

贊助

人文港大

HKU
CULTURE &
HUMANITIES
FUND

昆曲·春三二月天
面对世界的昆曲与

牡丹亭

华玮 主编

香港大學

昆曲·春三二月天

面对世界的昆曲与

牡丹亭

华玮 主编

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

昆曲·春三二月天:面对世界的昆曲与《牡丹亭》/
华玮主编. —上海:上海古籍出版社, 2009. 12
ISBN 978-7-5325-5452-2

I. 昆... II. 华... III. ①牡丹亭—文学研究—
国际学术会议—文集②昆曲—研究—国际学术会议—
文集 IV. I207.37-53 J825.53-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 199257 号

昆曲·春三二月天

面对世界的昆曲与《牡丹亭》

华 玮 主 编

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上 海 古 籍 出 版 社
(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

新华书店上海发行所发行经销 上海展强印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 17.75 插页 2 字数 452,000

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—1,000

ISBN 978-7-5325-5452-2

I · 2152 定价: 78.00 元

如有质量问题,读者可向工厂调换

内 容 简 介

本书为2007年北京“面对世界——昆曲与《牡丹亭》”国际学术研讨会之论文与座谈结集。此次研讨会配合青春版《牡丹亭》国家大剧院的演出,以“当代国际视野下的昆曲与《牡丹亭》”为主题,讨论范围包括:昆曲艺术之当代传承与国际化发展,青春版《牡丹亭》的文化回响,《牡丹亭》作为戏剧文学的跨文化研究,昆曲作为表演艺术的跨文化观照,昆曲作为人类非物质文化遗产的意义,以及有关昆曲与《牡丹亭》的其他问题等。

编辑委员会

总 策 划 白先勇

顾 问 李焯芬 余志明

主 编 华 玮

编辑委员 (依姓氏笔画序)

古兆申 金圣华

郑培凯 单周尧

序

2007年10月8日,“面对世界——昆曲与《牡丹亭》”国际学术研讨会在北京召开,这次研讨会由国家大剧院、香港大学、中国艺术研究院、苏州昆剧院共同主办,北京大学文化产业研究院协办。同时,《牡丹亭》一连三天在国家大剧院上演,这真是一件盛事。参加研讨会的学者与欣赏《牡丹亭》演出的嘉宾都很多,可说座无虚席。其后我经常跟别人开玩笑说:“我曾经与林青霞一起在北京看《牡丹亭》。”听的人自然投以艳羡的目光,我也就只好再往下说清楚:“林青霞坐在我的前面。”

提起昆曲与《牡丹亭》,自然不得不提白先勇教授。这位昆曲的“发烧友”,大力提倡、推广昆曲,弘扬昆曲艺术。香港大学与昆曲结缘,也是由于白教授的缘故。2002年某天,古兆申博士来电,问香港大学中文系是否可以主办一场昆曲示范演讲?讲者是白先勇教授。白教授大名鼎鼎,我自然不会放过这一个机会。2002年11月,白教授在香港大学陆佑堂讲“昆剧里的男欢女爱”,同时由昆剧年轻演员示范演出《牡丹亭》之选段。好一阵“白旋风”,比《水浒传》中的“黑旋风”还要厉害,陆佑堂内坐满了人,也站满了人,大家都要一睹这位伟大小说家的风采。

自此以后,香港大学与白教授结上了缘,也跟昆曲结上了缘。

而另一方面,自2002年昆剧年轻演员在香港大学示范演出《牡丹亭》选段之后,白教授旋即展开青春版《牡丹亭》之巡回表演,数年间,两岸四地、大江南北,远至美国西岸,均掀起昆剧热潮,演出逾100场,观众人次达15万。白教授认为香港大学实为青春版《牡丹亭》成功演出之起点,饮水思源,遂于香港大学实施昆曲研究计划,准备建立昆曲数据库,其影响将至为深远。

2007年10月在北京举行的“面对世界——昆曲与《牡丹亭》”国际学术研讨会,也是昆曲研究计划的重要部分。在研讨会中宣读的论文主要包括三方面:一、青春版《牡丹亭》的回响;二、昆曲的传承与发展;三、《牡丹亭》的跨文化思考。这些论文对昆曲和《牡丹亭》的探讨,真可说是研精究微,详稽博辨。对于每一位研讨会参与者所贡献的心力,以及本书主编华玮教授的辛勤劳动,本人谨致以由衷的谢意。

