

唐斯复散文

# 走过长生殿

唐斯复 著

# 走过长生殿

## 图书在版编目（CIP）数据

唐斯复散文·走过长生殿 / 唐斯复著. — 上海 :

文汇出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5496-1235-2

I. ①唐… II. ①唐… III. ①散文集—中国—当代

IV. ①I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 153072 号

## 唐斯复散文·走过长生殿

作者：唐斯复

责任编辑：陈润华

书籍设计：刘晓翔+刘晓翔工作室

出版发行：文匯出版社 / 上海市威海路 755 号（邮政编码 200041）

经销：全国新华书店

印刷装订：上海雅昌艺术印刷有限公司

版次：2014 年 8 月第 1 版

印次：2014 年 8 月第 1 次印刷

开本：787×1092 1/16

字数：200 千字

印张：19.5

ISBN 978-7-5496-1235-2

定价：40.00 元

上海文化发展基金会资助项目

王文章

## 有梦想,才会有奇迹

唐斯复同志写了一本不同凡响的书：《走过长生殿》。她用了一个很中性、很平易的词“走过”，让人想到月白风清的夜晚，在北京长安街，在上海淮海路，徜徉在初放华灯下的悠闲情景。我几乎目睹了她这“走过”的全过程。虽说，她的头上有党和政府扶持昆曲艺术的阳光蓝天，有昆曲被联合国教科文组织定为“人类口头非物质文化遗产”的光环，但是，真正要把一部千古名剧有声有色、匠心独具地呈现在戏剧舞台上，绝不是轻而易举即可“走过”的，而必须经历千辛万苦、惨淡经营的“跋涉”了。

唐皇李隆基和贵妃杨玉环凄婉动人的爱情故事，历来是文学艺术情有独钟的素材和母题。早在 1200 多年前，就出现了脍炙人口的白居易的长诗《长恨歌》，其中的佳句“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”，被千年传诵不已。与此同时，还有盛传一时的《长恨歌传》，以及元人白朴的《唐明皇秋夜梧桐雨》……直到 1688 年洪昇笔下的《长生殿》问世，唐皇李隆基和贵妃杨玉环的爱情故事，被艺术渲染到近乎“前不见古人，后不见来者”的令人叹为观止的境界，一时间冠盖京华，洛阳纸贵，“爱文者喜其词，知音者赏其律”，连康熙皇帝也亲临观看。值得指出的是，唐皇李隆基和



贵妃杨玉环的爱情之所以能够感金石、动天地，超乎生死、超越时空，让观者无不为之动容，是因为，作者将他们置于唐朝天宝年间安史之乱的大背景下，观众感受到唐朝由盛极而衰的悲哀，与唐皇李隆基和贵妃杨玉环的爱情悲剧，做了有机而完美的整合。但是，《长生殿》诞生 300 年间，其演出却是命运多舛的。当时洪昇曾哀叹：“今《长生殿》行世，伶人苦于繁长难演，竟为伶辈妄加节改，关目都废。”其后《长生殿》的演出史，基本上是这部剧作的“瘦身史”，“瘦身”成几出有一定观赏性的折子戏——《小宴》、《惊变》、《埋玉》等，以及由十来出折子戏构成的占全剧四分之一的篇幅，只剩苍白干瘪的李杨爱情线索和没有历史动荡背景的单薄的单本剧了。由此可见，对名著误读曲解历来就有。在旧中国风雨飘摇的年代里，没有文化界和昆曲艺人的苦苦坚守，恐怕连这点血脉都很难保留下来。

