

新綴白裘

●北昆专集

主編

王蘊明
丛兆桓

华龄出版社

序 言

王蕴明

中国是诗之国，又是戏之国，诗为根，戏为果。毛诗序云：“诗者，志之所至也，在心为志，发言为诗。情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”而中国戏剧正是这种诗与歌与舞蹈相融合的结果。又云：“情发于声，声成文谓之音。治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；亡国之音哀以思，其民困。故正得失，动天地，感鬼神，莫近于诗。先王以是经夫妇，成孝敬，厚人伦，益教化，移风俗。”而中国戏剧自其诞生那天起，便是以此为其美学之根本的。元杂剧的崛起，正是社会急剧动荡之时，作为时代之子的关汉卿代民立言，大声疾呼：“感天动地窦娥冤”！明传奇的昌盛，汤显祖的《牡丹亭》向封建礼教发出了闷雷般的抗争；至清代地方戏与京剧的勃兴，更是表达了亿万人民的心声。一部中国戏曲史，就是宋元以来中国社会人情世态、时代风云的真实写照。

子曰：“不学诗，无以言”，“言之不文，行而不远。”刘勰云：“虎豹无文，则鞞同犬羊；犀兕有皮，而色资丹漆，”“故立文之道有三：一曰形文，五色是也；二曰声文，五音是也；三曰情文，五性是也。五色杂而成黼黻，五音比而成韵夏，五情发而为辞章，神理之数也。”（《文心雕龙·情采》）因之，既注重文艺对社会人生的传达，又注重这种传达的艺术形式，主张质与文，情与声的统一是中国文艺的优秀传统。中国戏曲从元杂剧始，便以深刻的思想性与高度的艺术性而著称于世。而到以昆剧为主要演出形式的明传奇，则更是中国戏曲文学的历史高峰，成为中国戏剧的典范。创作上出现了象梁伯龙、沈璟、汤显祖、李玉、洪昇、孔尚任的《浣纱记》、《义侠

记》、《牡丹亭》、《清忠谱》、《长生殿》、《桃花扇》等一大批杰出的作家与作品；理论上，出现了象朱权的《太和正音谱》、徐渭的《南词述录》、何良俊的《曲论》、王世贞的《曲藻》、王骥德的《曲律》、魏良辅的《曲律》、沈宠绥的《度曲须知》、吕天成的《曲品》、李渔的《闲情偶记》、黄周呈的《制曲枝语》、黄旂绰的《梨园原》等从文学、音乐到表演（唱、念、做、舞）全面论述了戏曲创作的规律与技巧。尤其是李渔的《闲情偶记》，对戏剧创作的社会功能、创作方法等有着全面的总结，是中国戏曲美学理论的代表作。

北方昆曲剧院自 1957 年建院以来，一直坚持古为今用，推陈出新的文艺方针和继承与创新相结合的艺术原则，在新的时代条件下，继承了中国戏曲的优秀传统，上演了二百余出优秀的传统剧目（本戏与折戏）。整理、改编、创作了百余出新剧目。为保存、继承、发展昆剧艺术作出了自己的贡献。今逢北昆建院四十周年之际，特从四十年来改编与新编的剧目中 选其佼佼者 16 部，辑成一册，名曰《新缀白裘》。古有《六十种曲》、《缀白裘》为世人保存了相当大一部分昆剧作品，诚为菊坛功臣。今辑成此册，乃为继往开来，资剧院以鉴镜，为文苑集羽翠。

这 16 部戏中，计有改编名著 5 部，改编、新编历史故事戏 8 部，现代戏 2 部，外国题材戏 1 部。从这 16 部戏中，可略窥北昆四十年创作之轨迹，亦可稍观时代风云之投影。

