

疏影幽兰

——中国昆曲的当代传承与发展

柯凡 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House



疏影幽兰

——中国昆曲的当代传承与发展

柯凡 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

疏影幽兰:中国昆曲的当代传承与发展/柯凡著.

—北京:文化艺术出版社,2014.8

ISBN 978-7-5039-5839-7

I. ①疏… II. ①柯… III. ①昆曲—研究—中国

IV. ①J825.53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第172938号

疏影幽兰

——中国昆曲的当代传承与发展

著 者 柯 凡

责任编辑 毛 忠

装帧设计 姚雪媛

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2014年8月第1版

印 次 2014年8月第1次印刷

印 张 19.75

字 数 230千字

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

书 号 ISBN 978-7-5039-5839-7

定 价 32.00 元

序

安 葵

昆曲是我国优秀的文化遗产，它是中国古代诗歌、音乐、舞蹈等各种艺术综合发展的结晶。2001年昆曲被联合国教科文组织列入“人类口头和非物质遗产代表作”（后称为“人类非物质文化遗产代表作”）以后，受到人们更大的重视。昆曲研究也出现了一个新的热潮。这些研究的目的是为了弘扬民族文化的优良传统，而更重要的是要使昆曲艺术得到更好的保护和传承。因此，关于昆曲的当代传承和发展是一个有重要现实意义的研究课题。

柯凡于2005年考入中国艺术研究院随我攻读博士学位。期间中国艺术研究院王文章院长主持编纂《昆曲艺术大典》，我担任“历史理论典”主编，为了使教学和科研相结合，我就让博士生参加昆曲艺术大典的工作，并与柯凡商量，结合工作实践拟定了博士论文选题《昆曲的当代传承和发展》。柯凡在武汉大学读本科和攻读硕士学位期间，郑传寅等老师为她打下扎实的基础；在攻读博士学位期间，柯凡又非常认真努力，很好地完成了《昆曲艺术大典》交给的古籍校点、撰写论著提要、编撰《研究文章目录》和《大事记》等各项任务，同时对上海、江苏、浙江、湖南和北京的昆曲院团都进行了实地考察采访。这就为博士论文的写作做

了比较充分的准备。她的这部专著就是在博士论文的基础上撰写而成的。

昆曲在当代的传承和发展，需要记述历史事实，但它并不是简单的记述性的著作。当代的昆曲是古代昆曲的发展，因此研究当代昆曲的传承和发展必须研究昆曲的历史经验；关于当代昆曲的传承和发展，人们有不同的观点，对此也需要进行深入的理论探讨。柯凡正是按这样的要求做的，所以这是一部史论结合的著作。它从历史的变迁中探寻昆曲兴衰的发展轨迹，从而辨别当代政策措施的得失和人们认识的正确与否；而在古代形成的许多理论，也必须在当代的实践中运用和检验。作者对昆曲发展的各种观点都予以客观对待，然后做出自己的分析，这是对当代问题研究的一种正确的方法和态度。

所谓当代，本书是指1949年新中国建立以后。这一阶段的事情最远也不过六十多年，研究这一问题似乎应该很容易；但事实上不然。从学术研究的角度说，越近的事情往往越容易被人们忽略，大家对资料的积累也不重视。所以要真正弄清楚一些事情的完整面貌，常常很难。所以对当代史的研究也需要像研究古代史一样，做扎扎实实的史料“钩沉”。柯凡这样做了。比如1950年罗常培发表的一篇文章《昆曲还有前途吗？》，记起的人可能不多了；但它表明在昆曲还没有被广泛重视的年代，已有文化人在理论上阐述了昆曲的价值，并表明了重视昆曲的看法，这是弥足珍贵的。再如作者特别列出一节：“被遗忘的第一批昆曲现代戏”，如果不再提起，大家可能真的把它们遗忘了。遗忘自然有遗忘的原因，但从历史的角度说，它们是不应被遗忘的。这不仅因为它们凝聚了一代人的心血，而且因为它可以为今后的创作提供有益的经验教训。

作者在研究史料的基础上也提出了一些自己的观点。如现在我们一般把戏曲剧目分为三类，戏曲政策里叫“三并举”；柯凡把昆曲剧目分为四类，把传统戏和整理改编的传统戏作为两类，这应该说符合昆曲的实际。因为昆曲的折子戏主要要按老师传授的样子演，强调要“存真”；而整理改编传统戏则可以和可能有较大的变化，二者是有很大不同的。再