盛世写华章。这些年，政府对传统艺术支持扶持，使有 600 年历史的昆曲拂去岁月的蒙尘，老树绽新花，焕发出其历史底蕴深厚的文化魅力和光彩。这是大气候，但事情毕竟仍然需要有胆有识之士去做。唐斯复就是这样的有胆有识之士。我们可以说，是时代、昆曲、《长生殿》造就了唐斯复，用她的话来说：“这是上天赐予的幸运。”也可以说是唐斯复义无反顾地选择了《长生殿》。从 10 岁囫囵吞枣地捧读《长恨歌》产生美丽的想象，到 50 年后的 2001 年冬夜独自在家伏案潜心于《长生殿》浩瀚文字的剧本整理，数年中，她唯有一个坚定的念头：在当代中国的舞台上，再现《长生殿》的辉煌。这成为她挥之不去的梦想！梦想，是一颗种子，需要肥沃的土壤才能破土、发芽、开花、结果，长成参天大树。唐斯复的梦得

以实现，也因为遇到了俞振飞的大弟子、昆剧大官生、以演《长生殿》中的唐明皇而蜚声梨园的表演艺术家蔡正仁，遇到了他的搭档、表演艺术家张静娴，遇到了他们身后强大的表演艺术团队：上海昆剧团。

唐斯复一生都希望做人们从未做过的事，走别人从未走过的路，这是作为记者的“新”闻思维。她时常沉浸于“想入非非”，岁月经历又造就了她的实干精神。50 折的《长生殿》是不可能原封不动搬上舞台的，她在整理剧本时确定的原则是“尊重原著，删繁就简，调整结构，弥补不足，保持抒情性，加强戏剧性”，最终呈现的是连台本剧本《钗盒情定》、《霓裳羽衣》、《马嵬惊变》、《月宫重圆》。从落笔开始，到 2007 年 5 月在上海兰心大戏院隆重公演，历时八年，其间经历了何等的艰辛和孤独！她表现了何等的执著和顽强！唐斯复还在项目策划书的第一稿上规划了一系列的目标：通过排演《长生殿》，探索传统经典进入现代生活的艺术创造；尝试建立演出地点相对稳定的昆剧剧场；实施社会力量与国有剧团深层次的合作；争取三级政府（国家、市、区）的资金资助，并与社会赞助相结合；在排演实践中师生同台、同角色，在艺术创作中最有效地培养人才；开掘宣传推广新思路，传统媒体与时尚媒体相结合；注重以评论带动创作经验的总结，首演后编辑出版《长生殿》丛书三册；走入校园，争取年轻观众；促使票房显现市场营销的因素……我读策划书时对目标设定很感兴趣，没想到就在 2007 年，所有的目标均见成效。接着，她设计和实施剧组的形象定位，使每一个部门和每一个人员的工作都有明确的标准：《长生殿》是“从故宫到故宫（北京—台北）的具有皇家气派的宫廷大戏”。按照这个标准，

剧组演出面貌大有改观。2009年第九届中国艺术节,《长生殿》名列“文华大奖”榜首,摘得中国戏剧的各项桂冠。以上的经验有益于剧团、剧目建设,有益于艺术和演出市场的结合,值得借鉴。

我和唐斯复认识30年了,当年,我刚到文化部艺术局戏剧处工作,她刚从北京曲剧团调到《文汇报》北京办事处当记者,我们曾相约在工作中互相支持、互相帮助。在交往中,我深感她的勤奋努力和她的特立独行,她喜欢用创造性的工作挑战自我。十多年前,当她送来《长生殿》剧本和策划书征求我的意见时,我感觉到了她的远见和抱负,深信她的雄心是会成为现实的,同时也为她在实施过程中可能遇到种种困难而担忧。正是因为以上的想法,我欣然同意担任《长生殿》的文学顾问。2007年,我到上海看了首演,很是兴奋;2008年,《长生殿》第一次进北京演出,我主持了在中国艺术研究院举行的颇具规模的学术研讨会。

唐斯复出身名门,她继承了维新烈士曾祖父的刚毅,也感染了皇帝太傅外曾祖父的风范。她毕业于中央戏剧学院,她对戏剧的热爱深沉而真挚。她的秉性、信念、能力,使她深陷困境时不气馁、不放弃。过程中曾有议论:《长生殿》把上海昆剧团带进了深渊。唐斯复回答:“我在深渊的最底层,《长生殿》不上舞台,我决不放弃!”作为制作人,她有动员、组织、整合各方精英和资源的能力,有现代经济社会的运作意识。我们希望多一些像她这样关注、参与、积极推动文化繁荣的“热心人”。

