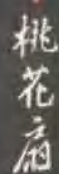

1699

桃花扇

中国传奇巅峰

9 787534 421815 >

定价：48.00 元

1699

桃花扇

中国传奇丛
书

借离合之情，写兴亡之感

江苏省演艺集团 编 凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社 印

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

1699·桃花扇:中国传奇巅峰/江苏省演艺集团编.
南京:江苏美术出版社,2006.12
ISBN 978-7-5344-2181-5

I .1... II .江... III .①传奇剧(戏曲)—剧本—
中国—清代②传奇剧(戏曲)—剧本—文学评论—中国
—清代 IV .①I237.2②I207.37

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第150239号

出品人 顾华明
责任编辑 肖璐
李黎
封面设计 卢浩
责任审读 钱兴奇
责任校对 赵菁
责任监印 贲炜

书 名 1699·桃花扇:中国传奇巅峰
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德发展有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 11
版 次 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2181-5/J·1988
定 价 48.00元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

梨花雨

编委会

主任

顾 欣

副主任

朱昌耀 顾华明

编委

(按姓氏笔画排序)

孔爱萍	石小梅	张在健	张继青	张晓雪
朱成梁	李鸿良	李 黎	肖 璐	周海歌
胡锦涛	柯 军	骆 朗		

执行主编

王 斌

目 录

- 001」 愿昆剧芬芳长传（代序一） 余光中
- 004」 读昆剧《1699·桃花扇》感言（代序二） 许倬云
- 008」 孔尚任《桃花扇》讲评 吴新雷
- 021」 《桃花扇·余韵》和《桃花扇》结尾的几种改编 顾聆森
- 027」 借离合之情 写兴亡之感——孔尚任与《桃花扇》 宋词
- 035」 梁启超谈《桃花扇》
- 037」 吴梅谈《桃花扇》
- 038」 昆剧《桃花扇》传统曲谱及新谱目录 吴新雷 辑
- 040」 昆曲曲牌介绍 吴新雷
- 044」 《1699·桃花扇》的战略构想及其实施 顾欣
- 056」 导演的话 田沁鑫
- 065」 《1699·桃花扇》——从策划到制作 李东 老象
- 073」 《1699·桃花扇》首演观摩前后 吴秀卿
- 084」 昆剧中传统和现代艺术的接轨 孙振策
- 085」 昆剧《1699·桃花扇》的演出空间及舞台设计说明 萧丽河
- 092」 昆剧《1699·桃花扇》人物服装造型设计简述 莫小敏
- 107」 谁为谁制作了谁的桃花扇 张晓雪
- 109」 场记摘录 袁伟
- 120」 《1699·桃花扇》舞台演出本
- 152」 《1699·桃花扇》中英文唱词对照

愿昆剧芬芳长传（代序一）

余光中

桃花扇上的桃花点点，原来都是鲜血染成。那血艳红而夺目，是由李香君贞烈的额角溅出。在象征的意义上，那血，也是由史可法忠烈的心中飞逝而出，更是由南明惨烈的喉中喷吐而出。孔尚任生的时候，明朝才亡国四年。侯方域死的时候，孔尚任才六岁。明亡的惨痛，对他的上一代人该是切身的感受，对少年孔尚任当然是余痛未消。他是至圣先师六十四代的后人，对春秋大义当然是刻骨铭心的。以他的才情之茂，岂能放过这一幕悲剧的史鉴题材？于是以民族苦难为背景，用爱情离合来穿针引线，将文苑、青楼、宫廷、沙场，江湖编织成动静对照、刚柔互补的一幅巨图，孔尚任完成了他的旷世杰作。桃花扇上的点点鲜红，也是他一腔心血的象征。

《桃花扇》取材于历史而聚焦于爱情，但毕竟是戏曲而不是历史。为了成全艺术，并不拘泥史实。侯方域是浊世公子，末代名士，文采有余而风骨不足，难称英雄，所以也不是主角。《桃花扇》真正的主角，真正撑得起那把名扇的扇骨的，当然是李香君。侯方域未能峻拒阮大铖于前，又不能放弃试场于后，孔尚任舍其晚节不计，写到国亡就算曲终，这就是艺术，必须四舍五入。科学才保留小数点后的零头。

《桃花扇》的本事始于秣陵，终于秣陵，顺理成章，当然应由南京的江苏省昆剧院来演出。早在十年前苏昆就曾演出此剧的改编版。今年三月在北京保利剧院盛大演出的《桃花扇》，由著名话剧导演田沁鑫精心执导，不但保持了孔尚任原著的文本与精神，而且在舞台布景、灯光设计等方面融入了西方当代剧场的新技巧，乃使孔尚任的杰作以新的时空观念重新为南明的悲剧招魂。

