

水磨傳聲

INTRODUCTION TO THE CULTURAL RELICS OF KUNQU OPERA IN SHANGHAI

海上昆曲文物述珍

NLIC 2970654828

上海市历史博物馆 编

学林出版社

水磨傳馨

INTRODUCTION TO THE CULTURAL RELICS OF KUNQU OPERA IN SHANGHAI

海上昆曲文物述珍

上海市历史博物馆 编

学林出版社

纪念

昆曲获选联合国“人类口头及非物质遗产代表作”十周年

上海市文化广播影视管理局 上海市文物局 上海市黄浦区人民政府
黄浦区文化局 上海市历史博物馆 上海昆剧团 上海戏剧学院戏曲学院
上海三山会馆管理处
中国昆曲博物馆
上海博物馆
上海戏剧学院附属戏曲学校

贈上海歷史博物館

水磨傳馨

己丑年五月倪傳越書時年一百零二歲

《海上昆曲文物述珍》编辑委员会
Editorial Committee

主任委员 朱咏雷

副主任委员 王小明 褚晓波 张 岚

编辑委员 (按姓氏笔画为序)

丁佳荣	王小明	王树明
史 建	朱咏雷	贡献国
张 辰	张 岚	周 晓
郭 宇	班先福	顾兆琳
顾音海	徐幸捷	黄曦炜
梁弘钧	傅为群	褚晓波
蔡正仁		

主 编 张 岚

执行编委 丁佳荣

撰 稿 (按姓氏笔画为序)

丁佳荣	吕承朔	刘 磐
吴俊良	陆珊珊	陈汉鸿
邵文菁	周 琦	俞经农
徐洪青	唐永余	顾音海
尉 涛		

编 辑 顾音海 陈汉鸿 邵文菁

英文翻译 吴晨烨

文物摄影 张 毅

《海上昆曲文化展》工作组
Exhibition Staff

展览总策划 张 岚

展览设计 陈长乐 顾嫣媛

展览协调 陈特明 顾音海

展览制作 彭晓民

展品鉴选 丁佳荣 陈汉鸿 袁争平
王 毅 徐亚芳

展览布置 许垞律 封荣根

展览安保 宋国强

展览宣传 曹平尔 邵文菁

致 谢
Acknowledgment

朱 璇 陆 静 周燕群
郑 亚 唐友波 浦海涅

序 一

具有六百余年历史的国粹——昆曲，于2001年被联合国教科文组织命名为首批“人类口头及非物质遗产代表作”，成为全人类的文化瑰宝。

国际博物馆协会（ICOM）早在1997年墨尔本大会期间已开始关注非物质文化遗产保护；于2000年在慕尼黑召开了主题为“博物馆学与无形遗产”的学术会议，就博物馆与无形遗产的关系展开探讨；于2002年发表的《伊斯坦布尔宣言》，号召世界各国对非物质文化遗产进行有效的保护；同年，中国率先发起并签署了第一个保护非物质文化遗产的地区性博物馆公约——《上海宪章》。《上海宪章》的产生，宣告了亚太地区保护无形文化遗产国际联合行动的开始。这类文化形态的保护和发展是为了促进文化的多样性和人类的创造力，实际上也就是对文化全球化趋势的一种应对。从一个民族或文化族群来说，文化多样性是与文化生态、文化国力和文化尊严相关的问题。从一个城市的都市文化建设来讲，认同感、历史感和文化多样性是城市的精神凝聚力、精神生态的核心。

非物质文化遗产的特点是：一方面，其内容体现为“各种实践、表演、表现形式、知识和技能”等所谓“非物质”的性质；另一方面，这些“非物质”的内容又通常依托物质形态即“有关的工具、实物、工艺品和文化场所”而存在。这就决定了非物质文化遗产保护，是一项文化系统工程，且其中研究、保存、保护、宣传、弘扬等措施都与博物馆的工作特性相吻合。

上海市历史博物馆是综合反映上海地方历史的地志性博物馆，长期致力于上海地方历史文物、民情风俗、人文环境、城市变迁、博物馆学等多方面学术考察与研究。作为保存、研究、展示、宣传上海历史文化遗产的专业机构，工作对象必然包含本地区的非物质文化遗产。上海在中国文化地图上的特殊地位和历史沿革，形成了风格独具的都市化、多元化的“海派”特点。