2009年6月18日文农单周尧于香港大学明德格物之楼

致 辞 选 萃*

白先勇(香港大学昆曲研究发展中心筹备处荣誉主席):

今年5月,香港大学成立了昆曲研究发展中心筹备处,最大的功臣是李焯芬副校长和余志明先生。余先生是首位把《四库全书》数码化的人,这个浩大的文化工程造福了全世界对中国传统文化感兴趣的人。像香港大学这么重要的高等学术机构致力于昆曲的研究发展,这无疑是一个创举,意义非凡。昆曲国际化,香港有它的战略位置。这次香港大学在北京召开昆曲国际会议,从两岸四地、美国、日本、新加坡来的学者,共襄盛举,我相信这样的学术研讨,一定会进一步扩大昆曲在国际上的影响。

王争鸣(国家大剧院副院长):

国家大剧院作为中国最高表演艺术中心,我们的宗旨是人民性、艺术性、国际性。我们的经营理念是要在各种表演艺术门类中,用最好的节目,来为人民大众提供最优的服务。国家大剧院致力于推动表演艺术的发展,中外文化的交流,以及中国民族传统艺术的发扬。昆曲是中国的瑰宝,是优秀传统戏剧,而《牡丹亭》又是昆剧中的佼佼者,所以国家大剧院上演青春版《牡丹亭》是一件很有意义的事。

* 依大会发言顺序。

李焯芬(香港大学副校长):

香港大学非常荣幸能够跟国家大剧院、中国艺术研究院还有江苏省苏州昆剧院共同举办这次会议。我们希望这个研讨会能对昆曲的研究与发展产生更大作用,让我们的宝贵文化得到弘扬。香港大学对中国历史的进程有过一定影响,拥有像孙中山先生等杰出校友。我们希望今后能促进中国与国际的交流,因此新成立的昆曲研究发展中心筹备处,宗旨就是推广中国优秀传统文化,让它走向国际。

王文章(中国艺术研究院院长):

青春版《牡丹亭》在恢复中国经典戏剧方面作出了巨大贡献,在社会上引起了巨大反响。它在国外演出成功,我们从内心感到非常激动和兴奋。我们强调文化创新,一方面确实需要创新,另一方面也需要温故知新。在进行新的文化创造的时候,也要珍视祖先创造的历史文明,这样我们新时代文化才能够更加光辉灿烂。这次大会,我们一起来研究青春版的成功经验,并且探讨在国家艺术创新发展机制上,如何使文化策划和创意得到保障。

蔡少华(苏州昆剧院院长):

在青春版《牡丹亭》走向国际的过程中,我们作为一个职业的昆剧团,感觉到以前往往重视演员,现在戏曲要重视观众,是一个由演员、剧目、观众组成的系统工程。昆曲如何传承,光靠艺术团体是不能完成的,剧团应该有开放的心态,搭建一个平台,吸引社会精英来共同参与。今天聚集了两岸四地精英,尤其是白先勇教授的付出,才有了青春版《牡丹亭》的成功。

目 录

序(单周尧)	001
致辞选萃(白先勇、王争鸣、李焯芬、王文章、蔡少华)	001
主题演讲	001
王 蒙：昆曲的青春	001
白先勇：昆曲和《牡丹亭》如何面对世界？	005
专题论文*	011

剧场内外：青春版《牡丹亭》的回响

王 童：青春版《牡丹亭》的美学设想	013
叶长海：历史的机缘	017
古兆申：昆剧生态环境的重建——青春版《牡丹亭》的 珍贵经验	022
宁宗一：重新接上传统的慧命——从古典版《牡丹亭》 到青春版《牡丹亭》	036

* 依原研讨会论文未刊稿繁体字姓氏笔画顺序。

朱宝雍：青春版《牡丹亭》2006 年美国巡演筹备的 甘苦谈	046
刘 俊：论青春版昆曲《牡丹亭》的当代意义	060
向 勇：中外文化差异与国际文化传播——基于昆剧 《牡丹亭》美西成功演出的分析	070
吴新雷：昆剧青春版《牡丹亭》访美巡演的重大意义	077
李林德：选课就得开口唱——记加大教昆曲	091
邹 红：源远流长，曲高或可和众——昆曲青春版 《牡丹亭》高校巡演之意义	095
张明远：青春版《牡丹亭》的校园文化回响	107
季国平：经典也流行——兼谈青春版《牡丹亭》的当代 意义	116
周 秦：姹紫嫣红牡丹开，良辰美景新秀来——关于青 春版《牡丹亭》的讨论	132
林萃青：世界音乐文化全球化对话中的昆曲音色与音响 体质	152
胡芝凤：焕发戏曲舞台艺术的青春——青春版《牡丹亭》 的艺术价值和审美导向	165
黄天骧：戏曲审美观的传承与超越——青春版《牡丹亭》 演出的启示	175
廖 奔：昆曲与青春版《牡丹亭》现象	189