青春版《1699·桃花扇》演员施夏明（饰侯方域）和郑芳（饰李香君）

在编剧上，田沁鑫从原剧的四十四出中，选出《访翠》、《观香》、《却奁》、《开榭》、《抗兵》、《哭主》、《守楼》、《骂筵》、《誓师》、《入道》、《余韵》等十一出，更加浓缩为六出，才能一个晚上在三小时中把戏演完。如此一来，浓缩版的节奏始于静态，变成动态，又归于静态。另一方面，文场的风雅与武场的壮烈，也取得了平衡。

江苏省昆剧院大门

在舞台的布置与照明上，省昆也请到韩国、日本与中国大陆的专业高手来助势，效果十分动人。传统的出将入相失之平面，单调，田沁鑫灵活运用亮丽的红框，经营简洁的矩形空间，来模拟亭台楼阁、洞房、兵营、宫殿，不但分割了空间，而且并列了场地，透明之中还呈现了层次。最高明的安排是将仇英所绘的《南都繁会图》放大，与舞台的三面长墙等高，人物进出都沿图而行。仇英的长卷展现了六百年前南京的繁华，有“明代《清明上河图》”之称。人物在画前络绎走过，乃予人回廊曲折或江湖路远之感。

江苏省昆剧院为演出今年浓缩版的《桃花扇》，隔海聘请我担任文学顾问，我欣然接受。当年我初读此剧，也在南京，刚进南京大学的前身金陵大学，身在石头城下，秦淮河边，对南明亡国之恨，侯郎与香君爱情之苦，感受很深，那时我只是纯情的少年，只会耽读孔尚任的清辞丽句，根本想不到五十多年后竟然有缘会在北京鉴赏昆曲的妙音。我不过是一个昆曲的“读者”，岂敢忝列演出的顾问？

江苏省昆剧院（江宁府学旧址）

好在我顾曲虽非周郎，在文学上为之从旁鼓吹，来吸引外行如我省之注意，总还可以。何况我生于南京，理应继承南京文化的这一笔遗产。

三月中旬我果然去了北京，首演的第一夜和第三夜都凝神坐在保利剧院里，让一唱三叹的昆腔，悠扬婉转的丝竹，让无

动不舞的身段，沧桑赋尽的词采，将我历史的乡愁带去三百年前的故国，神游于仇英笔底的《南都繁会》。

梁启超当年在清华演讲《中国韵文里头所表现的情感》，提到《桃花扇》时，忘情地吟诵左良玉忽接崇祯自缢的急报，所唱的《哭主》一段：“高皇帝，在九京，不管亡家破鼎。那知他圣子神孙，反不如飘蓬断梗。十七年忧国如病，呼不应天灵祖灵，调不来亲兵救兵。白练无情，送君王一命。”接着又诵史可法在《沉江》一出悲呼的：“撇下俺断蓬船，丢下俺无家犬。叫天呼地千百遍，归无路，进又难前。那浪滚雪浪拍天，流不尽满腔怒。胜黄土，一丈江鱼腹宽展。摘脱下袍靴冠冕，累死英雄，到此日，看江山换主，无可留恋。”不知道饮冰室主当年吟诵时有没有流泪，但我少年时初读这两段，是流了泪的。半世纪后，那两晚坐在台下听忠臣败将慷慨悲歌，仍令我怆然涕下。想必三世纪前孔尚任写到此处，国恨雄心，更是泪水与墨水共流吧。

近年大陆有意重振传统剧艺，昆曲在台湾多次演出，不但安慰了怀古的老耳，即在年轻的耳朵之间，也赢得不少知音，成了昆迷。白先勇奔波于两岸，鼓吹这种最风流婉转的戏曲，不遗余力，更进而策划青春版的《牡丹亭》在各地演出，十分成功。江苏省昆剧院推出刚柔兼胜的新版《桃花扇》，在杰出导演田沁鑫别具匠心的安排下，更为昆迷添了福音。继三月北京的首演之后，新版《桃花扇》又在北京与南京登台，今年秋天还要去韩国，参加“中日韩戏剧节”，明年初更将在香港上演，并远征瑞士。

《古诗十九首》有句云：“不惜歌者苦，但伤知音稀。”那样贴心而又脍炙人口的昆曲，应该成为我们文化生活的现金，而非深锁博物馆里的古币。杜甫诗云：“绛唇珠袖两寂寞，晚有弟子传芬芳。”愿张继青芬芳长传，愿胡锦芳，石小梅的绛唇珠袖永不寂寞。我期待更多的知音，更热烈的昆迷。

