

昆曲欣赏读本

陈均 主编

北京大学昆曲传承与研究中心 编

贵州出版集团
贵州教育出版社

昆曲欣赏读本

陈均 主编

北京大学昆曲传承与研究中心 编

贵州出版集团
贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

昆曲欣赏读本 / 陈均主编 ; 北京大学昆曲传承与研究中心编. —2版. — 贵阳 : 贵州教育出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5456-1057-4

I. ①昆… II. ①陈… ②北… III. ①昆曲—鉴赏—青年读物 IV. ①J825.53-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 103230 号

昆曲欣赏读本

陈均 主编 北京大学昆曲传承与研究中心 编

责任编辑 程冠华 徐开玉 刘娟娟

出版发行 贵州出版集团

贵州教育出版社

地 址 贵阳市观山湖区中天会展城会展东路 SOHO 公寓 A 座

(电话 0851-82263049 邮编 550081)

印 刷 北京天宇万达印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印张字数 20.5 印张 360 千字

版次印次 2017 年 6 月第 2 版 2017 年 6 月第 3 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5456-1057-4

定 价 68.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

厂址:北京市海淀区苏家坨镇草厂村南 1 号 电话:010-62406666 邮编:1000095

目 录

昆曲与中国文化

- 中国和美国：全球化时代昆曲的发展 ……白先勇 吴新雷/5
- 属于我们的《牡丹亭》 ……叶朗/33
- 昆曲在21世纪的文化定位 ……郑培凯/44
- 不能欣赏昆曲是知识分子素养上的缺憾
——关于保存和复兴昆曲的几点设想 ……章培恒/49
- 昆曲的兴盛有赖于儒学复兴 ……张卫东/54
- 从文化传承和美育的视角看昆曲进大学校园
——叶朗教授访谈录 ……叶朗 汤旭梅/58

昆曲历史

- 昆山腔的产生、兴起与发展 ……李啸仓/73
- 昆曲之入京与京化 ……傅雪漪/94
- 昆曲：遗产价值的认识深化与传承实践
——兼论苏州大学白先勇昆曲传承计划 ……周秦/105

表演艺术杂谈

- 《游园惊梦》讲解 ……梅兰芳/131

- 生旦净末丑的表演艺术 ……白云生/150
- 我是怎样演《林冲夜奔》的 ……侯永奎/165
- 俞派小生的“稳、准、狠” ……蔡正仁/169
- 恰如春在柳梅边——谈《拾画·叫画》的表演 ……汪世瑜/174
- 从脚底下练起 ……张继青/179
- 我演《借茶·活捉》 ……梁谷音/188
- 刘异龙的《下山》《芦林》及其他 ……钮骠/193
- 艺高胆大夜盗甲 ……朱锦华/199
- “寻找卖油郎”——《湖楼》的艺术个性 ……岳美缇/204
- 送华文漪赴港演出有感 ……俞振飞/212

关于青春版《牡丹亭》

- 十年辛苦不寻常——我的昆曲之旅 ……白先勇/217
- 青春版《牡丹亭》的成功之谜 ……傅谨/236
- 昆剧生态环境的重建——青春版《牡丹亭》的珍贵经验 ……古兆申/240
- 非遗十一年以来的昆曲观念与昆剧制作
——以青春版《牡丹亭》为中心的探讨 ……陈均/255

附录

- 游园惊梦 ……白先勇/267
- 晚翠园曲会 ……汪曾祺/289
- 仙霓社之前后 ……胡山源/297
- 怎样欣赏昆曲 ……赵景深/316
- 参考书目 ……324

昆曲欣赏读本

陈均 主编

北京大学昆曲传承与研究中心 编

贵州出版集团
贵州教育出版社

昆曲与中国文化

中国和美国：全球化时代昆曲的发展

白先勇 吴新雷

编者按^①：为纪念明代戏曲大家汤显祖逝世390周年，苏州昆剧院青春版《牡丹亭》剧组在旅美学人白先勇教授的统筹下，于2006年9月到美国巡回演出。恰好南京大学吴新雷教授应加利福尼亚大学伯克利分校、洛杉矶分校^②之邀，赴美参加《牡丹亭》的学术研讨会。《文艺研究》杂志编辑部特邀吴新雷先生访问了白先勇先生，就昆曲在全球化时代“走出去”的国际动态及昆曲艺术的发展等课题，进行了多次对谈。

