

昆山经济技术开发区高级中学校本教材

丛书主编 邬金福

昆曲

Kunqu Xinbian

新编

王关义 著

昆山经济技术开发区高级中学校本教材

丛书主编 邬金福

 苏州大学出版社
Soochow University Press

昆曲新编

Kunqu Xinbian

王关义 著

图书在版编目(CIP)数据

昆曲新编 / 王关义著. —苏州: 苏州大学出版社,
2018.6
昆山经济技术开发区高级中学校本教材 / 邬金福主
编
ISBN 978-7-5672-2231-1

I. ①昆… II. ①王… III. ①昆曲—艺术—高中—教
材 IV. ①G634.951.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 106162 号

昆曲新编

著 者: 王关义
责任编辑: 刘 海
装帧设计: 吴 钰

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)
社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006
印 装: 苏州市深广印刷有限公司
网 址: www.sudapress.com
邮购热线: 0512-67480030
销售热线: 0512-65225020

开 本: 700mm×1000mm 1/16 印张: 15.25 字数: 250 千
版 次: 2018 年 6 月第 1 版
印 次: 2018 年 6 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5672-2231-1
定 价: 58.00 元

凡购本社图书发现印装错误,请与本社联系调换。服务热线:0512-65225020

· 前言 ·

昆山是昆曲之源，用昆曲写昆山人，这为弘扬和传承昆山历史文化，展示和光大先贤风尚，促进现代文明和文化教育事业建设，鼓舞人们奋发向上，以及促进昆曲回归，无疑是有益的。新编昆曲历史剧文稿《水磨调》《项脊轩》《锁窗寒》《亭林风骨》和《歇马桥》五本传奇文本分别写昆山历史名人魏良辅、归有光、朱柏庐、顾炎武和民间传说的歇马桥故事，是对这一理念的一种有益尝试。我们昆山开发区高级中学身处“昆曲之乡”，一贯重视学生校园文化的熏陶，也愿意为传承和发展昆曲事业尽绵薄之力，所以将此书作为校本读物，目的是提高学生思想情操和文化素养。

“阳春白雪和者寡”，昆曲果然如此。昆曲要回归“小众”，事情多多；要走出“小众”，更是事情多多。除了演好传统戏，占领戏园子，还要走进学校，走近寻常百姓家；除了演出传统戏，还要创作、改编、传唱新戏，而编写和传唱本乡本土人物故事的新戏能让乡人获得熟悉感、亲近感和自豪感，从而反推昆曲的普及。昆曲是古典的，但要与时俱进，有现代意识。昆曲是全国性的戏曲，但更是苏州昆山的。为昆曲回归，为百花齐放和推陈出新，昆山文化人除了做好归纳史料、曲调传唱、曲社活动、剧场观赏等工作外，从事文学创作也是不可或缺的。如果说舞台演出是昆曲的最高境界，那么昆剧创作可以为昆曲园地造势，而昆曲介入校园文化则是创建校园文明和塑造传统美德的明智之举，有利于宣传正能量，传承家国情怀。

昆曲是高雅的，但并不神秘。本书所编写的传奇文本即所谓“清工本”，力求文献可信、文学可读、供舞台有戏可做。昆曲是曲牌体，它的唱

词诗化，多为借景抒情；它的念白也讲韵律，展示人物内心，助推情节发展；它的舞台指示有古典的也有乡土风味的，增添美感或喜剧色彩。所以文案力求按传奇“规矩”办事，譬如按牌按律填词，律用平水韵；譬如按宫按腔成套，沿革范例；譬如单套遵循“同宫调、声相邻、同笛色”的联套原则，多向古典名著请教。在编写中如有错处，敬请智者赐教。

编者

2017年7月

◆ 目录 ◆

一、水磨调 / 1

剧情梗概 / 3

(一) 序 幕 / 4

(二) 访 归 / 5

(三) 练 声 / 9

(四) 当 垆 / 13

(五) 茶 诉 / 20

(六) 烛 读 / 25

(七) 争 风 / 32

(八) 走 桥 / 37

(九) 顾 曲 / 40

(十) 逗 情 / 47

(十一) 流 寓 / 52

(十二) 正 心 / 59

(十三) 说 梦 / 64

(十四) 互 媒 / 68

(十五) 曲 会 / 75

二、项脊轩 / 81

剧情梗概 / 83

(一) 落 榜 / 84

目
录

(二) 锣 嘲	/ 86
(三) 祭 石	/ 87
(四) 劝 竹	/ 91
(五) 采 花	/ 95
(六) 释 惑	/ 102
(七) 受 谢	/ 107
(八) 感 悟	/ 109
(九) 梦 植	/ 114
(十) 论 道	/ 120
(十一) 乡 愁	/ 124

