其到了清朝

末年，昆曲曲词变得晦涩难懂，无论从音乐还是从内容上来看，都日益脱离人民，逐步走向消衰。

发源于江苏昆山至今已有一百六十多年历史的昆曲被称

“百戏之祖”