是以为序。

蔡正仁

## 同心竭力

1997年，《文汇报》驻京记者唐斯复带着美国林肯中心的导演陈士争来到上海，正式提出要与上海昆剧团合作演出全本《牡丹亭》，作为1998年美国林肯中心艺术节开幕式演出。在戏剧圈，“唐斯复”是一个响当当的名字，她的眼光和魄力尤为人所称道。她敏锐地意识到，全本《牡丹亭》的上演，将会给中国戏曲经典的复兴带来巨大的影响，故而积极为之筹划。

按照双方合同，排练期间，昆剧团没有实际收益，赴美国演出才有演出费，演出结束之后，布景、服装、道具全部归昆剧团所有。于是，排练期间，昆团只能提供每人每天两个盒饭，苦不堪言，但大家都咬牙坚持，等待最后辉煌的出场。赴美前的试演在上海云峰剧场进行。舞台上是三座仿古戏台，交互式的回廊、亭台流水、碧山飞泉，拉近了演员和观众的距离。乐池里建了一个人工湖，鸭子和鸳鸯成对游弋，重现园林与昆剧的和谐关系。观众感到新奇：原来昆剧也能这么好看！

不料转瞬间，围绕《牡丹亭》掀起轩然大波，《牡丹亭》赴美演出计划被迫夭折，合作双方两败俱伤。本人和唐斯复耿耿于怀，心火不灭，经过三年酝酿，一个更为庞大的计划渐渐显现。



唐斯复觉得上海昆剧团“需要一台能调动和发挥全团人员热情、自信，能展示技能的大戏，是戏里戏外都有精彩故事的大戏，再塑剧团的辉煌”，“能够使全团振奋起来，能够显示上昆的实力，显示蔡正仁的艺术魅力”。唐斯复最终将目光锁定在清代剧作家洪昇的《长生殿》。2001年秋天，当她和上海昆剧团谈起全本《长生殿》的策划时，每个人都激情澎湃，目中放光。

资金在哪里？不知道！什么时候开排？不知道！谁来写剧本？一切都是未知数。最后，唐斯复决定自己做剧本，尽管她自觉“才疏学浅”。但是，别无选择！当时有很多人认为唐斯复太疯狂，这不是搬起石头砸自己的脚吗？但是，本人相信她，这是个为了昆剧能够倾其所有的“战友”，而且，众所周知，唐斯复的才学并不疏浅。2005年在上昆团长办公室，我说：“大姐啊大姐，幸亏有了你这个剧本，我们才有资格去申请上海文化基金。”我们最终得到120万元的资助，虽然只是全部预算的三分之一，虽然前面的路依然艰难曲折，终于，昆剧“传奇”的列车缓缓启动……2007年到达辉煌出场的彼岸。

# 目 录

序一 / 有梦想, 才会有奇迹 (王文章)

序二 / 同心竭力 (蔡正仁)

昆剧全本《长生殿》(剧本) / 001

全本《长生殿》演出剧本整理初探 / 129

“心到渠成”——全本《长生殿》创作札记 / 135

西溪祭词 / 147

从故宫, 到故宫——全本昆剧《长生殿》非同寻常的历程 / 149

忐忑之旅——中国昆剧唱响欧洲歌剧院的开端 / 151

昆剧电影《长生殿》(剧本) / 169

我心目中的电影《长生殿》剧本整理文案 / 209

杨玉环的爱情宣言 / 213

现代芭蕾舞剧《长恨歌》(剧本) / 225

潇洒“写”一回 / 245

昆剧精华版《长生殿》(剧本) / 253

此情绵绵——昆剧《长生殿》精华版亮相 / 285

昆剧全本《长生殿》

原著（清）洪昇

演出本整理 唐斯复

上海昆剧团  
文汇新民联合报业集团唐斯复工作室  
上海兰心大戏院

联合制作



## 第一本 钗盒情定

- |     |    |
|-----|----|
| 第一出 | 传概 |
| 第二出 | 定情 |
| 第三出 | 贿权 |
| 第四出 | 春睡 |
| 第五出 | 楔游 |
| 第六出 | 惊讶 |
| 第七出 | 倖恩 |
| 第八出 | 献发 |
| 第九出 | 复召 |