古今、中西、雅俗各种资源都能接受和利用，消化和汇通。这些特点都要在博物馆陈列中展示出来，告知市民，还原本真的上海历史文化氛围。

作为中国雅文化集大成的代表——昆曲艺术，在上海地区的活动业已延绵了五百多年。在昆曲发展史上，上海地区为昆曲的流播与传承作出了具有深远意义的重要贡献。特别是近代上海开埠以来，江浙一带昆班纷纷抢滩上海，演出场所的繁荣，媒体宣传的兴盛，曲社活动的蓬勃，黄浦江畔遂成为昆曲活动中心。

2011年5月18日“国际博物馆日”，同时也是昆曲获选世界“人类口头和非物质文化遗产代表作”十周年之日。为此，我们以纪念为契机，筹划一个以上海昆曲文物、文献为主的展览——“海上昆曲文化展”，为期一月，中间贯穿6月11日“文化遗产日”，希望对上海非物质文化遗产保护的宣传，能起到积极的意义；也希望通过展览，使市民能够了解昆曲在上海的发展历程，上海这个城市对于昆曲的重要意义；更希望通过我们的展览，能进一步提高大众对于昆曲这一世界级非物质文化遗产的认识，唤起全社会的文化遗产保护意识，让更多的人珍视这片无比珍贵的精神家园，让这些美好的传统记忆长驻心田。

本展览有别于以往注重舞台艺术的服饰、道具、乐器等展示的做法，而将重点放在昆曲在上海发展的整个艺术面貌、艺术特征及社会历史背景，凸显海派文化特色，力求将各机构和个人所藏有关见证昆曲在上海的重要文物、文献、史料进行展示，勾勒昆曲在上海演变的完整面貌。

由衷感谢为本展提供珍贵文物的徐希博先生、俞经农先生、倪大乾先生、穆伟杰先生，以及中国昆曲博物馆、上海昆剧团、上海博物馆、上海戏剧学院戏曲学院和附属戏曲学校；感谢三山会馆提供古戏台和展出场地，使我们能在特殊的场景中追忆往日的繁荣。本书作为“海上昆曲文化展”的专辑，编撰、出版中，也受到上述个人与机构的支持，在此一并致谢。

張風

上海市历史博物馆馆长

2011年5月

Foreword I

Kunqu Opera, the national essence with a longstanding history of over 600 years, was listed Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO in 2001, thus becoming the cultural treasure for all mankind.

Shanghai has contributed profoundly to the spread and transmission of Kunqu Opera, which was introduced into Shanghai more than 500 years ago. International Museum Day will fall on May 18th this year, which happens to be the 10th anniversary day of Kunqu opera's being awarded the Certificate of Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO while June 11th is the Cultural Heritage Day. Therefore, we specially held "Exhibition of Shanghai Kunqu Opera Culture" which mainly focuses on the relics and documents of Kunqu Opera in Shanghai in such expectation that it could play a positive role in developing traditional culture and protecting intangible cultural heritages in Shanghai. We are deeply grateful to both individuals and unites which have provided us with precious relics.

Zhang Lan

Director of Shanghai History Musum

May, 2011

序 二

昆曲艺术与古希腊戏剧和印度的梵剧并称为世界三大古老戏剧，是至今惟一完整保留舞台演出形式的戏剧艺术。因其唱腔悠远婉转，文辞典雅藻丽，表演细腻传神，舞蹈飘逸出尘，加上完美的舞台置景，故在戏曲艺术的各个方面堪称达到了最高境界。许多剧种，如京剧、晋剧、蒲剧、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、越剧、闽剧等，都受到过昆曲艺术多方面的哺育和滋养。

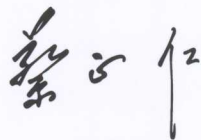
昆曲的历史，最早可以上溯到明成化至嘉靖年间，到明万历末年，已成为演唱家们最为热衷学习的戏曲声腔，从此占据了明代中期至清代中期剧坛的大半江山。进入近代，昆曲虽然走向衰落，但仍绵延不绝，为中国知识分子群体精神生活的重要内容。特别是近代上海，逐渐成为昆曲演出活动中心。这不仅是因为上海文化、传媒居于整个中国的中心地位，更重要的是，上海有着一大批欣赏昆曲的文化精英和一批如俞粟庐、俞振飞、徐凌云、穆藕初等杰出的昆曲艺术的传承者、保护者。

