

上海戏剧学院附属戏曲学校

昆曲精编剧目典藏

第一卷

China

Kunqu

中西書局

上海戏剧学院附属戏曲学校编

昆曲精编剧目典藏

第一卷

China

Kunqu

中西書局

图书在版编目(CIP)数据

昆曲精编剧目典藏.第1卷 / 上海戏剧学院附属戏曲学校编. — 上海: 中西书局, 2011.5

ISBN 978-7-5475-0230-3

I. ① 昆… II. ① 上… III. ① 昆曲—剧目—作品集—中国 IV. ① J825.53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第049570号

封面题签系集俞振飞先生手迹而成

昆曲精编剧目典藏(第一卷)

上海戏剧学院附属戏曲学校 编

责任编辑 唐少波

封面设计 梁业礼

出版发行 上海文艺出版(集团)有限公司(www.shwenyi.com)

中西书局 (www.zxpress.com.cn)

地 址 上海市打浦路443号荣科大厦17F(200023)

经 销 各地新华书店

照 排 南京展望文化发展有限公司

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889×1194毫米 1/16

印 张 17

字 数 345 000

版 次 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5475-0230-3 / J·036

定 价 120.00元

编辑委员会

主 任 徐幸捷

副 主 任 田恩荣 孙秋红 贡献国

主 编 顾兆琳

责任编辑 江沛毅 冯 慧 陈为瑀

撰 稿 王诗昌 冯 慧 江沛毅 孙世龙

陈为瑀 张申英 顾兆琳

审 稿 陈 多 宋光祖

(以上均以姓氏笔画为序)

China

Kunqu

**The United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization**

hereby proclaims

**Kunqu Opera
- China -**

**a Masterpiece
of the Oral and Intangible
Heritage of Humanity**

松浦晃一郎

**Koïchiro Matsuura
Director-General**

Paris, 18 May 2001

联合国教科文组织特此宣布

中国昆曲艺术为人类口头和非物质遗产代表作

总干事 松浦晃一郎

2001年5月18日 巴黎

编写昆曲教材对培养人才，
促进昆曲艺术的创作表演
及理论研究等方面都会有
很好的作用。我很赞成。

周巍峙

序

叶长海

中国昆曲历史悠久,传统深厚,是中华民族文化的优秀遗产。四五百年来,曾涌现了一大批优秀的剧目,其中许多剧目至今还常在舞台上演出,不仅丰富了中国人民的文化生活,而且越来越为世界人民所喜爱。所以,昆曲不仅是中国的艺术瑰宝,而且是人类优秀文化遗产的代表。联合国教科文组织于2001年5月18日首次宣布“人类口头和非物质遗产代表作”,中国昆曲名列榜首,这是实至名归、当之无愧的。

作为一种历经数百年的古老剧种,中国昆曲在它的发展演变史上曾经有过辉煌的黄金时期,也有过多次的危机与衰落,可以说是历尽兴衰沧桑。特别是在战乱年代,昆曲甚至数度沦于消亡的边缘。但昆曲之所以能度过种种危难,一直流传于今。一方面依靠艺术家的艰勤努力,世代传承;另一方面也依靠广大观众的精心呵护,其中包括许多有识之士和有心人的支持与扶植。历史已经证明,只要有演员在,有观众在,戏剧是不会消亡的。可见,人决定艺术的命运。人才,是决定艺术兴衰起伏的根本。

在昆曲的早期历史上,培养人才常常是在家班之中,主人、教师对家优的身授言教是主要的教学方式。至20世纪20年代,则有昆剧传习所横空出世,这是社会力量对濒临危亡的中华文化的抢救。昆剧传习所培养出来的几十名“传”字辈艺人,成了20世纪昆曲艺术的“国宝”。同时,在一些著名的大学中,有一些昆曲社在活动,使昆曲在高级知识分子中始终拥有知音者。由于有了这样的薪火相传,才使我们的昆曲越过了百年乱局,才有可能在20世纪50年代出现了“一出戏救活一个剧种”的佳话。