三、锁窗寒 / 131

剧情梗概	/ 133
(一) 祭 塘	/ 134
(二) 师 表	/ 138
(三) 赏 雪	/ 142
(四) 访 桥	/ 146
(五) 调 侃	/ 151
(六) 劝 婢	/ 154
(七) 诉 愿	/ 161
(八) 宴 师	/ 164
(九) 赏 灯	/ 170
(十) 赠 训	/ 177

四、亭林风骨 / 183

剧情梗概	/ 185
(一) 自 嘲	/ 186
(二) 突 变	/ 191
(三) 早 酒	/ 196
(四) 浪 迹	/ 198
(五) 通 风	/ 202
(六) 惩 奴	/ 204

(七) 奇 访	/ 210
(八) 探 监	/ 216
(九) 饯 行	/ 219
(十) 北 漂	/ 223
(十一) 余 曲	/ 226

五、歇马桥/根据昆山民间故事改编 / 229

水磨调

剧情梗概

魏良辅是昆曲改革家，他继顾坚以后承制和发展昆腔，创“水磨调”，即蔚为一枝独秀的昆曲，被誉为“曲圣”。本传奇《水磨调》是供阅读的文学本。它以魏良辅探曲、学曲、改曲、创制水磨腔的故事和三对情爱纠葛为线索，演绎了他的改革人生，表现了勤奋、敬业的主题以及他温良恭谦的人格魅力。

本传奇序幕过后进入正剧。一个春宵，魏良辅访曲回来，与舟子谈起南戏各腔的现状，认为昆山腔最正宗，若吸收他腔优点进行改革，定能“走出吴中”。舟子劝魏良辅学好吴语，并点名向余莲嫂学，魏良辅大惊。原来舟子是好友陶九宫所扮。而此时昆山片玉坊那边，茶水女余莲嫂正在等着为他们接风。她照顾着魏良辅的女儿，也暗恋着魏良辅。

昆山曲师们热情为魏良辅传授曲笛、发音，但对改腔并不乐意，他们拍曲是为了谋生；班头陶九宫无奈随大流。歌女荷三娘却走进改腔的圈子，使魏良辅大为惊喜。但余莲嫂有点担心了。落拓书生尤渡倒是对她生情，但被拒了。这天，魏良辅之女少琴来向荷三娘学曲，余莲嫂在尤渡怂恿下叫她们“面授”，结果反而受了奚落。而此时的魏良辅正废寝忘食改曲。

魏良辅全身心投入改腔工程。烛下读古谱，梦中会顾坚，风雨访名师，收聘曲家，改制乐器，流寓于昆太之间，殚精竭虑，制作了许多“转音若丝”的新曲，把昆腔提高了一个台阶，得到众曲师的首肯。而荷三娘不辞辛苦、心甘情愿为新曲传唱；一改一唱，彼此无情亦有情了。

于是，两个女人为争夺一个男人而争风。魏良辅专心于改曲，对她们的爱慕还是偏重于感激。但爱情毕竟已经降临，必须抉择。正在为难之际，魏良辅亡妻托梦于余莲嫂、荷三娘与他：为了改曲之梦成真，续弦以“志同道合”者为好。余莲嫂只能忍痛割爱，并与倾情于她且已“浪子回头”