昆曲作为我国一个有着极高艺术价值的传统文化典范，政府投入了大量精力予以保护与发展。上海建立了专门培养昆曲人才的学校，召回散落各地的“传”字辈老艺人和创作人员，培养昆曲的接班人。1978年，上海昆剧团正式成立，让昆曲又一次获得新生，但昆曲的观众基础仍很薄弱。1986年，国家成立了“文化部振兴昆剧指导委员会”，俞振飞先生为主任委员。“昆指会”确定在二三年内以抢救、继承昆曲传统剧目为工作重点，举办昆曲培训班，落实抢救、继承工作，并着手研究制定保护和振兴昆曲的若干特殊政策。2001年，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”，从而获得世界的承认。从2005年开始，国家每年拿出一千万元支持昆曲创作和演出，昆曲的继承与发展情况越来越好，昆曲的艺术价值也为越来越多的人所认识。

虽然越来越多的知识分子和大学生喜欢昆曲，但昆曲的观众覆盖面仍不够广，昆曲的发展还存在很多制约因素。目前全国从事昆曲的专业剧团共有七个，演出场次并不太多。想让观众了解这个剧种，还需要培育昆曲观众，这还是一个漫长的过程。因此，这次为纪念昆曲获选联合国首批命名“人类口头和非物质遗产代表作”，而精心组织的“水磨传馨——海上昆曲文化

展”，即是一个很好的普及宣传昆曲的活动。展览集合了上海市历史博物馆、中国昆曲博物馆、上海博物馆几家重量级博物馆的珍贵文物，还有上海昆剧团、上海戏剧学院附属戏曲学校，以及俞粟庐、徐凌云和穆藕初后人的珍藏，其中相当多的文物还是首次面向世人。与此同时，为了配合展览，还编辑出版了这样一本图文并茂的书，这是非常难得的。书中不仅收集、发掘出昆曲的文字资料和珍贵历史文物，包括日记、文献、曲谱、书画、道具、剧场遗址图片等，而且让观众了解昆曲在上海历史上发展的状况，成为介绍上海昆曲历史的极好书籍。

这本图集，我觉得对上海昆曲宣传宏扬，起到非常大的作用。在此，作为昆曲传承人，我要感谢这次展览及编辑该图集的发起组织单位——上海市历史博物馆，感谢所有参与展览等活动的人士，感谢他们为此所付出的一切。

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '蔡正仁' (Cao Xingren).

国家非物质文化遗产项目代表性传承人

文化部振兴昆剧指导委员会委员

中国昆剧研究会、中国戏曲表演学会常务理事

中国戏剧家协会理事

上海市京昆艺术发展咨询委员会副主任

原上海昆剧团团长

2011年5月

Foreword II

The history of Kunqu Opera can be traced back to the Ming Dynasty. Although it experienced a declining period once in modern times, it still kept developing as a key event to the spiritual life of the Chinese intellectuals. Shanghai, in modern times has gradually become the theatre for Kunqu Opera performances. One reason is that the culture and media of Shanghai play a vital role throughout the country. More importantly, the city possesses a large batch of cultural elites who enjoy Kunqu Opera.

Kunqu Opera, as a model of traditional Chinese culture with high artistic value, has gained much protection and growth since 1949, which is the great effort of the government. Shanghai has set up schools specialized in cultivating Kunqu Opera talents and established Shanghai Kunqu Opera Troupe. Kunqu Opera is carried on more smoothly and its value is acknowledged by more people.

Exhibition of Shanghai Kunqu Opera Culture in commemoration of Kunqu Opera's being listed Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO is a meaningful event in spreading Kunqu Opera to the masses. Hereby, I wish the exhibition a complete success in advance and express my gratitude to the diligence of all participants.