白先勇，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校教授，旅美昆曲评论家，著名作家，昆剧青春版《牡丹亭》总策划。1937年生，广西桂林人，1957年考入台湾大学外文系。1958年后开始创作，发表了《金大奶奶》《玉卿嫂》等小说。1963年到美国爱荷华大学作家工作室。1965年获硕士学位，担任加州大学教授。出版有短篇小说集《寂寞的十七岁》《台北人》《纽约客》，长篇小说《孽子》，散文集《蓦然回首》《树犹如此》等。他小时候在上海、南京时，就与昆曲结下不解之缘，其小说《游园惊梦》即受昆剧《牡丹亭》的启发

①此“编者按”为《文艺研究》杂志社编者所撰。

②简称加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校或伯克利加大、洛杉矶加大。

而作。他对昆曲艺术一往情深，自1987年以来为推广昆剧做“义工”，在海内外发表了一系列推崇“昆曲之美”的评论。出版了《白先勇说昆曲》《姝紫嫣红牡丹亭》《牡丹还魂》《曲高和众》《青春版〈牡丹亭〉巡演（在国内）纪实》《圆梦》等专书。

吴新雷，南京大学教授，昆曲史论家，“俞派唱法”研究者。1933年生，江苏江阴人。1951年考入南京大学中文系，1960年该校四年制（副博士）研究生毕业后留校任教。教授，博士生导师，历任古典文学教研室主任、中国思想家研究中心主任，学科专长是昆剧学、红学、中国戏曲史、宋元明清文学史。主要著作有《曹雪芹》《中国戏曲史论》《昆曲“俞派唱法”研究》《二十世纪前期昆曲研究》和《曹雪芹江南家世丛考》（合著）、《两宋文学史》（合著）、《红楼梦导读》（合著）等，并主编了《中国昆剧大辞典》和《中国昆曲艺术》。

吴新雷：白先勇教授，您好！《文艺研究》编辑部邀我寻找机会访问您，一起谈谈中国昆曲艺术的发扬，以及走向国际、推向世界等课题。碰巧2006年是《牡丹亭》作者汤显祖逝世390周年，中国的抚州、遂昌和美国的加州都举行了相关的纪念活动。我很荣幸地得到伯克利、洛杉矶加州大学和美中文化协会的邀请，参加了“《牡丹亭》及其社会氛围——从明至今昆曲的时代内涵与文化展示”学术研讨会。使我喜出望外的是在这里与您不期而遇，真是无比欣慰！在您的精心策划下，苏州昆剧院青春版《牡丹亭》剧组热演于中国大陆及港、澳、台地区以后，如今走出国门，不远万里而来美国演出。这引起了海内外文艺界人士的极大关注。回顾过去，展望未来，我想和您畅谈古今中外，不知您在百忙之中能惠予赐教否？

白先勇：吴教授好！我和您神交已久，您和我都是昆曲艺术的热爱者，过

去虽然互不相识，但因为关心昆曲的前途，居然走到一起来了。年前在苏州、在南京，我俩已经多次见面，我当然是很乐意和您叙谈的。您讲讲，咱们从何说起？

吴新雷：我国自加入世界贸易组织后，已经步入了全球化之中，伴随着与国际接轨的声浪，全球化格局必然影响到我们的文艺生活。我知道，早在2002年12月，白先生在香港曾发表“昆曲是世界性艺术”的演说，这次又把苏州昆剧院推介到美国来，巡演于伯克利、尔湾、洛杉矶和圣塔芭芭拉，在美国观众中引起了强烈的反响。所以我们不妨以“全球化时代昆曲的发展”作为总题目，分几个层次来谈谈，不知是否可以？