如，关于昆曲如何发展，作者在研究各种观点后提出，昆曲必须找到“变”与“不变”的平衡点。作者指出，政府、知识分子和演艺人员是昆曲传承发展的三大主体，因此，对这三方面都给予充分重视。在昆曲的传承发展中，三大主体各自发挥了不同的作用，离开哪一方面都是不行的。这些观点我认为在当代昆曲的传承发展中都很重要。昆曲的文学剧本在明传奇时代就已达到很高的成就，但表演艺术应是在近现代有了更大的发展，而且留下了更多表演艺术的经验。本书作者重视当代昆曲演员的表演经验，重点考察和论述当代的艺术家如何运用传统美学思想在昆曲舞台上塑造新的人物，从表演经验中进一步总结昆曲的美学特点；同时又关注和论述了昆曲理论研究对实践产生的深刻影响。从中可以看出本书为昆曲理论的发展所做出的有价值的努力。

当然，如同很多年轻作者的著作一样，这本书也必然地有其不成熟和有待提高之处。希望各位方家和广大读者能不吝指正，希望作者能在对本书的修改加工的过程中和今后的著述中，不断进步，为戏曲理论事业做出更大的贡献。

2014年6月

| 目 录 |

引 言	1
第一章 昆曲发展的历史与现状	13
第一节 昆曲的历史兴衰（1949年以前）	15
第二节 昆曲的现实处境（1949年以后）	34
第二章 昆曲剧目的传承和发展	77
第一节 传统戏	81
第二节 整理改编传统戏	89
第三节 新编历史戏	110
第四节 现代戏和其他新创戏	118
第三章 昆曲舞台艺术的传承和发展	133
第一节 艺术薪火代代传	135
第二节 继承与发扬昆曲表演艺术的传统	151

第四章 昆曲理论研究的发展与探索	165
第一节 20世纪前期：昆曲研究的开拓期	167
第二节 20世纪50—60年代：昆曲研究的积累期	174
第三节 1979—1999年：昆曲的专门研究得以凸显	181
第四节 21世纪：昆曲成为关注热点	192
第五节 昆曲理论对艺术实践的影响	196
结 语	203
附录：当代中国昆曲编年（1949—2008）	207
参考文献	293
后 记	305

引言

一、传承和发展昆曲的现实意义

昆曲具有极高的历史、文学、艺术等价值，凝聚着丰富的美学内涵和深厚的文化意蕴。在昆曲漫长、曲折的生命历程中，文人、艺人将昆曲精雕细琢，使它在器乐、唱腔、表演、舞美等方面博采众长，一度风靡社会。无论在发展的高峰期还是低潮期，昆曲都生动记录了中国古代各阶层的社会生活，相当牢固的保存着自身的美学特点，深刻影响了其他剧种的形成与发展。由于将戏曲之美展现到极致，并为其它诸多文艺形式提供了滋养，因而昆曲一直被尊奉为戏曲艺术的典范。昆曲既是中华民族文化的精华，又是全人类宝贵的精神财富。

然而，昆曲的命运充满波折。明代中叶以后的约两百年里，昆曲成为中国上层社会的重要审美对象。清代乾隆、嘉庆以后，昆曲逐渐走向衰落。到清代末年，昆曲全面衰败。从此直到20世纪50年代，昆曲始终在困境中挣扎。从1956年开始，昆曲的当代生命出现过几次短暂的复兴。但是，昆曲的生存环境一直不容乐观。国家政策的导向、社会环境的变迁、流行文化的冲击、商业利益的诱导等等外部因素的强大影响，以及昆曲作为一种古老艺术和传统文化而与现代社会产生的深刻隔阂，种种原因都使昆曲的当代生存和发展面临许多挑战。

2001年5月18日，昆曲被联合国教科文组织列为“人类口头和非物质遗产代表作”。在此背景下，昆曲的生存状况可谓“喜忧参半”。一方面，人们对昆曲的艺术、文化价值有了更新、更深的认识——昆曲获得世界范围的认同，表明它是中华民族文化的代表。出于对中华传统文化的尊重，社会各界对昆曲给予密切关注和多方位的支持，缓解了昆曲的生存压力。另一方面，昆曲与现实生活的矛盾由来已久，新的时代和古老的昆曲对于彼此又都提出了新的要求。具体说来，随着人们生活节奏的加快，昆曲这种做工细致、节奏缓慢的表演很难吸引大批观众。在多元文化的冲击下，各种时尚、刺激的娱乐、休闲方式令人应接不暇。尤其是年轻人，他们青睐影视、网络等可供他们疏泄情感的娱乐方式，而对以陶冶性情为主要功能的昆曲，则容易缺乏审美的情怀和欣赏的耐心。与此同时，昆曲的人才培养、演出实践等方面既需要投入不低的成本，又需要长期的时间磨练。时代之“新”，与传统之“旧”；社会节奏之“快”，与昆曲审美之“慢”，都形成尖锐的矛盾。因此，昆曲目前的生存处境虽有所缓和，但它面临的种种危机依然存在。

