

昆曲的遗产价值及保护传承

周 秦

摘 要：昆曲代表了中国古典戏曲曾经取得的最高成就，其遗产价值体现在文学、音乐、表演、舞美等广泛的文化领域。昆曲兼具文化遗产和文化产品两方面的属性。遗产意义的昆曲是历经千锤百炼而留存至今的几百个传统折子戏，而“非遗”保护传承的核心是人的传承。昆曲艺术成为世界文化遗产 15 年来，政策法规不断完善，工作思路和方法不断创新，政府扶持力度持续加大，其在人才培养、剧目建设和市场拓展等方面都得到健康发展。

关 键 词：昆曲；非物质文化遗产；价值；保护传承

中图分类号：J821.9 文献标识码：A 文章编号：1003-840X(2017)05-0011-16

作者简介：周秦，苏州大学教授、博士研究生导师，中国昆曲研究中心常务副主任，江苏省文史研究馆馆员。江苏 苏州 215021

doi: <http://dx.doi.org/10.21004/issn.1003-840x.2017.05.011>

14 世纪中叶，昆曲萌发于苏州民间。经过将近两百年的加工磨砺，它终以不可遏制之势在诸腔并起的激烈竞争中脱颖而出，牢固占据了雅乐“正声”^{[1] P526}的地位，进而以吴中为基地，风靡全国，辐射海外，形成了数百年间“四方歌曲，必宗吴门”^[2]的壮观场面。中国社会进入近代以来，随着时代变迁，昆曲原有的生存空间和社会影响日渐削减萎缩。但是它不仅衰而不亡、足以自守，而且仍然凭借自身在案头创作、场上表演、理论研究等诸多方面长期积累的殷实家底傲视菊坛。后起的任何一个戏曲剧种都无法在综合实力上与它相提并论，因而不得不学习它借鉴它，以它为师为祖。毫无疑问，昆曲代表着中国古典戏曲曾经取得的最高成就，并在世界文化总格局中占有不可替代的重要一席。

作为一种成熟完美的综合性艺术，昆曲具有诸多构成因素，大致包括文学、音乐、舞蹈、表演、妆容、服饰、切末、布景等，它的遗产价值也就体现在极其广泛的文化领域中。首先是号称“水磨调”的声腔艺术，这是昆曲区别于其他戏曲剧种的根本特征。换言之，就本质而言，昆曲首先是一种戏曲

声腔，是音乐化的语言艺术。其表现形式为取材于唐宋诗词、金元诸宫调、宋元南戏、元杂剧、元明散曲、明清时调以及宗教音乐、民间俗曲、少数民族歌曲乃至市井叫卖声等丰富源头的 2000 多个曲牌，将曲牌按管色、调性分门别类的宫调，以及将曲牌组合成成套的套式。而将不同时代、不同地域、不同风格的音乐素材规范融合为一体的内在依据则是汉语的音韵系统。魏良辅及其后继者们不仅将本属南音的旧昆山腔按中古切韵系统的四声阴阳规范合律，“声则平上去入之婉协，字则头腹尾音之毕匀”^{[3] P198}，而且将元人接近古中原音韵系统雅化的北曲吸收融合到新声昆山腔的规范之中。这不仅极大地拓展了昆曲的表现力，而且使之具备了中国曲乐艺术之集大成者的意义。在此基础上，其曲调得到充分的润饰，变得“流丽悠远”^{[4] P242}了，变得“清柔而婉折，一字之长，延至数息”^{[5] P401}，甚至足以使“飞鸟为之徘徊，壮士闻之悲泣”^{[6] P83}了；演唱技巧也得到极大地丰富，所谓“功深熔琢，气无烟火，启口轻圆，收音纯细”^{[7] P198}，所谓“转音若丝”^{[8] P774}，所谓“取字齿唇间，跌换巧掇，

收稿日期：2017-09-10

[本刊网址] <http://www.ynysjy.org.cn>

恒以深邃助其凄喉”^{[9] [P423]}，呈现出雅乐“正声”的艺术品位。

昆曲的另一宗宝贵遗产是其文学剧本。明清两代戏曲家创作的传奇、杂剧有名目可考者不下 4400 余种，传世者也在 2700 种以上，这些剧本绝大多数是按昆山腔谱写和演唱的。加上当时人们用昆山腔改编移植的部分宋元南戏、元杂剧以及后起的花部乱弹诸腔的剧本，昆曲舞台曾经呈现出一派缤纷绚丽的景象。昆曲剧本的思想内容覆盖了中华五千年文明史的每一个时段，尤其是深刻反映了 16 世纪到 17 世纪间席卷中国社会的反理学、重真情的人文主义思潮，这是以当时资本主义经济萌芽的快速生长尤其是江南城市商品经济的迅猛发展以及中国社会的沧桑变革为历史背景的，具有重大的社会认识价值。名作如《西厢记》《琵琶记》《浣纱记》《玉簪记》《牡丹亭》《占花魁》《清忠谱》《铁冠图》《千忠戮》《长生殿》《桃花扇》等“借离合之情，写兴亡之感”^{[10] [P1]}，至今依旧盛演在昆曲舞台上，成为代表时代文化先进水平的传世经典。

此外，昆曲的遗产还应包括它“歌舞合一，唱做并重”的表演体系。昆曲不像西方戏剧那样具有精确摹仿现实的写实性，它是以写意手法塑造形象、反映现实的。在这儿，生活语言的自然形态被突破了，化为写意的诗歌艺术；生活行为与表情的自然形态被突破了，化为写意的舞蹈与表演艺术；生活环境的自然形态被突破了，化为写意的布景与道具艺术；生活中人体的自然形态也被突破了，化为写意的脸谱、妆容和服饰艺术。昆曲艺术的写意手法集中体现在表演的程式化、时空的自由化、砌末的虚拟化以及人物的行当化等方面，并在漫长的历史过程中拓展上升为南北菊坛所共同尊奉的艺术规范。