## 第一出 传概

[内合唱【传概曲】。

唐明皇欢好霓裳宴，杨贵妃魂断渔阳变。

鸿都客引会广寒宫，织女星盟证长生殿。

说书人 今古情场，问谁个真心到底？话说天宝年间，唐皇李隆基、妃子杨玉环，生死同心，终成连理。感金石，回天地，昭白日，垂青史。看臣忠子孝，总由情至。而今借《太真外传》谱新词，演唱传奇《长生殿》。（出示水牌，上书：长生殿）  
诸位看官请看第一本《钗盒情定》——

## 第二出 定情

[大唐皇宫～西宫。

[唐明皇引二内侍上。]

唐明皇 (唱【大石引子】【东风第一枝】)

端冕中天，垂衣南面，山河一统皇唐。

层霄雨露回春，深宫草木齐芳。

《升平》早奏，韶华好，行乐何妨。

愿此生终老温柔，白云不羡仙乡。

朕乃大唐天宝皇帝李隆基是也。近来机务余闲，寄情声色。

昨见宫女杨玉环，德性温和，风姿秀丽。卜兹吉日，册为贵

妃。已曾传旨，在华清池赐浴，命永新、念奴服侍更衣。即

着高力士引来朝见。想必就到也。

[高力士见唐明皇，跪拜。]

高力士 花貌喜沾恩雨露，锦袍常惹玉炉香。奴婢高力士见驾。册封

贵妃杨氏，已到殿门候旨。

唐明皇 宣进来。

高力士 万岁爷有旨，宣贵妃杨娘娘上殿。

[引杨贵妃上，二宫女执扇跟从。]

杨玉环 (唱【玉楼春】)

恩波自喜从天降，浴罢妆成趋彩仗。

[杨玉环进，拜见唐明皇。]

杨玉环 臣妾杨玉环见驾，愿吾皇万岁！

高力士 平身。

杨玉环 谢万岁！臣妾寒门陋质，充选皇廷，忽闻宠命之加，诚惶  
诚恐。

唐明皇 妃子世胄名家，德容兼备。取供内职，深惬朕心。

杨玉环 万岁。

高力士 平身。

[杨玉环依言平身。]

唐明皇 传旨排宴。

[高力士传旨，内奏乐。杨玉环为唐明皇敬酒，宫女为杨玉环敬酒。]

唐明皇正坐，杨玉环傍坐。

唐明皇（唱【大石过曲】【念奴娇序】）

寰区万里，

合 遍征求窈窕，谁堪领袖嫔嫱？

佳丽今朝天付与，端的绝世无双。

杨玉环（唱【前腔】【换头】）

蒙奖，沉吟半晌，怕庸姿下体，不堪陪从椒房。

受宠承恩，一霎里身判人间天上。

合（接唱）唯愿取恩情美满，地久天长。

高力士 月亮上来了。

唐明皇 朕与妃子同步阶前，玩月一回。

杨玉环 领旨！

高力士 撤宴啊！

[内奏乐。唐明皇偕杨玉环前立，众退后站立。]

唐明皇（唱【中吕过曲】【古轮台】）

下金堂，笼灯就月细端详，庭花不及娇模样。

轻偎依傍，这鬓影衣光，掩映出风姿千状。

（低笑，向杨玉环）

妃子，此夕欢娱，风清月朗，笑他梦雨暗高唐。