昆曲重大的文化价值与它冷寂的生存现状存在极大反差。如何认识昆曲的价值及其应有的地位？如何传承和发展以昆曲为代表的民族传统文化？这不仅关系到昆曲的存亡，而且反映出当代人对于传统文化、对于民族生存根基的态度。因此，探讨昆曲在当代的传承和发展，具有切实的现实意义。

二、关于“昆曲在当代生存状况之研究”的概述

昆曲是中国戏曲史上的重要一环。今人所撰之戏曲史既有论述到昆曲文学内容、剧本体制的戏曲文学史，亦有谈及昆曲演出形态例如表演特征、舞台形态、班社沿革等内容的戏曲演出史、剧场史、戏班史。昆曲研究因此在很大程度上依赖于人们对各种通史、断代史、专题史的戏曲研究或文学研究而获得发展。同时，新中国成立以来，专论昆曲的文章数量不少，昆曲专著也日益增多。这些以昆曲为论述对象的文章和专著无疑体现了昆曲广博的内涵和丰富的

时代意义，直接充实了昆曲的学术研究成果。然而，将昆曲作为中国戏曲或文学中重要一环的研究成果，其关注点往往集中于昆曲的古代历史与理论，而对昆曲在当代的生存状况少有论述。部分力求凸显昆曲研究之独立价值的昆曲专著，虽设置章节，对当下昆曲的生存状态有所关注，但它们与专论昆曲的文章一样，由于篇幅限制，不可能系统的呈现昆曲在当代的传承和发展之整体面貌。尽管如此，在有关“昆曲在当代生存状况”的研究成果中，有的研究成果针对具体昆曲作品发出评论，有的研究成果则观照昆曲大局提出建议，具有鲜明的现实意义。鉴于此，笔者对论述昆曲在当代生存情况的文章和论著做出梳理，从中检视人们对昆曲现状的研究情况，也便于自己在前人及同辈研究之基础上有所创建。

新中国成立以来，人们对昆曲的生存现状和发展前途予以了真切的关注。1950年5月29日，著名音韵学家罗常培在《光明日报》发表《昆曲还有前途吗？》。他分析了昆曲由兴到衰的原因和背景，认为昆曲的衰微有它“先天性的缺点”。但是，他“站在人民大众的立场”，坚定的指出，昆曲是有前途的，可以从昆曲音乐、身段和语言三方面来保存和利用昆曲，使昆曲成为“人民艺术”。他说：

然而，昆曲在新时代的文艺工作上就没有前途了吗？这种想法也是错误的。

……

我们现在应该趁着老艺人还健在，许多非职业的昆曲名家还都离开北京的时机，赶快把昆曲所保存的音乐，分别南北，仔细地记录下来，作为创造人民音乐的一个重要环节。千万别等到它失传了以后追悔不及！

昆曲的“身段”也保留着许多很美妙的舞术，这尤其要赶紧学习采用。

……

昆曲的内容既然是很封建的，要想利用它的音乐和舞术，使它对于人民艺术有所贡献，那就得对于作曲和谱曲都连带下工夫。说到写

曲和谱曲那又和语言研究联系起来。我想假如有老艺人或昆曲艺术家和语言工作者合作，把同宫调、同曲牌的曲子分别归纳若干支，仔细分析音乐和音韵的关系，研究哪一声调的字应谱哪些工尺？在行腔和曲情不同时有没有变化？照这样做一定会找出条理来的。等到音韵和音乐相关的条理找出来，谱曲应该不是什么难事。能够重新写曲谱曲，昆曲语言和思想才能改成人民大众的，才能适应时代的需要。

……

如果照这三个途径发展昆曲对于人民艺术上岂不是还能发挥它相当的作用吗？

罗常培此文是当时《光明日报》中“北京市文学艺术工作者代表大会特刊”之一篇，是当代知识分子最早公开提出昆曲生存现状和发展问题的论文。罗常培关于“昆曲是有前途的”论断，来源于他对昆曲艺术价值的深刻认识。他提出应对昆曲进行保存和利用，其当务之急是赶紧记录昆曲艺人的音乐、学习昆曲艺人的身段。这样的建议在今天看来依然是正确的。但是，罗常培的分析和呼吁并未被人们重视。

