

苏州文化遗产丛书

非物质文化遗产卷（I）

汤钰林 主编

文匯出版社

苏州文化遗产丛书

汤钰林 主编

非
物
质
文
化
遗
产
卷
(I)

 文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苏州文化遗产. 非物质文化遗产. 1 / 汤钰林主编.

—上海: 文汇出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-80741-899-3

I. ①苏… II. ①汤… III. ①文物—简介—苏州市 IV. ①K295.33

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第094881号

苏州文化遗产丛书

主 编 / 汤钰林

责任编辑 / 熊 勇 吴 斐

特约编辑 / 杨义侠

装帧设计 / 周 丹

出版发行 / **文匯**出版社

上海市威海路755号

(邮政编码200041)

印刷装订 / 无锡市长江商务印刷有限公司

版 次 / 2010年6月第1版

印 次 / 2010年6月第1次印刷

开 本 / 185×260 1/16

印 张 / 105.75

印 数 / 1—3000

ISBN 978-7-80741-899-3

定 价 / 380.00元 (全七册)

《苏州文化遗产丛书·非物质文化遗产卷》编委会

主 任 汤钰林

副主任 成从武

委 员 韩为兵 朱水南 谢 芳 陆 菁 尹占群

主 编 汤钰林

副主编 成从武 龚 平

编 辑 陆 前 王 燕 陈 雷 张 岚

序

在我国第五个“文化遗产日”来临之际，《苏州文化遗产丛书》付梓出版了。这套丛书分门别类叙述了苏州的物质文化遗产和非物质文化遗产，翔实记录了新中国成立以来苏州文化遗产保护成果，将苏州深厚的文化积淀展现在了广大读者面前。

苏州有着悠久的历史 and 灿烂的文化，是吴文化的重要发源地。早在一万年前我们的先人就在这里繁衍生息，古城始建于公元前514年，其历史遗存、文物古迹之丰堪与北京、西安等古都媲美。时至今日，苏州古城依然保持着“河街相邻、水陆并行”的格局和“小桥、流水、人家”的风貌。千百年来，勤劳智慧的苏州人创造了令世人惊叹的历史文化遗存和独树一帜的人文艺术流派。这其中，苏州古典园林被列入联合国世界文化遗产名录，昆曲艺术和中国古琴艺术等6个项目被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。除此之外，苏州拥有的国家级文物保护单位和国家级非物质文化遗产项目数量在全国均名列前茅。苏州，她散发的无限神韵，让祖祖辈辈生活在这里的人们充满自豪，让在远方品读她的人们心向往之，让慕名而来的人们流连忘返。

文化是城市的灵魂，是经济社会发展的不竭动力。当前，苏州提出了建设科学发展的样板区、开放创新的先行区、城乡一体的示范区，成为以现代经济为特征的高端产业城市、生态环境优美的最佳宜居城市、历史文化与现代文明相融的文化旅游城市的目标定位。在这样一个转型升级、创新发展的关键时期，需要我们更加重视保护历史遗产，传承文

脉苏韵，弘扬优秀文化，让苏州文化在现代化建设中延续新的历史、焕发新的光彩、凝聚新的力量。这是我们义不容辞的责任，是我们孜孜不倦的追求，也是编著《苏州文化遗产丛书》的要旨所在。

苏州市市长

前 言

欣逢 2010 年中国文化遗产日主场城市（苏州）活动开幕之际，《苏州文化遗产丛书·非物质文化遗产卷》付梓面世了。这是苏州献给中国文化遗产日的一份珍贵的礼物。

《苏州文化遗产丛书·非物质文化遗产卷》共 3 册，以图文并茂的形式，全面地介绍了苏州 10 个大类的非物质文化遗产项目，内容包括每个项目的历史沿革、地理分布、基本内容、主要价值、传承谱系与代表性传承人及保护现状，为广大读者了解苏州丰富的非物质文化遗产资源打开了一扇窗。

苏州是国家级历史文化名城，历史源远流长，文化积淀深厚。苏州的非物质文化遗产不仅数量众多，而且内涵丰厚。至 2009 年底，已有昆曲、古琴、缂丝、宋锦、香山帮传统建筑营造技艺和端午习俗等 6 项被列入联合国《人类非物质文化遗产代表作名录》，有 24 个项目被列入国家级非物质文化遗产名录，64 个项目被列入省级非物质文化遗产名录，共公布了 4 批 94 个市级名录项目，所属 12 个市、区共公布县级名录项目 209 个，基本形成了四级名录体系；已拥有国家级传承人 28 位，江苏省级传承人 57 位，市级传承人 134 位。门类齐全的非物质文化遗产呈现出异常灿烂的文化景观，充分展示了苏州文化创造力的活跃、文化心理的成熟。