而上述构成因素或遗产价值的真正实现，则有待于舞台搬演。六百年来，昆腔戏曲从厅堂氍毹、会馆集市演到草台戏船，直至现代剧院，搬演形式却无非两类“全本戏”或是折子戏。考之戏场实际，所谓“全本戏”其实只是情节连贯、头尾稍具而已，绝非文学剧本意义上的完整搬演，因而更贴切的名称是“本戏”或“叠头戏”。与之相对应，

从本戏中抽选出来独立搬演“出头戏”或“折子戏”，至明清易代之际就已蔚为风气。清代乾嘉年间，随着昆腔戏曲走向鼎盛，折子戏占断舞场，成为戏曲搬演的主流形式。这在昆曲发展史上具有非同小可的意义。它使戏曲摆脱文学附庸的传统地位，成为一个独立的艺术门类和社会产业，从而大步走向只属于自己的辉煌。然而，在直接缔造昆曲场上繁荣的同时，这柄双刃剑也斫伤了戏曲的文学命脉，间接助推了其近代以来的衰颓沉沦。近代曲家津津乐道的“乾嘉盛世”，昆曲场上的喧阗一度遮掩了传奇创作的沉寂，但是无源之水，欲求其长远，其可得乎？

“舞榭歌台，风流总被、雨打风吹去。”^{[11] [P553]}昆曲场上的百年好梦伴随“乾嘉盛世”的没落而走向凋敝。道咸间，作为昆曲活动大本营的苏州只剩下“鸿福、大雅、大章、全福四老班”^[12]，生计萧条，观众流失，“统计昆部所存不及百人……省城惟郡庙前一戏园犹演唱昆曲，观者寥寥，远不逮城外京班之喧嚷”^[13]。至于北京，纯粹的昆班早已绝迹。光绪三十四年（1908），清德宗与慈禧后相继去世。“国丧”停演之后，重新组合的苏州昆班便只剩下一个全福班。兹后十余年间，时散时聚，惨淡经营于苏、锡、常、杭、嘉、湖及上海一带，直至 1923 年秋最终报散。昆曲就是在如此风雨飘摇的境况中步入 20 世纪的。翻检当时的报刊，触目可见这样的叹息“自皮黄之流行，而昆曲之不振也久矣。”^[14]“晚近昆曲之衰颓，可谓极矣。”^[15]历经 500 多年的沧桑悲欢之后，昆曲业已颓然向老，举步维艰。

1921 年秋，苏州曲家张紫东、徐镜清、贝晋眉等发起创办苏州昆剧传习所，延请当时潦倒沦落的全福班老艺人为教师，招收贫家子弟入所习艺，五年出科，先后组班新乐府、仙霓社，辗转觅食于剧场、堂会、戏船、草台之间，艰辛守护着昆曲的一线生机。这就是著名的传字辈昆剧艺人。

从清末到民初，以 1923 年全福班报散和 1926 年传字辈出科为标志，自然分为前后两个阶段。前一阶段是鸿福、大雅、大章、全福四老班活动时期，后一阶段是传字辈组班活动时期。有赖于两代艺人的坚守，昆曲的命运虽危如累卵而终得以延续不坠。他们所

传承的昆戏剧目，研究者认为在 700 出以上。剔除其中不具备昆腔戏声腔、文本特征的吹

腔戏、开场吉祥戏、新编自串戏以及移植自京剧的武戏后，实际情形如下表：

表一

戏目	宋元南戏	元杂剧	明清传奇	明清杂剧	时剧	合计
四老班	72 出	16 折	458 出*	3 折	12 出	561 出 (折)
传字辈	55 出	17 折	481 出	3 折	10 出	566 出 (折)

(* 未含“全本戏”7 种)

表一中四老班戏目主要依据中国昆曲博物馆所藏清末民初上海曲家李翥冈依据咸同年间内廷供奉陈金雀《昆剧全目》和李氏钞藏的“各种传奇之昆剧本”所标记“凡今尚演唱者”，补充以上海《申报》光绪元年(1875)至1921年间刊登的全福班戏单所录；传字辈戏目主要依据桑毓喜编著《昆剧传字辈》，补充以《上海昆剧志》以及周传瑛、郑传鉴等人回忆录所记。以此对照《缀白裘新集》所列乾嘉间昆戏目录，既有失传，亦有新编自串戏，总数则不仅未减，反而略增，在严酷的市场压迫面前呈现出一种动态平衡。尤其是从全福班到传字辈，能演出的戏目相对稳定、变化很小，凸显了昆剧艺人逆势进取的顽强精神和存活能力。

1955 年 8 月，当最后一名全福班老师尤彩云走完 69 岁的人生旅程，在苏州病逝时，当年的传字辈学员早已担当起昆曲传承的重任。他们以新编昆剧《十五贯》唱红大江南北，缔造了“一出戏救活了一个剧种”^[16]的神话，带领昆曲艺术摆脱绝境，别开生面。2010 年 9 月，当最后一名传字辈老师倪传钺以 103 岁高龄在上海逝世时，他们的传人——新中国培养的以江苏继字辈、承字辈，浙江世字辈、盛字辈，上海昆大班、昆二班为代表的第一代昆曲演员已经成长起来。他们人数众多、行当齐全、文化水平较高，得到的社会关注和支持也更多，自 20 世纪 50 年代陆续入行以来，历经半个多世纪的舞台磨砺，较好地接续了昆腔戏曲的场上命脉。