白先勇：好的，全球化是文明的必然进程，这题目很有意思。

一、全球化视野中的昆曲

吴新雷：自从2001年5月联合国教科文组织把我国的昆曲艺术评为“人类口述和非物质文化遗产代表作”以来，作为中华传统文化的瑰宝，昆曲的艺术价值得到了世界公认。昆曲立足于国内，但又必须扩展视野，放眼全球。这次您请苏州昆剧院到美国来演出，得到加州大学伯克利分校和洛杉矶分校的呼应，他们特地举办了有关昆剧《牡丹亭》的学术研讨会，体现了全球化时代昆曲的国际地位，这是令人欢欣鼓舞的。而青春版《牡丹亭》的访美巡演活动，全是您一手操办的。我想请您讲讲，您是怎样统筹和运作的？

白先勇：我动员海峡两岸的文化精英和苏州昆剧院密切合作，共同打造了青春版《牡丹亭》，已在全国各地和八大名校演出了七十五场，观众总数达十万人以上，而且百分之七八十是年轻人，以大学生居多，这打破了以往青年人不看戏的说法。为此，我一直在琢磨着：怎样能扩大范围、张扬影响，把昆

曲介绍到国际上，首先是推向美国。这次的行动，已准备一年多时间了。我联络了加州大学的四大分校，策划四个校区联合大公演，共演四轮十二场，大造昆曲的声势。既然联合国教科文组织认为咱们的昆曲是人类共同的文化遗产，那就走出来试试看，让国际上来评定，从而证明联合国教科文组织的论断是完全正确的。

吴新雷：那么，四个大学的校长是否都赞成，都支持？

白先勇：当然是一致赞成，共同支持！特别是我本人所在的圣塔芭芭拉分校，校长是咱们华人杨祖佑教授，他虽然是学理工科出身，但对民族文化的宣扬特别起劲。他被昆曲之美深深折服，竟成了青春版《牡丹亭》的超级推销员。青春版能进入北大和南大演出，就是杨校长专门致函游说促成的。2006年7月，上海举办第三届中外大学校长论坛，杨校长应邀出席，他在五十分钟的发言中竟特别介绍我策划的青春版《牡丹亭》，还当场放了一段电视录像，甚至以此作为校际交流的条件：如有哪个学校想和圣塔芭芭拉挂钩，这个学校就应上演苏昆的《牡丹亭》。这次在他的鼓动下，当剧组于10月初到达圣塔芭芭拉时，市长布鲁姆（Marty Blum）宣布10月3日至8日为全市的“《牡丹亭》周”，街上挂满了《牡丹亭》的彩旗，彩旗印上了演员的头像。

吴新雷：这真是史无前例的创举，好比是盛大的节日了。那么，我又要问了，为什么青春版首演不放在圣塔芭芭拉而放在伯克利呢？

白先勇：要知道，加州大学伯克利分校是“龙头老大”，除了哈佛等私立大学以外，在美国的公立大学中，伯克利加大是排名第一的，它先后出了十七位诺贝尔奖得主。伯克利还设有加州的表演艺术中心（Cal Performances），其中泽勒巴大剧院（Zellerbach Hall）拥有两千个座位。这剧院是向国际开放的！伯克利附近有旧金山和奥克兰两个国际机场，观众来往便捷。再说伯克利加大实力雄厚，有中国研究中心，有东方语言系（内有中文专业），有音乐系，还

有艺术表演系。他们要主办研讨昆曲《牡丹亭》的国际大会，在学术界走在前沿，与演艺界互相呼应。

吴新雷：我懂了！伯克利加大是美国研究《牡丹亭》的学术重镇，汤显祖《牡丹亭》原著的英文本就是该校东语系的白之（Cyril Birch）教授翻译出版

2006年9月13日 星期三 WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2006

世界日報

世界副刊 E4

杜麗娘柳夢梅驚艷舊金山

青春版「牡丹亭」男女主角亞洲藝術博物館示範演出

【本報記者劉平舊金山報導】西曆今年度的中國戲曲大人物杜麗娘和柳夢梅，12日下午出現在舊金山亞洲藝術博物館，由該館藝術總監林炳河所帶領的「牡丹亭」中國男女主角，為數十位賓客示範了「牡丹亭」中的兩齣戲。

「牡丹亭」的主人公，是作者白先勇介紹給世人的。白先勇在「白先勇紀念文集」中，以「牡丹亭」為題，寫下了這篇前言。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

