

中國國粹藝術讀本

中石送

昆曲

Kunqu

白庚勝◎主編 王強 李洋 谷依曼◎著

中國文聯出版社

中國國粹藝術讀本

中石齋

昆曲

Kunqu

白庚勝◎主編 王強 李洋 谷依曼◎著

中國文聯出版社

图书在版编目(CIP)数据

昆曲/王强,李洋,谷依曼著. —北京:中国文联出版社,2010.5

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-6727-4

I. ①昆… II. ①王…②李…③谷… III. ①昆曲—普及读物

IV. ①J825.53-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第064112号

书 名	昆曲——中国国粹艺术读本
作 者	王 强 李 洋 谷依曼
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	张海君
责任校对	朱为中
责任印制	陈 晨
印 刷	北京隆昌伟业印刷有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	11.5
插 页	1页
版 次	2010年8月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6727-4
定 价	38.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主 任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
- 副 主 任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李 牧（中国文联党组副书记）
冯 远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
- 委 员：董 伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
吴长江（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗 杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林 建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎 鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主 编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
- 执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
- 副 主 编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社副社长）
- 策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
- 项目责任编辑：张海君、冯善雅、邓友女、周劲松、胡笋、侯亚静
- 编 审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机盎然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华优秀传统文化所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产名录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复兴已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等社领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

前言

一、昆山有曲初长成，养在深闺人未识

1. 村坊里巷藏正声，士子文人存慧眼	4
2. 明初曲坛多寂寥，夜奔一出惊四座	16
3. 水磨荡尽烟火气，伯龙浣纱传昆声	34

二、姹紫嫣红吴中曲，飞入寻常百姓家

1. 参不破的禅与道，皆因草木都关情	46
2. 曲学宗师沈璟，隐退官场潜心创作	58
3. 江山常有才人出，各领风骚好几年	70
4. 前辈风流零落尽，遗民犹度旧时曲	80

三、辉煌的兴盛

1. 洪昇和《长生殿》	100
2. 孔尚任和《桃花扇》	106
3. 方成培和《雷峰塔》	111

四、一息尚存的消衰

1. “花雅之争”	122
2. 昆曲的传播流布	131
3. 昆曲传习所	135

五、数风流时代，还看今朝

1. 建国后国家对昆曲的扶植	152
2. 今朝有酒今朝醉	163
3. 姹紫嫣红谱写新纪元	171

后记

【前言】

昆曲是我国艺术瑰宝中的奇葩。她典雅、精致得就像一位美丽到极致的少女，让你不忍触碰。很多人都把她当成了传统艺术中的女神，将她供奉在高阁之上。

敬神是绝对正确的，而且，昆曲这位女神也值得大家顶礼膜拜。可仅仅是敬神，那也就麻烦

了。因为女神总是离我们现实中的凡夫俗子很远的，无法触及。但昆曲作为一种舞台艺术，是要生存下去的，没有广大香客、信众的“供奉”，昆曲的传承便成了空话。因此，昆曲这位女神，也不能完全脱俗。

既然不能脱俗，那咱就必须与民同乐了。因此，神仙姐姐也

昆曲博物馆大门

要下凡了。

神仙下凡，第一件事就是自我介绍，让普天下的百姓都了解神仙的成长历程。我们这本书就是要做这样一件事：用尽量通俗的文字跟大家聊聊昆曲的成长历程。

首先咱得先说说昆曲形成之

前的戏曲概况。

戏曲的历史不长，才八百年，昆曲的历史大概六百年。这头二百年主要是宋、金、元时期，北方有宋杂剧、金院本、元杂剧，南方则是南戏的天下。昆曲的主要源头来自南戏，因此我们这里就沿着南戏开讲了。

昆曲博物馆内景

一、昆山有曲初长成， 养在深闺人未识

元末，南戏成为人们表达情感的一种方式，四大声腔并肩而战，力排北曲。但它太过草率了，让人们又爱又恨，于是，闲居昆山的文人们开始对昆山腔进行改造。明初，国家有点穷，政策有点严，四大声腔决定按兵不动。当时的文人觉得当官有点太难了，部分文人们决定再次退居二线，词曲自娱。这时候他们发现，几十年来，南戏还是没有赶上北曲。

魏良辅怒了，十年不下楼，磨制水磨调。

梁辰鱼喜了，他终于可以一展抱负。

昆曲成了，有曲有戏，它要向昆山以外的地区进攻了。

1.【村坊里巷藏正声,士子文人存慧眼】

“正声”原是皇家曲

自从元杂剧渐入低谷之后，南戏开始暗自得意，准备随时发动反攻，过把老大的瘾。然而时不济我，挣扎了半天，才有稀松的五部作品可以跟元杂剧抗衡。除了高明的《琵琶记》堪称经典，其余所谓四大南戏只能算二

高则诚画像

流作品。实在汗颜！这种情况一直持续到元末明初，南戏索性分家过小日子去了。每到一处，即与当地的方言、曲艺等相结合，也算子嗣兴旺。其中，昆山腔、海盐腔、余姚腔和弋阳腔这四个