文化长河：昆曲的传承与发展

王安葵：昆曲被列入非物质文化遗产代表作的意义	195
丛兆桓：传承非物质文化遗产的一次成功科学实验	206
朱恒夫：论昆剧发展史上的里程碑	214
刘 祯：21 世纪昆曲研究述论	232
吴书荫：昆曲奇葩折子戏——谈昆曲剧目的抢救和 传承	246
李 晓：关于昆曲艺术之当代传承	262
李惠绵：明清以来《拾画·叫画》折子戏演出之探讨	275
周华斌：昆曲之美学韵味	301
郑培凯：昆曲青春化与商品化的困境	324
洪惟助：《牡丹亭·拾画、叫画》——从文学本到折子戏演 出本	334
郭安瑞(Andrea Goldman)：昆剧的偶然消亡	354
郭英德：关于中国高校本科汉语言文学专业昆曲教学的 思考	367
曾永义：昆腔曲剧在当代因应之道	377
蔡正仁：昆曲艺术之当代传承与国际化发展	387

文本对话：《牡丹亭》的跨文化思考

田仲一成：《牡丹亭》的“死而复活”式构思——试论其与 日本近世戏曲的类似性	397
江巨荣：历史聚光下的《牡丹亭》	411
华 玮：还魂归来——《牡丹亭》对清传奇《地行仙》的 影响	426
李惠仪：说真——《牡丹亭》与明末清初文化	448
张燕瑾：汤显祖的理想追求与实践人格	466
郑传寅：《牡丹亭》与宗教智慧	478
周育德：《牡丹亭》的戏外话	489
赵山林：试论《牡丹亭》范式	500
容世诚：还魂之旅——汤显祖、白雪仙、白先勇	516
颜海平：青春版《牡丹亭》与情感之域——对中国传统中 戏剧能动性的跨文化重访	531
综合座谈 (曾永义、李林德、金圣华、刘梦溪、廖 奔、汪世瑜、 于 丹、白先勇)	542
后记 (华 玮)	555

主题演讲

昆曲的青春

王 蒙

各位好！我有点诚惶诚恐，因为我对昆曲知道得很有限，但我也算是喜欢看昆剧的。我有幸承蒙白先勇很早告诉我它的大略，我在北京看过正式演出，又在青岛聆听过白先勇介绍青春版《牡丹亭》美国演出的情况，我也看了有关的录像和图片。再加上香港大学、中国艺术研究院，这两个单位都算我的老板，因为我在他们那讲过话，我都不敢得罪，苏州昆剧院当然也是很友好的地方。

一开头，对《牡丹亭》青春版，我心里略略有点嘀咕，因为《牡丹亭》是这么古老，这么有份量的一个剧作，怎么弄成一个青春版？他们要给《牡丹亭》怎么打扮一下？“青春”是非常好的话，我非常喜欢“青春”这个词，但是“青春”又让人觉得份量差一些。不过，后来看了以后就放心了。我临时做的题目是“昆曲的青春”，在这样全球化的背景下，在现代化声浪很高的形势下，我们的《牡丹亭》能有今天的成绩，而且今天晚上要在国家大剧院上演，确实是很有象征意义的事情。这说明了昆曲有可能迎来自己新的青春。中华民族近一两百年来多灾多难，动荡变化。我们的传统文化，我们的传统戏曲，尤其是比较雅的、相对阳春白雪多一点的昆曲，受到很大的挑战和触动。我觉得它受到挑战和冲击，一个是和整个国家和民族所受到的挑战有关。我们长期闭关锁国造成了我们很少接触有份量的东西，一下子接收到以欧洲为中心的文化，包括戏剧文化的冲击，会引起我们很大的反响，会对我们构成一个很大的挑战，也使我们惊叹，

使我们佩服。尤其是欧洲戏剧,第一是它的现实性,它更贴近现实,它更反映社会底层人们的疾苦和困难。再有像欧洲中心的话剧,意大利歌剧,那种尽情表达人的欲望和愿望,也可以说它有煽情的传统。也就是说,第一,它刺激生命的力量;第二,尤其对于中国人来说,它符合激进的社会革命的思潮。