田沁鑫导演版，又想起青楼旧梦，人去地荒，此情此景。

读昆剧《1699·桃花扇》感言（代序二）

许倬云

《桃花扇》与《牡丹亭》、《长生殿》、《琵琶记》并列为昆剧的四大名著。这一部孔尚任的名著，文字优美，剧情动人，可惜一向不常演出。其中原因，实为剧情的中心思想是明亡以后，遗民的衷心剧痛，犯了清廷忌讳。孔尚任在著作《桃花扇》后即遭罢黜，即是反映了这一情势。在清代，《桃花扇》少有上演的机会，曲谱逐渐遗失，以致今日只有三折完整的曲调。现在重编的《桃花扇》，其中唱段，常常借移曲牌，由艺人们自己揣摩体会，设法重建，方能演出，艺人们的努力，难能可贵，值得我们敬佩。

《桃花扇》原著极长，若全剧完整地演出，不是一日可以完成。因此，正如《牡丹亭》与《长生殿》的情形，《桃花扇》的演出，也只能摘选若干段，编组为可以在三五小时上演的情节。凡有摘段剪裁，改编人都不免以其理解的角度，呈现其自己的阐释。其实，任何长篇剧本原作，在演出时，均难免编剧与导演的阐释，而演员在表演与歌唱时，又何尝不是以自己对剧情的体会，各有其阐释。

《桃花扇》的剧情本有国亡家恨与男女感情两条线索，互相绞结，遂织成动人的情节。当时，首都人文荟萃，名士与名妓在东南繁华之地，忽遭翻天覆地的巨变，国难与情爱两条线索交织的悲剧又何仅侯方域与李香君的故事！柳如是、董小宛、陈圆圆诸人的事迹，又何尝不能成为戏剧的素材。逼人的情势，又哪是钱谦益、冒辟疆、侯方域诸人能够抵挡？于是编组《桃花扇》的情节，也就可以有许多不同的可能性了。

《桃花扇》是以秦淮风月为背景的故事，江苏省昆剧院选择《桃花扇》为重点工作，实是本地风光，理所必至，当仁不让。去年改编之故事，先后在北京、南京上演，轰动一时，频得佳评，可谓功不唐捐。大家的赞赏，并非虚誉。演出的成功，当然编剧导演都有功劳，而主要原因，还在江苏省昆剧院全院老中青三代艺人的通力合作。资深的一代以其深厚的体会，中年的一代以其成熟的艺术，合力贯注

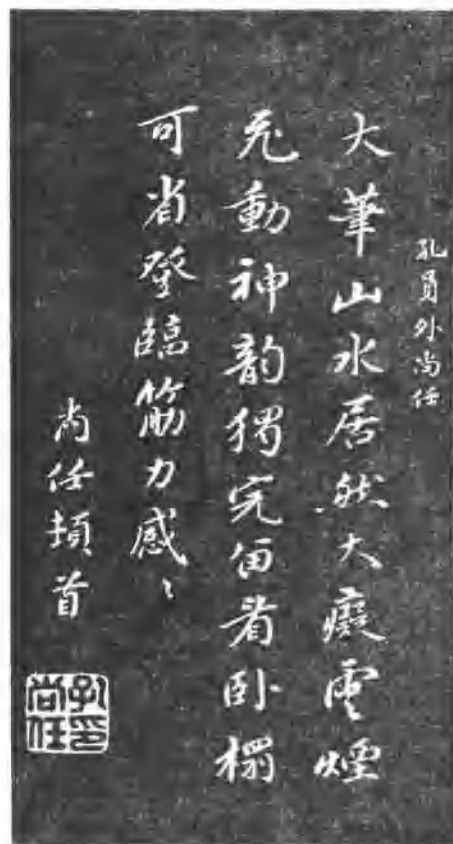

孔尚任《桃花扇》讲评

吴新雷

我曾应邀在2005年8月11日下午到江苏省昆剧院为学员们讲评《桃花扇》。由于听众都是小青年，不能搞深奥的考证或照本宣科，所以采用了较为通俗的演讲方法，少引古汉语原文，多用现代口头语来表达。为了让受众能听得懂，在言必有据的大前提下，也略加引申或临场发挥。