表二

类别	作者	剧名	出 (折) 目	江苏	浙江	上海	北京	备注
宋元南戏	柯丹邱	荆钗记	议亲				●	
			绣房	●	●	●	●	
			别祠				●	
			送亲				●	
			参相	●		●	●	
			改书	●			●	
			脱冒				●	
			见娘	●	●	●	●	
			梅岭	●		●	●	
			男祭	●				
			开眼	●	●	●	●	
			上路	●		●	●	
			拜冬	●			●	
			男舟	●			●	
			女舟				●	
钗圆	●			●				

类别	作者	剧名	出(折)目	江苏	浙江	上海	北京	备注	
宋元南戏	无名氏	白兔记	养子	●	●				
			送子	●	●				
			出猎	●	●	●	●		
			回猎	●	●	●	●		
	施惠	幽闺记	踏伞	●	●	●			
			请医	●	●	●			
			拜月			●		上昆剧目,传字辈无	
	高明	琵琶记	称庆				●		
			南浦	●	●	●	●		
			坠马				●		
			辞朝	●	●		●		
			关粮				●		
			抢粮				●		
			请郎	●			●		
			花烛	●			●		
			吃糠	●	●	●		永嘉昆剧目,传字辈无	
			赏荷			●	●		
			遗嘱	●					
			剪发卖发	●	●	●	●		
			拐儿	●		●	●		
			赏秋				●		
			描容	●	●	●	●		
			别坟	●	●	●	●		
			盘夫	●		●	●		
			陀寺	●			●		
			廊会	●		●	●		
	书馆	●	●	●	●				
	扫松	●	●	●	●				
	无名氏	牧羊记	小逼			●			
			望乡	●	●	●	●		
			告雁			●			
	元杂剧	关汉卿	单刀会	训子	●		●	●	
				刀会	●	●	●	●	
吴昌龄		唐三藏	北饯				●		
孔学诗		东窗事犯	扫秦	●	●	●	●		
杨梓		敬德不伏老	北诈	●		●	●		
罗贯中		风云会	访普	●		●			
朱凯		昊天塔	五台	●		●	●		
杨景贤		西游记	撒子	●			●	苏昆、北昆剧目 传字辈无	
			诉因	●			●		
			认子	●	●	●	●		
			胖姑	●	●	●	●		
			借扇	●	●	●	●		
无名氏		货郎旦	女弹				●	北昆剧目,传字辈无	
无名氏		马陵道	孙诈	●					
无名氏		渔樵记	北樵			●			
			逼休	●					
			寄信相骂	●					
无名氏	十面埋伏	十面			●	●			

类别	作者	剧名	出(折)目	江苏	浙江	上海	北京	备注
清传奇	苏复之	金印记	不第投井		●	●	●	
			归第		●			
			金圆		●			
	沈采	千金记	鸿门			●		
			撒斗			●		
			别姬				●	
			乌江				●	
	沈采	还带记	别巾	●				苏昆剧目, 传字辈无
	王济	连环记	起布	●	●	●	●	
			议剑	●	●	●	●	
			献剑	●	●	●	●	
			赐环				●	北昆剧目, 传字辈无
			问探	●	●	●	●	
			三战			●	●	
			拜月				●	
			小宴	●	●	●	●	
			大宴	●	●	●	●	
			梳妆	●	●	●	●	
			掷戟	●	●	●	●	
			杀卓				●	无谱
			徐霖或薛进究	绣襦记	乐驿	●		
	坠鞭						●	
	入院						●	
	扶头						●	
	卖兴	●			●	●	●	
	当巾	●			●	●	●	
	打子	●			●	●	●	
	收留	●				●	●	
	教歌	●			●	●	●	
	莲花	●				●	●	
	剔目	●				●	●	
	崔时佩 李日华 李开先	西厢记 宝剑记	游殿	●	●	●		
			闹斋			●		
			惠明			●	●	
			寄柬	●	●	●	●	
			跳墙着棋	●	●	●	●	
			佳期	●	●	●	●	
			拷红	●	●	●	●	
			长亭		●	●	●	
			夜奔	●	●	●	●	
梁辰鱼	浣纱记	越寿				●		
		回营	●		●	●		
		养马			●	●		
		打围			●	●		
		寄子	●	●	●	●		
		拜施	●			●		
		分纱	●			●		
		进美				●		
采莲				●				

类别	作者	剧名	出(折)目	江苏	浙江	上海	北京	备注	
清传奇	张凤翼	祝髮记	渡江	●					
	沈鲸	双珠记	卖子	●		●			
			投渊	●		●			
	沈鲸	蛟绡记	写状	●	●	●			
	高濂	玉簪记	茶叙	●	●		●		
			琴挑	●	●	●	●		
			问病	●	●	●	●		
			偷诗	●	●	●	●		
			姑阻	●	●		●		
			失约	●	●		●		
			催试	●	●	●	●		
			秋江	●	●	●	●		
	王玉峯	焚香记	阳告	●		●	●		
			情探	●				苏昆学自川剧, 传字辈无	
	吴世美	惊鸿记	吟诗	●	●	●			
			脱靴	●	●	●			
	王鏊	彩楼记	拾柴	●	●	●	●		
			泼粥	●	●	●	●		
			出罪府场	●		●			
			饭店	●					
			茶访	●	●	●			
	汤显祖	紫钗记	折柳	●	●	●	●		
			阳关	●	●	●	●		
	汤显祖	牡丹亭	学堂	●	●	●	●		
			劝农		●	●	●		
			游园	●	●	●	●		
			惊梦	●	●	●	●		
			寻梦	●	●	●	●		
			写真	●	●	●	●	传字辈捏合	
			离魂	●	●	●	●		
			冥判	●	●	●	●		
			拾画	●	●	●	●		
叫画			●	●	●	●			
问路			●	●	●				
硬拷			●	●	●				
圆驾			●		●				
汤显祖			邯郸梦	扫花	●	●	●	●	
	三醉	●		●	●	●			
	番儿	●			●				
	云阳法场	●		●	●				
汤显祖	南柯梦	花报	●	●	●	●			
		瑶台	●	●	●	●			