2004 年 4 月，苏州市被文化部、财政部确定为中国民族民间文化保护工程综合性试点地区，这为苏州在科学发展中走好文化遗产保护之路带来了机遇和挑战。在市委、市政府的高度重视与正确领导下，苏州通

过不断完善法律法规、组织机构和财政保障，为非物质文化遗产保护工作提供系统的政策保障；以全面彻底的普查为基础，通过名录体系建设实现重点保护；积极开展传承人的申报与认定工作，确保非物质文化遗产的活态传承；创新思路，探索合理利用文化遗产资源融入当今社会经济发展的道路，以提升苏州的文化软实力，推动经济社会又好又快发展。经过积极探索和有效实践，苏州形成了一条政策性扶持与生产性保护相结合，项目性保护与生态性建设相结合的非物质文化遗产保护之路，取得了令人瞩目的成绩，受到各界人士的一致好评。

非物质文化遗产不仅是当地历史发展的见证，更是传承历史、继往开来的资源。保护和传承苏州优秀的非物质文化遗产，是时代赋予我们的职责。我们编纂这套丛书的初衷，就是通过宣传普及与文化遗产相关的知识，让更多人分享文化遗产蕴含的丰富价值，增强民众对文化遗产保护的意识，努力形成全社会关心、爱护并参与文化遗产保护的氛围。同时，我们也希望这套丛书成为中外人士了解苏州独特文化魅力的名片。

汤钰林

（作者系苏州市文化广电新闻出版局、苏州市文物局局长）

传统戏剧

昆曲
苏剧
苏州滑稽戏
锡剧

序 阎 立

前言 汤钰林

传统戏剧

昆曲	2
苏剧	13
苏州滑稽戏	19
锡剧	27

曲艺

苏州评弹	34
------	----

民间文学

吴歌	48
• 白茆山歌	53
• 芦墟山歌	56
• 河阳山歌	58
• 双凤山歌	60
• 胜浦山歌	62
宣卷	66
• 河阳宝卷	69
• 锦溪宣卷	71
• 同里宣卷	72
• 胜浦宣卷	74
寒山拾得传说	77

- 80 海虞谜语
- 86 陆瑞英民间故事
- 89 谢方樽传说
- 94 珍珠塔的传说
- 99 吴歌·长篇叙事山歌《五姑娘》

传统音乐

- 106 古琴艺术（虞山琴派）
- 111 江南丝竹
- 117 玄妙观道教音乐
- 126 十番音乐
- 132 浏河渔民号子

传统舞蹈

- 138 千灯跳板茶
- 143 滚灯
- 147 浒浦花鼓
- 152 摇大橹
- 156 陆家断龙舞

传统体育、游艺与杂技

- 162 摇快船
- 166 上鹞灯

171 后记

昆曲

昆曲被联合国教科文组织宣布为第一批人类非物质文化遗产代表作，也是第一批国家级非物质文化遗产名录项目。

元末明初，我国南方戏曲有四大声腔，即海盐腔、弋阳腔、余姚腔和昆山腔。其中昆山腔是由昆山地区的小调、民歌等组成的地方声腔，用昆山方言歌唱，流行于吴地。昆山千灯顾坚，号风月散人，由于“擅发南曲之奥”（魏良辅《南词引正》），故他所作的《风月散人乐府》特别适合昆山腔，从而推动了昆山腔的流播。正由于顾坚的整理加工，昆山的声腔早在明初就有了“昆山腔”的冠名。

明代嘉靖年间，以太仓魏良辅为首的曲家群落对南曲进行了大规模的改革，以“苏州—中州音”（即苏州官话）为选定的舞台语音，引进了北曲和先进的北曲乐理以及传统的声韵学说，改良了昆山腔。因其婉转流利，又被别称为“水磨腔”。明代嘉靖末至隆庆初，昆山剧作家梁辰鱼依照昆曲音律填写了《浣纱记》传奇，把限于清唱的昆曲运用于舞台表演艺术。《浣纱记》的成功，标志了一个新的剧种——昆剧的诞生。梁辰鱼所开创的典雅骈丽的剧风为世人所追随，从而形成了昆剧的第一个创作流派，史称“昆山派”，又名“典雅派”。