历史悲剧《桃花扇》的作者，是清代康熙年间山东曲阜人孔尚任。他编这个剧本很明确地是为昆曲的演出而写的。大家可能觉得奇怪，怎么山东人也搞起昆曲来了？山东人或山西人会不会唱曲子呢？回答是肯定的。因为当时的昆曲已经成为全国性的剧种，它虽然发源于苏州地区的昆山，但从明代嘉靖、万历时期到清代康熙之世，昆曲已经流行到南北各地。孔尚任于康熙四十七年（1708）曾在平阳（即今临汾地区）看到山西本地昆班的演出，他写下诗歌《平阳竹枝词》说：“太行西北尽边声，亦有昆山乐部名。”孔尚任是孔老夫子第六十四代孙，按道理应该一天到晚读四书五经，可是他对昆曲也十分喜爱。原来，曲阜的孔府规模很大，里面也有文娱机构，还专门办了大小两个昆曲戏班。从《孔府档案资料选编》中可以看到，康熙十八年（1679）十月二日至三十日的账单记载，大小两个戏房支出四百九十多两银子，用途是“生、旦、外，吹歌、练习的工食银”。而小戏房自八月初一至十月二十五日，在不到九十天的时日中，共吃肉二百二十一斤半，可见孔府昆班的人数之多和开销之大。由于孔府昆班极盛，歌吹之声，耳濡目染，终于陶冶出《桃花扇》作者孔尚任这样杰出的剧作家。

孔尚任书迹

孔尚任(1648—1718)的经历是富有跌宕起伏的传奇色彩的。这里只能简略地讲一下。他原来遵奉孔孟之道,走科举功名之路,可他到济南去考举人,考了几次都没有考取。他便痛下决心,躲到深山老林里,用功勤读,一直在石门山隐居到三十多岁。结果他不是通过科举发迹,而是碰上了康熙皇帝而腾飞。康熙二十三年(1684),爱新觉罗·玄烨第一次南巡,从江南回程时,在十一月十八日到曲阜祭孔,在孔府子弟中挑选儒生讲经。孔门家族经过商量,决定把孔尚任推荐出来,在康熙皇帝面前讲了“四书”中的《大学》经义,效果突出,玄烨大加称赞。接着游览孔林,又叫孔尚任做导游,陪着皇上边走边谈。这种机遇哪个能有?而孔尚任碰上了。康熙皇帝对他十分赏识,问他目下的情况,说是已经虚度了三十七岁,却连举人也没有考中!玄烨便发话,不用考了。破格提升,提拔到北京,“不拘定例,即从优授国子监博士”。那时候没有大学,只有国子监称为大学;至于博士的头衔,战国时代的鲁国就有了,汉朝专设“五经博士”。康熙皇帝任命孔尚任为“太学博士”,比照现在的职位,就等于是当上了大学教授。一个连举人都考不取的下层书生,竟一下子腾飞起来,获得了最高级的学术职位,这使孔尚任喜出望外,专门写了一篇《出山异数记》,说什么“书生遭际,自觉非分,犬马图报,期诺没齿”,深深地表露了感激涕零的心情!

古版画《泰山图》

二

康熙二十五年(1686)七月初四,康熙皇帝在乾清宫召见工部侍郎孙在丰和孔尚任,给予“钦差重任”,叫孔尚任作为使臣跟孙在丰到江苏去“治河救灾”。因为当时黄河夺淮后,淮海一带水灾严重,朝廷在扬州设立“下河局”,督理河工疏浚淮河口。这是培养孔尚任走上仕途的“历练”机会,却不料孔尚任在江淮三年多的社会实践中,思想面貌发生了很大的变化,他体察到“里下河”地区人民生活的疾苦,特别是接触到一大批明末的遗民,竟促使他为编写《桃花扇》而苦心经营。康熙十八年他隐居石门山以后,就开始《桃花

扇》的构思，但苦于材料不足，初稿未成而搁笔。如今来到江苏，搜集到新的创作素材，便着手续写二稿。他结交了明末四公子之一的冒襄（辟疆）和《板桥杂记》的作者余怀等名士。康熙二十六年（1687）九月中，冒襄以七十七岁的高龄从如皋到兴化与孔尚任会晤，同吃同住三十日之久，两人剪烛长谈，搜讨旧闻。冒襄在明末多次到南京参加乡试，不仅与侯方域过从甚密，而且还和李香君有直接的交往，对侯、李的婚恋过程十分清楚，冒襄讲了好多秦淮河畔的故事，孔尚任听得津津有味。康熙二十八年（1689）七月和八月，孔尚任抓紧时机从扬州渡江到南京，对《桃花扇》剧情的发生地进行了为期两个月的实地考察，触及了南明亡国的痛史。又专程跑到栖霞山白云庵访问了张瑶星，他在《桃花扇》中把张道士写成收场结局的关键人物，让侯方域和李香君双双入道，其创作构思无疑是从栖霞山的访晤中激发出来的。

康熙二十九年（1690）二月，孔尚任回到北京，公务之余便专力于《桃花扇》三稿的编创。他做事非常细心认真，从康熙十八年开始准备，前后几乎花了二十年工夫改写了三次，直到康熙三十八