CAI Zhengren

Former Manager of Shanghai Kunqu Opera Troupe

May, 2011

说明 explanatory

一、本书为“水磨传馨——海上昆曲文化展”的展览文物图集。

二、本书所选文物文献约两百件，不标明出处者，均为上海市历史博物馆所藏；其他文物、文献，分别借展自中国昆曲博物馆、上海昆剧团、上海博物馆、上海戏剧学院附属戏曲学校，及徐希博、俞经农、倪大乾、穆伟杰诸先生个人藏品，书中均予标明。

三、本书所刊载图片，除展品之外，为便于叙述，另收相关昆曲资料，并标明出处。

四、本书所述一般历史事件和人物介绍不注出处，凡涉及学术上有争议的问题，采用通用观点。

五、本书附有《昆曲传统剧目表》及“参考书目”，以便查核。

目 录 Contents

序 一 Foreword I / 张 岚 Zhang Lan

序 二 Foreword II / 蔡正仁 Cai Zhengren

说 明 explanatory

1. 云间流芳 / 1

Spread of Kunqu Opera in Songjiang District Shanghai in the Ancient Times

2. 红氍歌吹 / 19

Kunqu Opera Performed on both Indoor and Outdoor Stages

3. 昆乱相争 / 35

Competition among Kunqu Opera and other Chinese Folk Dramas

4. 淞滨度曲 / 53

Activities of Singing Kunqu Opera Held by Theatergoers in Shanghai

5. 报章戏谭 / 73

Various Dramas Information on Newspaper and Magazines

6. 雅声传继 / 87

Elegance of Kunqu Opera Handed down by Artists

7. 兰苑粲英 / 103

Prominent Kunqu Opera Artists

8. 艺林出岫 / 115

Brilliant Achievements Make Kunqu Opera Preeminent above Its Riv

昆曲传统剧目表 / 127

Kunqu Opera Playbill

参考书目 / 139

Referencbes

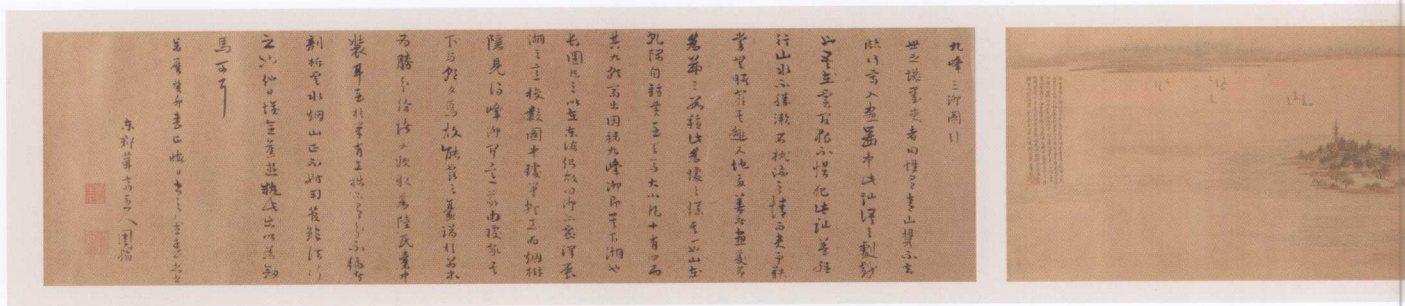
1. 云间流芳

昆曲，又称昆（山）腔、昆剧，相传为元末明初江苏崑山人顾坚初创。明嘉靖年间，杰出的戏曲音乐家魏良辅对崑山腔的声律和唱法进行改革创新，吸取南戏四大声腔中海盐腔、弋阳腔的长处，发挥崑山腔自身流丽悠远的特点，又吸收北曲结构严谨的特点，运用北曲的演唱方法，以笛、箫、笙、琵琶作伴奏，造就了一种细腻优雅、集南北曲优点于一体的“水磨调”，广受欢迎，并以苏州崑山为中心，向长江南北广泛传播。

上海松江地区，古称“云间”，与苏州接壤，就文化传统而言，古时上海地区的文化是吴越文化的一部分。元末战乱频仍，中原、江南一带屡遭兵火，濒海一隅的上海地区相对安定。元代诗人钱惟善曾咏松江《三泖》

明 璩之璞
《天马云深图》长卷（局部）

明 璩之璞《峰泖奇观图》长卷（局部）

璩之璞，生卒年不详。云间画派早期代表人物。字元屿，仲玉，号君瑕，江西人，寓居松江。人品高洁，楷法妍雅，山水造妙。亦能作翎毛及花卉，笔致矜贵。

诗云：

“西望沧茫浴远天，芙蓉九点秀娟娟。
势翻震泽蛟龙窟，气漫高寒□牛斗。
支遁每招过野寺，龟蒙曾约种湖田。
倚栏不尽登临兴，更驾长风万里船。”