昆曲《长生殿》剧照

明代万历年间，吴江沈璟为适应新兴市民阶层的审美需求，提倡昆剧向本色回归，要求语言通俗易懂，贴近生活，同时又以守律为主张，以保证昆曲正宗的音乐韵味不致流失。沈璟的曲论受到顾大典、冯梦龙、沈自晋、徐复祚、袁于令、范文若、王骥德、吕天成、卜世臣和叶宪祖等吴越曲家的热烈追奉。吴江派与倡导典雅文采、主张破律的汤显祖为首的临川派展开了激烈的争鸣论战，形成昆剧史上有名的“汤沈之争”。

吴江派的理论和实践导致昆曲逐步从贵族厅堂流向市井舞台，使得与贵族家班不同、完全以营利为目的的职业戏班得到了繁荣发展。他们渗透在茶馆、庙会、戏船和乡镇露天草台。随着职业戏班的流动，昆剧沿着运河北上南下，沿着长江西进东扩。明代万历末年，昆剧已进入北京。同时，也借机在全国各地落户，远至东北、云贵，很快成为全国性的大剧种。凡到之处，与当地的戏曲声腔、戏曲语音融合，就或演变成地方流派，较著名的昆剧流派如北昆、湘昆、川昆、晋昆和徽昆等。

明末清初的社会大动荡，没有使昆剧衰落，反而给昆剧创作注入了新的活力，名家辈出，杰作如林。在苏州地区（以长洲、吴县为主）涌现了以李玉为领袖的创作群体，史称“苏州派”。著名剧作家除李玉以外，又有朱素臣、朱佐朝、张大复、丘园、叶时章、毕魏、朱云从、陈二白、盛际时和邹玉卿等。苏州派融吴江派之守律、本色和临川派之典雅、文采于一体，形成了合律但又雅俗共赏的新风格。他们的许多作品反映了社会下层的生活内容，体现了忧国忧民的政治情操，对稍后问世的“南洪北孔”的杰作《长生殿》、《桃花扇》产生了直接影响。苏州派的创作活动长达60多年之久，他们的作品，有目可查的达160余种，而完整传世的将近70种。其中李玉尤其是高产作家，生平所作传奇有60种，完整传世的18种。苏州派的创作，繁荣了昆剧舞台，进一步推动了职业戏班的大发展。当时，仅苏州城戏班最多时数以百计，从而造就了“家家‘收拾起’，户户‘不提防’”的家歌户唱和“三岁孩童识戏文”的昆曲大普及。经历了明末清初两个多世纪的昌盛，清代乾隆以后昆曲逐渐走向衰落，主要体现在创作的消衰上。乾隆以降已不再有新作问世，舞台表演转入传统折子戏演出。19世纪中叶，太平天国攻入苏州，苏州戏班大多逃往上海。太平天国失败后，苏州昆剧一蹶不振。清末，苏州只剩下大雅、大章、全福和鸿福四家昆班。民国初年，最后一家昆班全福班宣告解散。这时，昆曲只在民间曲社中一息尚存。

1921年，由上海企业家穆藕初发起，在苏州平门五亩园创办了昆剧传习所。传习所聘请全福班艺人传教昆剧，培养了数十名“传”字辈学员。“传”字辈毕业后组成了“新乐府”、“仙霓社”，演出于上海、苏南和浙江一带，抗日战争时期因难以为继而解散。散班后，一部分“传”字辈艺人如周传瑛、王传淞等加盟于浙江朱国梁的“国风”苏滩班社。1956年，国风昆苏剧团改编昆剧《十五贯》进京演出获得巨大成功，全国遂掀起了昆剧建团热潮。浙江国风昆苏剧团、北方昆曲剧院、上海昆剧团和郴州昆剧团相继成立。上海来苏州落户的民锋苏剧团也始唱昆剧，后易名为苏州市苏剧团、江苏省苏昆剧团，即今天“苏州昆剧院”的前身。新世纪以来，随着昆剧成为“人类非物质文化遗产代表作”，昆剧得到了迅速复苏。最近几年，由于台湾白先勇加盟，与江苏省苏州昆剧院合作打造了青春版《牡丹亭》，吸引了大批大学生观众，演出始走出国门，在欧美、东亚诸国得到了广泛欢迎，成为我国古典文化传播和交流的著名品牌。

昆剧由四个艺术要素组成基本内容，即歌、舞、表演和故事。

“歌”，是指昆剧的音乐唱腔部分。昆剧属于曲牌体戏曲，由若干支曲牌组合成套数为一出，由数十个套数联合成完整的故事为一剧。每支曲牌有自己相对固定的主腔和结音，歌唱时歌者必须运用昆曲特有的腔格如啞腔、嚯腔、豁腔和顿腔等，用以准确表达平、上、去、入各类字声，达到字正腔圆。所谓“声则平上去入之婉协，字则头腹尾音之毕匀，功深镛琢，气无烟火，启口轻圆，收音纯细”（明·沈宠绥《度曲须知》），