时隔六年，昆曲《十五贯》演出成功，昆曲的价值和它的生存问题才开始广泛的引起人们的关注。一系列围绕《十五贯》而发的理论文章，从剧目创作、舞台艺术等方面提出了昆曲在新时代的传承与发展方式。受当时意识形态的强大影响，多数人主张从思想内容上改造昆曲，以反映人民性；或从艺术形式上革新昆曲，以表现通俗性。例如，赵景深在1958年1月12日《光明日报》上发表的《关于“牡丹亭”的改编》一文，针对北京昆曲研习社采用天津剧协的《牡丹亭》印本作为演出底本的决定，从思想内容角度出发提出了个人看法。赵景深认为，演出应去掉《劝农》一折，因为：

现在演出“劝农”，把杜宝描写成为关心民生疾苦的好官，是把他当作正面人物来歌颂了。那末，我们究竟是要称颂杜宝，还是要批判杜宝呢？

同时，赵景深认为演出应保留《学堂》一折，原因在于：

陈最良是杜宝一流人物，这种腐儒正应该被春香嘲弄。这出戏能够说明两条战线：只知道“诗无邪”的陈最良和那不出场的、邀请陈最良去闲话的杜宝属于被批判的一面；而那大胆地想冲出樊笼的春香和那被引导去接近大自然的杜丽娘却属于被歌颂的一面。是非分明，以此开场，再好也没有。

赵景深将自己的看法写信告诉了另一位昆曲爱好者和学者俞平伯，得到俞平伯的赞同。可见，戏曲（昆曲）应体现出鲜明的人民性，这一观点在学术界占有牢固的地位，这也反映出当时政治界、学术界和戏曲界的观点具有一致性。

当时政治界、学术界和戏曲界的另一观点是，戏曲（昆曲）为了体现人民性，应该在艺术形式上具有通俗性的特点。例如，1956年4月14日的《光明日报》发表了田汉的文章《看昆苏剧团的“十五贯”》。文中这样写道：

欧阳予倩同志在归途的车上说：“谁说中国老戏，特别是昆腔戏没有现实主义？这就是现实主义！十分值得话剧演员们学习的。”……

（《十五贯》）曲牌唱腔和词句是经过再组织和通俗化了的，再加上幻灯说明，便利了观众的欣赏。梅兰芳先生说：“没有学过的昆曲倘使没有字幕，我也听不太懂，现在就懂得很透彻了。”的确，经过一番耳目并用，它甚至比京剧更可理解了。

可见，昆曲《十五贯》演出成功后，人们普遍认为应该通过凸显昆曲的人民性、使昆曲通俗化这两种主要途径来实现昆曲在当代的生存和发展。

1958年，戏曲大演现代戏的时代来临。昆曲的生存和发展问题转变为如何演好昆曲现代戏的问题。傅雪漪《新昆曲〈红霞〉的音乐创作》、辛清华的《昆曲〈红松林〉音乐处理上的尝试》、姚军《昆曲革命化的新成就——评〈琼花〉的改

编和演出》等，绝大多数是关于昆曲现代戏的经验之谈。言下之意，昆曲是可以成功表现现代生活的。张庚先生对此保持了冷静，他在《反对用教条主义的态度来“改革”戏曲》中，认为昆曲并不擅长演现代戏。对于昆曲现代戏的实验，他表示同情和支持，但不作任何要求。

总体上说，昆曲《十五贯》演出成功后到改革开放以前，人们并未怀疑昆曲在当代生存的可能性，并且普遍要求昆曲“变”——在思想内容和艺术形式上进行适应政府需求、面向人民群众的变革。其原因主要在于人们没有对昆曲的当代传承和发展作出脱离政治层面的思考——政府认为昆曲可以为我所用、为今所用，群众大多紧跟政府、响应政策。这一现象反映出，在当时政府力量的强大牵制下，人们关于昆曲在当代传承和发展的思考并不具独立性。昆曲，尤其是在舞台上演出的昆曲，主要被视作为人民服务、为政治服务的文艺工具。