类别	作者	剧名	出(折)目	江苏	浙江	上海	北京	备注
清传奇	沈璟	义侠记	打虎	●	●	●	●	
			游街	●		●	●	无谱
			戏叔	●	●	●	●	
			别兄	●	●	●	●	
			挑帘	●	●	●	●	
			裁衣		●	●	●	
			捉奸	●			●	
			服毒	●		●	●	
			显魂	●			●	
			杀嫂	●	●	●	●	
	徐元	八义记	评话		●	●		
			闹朝	●		●		
			扑犬	●		●		
	许自昌	水浒传	借茶	●	●	●	●	
			刘唐	●		●	●	
			前诱		●			
			后诱		●			
			杀惜	●	●		●	
			放江	●				
	汪廷讷	狮吼记	活捉	●	●	●	●	
			梳妆	●	●	●	●	
			游春	●	●	●	●	
			跪池	●	●	●	●	
			梦怕	●	●	●	●	
	谢弘仪	蝴蝶梦	三怕	●	●	●	●	
			叹骷				●	
			搨坟				●	
			收扇				●	
			归家				●	
			脱壳				●	
			访师				●	
			吊奠				●	
			说亲	●	●	●	●	
			回话	●	●	●	●	
			成亲				●	
	劈棺				●			
	徐复祚	红梨记	访素		●			
			亭会	●	●	●	●	
			醉皂	●	●	●	●	
			花婆	●	●	●	●	
	徐复祚	宵光剑	闹庄	●		●	●	
			救青	●		●	●	
功宴						●		
叶宪祖	金锁记	羊肚	●		●	●		
		探监	●					
		斩娥	●	●	●	●		

类别	作者	剧名	出(折)目	江苏	浙江	上海	北京	备注	
清传奇	沈自晋	一种情	冥勘				●		
	沈自晋	望湖亭	照镜	●	●				
	姚子翼	祥麟现	阵产				●		
	吴炳	疗妬羹	题曲	●	●	●			
			浇墓		●			浙昆剧目, 传字辈无	
	阮大铖	燕子笺	狗洞	●	●	●	●		
	李玉	一捧雪	审头	●	●				
			刺汤	●	●				
	李玉	人兽关	演官	●					
			幻骗	●					
	李玉	永团圆	奸叙	●					苏昆剧目, 传字辈无
			赚契	●					
			击鼓	●		●			
			宾馆	●					
			纳银	●					
			堂配	●	●	●			
	李玉	占花魁	湖楼		●	●	●		
			受吐		●	●	●		
	李玉	麒麟阁	激秦	●	●	●	●		
			三挡	●	●	●	●		
	李玉	清忠谱	书闹					●	北昆剧目, 传字辈无
			象变					●	北昆剧目, 传字辈无
			鞭差					●	北昆剧目, 传字辈无
			打尉					●	北昆剧目, 传字辈无
	李玉	风云会	送京	●	●	●	●		
	李玉	万里圆	打差	●		●			
	张大复	如是观	交印	●	●	●			
			刺字	●	●	●			
			草地					●	
			败金					●	
			秦本	●				●	
	张大复	醉菩提	当酒			●			
	张大复	天下乐	嫁妹	●	●	●	●		
	邱园	党人碑	打碑						湘昆剧目, 传字辈无
			杀庙						湘昆剧目, 传字辈无
			请师					●	
			拜帅					●	
	邱园	虎囊弹	山门	●	●	●	●		
	朱佐朝	渔家乐	卖书	●	●	●	●		
			纳姻	●	●	●	●		
			逃宫					●	北昆剧目, 传字辈无。
			鱼钱	●		●	●		
			端阳	●		●	●		
			藏舟	●	●	●	●		
			侠代					●	
相梁			●	●	●	●			
刺梁			●	●	●	●			
羞父			●				●		

类别	作者	剧名	出(折)目	江苏	浙江	上海	北京	备注	
清传奇	朱佐朝	艳云亭	杀庙	●					
			放洪	●					
			痴诉	●	●	●	●		
			点香	●	●	●	●		
	朱佐朝	九莲灯	火判		●	●	●		
			闯界				●		
	朱佐朝	吉庆图	扯本	●		●			
	朱素臣	十五贯	杀尤	●	●				
			皋桥	●	●				
			审问	●	●				
			男监		●	●			
			判斩	●	●	●			
			见都	●	●				
			踏勘	●	●				
			访鼠	●	●	●			
			测字	●	●	●			
			审豁	●	●				
	朱素臣	翡翠园	盗令	●		●	●		
			吊监			●			
			杀舟			●	●		
			游街			●			
	袁于令	西楼记	楼会	●	●				
			拆书	●	●	●			
			玩笺	●	●				
			错梦	●	●				
			痴池		●				
	李渔	风筝误	闺闼					●	北昆剧目,传字辈无
			题箏	●				●	
			和鹁					●	北昆剧目,传字辈无
			囑鹁					●	北昆剧目,传字辈无
			鹁误	●					苏昆剧目,传字辈无
			冒美					●	北昆剧目,传字辈无
			惊丑	●	●	●	●		
			梦駭					●	北昆剧目,传字辈无
			议婚					●	北昆剧目,传字辈无
			前亲	●	●	●	●		
逼婚			●	●	●	●			
后亲			●	●	●	●			
茶圆		●			●				
刘方	白罗衫	贺喜			●				
		井遇			●				
		游园			●				
		看状	●	●	●				
		报冤			●				
朱云从	儿孙福	势僧			●				