《琵琶记》、《西厢记》、《牡丹亭》、《长生殿》、《桃花扇》五部古典名著，各以其深邃丰厚的社会文化内涵而具有长久的艺术魅力，这是我们今天仍要把它搬上舞台的基本前提。然而，时运交移，质文代变。这些诞生于数百年前的著作又不能不带有其历史的局限性。而且，今天的观众与古人的思维方式、审美趋向又有着很大的差异，因而把它再现于当今舞台时又不能不进行改编与出新。而这种改编与出新又会因改编者不同的审美观而千姿百态。这几部名著，古人已有不同的改编本，今人更是各显其能，就剧种而言，有

昆、京、湘、赣、越、话等之异，昆剧又有南、北等之别。这些改编，各呈风流，细心的观众，自不难从中发现其匠心与追求。

《文成公主》、《千里送京娘》、《李慧娘》、《晴雯》、《血溅美人图》、《春江琴魂》、《南唐遗事》、《偶人记》，这八部新编古代题材的剧目，与五部改编的古典名著相比，则有着更加鲜明的时代精神。如果说，对这几部古典名著的改编所遵循的是在保持其历史的基本风貌的前提下，力求与今人的审美理想相谐调，那么这几部新编剧目的创作激情则是来自社会潮流的涌动，作品中充溢着作者的主体精神和时代的印记。

《红霞》、《师生之间》与《夕鹤》这三部戏是昆剧扩展表现领域所作的努力探索。创作于五、六十年代的《红霞》与《师生之间》是昆剧表现当代生活的代表作。《师生之间》曾创下连续上演 200 场而不衰的纪录，深受当时广大师生所喜爱；《红霞》也曾激发了许多革命者的豪情。《夕鹤》是将外国的题材纳入昆剧舞台上，是中外文化交流的新成果。昆剧在其诞生的初期，拥有广采博取的吸纳力与创新精神，产生过象《鸣凤记》、《清忠谱》这类反映社会现实斗争的优秀之作。后来逐步走向了保守，甚至僵化，因之也就失去了艺术的活力。新编古代戏、现代戏和外国题材剧目的创作演出，在作品的思想内涵与艺术表现形式上都为昆剧艺术注入了新的活力，为昆剧艺术跟上时代，走向未来，开拓了新路。

辑录的 16 部剧作凝注了 20 余位剧作家数十位导演艺术家、曲作家、表演艺术家的心血，他们之中，有的已经作古，有的已年届耄耋，有的尚在壮年。他们的业绩，功在当代，利在千秋。结集出版既是表达对他们的缅怀、敬意与谢忱，同时，期待着更多的佳作问世。

丁丑 初夏 于燕居斋

目 录

第 一 卷

(北昆专集)

序言 王蕴明

古典名著整理、改编

西厢记 原著:王实甫(元) 改编:马少波
牡丹亭 原著:汤显祖 整理:时弢 傅雪漪
琵琶记 原著:高则诚(明) 改编:郭汉城 谭志湘
长生殿 原著:洪昇(清) 改编:秦瑾 丛兆桓 关越
桃花扇 原著:孔尚任(清) 改编:杨毓珉 郭启宏

新编历史故事戏

文成公主 原著:许宝驹 整理:时弢 黄勋
千里送京娘 改编:秦瑾 丛兆桓 白云生 时弢
晴雯 王昆仑 王金陵
李慧娘 孟超
血溅美人图 陈奔 涤新 关越 王亘 肇桓
春江琴魂 石湾 谭志湘
南唐遗事 郭启宏

偶人记 陈健秋

现代戏·外国题材戏

红霞 原著:石汉 改编:金紫光 黄励

师生之间 黄励 陈奔 关越 王亘

夕鹤 原著:木下顺二 改编:向井芳树 张虹君

..... 翻译:康小清

昆 曲

西 厢 记

(据元代王实甫杂剧《崔莺莺
待月西厢记》改编)