这是昆剧演员必修的“依字行腔”功夫。由于昆剧的舞台语音是“苏州官话”，只有苏州籍艺人的歌唱才能保持最正宗的昆曲韵味，故历代各地家班培养演员，都要到苏州招收艺童。

昆曲伴奏以曲笛为主乐器。由拉弦乐、吹管乐、弹拨乐和打击乐等四部分组成，有笛、箫、笙、琵琶、阮、鼓板、小锣和大锣等多种乐器。“舞”，一般指的是身段。“表演”，指的是叙事或代言

过程中的唱、念、做、打，用以塑造人物性格。昆剧以载歌载舞为专长，

唱念多配有抒发心理或是诠释词义的幽雅美视的身段动作，而各个行当都有各自的动作程式。程式寓于经典的折子戏中，典型的程式被抽象成“身、眼、手、步、法”等基本功。基本功一旦运用于表演，便赋予了艺术生命。表演以“家门”分类，昆剧家门分生、旦、净、末、丑五大类，派生20个细家门：大官生、小官生、巾生、穷生、雉尾生、老旦、正旦、作旦、四旦、五旦、六旦、大面、白面、邈邈白面、老生、副末、老外、小丑、副丑和杂。各家门的表演程式不仅是动作程式，还延伸至穿戴、化妆和道具等各个方面。以净的脸部化妆程式为例，净角分为红面、黑面和白面三种。红面表示忠勇，黑面表示粗猛，白面表示奸诈。昆剧脸谱是一种图案化的性格化妆，融装饰、传神和寓意于一体，在表演中借此来博得观众对人物的审美共鸣。

“故事”，指情节，以传奇文本为载体，熔诗词赋赞于一炉，唱词必须按照曲牌固定的声韵格律填写。舞台呈现以综合性、虚拟性为其基本特征。昆剧把音乐、文学、舞蹈、歌唱、绘画、雕塑、杂技和武术等时间艺术和空间艺术样式有机地化合为自己的艺术本体，而在表现上强调写意，即强调“意、趣、神、色”。虚拟性包括了时间的虚拟、空间的虚拟、自然现象的虚拟、地理环境的虚拟和人物的虚拟。故事情节无论怎样发展，舞台上只是以一桌二椅为其基本场景。所以，在昆剧舞台上，故事中的人物既可上九天揽月，又可下五洋捉鳖；一根马鞭代表了千军万马，一个圆场就替换了种种场景，一桌二椅可以变幻出城山船桥。总之，它通过写意广泛调动各种艺术手段的表现能力，形成了自己独特的艺术表现体系。

苏州近代昆剧四大戏班中的最后一个戏班全福班解散后，

著名艺人如沈月泉，沈斌泉、许彩金、吴义生、尤彩云和曾长生等先后应聘在苏州昆剧传习所任教，培养了40余名“传”字辈学员。“传”字辈学员毕业后组团演出至1941年解散。1949年以后，江苏省苏昆剧团培养的获得中国戏剧梅花奖而享誉全国的国家一级表演

艺术家如张继青、王芳、俞玖林和沈丰英等，都分别得到过“传”字辈艺术家或他们再传弟子的亲授。目前，苏州昆曲代表性传承人有王芳、柳继雁等。

王芳，1963年出生，1977年考入江苏省苏昆剧团，工五旦、刀马旦，师从施雍容及“传”字辈沈传芷、姚传芩、张传芳、张继青、庄再春和蒋玉芳等。昆苏不挡，表演细腻清丽，气质纯净，格调高雅，内涵丰富。王芳系中国戏剧“梅花奖”二度梅和文华奖获得者，享受国务院特殊津贴。先后获首届全国昆剧青年演员最佳兰花表演奖榜首与首届、第四届中国昆剧艺术节优秀表演奖榜首。2002年11月，被联合国教科文组织授予“促进昆曲艺术奖”。她主演的《西施》获第三届中国昆剧节优秀剧目奖和宣传部第十届精神文明建设“五个一工程奖”；主演的《长生殿》入选2005—2006年度江苏省舞台艺术精品工程；主演的昆剧电影《折柳阳关》入选第六十届威尼斯国际电影节及第二十八届香港国际电影节展映。被认定为第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

昆曲国家级传承人王芳接受开蒙老师施雍容辅导