类别	作者	剧名	出(折)目	江苏	浙江	上海	北京	备注
清传奇	陈二白	双官诰	做鞋	●		●		
			夜课	●		●		
			荣归			●		
			诰圆			●		
	范希哲	满床笏	龚寿	●				苏昆剧目, 传字辈无
			纳妾	●				
			跪门	●				
			求子	●				苏昆剧目, 传字辈无
			后纳	●				苏昆剧目, 传字辈无
			卸甲			●		
	范希哲	雁翎甲	封王			●		
			盗甲	●	●	●	●	
	洪升	长生殿	定情	●	●	●	●	
			赐盒	●	●	●	●	
			酒楼	●	●	●	●	
			权阍				●	北昆剧目, 传字辈无
			进果	●				
			舞盘				●	
			絮阁	●	●	●	●	
			鹊桥	●	●	●		
			密誓	●	●	●	●	
			小宴惊变	●	●	●	●	
			埋玉	●	●	●	●	
			骂贼				●	北昆剧目, 传字辈无
			闻铃	●	●	●	●	
			迎像哭像	●	●	●	●	
			弹词	●	●	●	●	
			见月	●				苏昆剧目, 传字辈无
			雨梦	●				苏昆剧目, 传字辈无
	重圆	●				苏昆剧目, 传字辈无		
	孔尚任	桃花扇	访翠				●	北昆剧目, 传字辈无
			寄扇				●	北昆剧目, 传字辈无
			题画	●				苏昆剧目, 传字辈无
方成培 陈嘉言	雷峰塔	收青		●			无谱	
		游湖		●		●		
		借伞		●		●		
		盗库		●	●	●		
		端阳		●		●		
		盗草		●	●	●		
		烧香	●	●	●	●		
		水斗	●	●	●	●		
		断桥	●	●	●	●		
合钵	●			●				
陈嘉言	三笑缘	送饭	●			●		
		夺食	●					
		亭会	●	●		●		
		三错	●					

类别	作者	剧名	出(折)目	江苏	浙江	上海	北京	备注
清传奇	月榭主人	钗钏记	相约	●	●	●	●	
			讲书	●		●	●	
			落园	●		●	●	
			相骂	●	●	●	●	
			题诗				●	北昆剧目,传字辈无
			投江				●	北昆剧目,传字辈无
			小审	●		●	●	
			观风	●		●	●	
			赚钗	●		●	●	
			大审	●		●	●	
			释放	●		●	●	
			无心子	金雀记	觅花	●	●	●
	庵会	●			●	●	●	
	乔醋	●			●	●	●	
	醉圆				●		●	
	更生子	双红记	盗盒				●	
	无名氏	鸾钗记	拔眉	●		●		
			探监	●		●		
	无名氏	鸣凤记	嵩寿	●				
			吃茶	●	●	●		
			写本	●	●	●		
			斩杨	●	●	●		
	无名氏	古城记	古城	●	●	●	●	
			挑袍				●	北昆剧目,传字辈无
			挡曹	●			●	
	无名氏	草庐记	花荡	●	●	●	●	
	无名氏	千锤禄	奏朝		●	●		
			草诏	●	●	●	●	
			惨靛	●	●	●	●	
			搜山	●	●	●	●	
			打车	●	●	●	●	
	无名氏	铁冠图	探山				●	
			营闾				●	
			捉阍				●	
			借饷				●	
			对刀步战	●	●		●	
			拜恳				●	
			别母	●	●	●	●	
			乱箭	●	●	●	●	
			撞钟	●	●	●	●	
			分宫	●	●	●	●	
			煤山				●	
守门			●			●		
杀监			●			●		
刺虎	●	●	●	●				

类别	作者	剧名	出(折)目	江苏	浙江	上海	北京	备注
清传奇	无名氏	烂柯山	前逼	●	●	●	●	
			后逼			●		
			悔嫁	●	●	●	●	
			痴梦	●	●	●	●	
			泼水	●	●	●	●	
	无名氏	还金镯	哭魁	●				
	无名氏	金不换	守岁	●		●	●	
			侍酒	●		●	●	
	无名氏	安天会	偷桃	●		●	●	
			盗丹	●		●	●	
			擒猴			●	●	
	无名氏	西川图	三闯	●		●	●	
			败惇			●	●	
			缴令			●	●	
负荆					●	●		
明清杂剧	四声猿	骂曹		●	●			
	杨潮观	吟风阁	罢宴	●	●	●	●	
	蒋士铨	四弦秋	送客	●				
时剧	陈熙斋	跃鲤记	芦林	●	●	●	●	
	李玉	洛阳桥	下海	●				
	孙 埏	一文钱	烧香	●	●			
			罗梦	●	●	●		
	孙无名氏	孽海记	思凡	●	●	●	●	
			下山	●	●	●	●	
	无名氏	拾金		●		●	●	
	无名氏	借靴		●	●	●	●	
无名氏	花鼓				●			

以上戏目系依据各昆剧院团的艺术档案、音像资料和相关省市的戏曲史志,参考改革开放以来历届昆剧会演、比赛、节庆、培训活动戏目,传字辈老师和其他当事人的回忆资料以及1992年以来台湾中华民俗艺术基金会、新象文教基金会、雅韵艺术传播有限公司以及台湾中央大学戏曲研究室摄录的昆戏录像等文献综合整理而成的。与传字辈戏目相比,失传190出(折),增加(大多为北昆、湘昆、川昆、永嘉昆等昆剧支派传承剧目,少数系由传字辈老师重捏恢复)38出(折),近50年来有过演出或教学记录的昆腔戏曲共计414出(折)。历经明清两代传承至今的昆曲遗产,大抵尽在于此了。