时至今日,春回大地,昆曲事业的春天也降临于世间。抢救、保护和扶持昆曲已成了全国上下的共同心愿。可以毫不夸张地说,中国昆曲真正遇到了自清代乾隆朝以来两百多年中最好的发展机遇。环视昆曲界,五十年前由老一辈昆曲家,特别是“传”字辈艺术家亲手调教出来的像上海“昆大班”这样的一代昆曲演员,都已有了非凡的艺术人生,已成长为昆曲事业的顶梁柱。现在他们都将走上培养新一代的教育岗位,肩负起培养昆曲人才的历史重任。

目前昆曲界依然面临后继乏人的人才危机,培养昆曲事业的接班人已成为刻不容缓的历史使命。我们一方面要立即选拔优秀的青少年,开班授艺,培养艺术人才;另一方面要尽快把昆曲的普及教育深入到大中小学的课堂,培养千千万万热爱祖国优秀传统文化的公民和观众。同时,我们应着手整理研究昆曲人才培养的历史。

对于昆曲史上曾经有过的多种教学基地,无论是古代家班、新旧科班,还是近现代专业学校,不管是私塾式的、中专式的,抑或是大学式的,其中的是非得失、兴衰成败,作为一种过程、经历,都是历史留给我们的财富,值得我们去总结、研究。那些精于曲律而又全身心投入的古代家班主人的教

学方法和艺术精神；新旧科班中那种师徒间命运相连的授受传承关系、教学与演出实践紧密无间的传艺之道；新型专业学校中那种对于人的全面发展的关注，对于建立新型师生关系的努力；凡此种种，都值得我们细加考究。对于近五十年来中国昆曲艺术教育的历程，更加需要回顾、总结，在成绩中获取经验，在挫折中得到教训。对于近年来社会各界都在深切关注的问题，如：如何培养新一代昆曲艺术人才，如何在学校教育中开展昆曲教学活动，如何培养昆曲观众等等，我们都必须认真深入地思考，作出让时代满意的回答。

当我们跨入新世纪的时候，我们已经承担了历史交给我们的任务。对于以往几个世纪的故人的创造与尝试，我们必须予以回顾，予以评说，予以选择，并进行去粗取精、由表及里、系统化科学化的整理和提高，形成一套有中国特色的戏剧教育体系，在人类艺术史上写出新的篇章。

上海市戏曲学校有五十多年培养昆曲表演人才的经历，自并入上海戏剧学院后，则开始实行新的中专、大学一体化的教学计划。这是一种全新的教学模式，是根据当前社会对各层次戏曲表演人才的需求而作出的回应。教材建设是教学工作的基础。该校目前正在陆续编撰出版的《昆曲精编教材300种》，是一套规模宏大的教材。所选剧目，大多是历代艺人不断加工提高的艺术结晶，是昆曲中的精品。此项教材内容丰富，循序渐进，300种剧目分别适用于低、中、高各年级教学所需，而且生、旦、净、丑各行当剧目齐全，文武兼备。如此系统而又实用的教材，是戏曲学校教师长期教学经验的成果。就剧本而言，这是对历代昆曲演出剧目的精品集成，称得上是新世纪的《缀白裘》；就唱曲教学而言，这是一部不仅可供昆曲表演学生学唱，亦可提供普通音乐爱好者尝试视唱，具有普及意义的昆曲曲谱选集；就表演传承而言，由于教材辅以音像的活形象，故而远胜以往的教材，如清人的“演出台本”《审音鉴古录》之类。故而可以说，本教材的编写超越前人，启迪后人，展示了一条各具特色的昆曲人才培养之路。本教材的面世，是戏校教师对昆曲教育事业的重大贡献。对于多年默默耕耘于教书育人第一线的诸多昆曲艺术家和教育家，整个社会都将报以敬意与谢忱。