柏克萊之說，該劇將在下個開演。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

該劇總導演兼藝術總監汪俊導演，該劇在美國大規模演出，這是第一次。過去有些中國戲劇到美國演出時，動作一些改動，但此次「牡丹亭」導演，完全遵照「原班」；導演和舞台設計都在中國國劇院時，一樣，汪俊認為，這有助於今後其他中國傳統戲劇及傳統文化在美國演出時，

由沈堂棠和俞桂林扮演的杜麗娘和柳夢梅，雙雙來到舊金山亞洲藝術博物館，示範「牡丹亭」兩齣戲。（記者劉平攝）

青春版牡丹亭劇組抵美 中藝協會會長家宴款待

【本報記者劉平舊金山報導】青春版「牡丹亭」劇組的八十人，日前抵達上海飛抵舊金山，11日晚，在舊金山華埠藝術協會會長家宴中，受到該會會長沈堂棠和俞桂林的款待。白先勇說，家宴宴會，還將邀請到該會會長沈堂棠和俞桂林。

白先勇表示，劇組此行多為年輕人，第一次出國演出，心裡難免有些緊張，希望該會和人士們能給予一些鼓勵。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

2006年9月16日 星期六 SATURDAY, SEPTEMBER 16, 2006

世界日報

美國新聞(二) B9

青春牡丹亭美國首演 美不勝收

柏大登場 詞美、舞美、樂美、人美、腔美、台美 中西觀眾讚不絕口

【本報記者劉平舊金山報導】「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。白先勇說，「牡丹亭」是中國文學史上，自宋元以來，第一部在「戲曲」中，以「夢」為主題的長篇小說。

青春版「牡丹亭」劇組成員，包括沈堂棠、俞桂林、白先勇等，在舊金山亞洲藝術博物館示範「牡丹亭」兩齣戲。（記者劉平攝）

青春版《牡丹亭》美西巡演媒体报道

的，青春版《牡丹亭》剧本的整理人之一、台湾中研院文哲所的华玮研究员便是白之教授的高足。9月15日开会时，华玮博士专门介绍我访问了他，会上我讲了《牡丹亭》工尺谱的源流，得到了他的称赏。

白先勇：正因为伯克利在美国的学术界、演艺界有广泛的影响，所以开幕首演要放在伯克利，然后巡回到尔湾和洛杉矶，最后在圣塔芭芭拉唱压台戏，达到高潮而落幕。

吴新雷：请问这是商业性演出吗？

白先勇：是的。因为四大校区的演出是由剧场方面来具体安排的，美国的剧场经理都很厉害，他们都是搞市场经济做生意的老手，除了场租保本外，是要赚钱的。他们完全是商业操作，公演售票，只赚不赔。去年跟泽勒巴大剧院的老总刚开始接洽时，他因不久前一个歌舞团的票房惨遭滑铁卢，对于昆剧演出便面露难色。他怕卖不出票，赔钱亏本，于是提出先要交保证金打底。如今场场满座，剧场方面赚了大钱，进账全收，他就喜笑颜开，承认昆剧在美国是有看点、有卖点的。

吴新雷：白先生，这里面我又不懂了，商业演出的赚头全被剧场拿去了，那您怎么安排苏昆剧组飞来飞去呢？

白先勇：要知道，你不让剧场方面赚钱，咱们的昆剧就根本进不来。为了保证青春版《牡丹亭》能飞进美国，我便动脑筋拉赞助。我这个人活了一辈子，从来没有向人家伸手要钱，但现今为了发展昆曲事业，为了青春版《牡丹亭》，竟做起了“托钵化缘”的行当。在国内排演的时候，我早就开始募款啦。到北京大学、南开大学去演出，我也是拉了赞助的。去年我回美国接洽，泽勒巴大剧院狮子大开口，要先付十万美元作保证金。其实，场租不需那么多钱，他们主要是担心苏昆的费用。这问题，除了苏州方面曾拨出一定的经费以外，我便跟台大的校友商量。结果，香港报业集团主席刘尚俭先生和台湾趋势