2001年5月,中国昆曲全票入选联合国教科文组织颁布的首批“人类口述和非物质文化遗产代表作”名录,获得了振兴发展的大好

机遇,同时也对这门古老艺术的保护振兴提出了全新的要求。当年12月,文化部制定了《保护和振兴昆曲艺术十年规划》,就保护、振兴昆曲艺术明确了指导思想、基本目标、主要任务和保障措施。2004年12月,文化部在苏州召开全国昆曲工作会议。2005年1月,文化部、财政部联合制定并印发了《国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程实施方案》,第一次将昆曲艺术抢救、保护和扶持上升到国家文化工程的高度加以认识,进而加以全面的部署和科学的细化。

昆曲兼具两方面的属性。首先是作为文化遗产的属性,就遗产属性而言,昆曲没有“创新”的理由和义务,这从联合国教科文组织颁布“遗产”名录的宗旨以及关于如何对待“遗产”的要求便足以说明。但是在市场化背景下,昆曲无疑还是一种文化产品或文

化商品，就这一属性而言，昆曲必须主动寻找市场，培养观众。最有效的途径便是向以高校学生为主体的青年知识分子大力推广。

《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三条规定“对体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。”第四条规定“保护非物质文化遗产应当注重其真实性、完整性和传承性。”第五条规定：“使用非物质文化遗产，应当尊重其形式与内涵。”^[17] 遗产意义上的昆曲，主要是数百年来历经千锤百炼、拣选删汰而传唱不替、留存至今的几百个折子戏，昆曲的历史文化价值几乎全部沉淀在这些传统折子戏中。从遗产保护的原真性、完整性和传承性原则出发，对其加以抢救传承，是昆曲艺术得以生存发展的基础。《实施方案》对此作了明确规定。在国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程办公室的指导下，各昆剧院团每年制订传统折子戏教学和展演计划，并以此作为基本教材，用以培养青年演员并考察他们的艺术功底。2007年在杭州举办的全国昆曲优秀青年演员展演、2011年在上海举办的全国昆曲优秀中青年演员展演，对作为传统折子戏传承成果的检阅，产生了重大影响。据不完全统计，近年来，各昆剧院团累计教排并演出折子戏250多出（有重复），这是一个不小的数目。此外，按照《实施方案》部署，各院团录制当代名家主演的传统折子戏共200出，已入藏中国昆曲博物馆。

从戏曲艺术的文化产品属性观之，昆曲需要面对现代观众，存活于当下舞台；需要从内容到形式的合理更新，首先是传统剧目的改编和新剧目的创作。《实施方案》对此也作了精心部署，国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程办公室要求各院团每年申报改编、新编剧目，通过专家论证，择优给予扶持。2000年以来每三年一届在苏州举办的六届中国昆剧艺术节，以及2010年、2013年分别在南京、北京举办的全国昆曲优秀剧目展演，都是这方面工作成果的检阅。各院团在历届昆剧节和展演中推出的改编、新编剧目共103本，其中北方昆曲剧院编演的《宦门子弟错立身》《红楼梦》，上海昆剧团编演的《班

昭》《邯郸梦》《长生殿》《景阳钟》，江苏省昆剧院编演的《1699桃花扇》，苏州昆剧院编演的青春版《牡丹亭》《西施》，浙江省昆剧团编演的《公孙子都》《十五贯》等，先后荣获国家舞台艺术精品工程、国家精神文明建设“五个一”工程以及“文华奖”等国家大奖，成为21世纪昆曲舞台的新亮点。

联合国教科文组织《人类口述与非物质文化遗产代表作公告》指出“实物性的文化遗产，诸如古迹或其他形式的实物，既易于辨识清点，也较少遭到更改。对于古迹保护，不外就是保存及提升其价值。至于文物保护，则在于将其保存于博物馆或类似场所中，令其免于被盗或毁损。”因此，“实物性文化遗产的寿命，比其制造者或委托者来得长久。而非实物遗产的命运却与其创造者密切相关，因为这类遗产往往靠口传心授。例如一个陶匠可以把众多工艺细节教给徒弟，却无法把个人才华及其艺术实践传递下去。他的徒弟在师父传授的知识装备下，也会拥有自己的一套技艺。这套技艺既来自传统，同时也具有他自己和他所处时期的特征。”^{[18] [P303-304]} 就昆曲而言，其遗产价值或社会功利价值归根结底是由参与其事的人所创造、传播并最终得以实现的。《中华人民共和国非物质文化遗产法》第28条、第29条和第30条分别规定了“非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人”的遴选条件、认定程序、支持措施以及应当履行的义务。鉴此，国家文化部先后于2007年6月、2008年2月、2009年5月和2012年12月认定公布了四批共计2046名国家级非物质文化遗产项目代表性传承人，其中涉及昆曲项目的有34人，主要为新中国培养的第一代昆剧优秀表演艺术家，大多年过花甲，具有50年左右的从业经历，目前已经陆续告别戏场。

“非遗”保护传承的成败关键在于人，具体到昆曲艺术，就是青年演员能否通过自身努力较好较快地接过老一辈艺术家身上的“活”。有鉴于此，《实施方案》决定依托上海昆剧团，在上海建立昆曲表演人才培训中心，在全国范围内聘请昆曲表演艺术家，定期对青年演员进行业务培训。自2005年以来，中心先后举办分行当的演员培训班5期，