兄弟家大业大，各自雄霸一方，时人称之为“四大声腔”。

南戏演出彩塑

这四兄弟虽都出于南戏，但状况还是不尽相同。海盐腔是对抗北曲的中流砥柱，最早形成于浙江海盐。它用锣、鼓、板等打击乐器伴奏，声腔委婉，深得贵族豪门的喜欢。余姚腔也产生在浙江。余姚是古城，出过很多名人，明代思想界的头号人物王阳

明就是余姚人。高明的《琵琶记》最早就是用余姚腔演唱的。这个声腔走市民路线，语言通俗，故事简单，因而拥有广大百姓作为它的粉丝团。弋阳腔的势力最大，它诞生在江西，但安徽、福建、云南、贵州、湖南、湖北、北京等地都有它的势力范围。它是战时百姓心态的

琵琶记

琵琶记

直接反应，因而具有其他南戏声腔不具备的粗狂、豪放。

弋阳腔最显著的特色是“一唱众和”，以打击乐和丝竹弦管等乐器伴奏，兼具南方的温柔和北方的激昂，唱腔可塑

苏州全晋会馆戏台

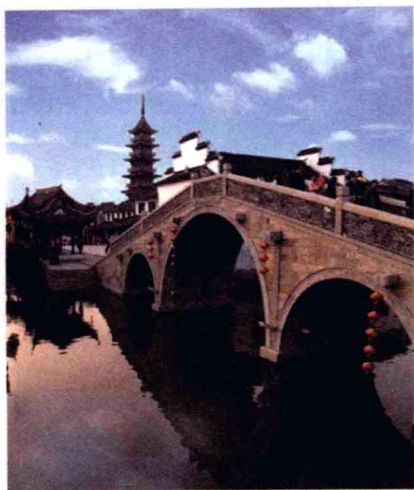
性强。相对于弋阳腔而言，昆山腔，即我们昆曲就有那么点弱了。它只占据江苏的吴中苏州、昆山一带，势力范围相对较小。但您要是就此认为昆曲相对势弱，无法跟那三个兄弟抗衡，那可就错了。其地盘虽小，但却是全国的经济文化重地，这叫少而精。四大声腔各有特色，谁都不能服谁，这种情况一直持续到明代中叶。

昆曲的发源地在巴城镇的绰墩山，“历史悠久”一词用在这

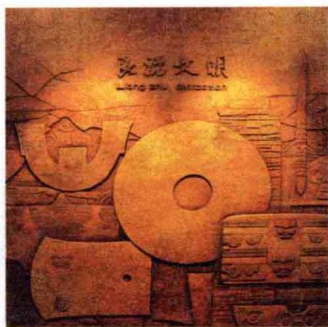
武进万绥东岳庙戏台

昆曲

昆曲发源地

座小山丘上一点不为过，它已经存在了四千年。俗话说，一方水土养育一方人，能够孕育出如此伟大艺术的昆山也是个神奇的地方。考古学家在绰墩山遗址发现石斧、石凿、陶罐等原始工具，证明六千多年前，上古先民就已在此处定居，马家浜文化、崧泽文化还有良渚文化都在此产生。

良渚文明

四千年前的良渚文化是新石器时代的鼎盛时期，出现了最原始的图腾崇拜。先民们崇拜天地日月、风雨雷电和飞禽走兽等神，以神鸟为图腾，堆着土墩，作为祭拜神灵和图腾的祭台。这就是绰墩山的由来。

良渚文明经过千余年以后突然衰落，没有任何征兆地就又回到了原始状态。随后吴地的马桥文化完全忘记了文明的良渚时期，他们盛行“断发文身，裸以饰物”，就是披散着头发作衣服，全身裸露，挂点树叶或其他东西做装饰。那时候的中原出现了夏商王朝，已经进入奴隶社会。中原贵族太（泰）伯入吴，结束了先民的史前蛮荒。之后的历史不用我再赘述，吴越争锋，魏蜀吴三足鼎立等等，吴中地区始终保持着高度繁盛，经济和文化都在中国历史上占有一席之地。

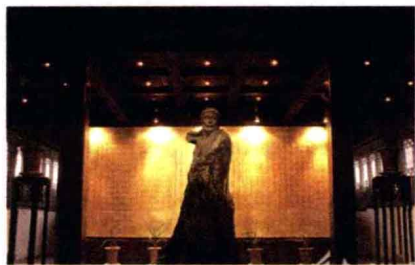

昆曲发源地

地。20世纪80年代，当地人广办窑厂，取土烧砖，终于首次把绰墩山夷为平地。数千年来，什么样的风波绰墩山没见过？却万没想到会毁在鼠目寸光的子孙手里。据说村里有一位文化人四处奔走，呼吁山民停止，却无人理会。这虽是闲话，但仍然可以引以为戒。