同时代著名文人陶宗仪曾作九峰之《干山看菊》云：

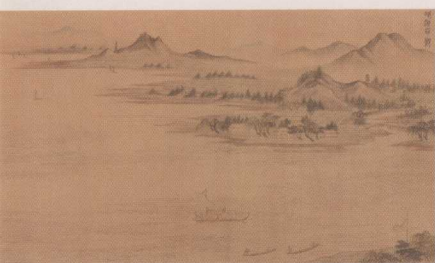
“干山盘曲带诸峰，与客寻花向此中。
溪色秋同天色净，篱花晓裛露花浓。
云林泉石清深处，人物衣冠太古风。
酌酒赋诗忘路远，放船归晚乐无穷。”

大批文人士大夫或避兵祸，或退身隐居，多选松江为安身之所。杨维桢、陶宗仪、钱惟善、夏庭芝、赵孟頫、倪瓒、黄公望、王蒙、吴镇等诸文士游寓松江，常聚于九峰三泖一带，泛舟游览山水之间，吟唱作和，一时人文荟萃。

上海地区最早见于文献记载的戏剧活动是在元朝。陶宗仪在松江泗泾著《南村辍耕录》，记录了这一时期各种剧目和作家、艺人的事迹；夏庭芝居松江时更写有《青楼集》，是中国第一部替戏剧艺人立传的专著。

从明初到嘉靖年间，上海地区出现了一批以南曲进行创作的作家，其中以徐霖、王玉峰、沈受先等较著名。

明代嘉靖、隆庆年间，上海地区形成弋阳、海盐、余姚、昆山、太平、土戏诸腔竞奏的繁盛局面。中叶以后，昆山腔传入，在松江地区流行一时。

明 徐霖《绣襦记》（上海昆剧团藏）

徐霖(1462—1538)，字子仁，号九峰、髯仙，又称徐山人、松江人。工书画，善词曲，通音律。填曲富有才情，且颇精于格律。他与散曲作家陈铎在当时并有“曲坛祭酒”的称号，著有戏文《绣襦》、《三元》、《留鞋》、《梅花》、《枕中》、《种瓜》、《两团圆》等。钱谦益赞为“填南北词皆入律”，“命伶童侍女被其新声，都人竞传而歌之”。

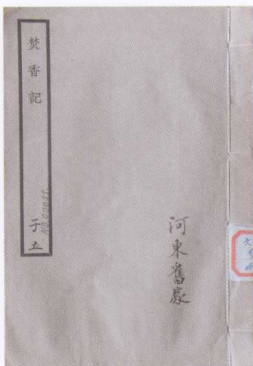
明传奇作品《绣襦记》写常州刺史郑儋之子郑元和上京应试，狎名妓李亚仙，因金钱荡尽，被鸨儿斥责逐出。被其父发现，认为有辱家门，鞭笞将死，弃之荒郊，后被叫化救活。亚仙遇见带归，劝其苦读。后考中状元，两人结为夫妇。

明 王玉峰《焚香记》（上海昆剧团藏）

王玉峰，明隆庆、万历年间在世，松江人。所知传奇有《焚香记》、《羊觚记》、《钗钏记》。

明传奇作品《焚香记》写书生王魁娶青楼女敫桂英为妻，赴试得中，授徐州金判。巨富金垒强占桂英。桂英得休书，愤而自尽，引鬼兵勾取王魁魂魄。海神判明真情，令两人回阳团聚。王魁剿寇有功，官职升迁，双喜临门。