2005年7月20日

前言

昆曲艺术,国之瑰宝,博大精深,名闻遐迩。

昆曲是我国的古老剧种,迄今约有六百年历史,以其委婉的声腔和典雅的演出风格,在中国剧坛曾经独领风骚200余年,曾出现“家家‘收拾起’,户户‘不提防’”的兴旺景象。然而,近年来的现实状况却是令人担忧的,观众锐减,市场萎缩。究其原因,恐怕与演出剧目的流失不无关系。昆曲的剧目数量浩如烟海,据不完全统计,约有1 100余出。但是1 100余出到“传”字辈演员手里,能演的还有500多出;戏曲学校1961年毕业的昆大班和1966年毕业的昆二班学生,能演的剧目只有将近280余出;到1991年毕业的昆三班学生,目前是上海昆剧团的中坚力量,能演的剧目只剩下不满100出了。舞台上演来演去就那么几出戏,难怪观众不愿进剧场看戏。

昆曲一直是我校重点专业之一,教学方法与其他剧种一样,基本采用传统的教学模式:口传心授。老师会什么戏,就教什么戏,没有比较规范而又完整的剧目教材。这样,就容易造成剧目的缺失,以至于一届一届的学生,掌握的剧目越来越少。20世纪60年代,学校也曾组织力量编写剧目教材。当时已经完成200种,交北京人民出版社付印。不幸,未及出版,付印的样稿便在十年浩劫中全部被毁,学校保存的底稿也在1969年文化广场的火灾中付之一炬。以后,这项工作由于种种原因被搁置起来,成为教学工作的一大缺项。2001年5月,联合国教科文组织将昆曲定为“人类口头和非物质遗产代表作”;同年12月,文化部确定昆曲为国家重点保护艺术,并制定了“保护和振兴昆曲艺术十年规划”。可见,国际和国内都已经充分意识到保护和发展昆曲这一古老传统艺术的迫切性和重要性。在这样一种文化背景下,我校于2004年秋又招收了第五届昆曲专业学生。稍后,上海戏剧学院又成立戏曲教育指导委员会,实施中专六年加大学四年,十年一贯制的培养模式。同时《昆曲精编教材300种》这一昆曲史上系统的大工程正式上马启动,专门成立剧目工作室,负责编撰,为教学提供规范的教材。双管齐下,重新整合昆曲人才培养的资源,使昆曲更放异彩。

《昆曲精编教材300种》的编撰工作,得到上级领导的大力肯定。中国文联主席周巍峙先生得知这一消息后,异常高兴,不顾耄耋之年,冒着酷暑为我们题写书名,还特意来信鼓励:“编写昆曲教材对培养人才,促进昆曲艺术的创作、表演及理论研究等方面都会有很好的作用。我很赞成。”我们非常感谢周老的关心和鼓励,更加意识到目前正在从事的工作具有深远意义,功在当代,利在千秋。

《昆曲精编教材300种》有三大特点:

1. 系统性

《昆曲精编教材300种》每15种剧目为1卷,共20卷,分5类。① 低年级启蒙用的基础剧目,第1卷至第3卷;② 中高年级的必学剧目,第4卷至第6卷;③ 大学阶段的常演剧目,第7卷至第10卷;④ 面向昆曲演出团体的特色剧目,第11卷至第15卷;⑤ 丰富传统折子戏舞台演出的开拓剧目,第16卷至第20卷。各个学习阶段生、旦、净、丑各行当剧目齐全,文武兼备,形成完整的阶梯式教学模式,填补了昆剧教材的空白。20卷的编撰力争在2011年完成。

2. 示范性

本套教材的编撰,不仅对昆曲专业剧目教学起指导、规范作用,又为我校及兄弟艺校其他剧种的教材编写提供范本,诸如京剧、越剧、沪剧专业的教材编写,必定会逐步提到议事日程上来,从而使戏曲教材编写这一系统工程真正全方位地开展起来。

3. 实用性

《昆曲精编教材300种》每种剧目由剧本、曲谱、音像组成一套,所以,这套教材为教学提供了从文字到唱腔到形象的依据,不仅便于教师教,也便于学生学;还可以作为剧团排戏的蓝本,甚至作为昆剧爱好者自学的参照,具有很强的实用性。

实用性还有一层意思,戏曲教学长期以来一直沿用传统的教学模式,即口传心授,这种教学模式有一定的优点,但是随着时代的进步,也显现出局限性,教学的随意性比较大,不够严谨。而且经常是学生对剧本都没有读通、读懂,就开始学戏,这如何能够使学生正确地刻画人物,体现主题呢?如果教师严格地按照本教材授课,相信可以帮助学生理解剧本,提高修养,在教学中起到事半功倍的作用,对口传心授的教学模式是一种弥补。