的尤渡“平平淡淡过日子”。与此同时，余莲嫂又促成视如己女的少琴与善北曲、改制弦索的张野塘喜结连理。这样，三支并蒂莲出水，而水磨调也尘埃落定。

中秋虎丘曲会上，魏良辅的片玉昆班独占鳌头，被曲家权威祝允明们评定为：可以“走出吴中”。魏良辅们欣喜而泪。

时 间 明朝嘉靖年间。

人 物 魏良辅（末） 四十余岁，昆曲改革家，史称“曲圣”。
陶九宫（副末） 五十岁，曲师，陶家班班主。
余莲嫂（小旦） 三十余岁，片玉茶坊茶水娘。
少 琴（贴旦） 魏良辅女儿，八九岁，后成人（转闺门旦）。
荷三娘（旦） 十八岁，娄江歌女。
尤 渡（丑） 三十岁，破落子弟。
过云适（外） 六十岁，太仓南曲名家，户籍小吏，人称“户侯”。
张野塘（生） 北曲名家，善弦索，后为魏良辅之女婿。
众曲师 张小泉（净）；季金波（外）；戴梅川（副末）；陆九畴（副末），外号“娘娘腔”；包郎郎（外丑），笛师。
唐 寅（副末） 曲家，四十余岁。
祝允明（外丑） 五十余岁，曲家，曲艺评论家，“近视眼”。
秋 香（旦） 二十余岁，歌女。

（一）序 幕

〔乐声中众人物先后登台圆场、亮相、造型〕

〔副末着现代服饰扮报幕人上〕

报幕人 【蝶恋花】

吴地声腔吴水秀。

妙曼清纯，

新月一枝柳。

巷陌水磨听聚首，

帘栊竹笛吹更漏。

牵得顾坚幡绰袖，

十岁孤楼，

秉烛西风瘦。

菽粟蚕棉各家有，

幽兰空谷谁成就？

（念）燕乐唐宫水调悠，玉山雅集著诗筹；新声流丽横空出，研磨尚泉淌九州。尚泉者，魏生良辅之号也。魏尚泉曲改昆山腔，荷三娘传播走三江；余莲嫂泪受莲塘梦，尤渡者正人采莲芳；魏少琴父媒嫁才俊，张野塘器配得娇娘；过云适拍板一声响，片玉坊茶飘幽兰香。升级转型辛苦是，流芳百世美名扬。这正是一曲水磨调，三支并蒂莲。

【集宋词】 “昨夜西风凋碧树，欲上高楼，望尽天涯路。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”于是，《水磨调》传奇由此而出。

气若游丝情若酒，春江花月尚泉流。

请君翻阅《水磨调》，逆水也能驾雨舟。

（二）访 归

〔早春；月色；山水隐约，娄江舟行。转片玉坊水滩

〔魏良辅（末）；陶九官（外转副末）；余莲嫂（小旦）

〔陶九官作苍头舟子划桨介；魏良辅持药幌乘舟介

魏良辅 【引子·垓山月】

家别了莲塘，

人赴了昆冈，

仪曲艺他乡作故乡。

今春访腔走三月，

越山翠翠，

吴水苍苍。

在下魏良辅，江西豫章莲塘人氏，出身耕读人家。十年寒窗三年学医五年悬壶，却偏是爱上拍曲，为当地弋阳腔之讴手，也只当

己为南腔之首。不知行医探腔三月，听得南词各腔之妙，才知山外青山各占春色，不敢翘首自诩也。倒是别家赴昆听曲学曲，且年有余也。此次借得春色又于吴越悬壶访曲，得益匪浅。

【正宫·锦缠道】

夜苍茫，
月融融芦风拂凉，
访腔回味若耳旁，
朝暮行遍听梓板高噪。
踏归程轻舟慢桨，
拨萤波野塘星光，
那岸边隐约板桥长。
念访得一襟清唱，
声声悦心房。
不虚行一舟热望，
颤悠悠乐在水天堂。