1978年改革开放以后，政府对传统文化予以重视。文化部陆续针对昆曲发出重要文件，旨在“抢救、继承、革新和发展”昆曲。昆曲的艺术价值得到肯定。同时，人们思想上的解放，促使学术研究活动也很快活跃起来。许多戏曲史、文学史著作对昆曲的文学内涵和表演特征有所论述。但唯有胡忌和刘致中的《昆剧发展史》在最后章节论述了昆曲在当代的传承情况。作者将主要笔墨放在昆曲院团的人才培养上，对后起之秀的表演艺术进行了比较细致的介绍。这一段论述可以视作撰写“当代昆曲史”的尝试。期刊文章方面，讨论昆曲剧目改编与创作、鉴赏昆曲演员之表演、探索昆曲音乐之改革的文章为数不少。例如刘明今《计镇华在昆曲表演艺术中的新探索》、连波《对昆曲音乐改革的几点看法》、黄佐临《昆曲为什么要排演莎剧》等，都谈论了昆曲艺术的继承和革新问题。胡忌《传统昆剧的“神品”和观众的层次——为“曲高和寡”进一解》、顾笃璜《昆剧价值的再认识——保存与创新的对话》、潘之《古典艺术就是古典艺术——也谈昆剧价值的再认识》等理论文章，则对昆曲的当代传承和发展作出了整体上的思考，体现了学者对昆曲艺术价值的肯定和对昆曲生存现状的关注。尽管此时，对于昆曲在当代的保存和创新，有人主张适当变革，有人主张原封不动，但其前提都是认为昆曲可以存活于当代。

20世纪90年代以后，由于昆曲与现代人的隔阂日益加深，昆曲再次陷入生存困境。为了脱离危机，剧团不得不在艺术与商业中艰难地徘徊，有时甚至牺牲艺术的高雅以换取商业上的微薄收获，暂缓生存之尴尬。面对此种情景，人们关于昆曲前途的态度有了较大分歧。一部分学者迎难而上，探讨振兴昆曲之路。许勇三《对几首昆曲唱腔在曲式结构方面的探索》、陆放《昆曲节拍形式的继承和发展》、顾兆琳《关于昆曲常用曲牌的建议》、苏国荣《悲剧的超越——评昆曲〈琵琶记〉的改编》等，均从具体对象出发，间接谈到了昆曲艺术、剧目的革新和发展问题。蔡正仁《振兴昆剧断想》、沈达人《发展昆剧的最佳选择》、王卫民《谈北方昆剧的价值与振兴》等则结合当时昆曲生存的总体状况，对昆曲的振兴提出了设想。一部分学者则愤愤于市场大潮中昆曲的卑微，宁愿让包括昆曲在内的戏曲骄傲而静穆的死去。例如李洁非《死与美——对古典戏曲命运的理性认识》。还有的学者认为昆曲的没落是艺术的规律和历史的必然，且让其自生自灭。例如章培恒《神圣忧思录：杂谈中国戏曲的前景——以昆曲、京剧为中心》。对昆曲当代生存与未来命运的不同意见，反映出昆曲在当代的传承和发展具有相当的复杂性。

进入21世纪，昆曲被联合国教科文组织列为“人类口头与非物质文化遗产代表作”。昆曲获此殊荣，实反映出昆曲的生存现状不容乐观。然而，昆曲的文化价值获得世界认可，这无疑激励了昆曲和传统文化守护者的热情。论著方面，已有学者试图对当代昆曲的发展历史进行梳理和总结。由中国艺术研究院戏曲研究所人员集体编写的《中国的昆曲艺术》介绍了新中国成立以来的昆曲院团、演员情况。王安葵、何玉人《昆曲创作与理论》第五章和第六章对新中国成立以后的昆曲剧目创作和昆曲理论研究进行了总结。吴新雷《20世纪前期昆曲研究》在最后一章“后续与展望”中，对新中国成立后昆曲研究的成果也有展示。期刊文章方面，学者们试图明确昆曲的定位、分析昆曲的本质特征、讨论昆曲的剧目改编与创作、探索昆曲艺术的保存和革新……他们对昆曲的多方位关注，充实了昆曲的理论研究成果，也具有积极的现实意义。