三

对《昆曲精编教材300种》的编撰,作几点说明。

1. 《昆曲精编教材300种》由以下几部分组成:

① 剧本

A. 作者简介 B. 剧情提要 C. 艺术特色 D. 人物穿戴、砌末 E. 剧本正文 F. 注释

② 曲谱

全部以简谱重新整理修订,和注释本一起先期出版。

③ 音像

根据先期的出版本,后期制作。

2. 剧本以上海市戏曲学校20世纪50年代的教材、上海昆剧团演出本、《六也曲谱》、《振飞曲谱》、《兆琪曲谱》等传统宫谱为蓝本,参照兄弟院团的舞台演出本,互相比对,进行编撰。

3. 曲文及念白中的典故,注明出处及意思。

4. 词汇释文只解释剧本中所涉及的内容,词汇的出处和其他意思则不另外作解释。

5. 同一剧目中反复出现的典故或词汇,如意思不变,则不再重复注释。但是在不同剧目中出现

的相同典故或词汇，则依然加注。

6. 第1卷至第6卷注释的对象主要是具有中小学文化水平的学生，选注的词汇力求全面，不使遗漏；释文要求详细，以白话文为主，简练达意。

7. 昆曲剧目有许多改编自元曲，因此曲文及道白中有一些源于契丹、女真、蒙古等少数民族的外来语，如巴图鲁、巴都儿、儿郎等等，一律注明为元曲词汇。

8. 曲文和念白采用现代汉语的标点符号断句。

9. 冷僻字加注汉语拼音。

10. 有些字演唱时须念上口音，如“大街”的“街”，“脸面”的“脸”等，这类字不另外注明，由授课老师具体处理。

11. 剧本中的许多语气词，如“吓”、“没”、“恁”、“嘚”等，也不一一注明，由授课老师根据剧情需要分别掌握。

12. 角色行当依据通行的演出本细化注明，如生行可分小生、老生、武生等，小生又可细分为巾生、官生、雉尾生、穷生等。

13. 每出剧目的名称均以舞台演出本为准，如汤显祖的原著《牡丹亭》中《闺塾》一折，按舞台演出本命名为《闹学》，这样做是为便于学生熟悉和理解。

14. 对每出剧目的曲牌韵部，参照《韵学骊珠》标明。

目 录

序.....	1
前言.....	1
1. 牡丹亭·拾画.....	1
2. 探庄.....	9
3. 长生殿·酒楼.....	29
4. 宝剑记·夜奔.....	49
5. 牡丹亭·游园.....	61
6. 牡丹亭·闹学.....	75
7. 扈家庄.....	99
8. 草庐记·花荡.....	111
9. 孽海记·下山.....	121
10. 牡丹亭·惊梦	145
11. 长生殿·弹词	161
12. 乾元山	185
13. 西游记·胖姑	199
14. 孽海记·思凡	215
15. 雷峰塔·水斗	231
附录:《昆曲精编剧目典藏》总目录.....	253

昆曲精编剧目典藏

牡丹亭·拾画

编 1 号

上海戏剧学院附属戏曲学校
剧目工作室

作者简介

汤显祖(1550—1616),明朝戏曲家、文学家。字义仍,号海若、若士、清远道人。江西临川人。早年即有文名,曾拒绝首辅张居正招揽。万历十一年(1583)进士,任南京太常寺博士、礼部主事。万历十九年(1591),因上《论辅臣科臣疏》,弹劾大学士申时行,降为广东徐闻典史。后改任浙江遂昌知县。在任时,关心民间疾苦,曾放囚犯回家过灯节。终因不肯同流合污,于万历二十六年(1598)弃官归去。