参与培训的各院团青年演员累计 370 余人。他们在以国家级非遗传承人为主体的师资队伍的指导下,通过剧目面授、专题讲座、观摩学习、汇报演出等培训环节,切实提升对本行当表演艺术的理解修为。为进一步整合优质资源,打破院团、地域囿限,国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程办公室还于 2012 年、2013 年两度举办“名家传戏——当代昆曲名家收徒传艺”活动。邀请 24 位著名老艺术家,遴选 50 名青年演员,通过拜师学艺,重建师徒相亲、传承有序,以师傅倾囊相授、徒弟刻苦成才的传统教学关系,取得良好的效果。

昆曲是综合艺术,场上表演而外,编剧、导演、作曲、舞美、乐队缺一不可。从各昆曲院团现状观之,从事创作编导的人才比表演人才更显青黄不接。《实施方案》决定依托浙江昆剧团,在杭州建立昆曲创作人才培养中心。自 2005 年以来,中心先后举办了编剧培训班、导演培训班、作曲与鼓笛培训班、舞美培训班各一期,聘请相关领域著名专家授课,累计 200 多名学员参与培训。培训班通过讲座、研讨、观摩、交流,帮助学员开拓视野,提高修养。

昆曲艺术的保护传承还有赖于文献整理、理论研究和学术交流。《实施方案》决定依托苏州市文广新局和中国昆曲研究中心,在苏州建立昆曲遗产保护研究中心。在文化部指导下,中心广泛联络海内外昆曲学者,迄今举办中国昆曲国际学术研讨会 7 届,昆曲与两岸文化交流学术研讨会 1 届,海峡两岸高校师生昆曲学术研讨会 1 届,湘昆艺术与湖湘文化研讨会 2 届,累计与会学者 600 多人次,发表论文 400 多篇。议题涵盖昆曲遗产的存活现状和保护策略、昆曲艺术的文化特征和流派形成现象、面向 21 世纪的昆曲人才培养工作、昆曲艺术的海外传播、近年来各地推出的改编和新编昆剧“本戏”以及其他与昆曲遗产保护传承有关的问题。在此基础上,汇集海内外最新研究成果,编纂出版《中国昆曲论坛》,每年一辑,每辑约 60 万字,设昆曲史论、昆腔音乐、传奇研究、场上艺术、菊坛人物、曲学言论、曲事摭忆、观剧札记、新书评跋、世界之窗和新编昆戏

等栏目。自 2003 年创刊以来,已连续编出 12 辑,允为 21 世纪以来昆曲研究成果的重要集成。在文献资料收集整理方面,中国昆曲博物馆近年征集昆曲文物万余件,编订出版了苏州补园张家《昆剧手抄曲本一百册》。中国艺术研究院陆续完成了《傅惜华藏古典戏曲珍本丛刊》《昆曲舞台表演文献整理丛刊》《昆曲艺术大典》等重大项目,在海内外学术界和戏曲界产生深远影响。尤其是《昆曲艺术大典》,全书 149 册,分设《历史理论典》《文学剧目典》《表演典》《音乐典》和《美术典》五部分,总计整理文献 2230 余万字,影印文献 396 种(套),另有录音录像资料 450 多小时,图片 4000 多幅,明代中叶以来的昆曲文献几乎尽收网中。其中不乏世所罕见的珍贵资料,如清宫档案、行会碑刻、身段谱、曲唱谱以及老唱片老磁带等,是迄今最为宏大的昆曲文献集成。其出版行世,必将从遗产抢救、艺术传承、人才培养、学术研究等诸多方面对昆曲艺术的保护发展产生积极的推动作用。

2015 年 7 月 11 日,国务院办公厅《印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》,提出了令人振奋的总体目标“力争在‘十三五’期间,健全戏曲艺术保护传承工作体系、学校教育及戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系,完善戏曲艺术表演团体体制机制、戏曲工作者扎根基层潜心事业的保障激励机制,大幅提升戏曲艺术服务群众的综合能力和水平,培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境,形成全社会重视戏曲、关心支持戏曲艺术发展的生动局面。”并从保护传承、剧本创作、舞台演出、生产条件、剧团发展、人才培养、普及宣传、组织领导等诸多方面向戏曲艺术提供政策保障和财力支持。《通知》还专门指出,要“继续安排资金支持京剧、昆曲保护与传承”,继续“实施当代昆曲名家收徒传艺工程,做好优秀昆曲传统折子戏录制工作”^[19]。北京、上海、江苏、浙江、湖南等相关省、市政府都出台了“实施意见”。政策法规不断完善,工作思路和方法不断创新,政府扶持力度持续加大,昆曲艺术在人才培养、剧目建设和市场拓展等方面都得到健康发展,昆

曲观众的年轻化和知识化日益成为令兄弟剧种羡慕的一大优势。可以毫不夸张地说，昆曲艺术正处于两百年以来最有利的发展态势。

入遗 15 年，只能算是昆曲发展史上的短暂一页，但确乎是不平凡的一页。认真总结

成果，反思得失，为昆曲的保护传承积累经验，无疑是十分必要的。愿 600 年王者之香永葆青春，续写辉煌。

(责任编辑 薛雁)

参考文献:

[1][明]魏良辅.南词引正[A].历代曲话汇编(明代编第一集)[Z].合肥:黄山书社,2009.

Wei Liangfu, Nan Ci Yin Zheng, in *Historical Collection of Quhua: Ming Dynasty Volume One*, Hefei: Huangshan Publishing House, 2009.

[2][明]徐树丕.识小录(卷四):梁姬传[A].涵芬楼秘笈(第一集)[Z].北京:北京图书馆出版社,2000.

Xu Shupi, Shi Xiao Lu: Volume Four Biography of Liang Ji, in *Secret of Hanfenlou Volume One*, Beijing: Beijing Library Publishing House, 2000.