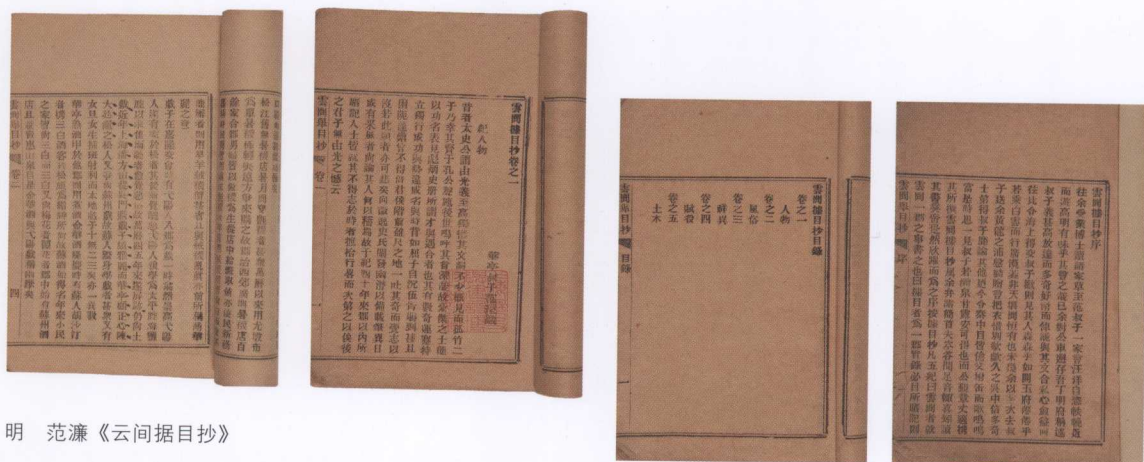

明 沈受先《三元记》（上海昆剧团藏）

沈受先，字寿卿，一字元寿，号练塘渔者，嘉定人。约明宪宗成化中前后在世，著有《三元记》、《四喜记》、《娇红记》、《龙泉记》四种，归有光说他“擅歌曲教童奴为俳优，以此称于邑人”。

明传奇作品《三元记》写江夏富室冯商，重义轻财，恤贫乐施，救人急难，年逾四十无子。冯商往京师贸易，其妻金氏劝夫纳妾，以续子嗣；运使张祖因捐官粮卖女借债，冯商娶张女后问知原委便遣还张女。由于冯商屡积阴德，闻于上帝，上帝谪文曲星与冯商为子，织女星与丞相富弼为女。商子冯京六经淹贯，诸史旁通。乡试中解元，礼部会试取第一，殿试第一名状元，三元连中，名标金榜。富丞相见冯京连中三元，才貌兼美，招之为婿。钦赐状元归家毕姻，富丞相与夫人送女前往。完婚之日，朝廷诏书下达，冯氏合家受封。

明 范濂《云间据目抄》

范濂(1540—?),字叔子,华亭人,学识渊博,胸怀大志。但愤世嫉俗,故终身未仕。该书成于万历二十一年(1593)。此书描绘作者在松江四十年所见,记录了当地人物、史地、风俗,也能反映当时松江地区的昆曲流布情况。而且作者称所记必据目之所睹,因此对全面深入了解明代松江社会历史状况,有重要的学术价值。

明范濂《云间据目抄》记载:“近年上海潘方伯,从吴门购戏子颇雅丽,而华亭顾正心、陈大廷继之,松人又争尚苏州戏,故苏人鬻身学戏者甚众。又有‘女旦’、‘女生’、插班射利,而本地戏子十无二三矣。”明何良俊《四友斋丛说》也载:“松江近日有一谚语,盖指年来风俗之薄,大率起于苏州,波及松江。二郡接壤,习气近也。谚曰:……九清班,不知腔板再学魏良辅唱……”范濂、何良俊均为明万历前期的人,可知魏良辅创“水磨调”昆山腔不久,即从苏州地区传来松江一带,且蔚然成风。昆山腔至上海地区后,也带上了地方特色,明潘之恒《亘史》称“无锡媚而繁、吴江柔而清、上海劲而疏”,“太仓、上海具丽于昆”。可见这一时期昆山腔在上海地区流传之甚。

昆腔风靡上海,直接推动官宦富商置办“家乐”。家乐又称家班,是旧时缙绅、商贾等私人蓄养的,主要为私人家庭演出的戏曲班社。家乐历史可上溯至汉代,明清时期达到鼎盛。家乐一般可分为三种类型:一、以女性歌伎组成的家班女乐;二、以男性童伶组成的家班优童;三、以职业优伶组成的家班梨园。

明万历年间四川布政使潘允端退职归上海,为奉养父母,在上海建成豫园。潘氏有《玉华堂日记》传世,留存了大量关于戏剧演出的珍贵记录。据《玉华堂日记》等记载,这一时期上海地区的私家戏班、职业戏班和民间草台班数量剧增。如潘允端家班、顾正心家班、秦凤楼家班、徐阶家班、董其昌家班,