曾从泰州学派罗汝芳读书,又受李贽影响,并与僧人达观友善,有佛、道教的出世思想。在戏曲创作方面,反对拟古和拘泥于格律,注重表达“意趣神色”。作有传奇《紫箫记》、《紫钗记》、《还魂记》(一名《牡丹亭》)、《邯郸记》、《南柯记》五种。后四种合称“临川四梦”或“玉茗堂四梦”,作品对封建礼教和当时的黑暗政治都进行了暴露和抨击,以《还魂记》最著名。诗文有《红泉逸草》、《问棘邮草》、《玉茗堂集》等。今人编为《汤显祖全集》。有摹拟汤氏风格者,被称为“玉茗堂派”或“临川派”。

剧情提要

本出戏叙述书生柳梦梅,因病寄居在南安府梅花观中。一日,病情稍愈,便信步来到后花园。行过一处假山,发现里面有一檀香小匣,打开一看,内藏一幅美人画像。欣喜之余,携回观中,焚香把玩。此画即杜丽娘之画像。

艺术特色

本折为《牡丹亭》原剧的第二十四出,是昆剧巾生(即小生)的独脚戏,唱念做表都非常讲究。它要求演员深刻体会、感觉和揣摩人物的性格特征及心理变化,并以传神的曲调和表演,勾勒出人物丰富细腻内心世界。

本折属“歌罗”韵。

人物穿戴、砌末

柳梦梅——巾生

必正巾;湖色褶子、茄花彩裤;黑厚底靴。折扇。(场上拾画)

剧 本

[柳梦梅上。]

柳梦梅 (唱)【引】

惊春^①谁似我？客途^②中都不问其他。

(念)脉脉梨花春院香，一年愁事费商量。

不知柳思能多少？打叠腰肢斗沈郎^③。

小生，柳梦梅。卧病梅花观中，喜得陈友知医^④，调理痊可^⑤。这几日，春怀郁闷，无处排遣^⑥。早间石姑姑^⑦来说，这里有座大花园，尽堪游赏。为此迤迳^⑧行来，已是西廊下了。好个葱翠篱门，可惜倒了半架，待我挨身而进。妙啊！凭栏仍是玉栏杆，四面墙垣不忍看。想得当时好风月^⑨，万条烟罩一时干。好冷落也！

(唱)【颜子乐】

则见风月暗消磨，画墙西正南侧左。

〈吡〉苍苔滑擦，倚逗着断垣低垛^⑩。

〈吡〉因何？蝴蝶门儿落合^⑪。

(白)原来以前游客颇盛，都题名在竹林之上。

(唱)客来过年月偏多，刻画尽琅玕^⑫千个。

早则是寒花绕砌，荒草成窠^⑬。

吓，啊呀呀呀！好一座太湖石山子^⑭，一霎时竟倒坏了。咦！石底下压着什么东西？待我拾起来看。吁！原来是幅小轴儿，不知什么故事在上，待我看来。原来是尊观音佛像^⑮，善哉啊善哉！怎么沉埋于此？待我捧到书馆中，焚香顶礼^⑯，也强如埋在此中。有理啊有理！

(唱)【千秋岁】

小嵯峨^⑰，压的这旃檀合^⑱，便做了好相观音俏楼阁。

片石峰前，片石峰前，多则是飞来石三生因果^⑲。

〈吡〉请将去在炉烟上过，俺头纳地^⑳添灯火。

照得她慈悲^㉑我，俺这里尽情供养她于意云何？

[柳梦梅下。]

注 释

① 惊春——意谓花木于春日来临时迅速萌发。

② 客途——人离故土，身在异乡。

③ “脉脉梨花春院香”四句——这首诗的大致意思是，春天的院落中，梨花静静地散发出沁人

的清香。一年中那些心烦意乱的事情还得好好思考思考。不知道自己的春色有几多？还是好好振作一下精神，不要像南朝梁的沈约那样，老而多病，腰肢瘦得像柳条那样细。柳梦梅以柳借喻。脉脉：犹默默，安静。打叠：犹打迭，收拾。沈郎：指南朝梁文学家沈约。此借指腰肢瘦损之义。典出南唐·李璟《浣溪沙》词之三：“风压轻云贴水飞，乍晴池馆燕争泥。沈郎多病不胜衣。”