昆山腔就诞生在这么一个山灵水秀的地方，温文尔雅的江南女子，儒雅端庄的文人士大夫，村坊里巷的善歌百姓，才华横溢的教坊乐师，哪个不为之倾心？在昆山腔正式形成之前，还有那么一段前史，让它自打在娘胎起，就有了其他剧种无法企及的贵族血统。

魏良辅塑像

昆曲教父魏良辅在《南词序录》中为昆曲正名，说“惟昆山为正声”。言外之意，即是说其他声腔只是些村坊野

曲，没有资格和昆曲竞争。都是南戏的一个支脉，这“正”从何来？那就要从一个名叫黄旖绰的唐朝人说起了。

黄旖绰，戏曲行的祖师爷唐明皇李隆基的弟子。很多人就纳闷，唐明皇李隆基乃堂堂大唐皇帝，怎么好端端的成为戏曲界的祖师爷了呢？这还得来段插叙。

唐玄宗画像

戏曲自打诞生的那一刻起，就变着法的想让自己地位高起来，能和诗词歌赋这些正统文学抗衡。然而，推来推去，连自己正式产生于何时何地都不知道，怎么攀得上高枝呢？最后沾边不沾边地就把那个酷爱音乐的情种皇帝唐玄宗给推了出来。玄宗皇帝早年励精图治，继承祖上的业绩，创造出开元盛世的浩大场面。中年以后，兴许是觉得国家也差不多了，人民都安居乐业了，也该忙点自己的事了。于

是，他亲自从全国各地挑选了三百名乐工，在自家后花园为他们盖了个院子，起了一名称做“梨园”。梨园子弟都是唐代最有名的音乐家、舞台家，每天好吃好喝地供着，专门研究音乐、舞蹈。梨园头头李隆基有极高的音乐天分，在他们的努力下把唐朝宫廷乐发展到了极致。可惜，好日子没几年，李隆基的老婆杨玉环的干儿子安禄山就篡国谋权了，发动“安史之乱”。八年抗战，三百乐工死的死，逃的逃，隐居的从此再也没出山。

黄旛绰即是隐居者中的一员。二十岁的时候，他以极大的荣耀被选入宫中，离开家乡昆山正仪县娄里村，原本应该衣锦还乡或者是留居京城终老他乡，但现在只带着一些随身的小物件黯然回乡。昔时热闹的场面还不时浮现在眼前。据说那时候的拍板没有曲谱，玄宗命令他造谱。他在纸上画了两只耳朵，皇帝问他为什么，他很自豪地说只要我耳朵还在就不会打错节奏。他和张野狐搭档演出参军戏，一时名噪京城，被人称为“滑稽之雄”。那时的京城好不热闹，李龟年、

公孙大娘都在，唐玄宗亲自指挥，杨贵妃跳《霓裳羽衣舞》，他们为其伴奏。

霓裳羽衣舞

黄旛绰还记得，“安史之乱”的时候，皇帝、妃子仓皇逃离出城，没时间顾及他们。还没等反应过来，安禄山已经派人把梨园团团围困，逼着他们演出。梨园子弟相对而泣，曲不成调。安禄山大怒，下令有泪者斩立决。雷海青正对安禄山，把琵琶奋力一摔，面向西方放声大哭，结果被肢解示众。梨园子弟们都怕了，黄旛绰也怕了。安禄山找他释梦，他用一张三寸不烂之舌，玩弄语句，极尽奉承之言，才苟且保全了一条性命。那份屈辱像条蛀虫潜伏在他的心里，时不时钻出来咬他一口。他决定离开京城，回到家乡，静悄悄地度

过余生。

回乡后的黄旌绰只能自谋生路。在京城都能混出个样来，回到小小的昆山还怕什么？但他似乎没有打算重操旧业，而是安静地在娄里村设馆授艺，把宫廷音乐带到了这个小村庄。本来当地人就能歌善舞，现在又来了这么一位顶尖级的老师，更让此地留下了嘏谑善歌的民风。据说，他传唱的歌调，字有肩，板有眼，阴阳浊清，与其他地方歌曲很不相同，附近村庄的村民也慕名前来拜师。他还教他们演出傀儡戏，也就是我们现在所说的木偶戏。由于靠近傀儡湖，人们还发明了在水上演出的表演形式，傀

儡戏、水傀儡一时间蔚然成风。

在他死后，人们为了纪念他，就把埋葬他的小土坡成为“绰墩山”，他出生的娄里村改名为“绰墩山村”。后来，每年清明节前后，江南各地的戏班子都到绰墩山搭台会演，比拼演技，以资纪念。

历史永远存在那么多的悖论，如果当初，黄旌绰像雷海青一样宁为玉碎不为瓦全，那中国戏曲史也许将重新改写。是屈辱地活着，还是高贵地死亡，没有人能给我们一个答案。黄旌绰选择了活着，于是史书上少了一位气节高尚的烈士，艺术史上多了一位伟大的缔造者和传播者。

昆曲发源地