我们的戏曲是另一种审美体系,它和现实保持相当的距离,它不是非常现实的东西,与其说它是现实的,不如说它是唯美的。不管什么东西,要表现得非常美。我看《杀嫂祭兄》,武松是坐怀不乱,潘金莲是罪大恶极,可是有时候还想看,因为表演得太美了。连潘金莲被追杀,都能演成那么好的舞蹈特技。从总体来说,戏曲又要表现某种压抑,表现了真正男子汉不受不正经女人的影响,但是你最后看的时候完全是欣赏。不管多么悲哀,多么不正义,多么封建,但是他表演的是个体,表演的是技巧,表演的是你所不可思议的那种精致。我年轻的时候看《武家坡》,年轻的时候我很生气,觉得男主角毫无心肝,王三姐应该杀了这种男人就好了。但是看得多了,就觉得不必在这上面较劲了,应该是以表演为目的,而不是以非常合乎逻辑、合乎价值标准的表现来衡量,它有自己的审美体系。我作为一个外行看昆曲,我觉得它美得不得了,而且手段那么多,可以表达这种情爱,甚至也可以表达性爱。

我看过一些印度电影,电影里出现战斗场面,就把它高度舞蹈化,如果功夫化肯定拍不过中国电影,但是舞蹈化以后,战斗完全是舞蹈,我觉得这也很好看。同样中国戏里面表现爱情,我们用我们自己的方式,一种优雅含蓄的,有时候还是含羞的,其实大家都明白怎么回事儿。我有一次旁听白先勇他们在讨论“情”,《牡丹亭》里面强调一个“情”字。这个“情”字和英语里面的爱情不完全一样,“情”反映中国汉字追求本质化的一种东西,它试图把性爱,把它最后归纳成一个“情”字,说这是一个情种,以至于到“情”可以使你生,也可以使你死,还可以生了再死。现在看起来这些东西,我刚才讲现实

主义煽情冲击之后,在我们很多反省之后,在很多断裂之后,我有不少朋友,我听过这种预言,说中国戏曲死亡不可避免,经过这些以后,在相对比较安定情况下,我们又看到这样精致,这样认真的青春版《牡丹亭》,使人们觉得有理由寄予希望,我们中华文化还可以迎来自己的青春,我们的戏曲艺术可以迎来自己的青春,我们的昆曲,我们的《牡丹亭》都可以迎来自己的青春,这实在是激动人心的事情。

这和社会的背景也有关系。我老想,处在社会革命非常激进的过程当中,这时候让人塌下心来,一本一本地看昆曲,一本一本地听唱,大家还都没有耐心去听,全国在焦躁、不安、恐慌、紧张的气氛中,肯定觉得戏曲完了,慢悠悠,一个袖子转半天,一个声音要拉半天。现在我感到非常庆幸,昆曲有可能迎来自己的青春。这方面我觉得白先勇老师,起着非常大的作用,他作为一个个人,居然能够创造出这么辉煌的成绩,实在是令人赞美,令人祝贺。我高度地赞扬,在迎来昆曲青春这一点上,两岸四地所做的努力。香港大学成立昆曲研究发展中心,这也是值得祝贺值得赞扬的。我希望在我们内地有更多大学成立昆曲研究发展中心。

我听一些专家跟我说,爱好昆曲、研究昆曲、表演昆曲,台湾在许多方面做得比大陆还好,水平非常的高,这也是令人特别高兴的。香港有很多人花了心血、时间、金钱,使出自己的力量,大力地支持昆曲,澳门也有许多支持者。两岸四地共同发展昆曲事业,有利于在全球化时代,使我们昆曲适当地国际化,被更多境外人士所接受所了解。我看了演出,我知道《牡丹亭》青春版在美国演出的盛况,很快还要到英国去演出,我想这样一个操作,也是非常值得赞赏的。我看内地对它的报道和宣传,还可以做得更多更好一些。在国家大剧院演出太好了。我顺便说一下,对国家大剧院有各种不同的见解,有一些非常尖锐。说它是三大怪物之一。中华文化需要继承,中华文化也是允许怪物的,整个说来中国文化缺少怪物,没有外国

怪物多。在北京弄出一个大怪物来咱们看看,看看对我们伟大民族,对几千年中华文化能带来什么刺激、什么冲击、什么变量?如果说白先勇先生主导的《牡丹亭》是青春版,国家大剧院就是中国剧院乃至世界剧院的青春版。国家大剧院没有给我任何好处,我只是把个人的意见发表一下!