- ④ 陈友知医——此系柳梦梅指自己的朋友陈最良懂得医道。
- ⑤ 痊可——意谓疾病或创伤痊愈。
- ⑥ 排遣——指消除寂寞和烦闷。
- ⑦ 石姑姑——指梅花观主石道姑。
- ⑧ 迤(yǐ)逦(lǐ)——缓慢行走的样子。
- ⑨ 风月——清风明月。泛指美好的景色。
- ⑩ “倚逗着断垣(yuán)低垛”句——(苍苔)挨倚着断缺、低矮的墙垣漫延生长。垣：矮墙，墙。垛：墙上向外或向上突出的部分。
- ⑪ “蝴蝶门儿落合”句——指蝴蝶形的两扇门栓上了。
- ⑫ 琅(láng)玕(gān)——原为一种青玉。此指竹，形容竹之青翠。
- ⑬ “寒花绕砌，荒草成窠(kē)”句——形容一派荒凉残败的景象。寒花：指残花。砌：台阶。窠：鸟兽藏身之所。
- ⑭ 太湖石山子——指用太湖石造的假山。太湖石：江苏太湖产的石头，多窟窿和皱纹，园林中用以叠造假山，点缀庭院。
- ⑮ 观音佛像——此指观世音菩萨的画像。
- ⑯ 焚香顶礼——指焚香供奉礼拜。
- ⑰ 小嵯(cuó)峨(é)——指庭院中的看起来险峻的假山。
- ⑱ 旃(zhān)檀合——用檀香木制作的盒子。旃檀：即檀香。
- ⑲ “多则是飞来石三生因果”句——喻指任何事物的生成，都是前世有因，后世结果。飞来石：杭州西湖灵隐有飞来峰，晋代高僧慧理说它是从中天竺国(今印度)灵鹫山飞来的。此亦指假山。三生：佛教语。指前生、今生、来生。因果：佛教语。今生种因，来生结果。指事物的起因和结果，种什么因，结什么果。
- ⑳ 头纳地——叩头。
- ㉑ 慈悲——佛教语。谓给人快乐，将人从苦难中拔救出来。亦泛指慈爱与怜悯。

(陈为瑀 编注)

曲 谱

拾 画

[柳梦梅上。]

柳梦梅

【引】# 5 5 3 5 6ⁱ 5 6^v 1 2 3 - 1 6 1^v 1 2 0 3⁵ 1 2 1^v

(唱) 惊 春 谁 似 我? 客 途 中 都 不 问 其

6 6 5 6ⁱ - ||

他。

(念) 脉脉梨花春院香，一年愁事费商量。

不知柳思能多少？打叠腰肢斗沈郎。

小生，柳梦梅。卧病梅花观中，喜得陈友知医，调理痊可。这几日，春怀郁闷，无处排遣。早间石姑姑来说，这里有座大花园，尽堪游赏。为此迤逦行来，已是西廊下了。好个葱翠篱门，可惜倒了半架，待我挨身而进。妙啊！凭栏仍是玉栏杆，四面墙垣不忍看。想得当时好风月，万条烟罩一时干。好冷落也！

小工调 (1=D)

(中眼起)

【颜子乐】# 6 i 5 3^v i 6 5^v 6^v 6 - ^v $\frac{4}{4}$ 6.2 i 6 5 | 3 5 6^v 6 5 |

(唱) 则 见 风 月 暗 消 磨， 画 墙 西

6 -ⁱ 5 0 5 3 3 2 | 1^v 2 3 2 | 2 - 3 - ^v | 5. 6 3 0 5 3 3 2 |

正 南 侧

1.^v 2 1 6 0 1 | 2 - 2 6 5 | 6 - - - ^v | 1. 2 6. 1 6 6 5 | 3^v 5 - - |

左。 <叭> 苍 苔

6. 5 3 3 2 | 2^v 3 3 3 3 | 2 0 2 3 3 2 1 0 1 6. 5 0 6 1 | 2 0 3 2 1^v 1 2^v |

滑 擦， 倚

3 2 1^v 2 3 | 3. 5 6ⁱ 5 0 5 3 3 2 | 1 - 2 - | 2 - ^v 3 - |

逗 着 断 垣 低