[3][明]沈宠绥.度曲须知[A].中国古典戏曲论著集成(五)[Z].北京:中国戏剧出版社,1959.

Shen Chongsui, Du Qu Xu Zhi, in *Integration of Essays on Chinese Classical Operas (Five)*, Beijing: China Theatre Press, 1959.

[4][明]徐渭.南词叙录[A].中国古典戏曲论著集成(三)[Z].北京:中国戏剧出版社,1959.

Xu Wei, Nan Ci Xu Lu, in *Integration of Essays on Chinese Classical Operas (Three)*, Beijing: China Theatre Press, 1959.

[5][明]顾起元.客座赘语[A].历代曲话汇编(明代编第二集)[Z].合肥:黄山书社,2009.

Gu Qiyuan, Ke Zuo Zhui Yu, in *Collection of Quhua in Historical Collection of Quhua: Ming Dynasty Volume Two*, Hefei: Huangshan Publishing House, 2009.

[6][清]钮格.南曲九宫正始自序[A].中国古典戏曲序跋汇编(一)[Z].济南:齐鲁书社,1989.

Niu Ge, Nanqu Jiugong Zhengshi Zixu, in *Collection of Prefaces of Chinese Classical Operas (One)*, Jinan: Shandong Qilu Press, 1989.

[7][明]沈宠绥.度曲须知[A].中国古典戏曲论著集成(五).北京:中国戏剧出版社,1959.

Shen Chongsui, Du Qu Xu Zhi, in *Integration of Essays on Chinese Classical Operas (Five)*, Beijing: China Theatre Press, 1959.

[8][明]张大复.梅花草堂笔谈(下)[M].上海:上海古籍出版社,1986.

Zhang Dafu, Conversation by Writing in *Meihuacaitang (Two)*, Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing

House, 1986.

[9][清]余怀.寄畅园闻歌记[A].历代曲话汇编(清代编第一集)[Z].黄山书社,2009.

Yu Huai, Jichangyuan Wen Ge Ji, in *Historical Collection of Quhua: Qing Dynasty Volume One*, Hefei: Huangshan Publishing House, 2009.

[10][清]孔尚任.桃花扇(卷一):试一出先声[A].桃花扇[Z].北京:人民文学出版社,1959.

Kong Shangren, Peach Blossom Fan Volume One: Shi Yi Chu Xian Sheng, in *Peach Blossom Fan*, Beijing: People's Literature Publishing House, 1959.

[11][宋]辛弃疾.永遇乐·京口北固亭怀古[A].稼轩词编年笺注(卷五)[M].上海:上海古籍出版社,1993.

Xin Qiji, Yong Yu Le Jingkou Beiguting Huaige, in *Annotated Notes of Chronological Jiaxuan Ci Volume Five*, Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 1993.

[12]老郎神庙修理工程碑记[Z].道光29年[1839]碑藏苏州碑刻博物馆.

Tablet Inscription of Laolang Shenmiao Restoration Project, Daoguang 29-year (1839), Suzhou Inscription Museum.

[13]苏台碎录[N].申报,[清]光绪十年[1884]十月初七日.

Su Tai Sui Lu, *Shen Bao*, the 7th Day of the 10th Lunar Month, 1884.

[14]诒燕堂昆曲大会串记[N].申报,民国十年,1921-1-14.

Notes of Kunqu Opera Conference in Yiyantang, *Shen Bao*, the 10th Year of the Republic of China, 14 Jan., 1921.

[15]仙韶寸知录[N].申报,民国十年,1921-1-26.

Xian Shao Cun Zhi Lu, *Shen Bao*, 26 Jan., the 10th Year of the Republic of China, 26 Jan., 1921.

[16]周恩来.关于昆曲《十五贯》的两次讲话[J].文艺研究,1980(1).

Zhou Enlai, Two Speaks on Kunqu Opera (Shiwuguan), *Literature and Arts Studies*, No 1, 1980.

[17]中华人民共和国非物质文化遗产法[Z]. 江苏省文化厅翻印 2011.

Law of Intangible Cultural Heritage of People's Republic of China, Department of Culture of Jiangsu Province, Jun., 2011.

[18]联合国教科文组织. 人类口述与非物质遗产代表作公告[A]. 中国昆曲论坛 2006 [C]. 苏州: 苏州大学出版社 2006.

UNESCO Proclamation of the Representative of Human Oral and Intangible Heritage, *China Kunqu Opera Forum* 2006, Suzhou: Soochow University Press, Jun., 2006.

[19]国务院办公厅. 印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知[Z]. 2015.

State Council, *Notes on Several Policies of the Support for Transmission and Development of Kunqu Opera*, Jul., 2015.

The Heritage Value , Protection and Transmission of Kunqu Opera

Zhou Qin

Abstract: As the highest accomplishment Chinese classical theatre has ever achieved , the heritage values of Kunqu Opera can be found in a variety of cultural fields such as literature , music , performance and choreography. Kunqu Opera is of the characteristics of both cultural heritage and cultural products. Kunqu Opera in the sense of heritage means the hundreds of selected scenes that have survived in history. Therefore the core of intangible cultural heritage protection lies in the people. Since Kunqu Opera arts has become World Cultural Heritage for 15 years , the regulations and laws are being improved , the work thoughts and methods are being created and the governmental support is increasing. Positive developments can be seen in talent cultivation , opera construction and market promotion.

Keywords: Kunqu Opera , intangible cultural heritage , value , protection and transmission

About the author: Zhou Qin , Professor and PhD Supervisor at Soochow University , Standing Vice – Director of China Kunqu Opera Research Centre and Research Fellow at Jiangsu Provincial Institute of Literature and History , Suzhou Jiangsu , 215021.