近年来，一批硕士、博士论文也开始重视昆曲在当代的生存和发展情况。

虽然这些毕业论文多数没有公开出版，但是反映了学界的一种研究倾向，故而在此应作简要介绍。金鸿达的《〈牡丹亭〉在昆曲舞台上的流变》（硕士）和王燕飞《〈牡丹亭〉的传播研究》（博士）均以古典名著《牡丹亭》为研究对象，前者主要从剧本改编主旨上论述到当代昆曲《牡丹亭》的演出面貌，兼论了不同版本《牡丹亭》的舞台特色；后者对近十年海内外上演的比较著名的昆曲《牡丹亭》版本进行了传播学上的研究。朱锦华《〈长生殿〉演出史研究》（博士）和杨宝春《〈琵琶记〉的场上演变研究》（博士）也对新中国成立以后的昆曲《长生殿》和昆曲《琵琶记》演出有所论述。朱俊玲《昆曲在北方的流传与发展》（博士）旨在对北方昆曲的历史和现状进行梳理，重点论述了北方昆曲剧院的发展情况。台湾方面的硕、博士在20世纪90年代就已对昆曲的当代传承和发展表现出关注，有少数论文对大陆的昆曲发展情况作了专题研究。例如，林慧雯《当代昆剧全本戏改编本析论——以一九五六年〈十五贯〉后之昆剧剧本编写为讨论对象》（硕士）、刘心慧《上海昆剧团新编戏研究》（硕士）、高克忠《中国大陆地区文艺政策之研究——以昆曲为个案分析》（硕士）等，均对当代大陆的昆曲发展现状进行了思考。

综合观之，上述关注昆曲在当代生存状况的论文及论著，多有理论的闪光点。他们为昆曲在当代的传承和发展，提供了经验总结和理论指导。但是，昆曲在当代的传承和发展面貌究竟如何？昆曲这一复杂的体系如何传承和发展？这些问题尚需学人从昆曲的整体现状上加以观照，从而作出解答。

三、本书的研究构想与意义

关于昆曲、昆剧、昆腔、昆山腔等概念，学界是有分歧的。王守泰《昆曲格律》、武俊达《昆曲唱腔研究》和曾永义《从腔调说到昆剧》等著作和论文都对这几个名称作出过梳理和界定。本论文采用吴新雷先生的说法，即“长期以来，

昆腔、昆曲、昆剧三个名称同义通用”^①。那么，本论文中的昆曲，不单指声腔，还包括了剧本创作和舞台演艺。它往往是声腔、剧目、表演的结合体。本文论述的重点是在舞台上演出的昆剧。

本书第一章是回顾昆曲历史、论述昆曲现状。这样撰写的目的并不在于漫无边际的铺陈关于昆曲生存和发展的事实和现象，而在于凸显昆曲所受到的社会政治和文化背景的强烈影响，以此说明昆曲在当代的传承和发展绝不是一个自生自灭的孤立的过程。昆曲的传承和发展不能脱离特定时代的社会背景。在当代，昆曲的命运一直受到国家政策、政府行为的强烈影响。昆曲当代命运的几起几落、昆曲的社会价值之评判、昆曲的审美意义之回归、昆曲的文化定位，诸多问题的出现和现象之消长，都与国家的政策导向有紧密联系。因此，笔者认为有必要在回顾昆曲历史、论述昆曲现状的第一章，突出政府在昆曲传承和发展中的作用，并总结其中的经验和教训，以更准确的认识政府在文化传承中承担的职责。

在第一章的总体观照下，昆曲的立体化面貌应该由三部分构成：第二章、昆曲剧目的传承和发展；第三章、昆曲舞台艺术的传承和发展；第四章、昆曲理论研究的发展与探索。因为从历史上来看，昆曲的发展情况同昆曲剧目、舞台艺术和理论研究三个方面息息相关。昆曲剧目的内涵反映了知识分子的主体精神和特定时代的审美旨趣；剧目体制逐渐规范的过程体现了上层社会对“正”与“雅”的崇尚，而剧目体制日益摆脱“规范”之严格限制的现象，反映出昆曲从业者面对变化了的社会生活和大众思维方式，既让昆曲在一定程度上被动的迁就观众，也对昆曲实行了积极有效的改革。昆曲的舞台艺术凝聚着知识分子和演艺人员的智慧，它使昆曲具有了鲜活流动的生命。昆曲的理论反映了昆曲剧目创作和舞台演艺的现实状况，并对昆曲的发展产生指导作用。可见，昆曲剧目、舞台艺术和理论研究三者是昆曲传承和发展不可或缺的组成部分。要完整的考

① 此观点见吴新雷主编《中国昆剧大辞典》中“昆腔”、“昆曲”、“昆剧”等辞条（辞条由吴新雷编写）以及吴新雷发表于《艺术百家》（2001年第4期）的论文《情系“传”字辈——纪念苏州昆剧传习所成立80周年》。