科技股份有限公司文化长陈怡蓁女士慷慨地伸出了援手，他俩和我都是“台大人”，捐助了巨款。他俩做后台老板，承担了苏州昆剧院青春版剧组飞美演出的一切费用。

吴新雷：这真是“腰缠十万贯，骑鹤上加州”了。

白先勇：呵呵，不止此数！他俩资助的是一笔大数目。要知道，剧组是团队，不是两三个人；来加州不是一天两天，而是一个多月；不是只在一个地方演，而是巡回四市，你说十万美元就够了吗？再说苏昆演职人员来了八十五位，还从江苏省昆剧院请来了张继青老师，从浙江昆剧院请来了汪世瑜老师，随时随地为剧组作艺术指导。

吴新雷：原班人马都来了，真是浩浩荡荡的大队伍！

白先勇：为了保证演出的质量，我把青春版剧组的演员、乐队和工作人员全都请来了，原来在苏州演出时是哪些人，这次全是那些人，一个也不能少。办理赴美签证时，曾有一位执掌鼓板的人遭到拒签，我考虑到别人虽能代劳，但不可能有原班两人那样熟练，所以我还是想方设法，拜托加州的参议员跟美国驻上海总领事馆沟通，说明情况，终于得到补签。还有上、中、下三本戏，也完全按照在北京、南京公演时的原样，不能为了省事就精简成两本或一本。其中还包括服装道具、衣箱布景等所有物件，全都跟上飞机统统运来，把昆剧漂亮的行头照原样搬上美国的舞台。

吴新雷：您为了昆曲演出的尽善尽美，一丝不苟，不辞辛劳。在艺术与商业有抵触时，宁可以艺术性为要务，而把经济账放在第二位，真是了不起的大手笔、大作为。

白先勇：我是文人，不懂生意经。经济账怎么算，要去问陈怡蓁女士。她不但捐助巨资，而且运用跨国公司在国际做生意的丰富经验，很好地协调了苏昆团队与加州四个剧场的关系，签订了演出合同。票房赢利归剧场，不去拆

账分肥。苏昆团队的进账，演职员每个人的收益，以及来回飞机票、旅车、食宿、广告、印刷品等费用，有了百万赞助款就不愁了。这样使剧场有了赚头，苏昆有了收入，做到了皆大欢喜，保证了演出的顺利进行。我们对剧场方面是提出要求的，既然票房收入给了他们，互惠双赢的条件就是每个剧场必须让苏昆团队进驻七天。前四天做准备，装台、走台，让演员熟悉舞台环境，从容不迫。后三天要求剧场必须排出最佳的演出时间，伯克利泽勒巴大剧院排在9月15日至17日，尔湾巴克雷剧场（Barclay Theatre）排在22日至24日，洛杉矶罗伊思大剧院（Royce Hall）排在29日至10月1日，圣塔芭芭拉路培劳剧场（Lobero Theatre）排在10月6日至8日，都是周末星期五至星期日的黄金时段。这样做的目的，就是方便观众看戏，希望通过青春版《牡丹亭》的顺利展示，使中国的昆曲艺术真正成为世界人民共同欣赏的文化遗产。

吴新雷：这样做当然很好，非常有利于昆曲的输出，但负担太重，您这个昆曲的“义工”太累了。我想，有没有不拖累的办法呢？

白先勇：当然也有省事省力的办法，那就是寄希望于演出公司来操办，现今欧美各国都有专门承包国际演出的经纪商。

吴新雷：好极了，那样的话，国内的剧团都可以转上国际舞台，就用不着到处奔走拉赞助了。

白先勇：好是好，但经纪商肯不肯来请啊！如果坐在家里面盼着他来请，等于是守株待兔，等呀等呀，等到何年何月？说不定等了三年四年，望穿秋水，他还没有来。要知道，承包演出的经纪商都是要赚钱的，是不肯做蚀本生意的，如果无利可图，他就根本不来搭腔！即使你把他拉来了，也必得听他指挥摆布，还不知他会把昆曲演出弄成什么样子呢！说不定他把青春版变成了简装版，你也无可奈何。所以咱们必须变被动为主动，不失时机地自己来搞，只是做得很吃力，很累。