今日黄昏前，由太仓南码头雇舟回昆，望眼月夜，好不气爽。（对舟子）船家，昆城可是到了？

舟子 快哉快哉，那娄江朝阳门隐约可见了。

魏良辅 （望介）果然可见了。

【正宫·小普天乐】

向西边蒙眬望，
古楼堞阑珊状；

舟子 （接唱）

莫心急一叹三桨。

魏良辅 （接唱）

桨声里心驰神往，
欲回小楼，
把收成付与曲师分享。

舟子 先生，你好好的医术不用，为何去痴迷那个拍曲？

魏良辅 （笑介）就为那个痴迷呀。

舟子 此次访曲，得了个什么？

魏良辅 一言难尽。纵听南戏诸腔，诸腔各有千秋，譬如那海盐腔：

【中吕·古轮台】

运腔昂，
恰如濯纓踏沧浪。
唯差伴奏无花样，
譬如击壤。

舟子 那余姚腔呢？

魏良辅（接唱）

余姚腔人气兴旺，
羽调板疾声扬，
可惜了杂白混唱；
倾听细辨，
总嫌音色半枯黄。

舟子 那该如何？

魏良辅（接唱）

若南词诸腔扬长避短，
善交融可度妙章。
开启有序，
闭掩启韵，
风生水宕。

舟子 比之我俚昆山腔呢？哪家的好？

魏良辅 昆腔是正声，流丽悠远，在三腔之上，只嫌乡音过重，故止于吴中。

舟子 哪如何处之？

魏良辅 昆山腔应是与它们，（接唱）

连理结姻缘，
巧梳妆，
窈窕淑女配才郎。

舟子 联姻巧梳妆，窈窕淑女配才郎。说得好。先生要做人作嫁的曲媒人了。

魏良辅 这个么，虽有意向，暂不妄想。

舟子 你欲诸腔结婚生子，务必学得吴依软语之精妙，不然，哪见没娘的孩子呢？

魏良辅 （笑介）真是真是，在下正在学。

舟 子 怎个学？

魏良辅 坐茶馆，听听百鸟之声；走街巷，觅觅千人之口。

舟 子 听不如唱，唱将听、讲、记三者兼而得之。

魏良辅 怎么唱？

舟 子 唱本乡本土小曲，唱熟了，音也跟着吴依软语了。

魏良辅 妙哉妙哉，一指之师也。船家，你可唱一曲予吾听？

舟 子 五音不全，折煞我也。（稍等）不急，船到岸头，自有人唱予你听的。

魏良辅 谁个唱予吾听？

舟 子 余莲嫂。

魏良辅 啊？你怎的……

[外脱帽卸须转扮副末陶九宫

魏良辅 （惊介）哎呀呀，原来是九宫师，怎的这般打扮？压着帽子，饰着胡子，变着嗓子，叫聋子听不得，瞎子看不得，麻子，镜子照不着面子。

陶九宫 这叫亮子骗亮子，胡子编曲子，舟子逗痴子；给个惊喜而已。

魏良辅 班头扮舟子，舟子戏痴子；农家里手，曲家高手。羞煞吾也。昆城多高人也。

[内传吴歌《四季调》乐曲

魏良辅 哪来的好声音？

陶九宫 这便是《四季调》，好似余莲嫂为你接风了。（舟下）

[余莲嫂短装打扮上

余莲嫂 【引子·正宫·破齐阵】

魏先生探曲回程在望，

何以不见归航？

月弯柳疏，

初听更漏，

一点幽情渐长。

早已备好洗尘酒，

下滩几回听棹桨，

青裙螺髻娘。

奴就是余莲嫂，片玉茶馆的老板娘，实是个守寡的泡水茶娘。与陶家九宫师前后为邻。魏先生寄居他家冷梅小楼，常来喝茶听曲，也就熟了，是奴的心中偶像。待等俚笃回来接风洗尘。（探望介）是了，那船影子看见了；那桨声，也听见了。（内呼介：余莲嫂……）呀，说到就到了。（回音介）哎，姆笃回来哉。

陶、魏（上）回来了，叫你等急了。（舟靠岸，下舟介）

余莲嫂 不急不急。酒菜都准备好了。

陶九宫 刚才那《四季调》可是你唱的？

余莲嫂 是呀，随便哼哼。

陶九宫 好，良辅正要听呢，等歇喝酒时再认真哼哼，乐一乐。

余莲嫂 好呀。

陶九宫 酒是茅台还是五粮液？

余莲嫂 对不起，讲究经济实惠，地产货，特级沙洲优黄。

陶九宫 也罢，进屋喝酒，喝酒唱曲，唱出情来。

【尾声】

（魏）月里归舟话探腔，

（余）叹五更未醉心芳，

（陶）哪晓那情系何方？

江月泛舟听棹桨，芡茗未饮见情长；

待从酒尽黄昏烛，小筑无言对绿窗。

（三）练 声

[初夏；清晨；娄江岸边]

[陆九畴（副末）；包郎郎（外丑）]

陆九畴（上）

【引子·南昌·临江仙】

看桃艳粉枝可风雅，

闲来走数江花；

笛声不见吹蒹葭，

梦中檀板拍，

醒过一缕麻。

在下陶家班曲师陆九畴；只因说话慢吞吞办事欠爽气，人称“娘