改编 马少波

场 目

惊 艳
联 吟
寺 警
悔 婚
听 琴
传 书
赖 简
佳 期
巧 辩
惜 别

人 物：

莺莺——崔相国之女，十九岁。

张珙——字君瑞，西洛秀才，二十三岁。

红娘——莺莺侍女，十五岁。

崔母——莺莺之母，五十岁。

法本——普救寺长老，六十余岁。

惠明——普救寺僧，三十余岁。

法聪——普救寺僧，二十岁。

僧人、车夫等。

第一场 惊 艳

〔蒲津城外，普救寺佛殿前。〕

〔幕后唱：〕

马蹄香衬落花尘，
二月东风信。
绿映红遮锦成阵，
正芳春。
闲游访友蒲东郡，
爱清幽胜境，
把功名懒竞，
且瞻仰佛门。

〔法聪上。〕

法 聪 先生，请这厢来！（开佛殿门）

〔张珙上。〕

张 珙 （观看）呀，看这庙宇是盖造得好庄严也！

（唱〔混江龙〕）

整衣巾走进大雄宝殿，
古鼎檀香袅袅烟。
忙顶礼拜瞻。（拜）
如来佛含笑金光灿，
数不尽满堂罗汉，
怎顾得参禅！
这一个个喜怒哀乐活灵现，
瞪着眼儿，眯着眼儿向谁看，
似笑我一领青衫。
背座观音南海畔，

白衣大士踏红莲。

是爱？是怨？

杨柳枝蘸甘露洒向人间。

[内欢郎声：“打中了，打中了！”]

张 珙 (唱)听得一人呼唤……

[红娘捧小燕上。

红 娘 小姐，快些来呀！

[莺莺着素服、捻花枝上。

张 珙 (乍见一惊)呀！（唱）

莫非是南海观音下尘凡！

红 娘 小姐，您瞧，欢郎小公子用弹弓打飞燕，这小燕儿腿受伤了。

莺 莺 好讨厌！（唱〔天下乐令〕）

打莺射燕好讨厌，

焚琴煮鹤忒冥顽。

可叹，可叹！

煞风景最是这般！

(接过小燕，怜惜地)快给包裹一下，放它飞去。

[红娘抽出一根丝线，莺莺为燕子缠好，燕子飞去。

莺 莺 告诉欢郎小弟，下次不可这样顽皮。

红 娘 是了。

[莺莺、红娘未发现佛殿有人，进殿数罗汉玩耍。

张 珙 (在一旁看得发呆，旁唱〔元和令〕)

美人儿见了万千，

似这般端庄娴静何曾见。

她菩萨容颜，

更兼菩萨心田，

将花枝笑捻，

顿教人眼花缭乱口难言。

谁料到佛寺里遇神仙。

[莺莺、红娘出殿。

莺 莺 红娘，你看：(念)

寂寂僧房人不到，

(下阶)

满阶苔衬落花红。

张 珙 奇遇也！(旁唱)

恰便啻啻莺声花外啾，

千般袅娜，

万种旖旎，

似垂柳晚风前。

红 娘 小姐，那边有人，我们回吧！

[红娘急以罗帕相遮。

[莺莺微惊，无意中回眸一顾，偕红娘下。

张 珙 高僧，适才可是观音菩萨显圣吗？

法 聪 呃，她乃是崔相国的小姐，名唤莺莺。

张 珙 休来骗我。相国千金，怎么会来到佛殿？

法 聪 哪个哄你，只因崔相国去世，老夫人小姐扶柩回博陵原籍安葬，道路不宁，暂寄灵柩在这普救寺内。俺这寺院是崔相国生前布施重修的，她母女就在这西厢住下了。

张 珙 (朝西厢遥望)咳！(旁唱)

门掩看梨花深院，

粉墙儿高似青天。

恨天，

天不与人行方便，

好教我难排遣。

小姐啊！

则被你引的人意马心猿。

(张望)

法 聪 秀才，休惹事！崔家小姐去远了。

张 珙 (旁唱〔寄生草〕)

兰麝香犹在，

环珮声渐远。

东风摇曳垂杨线，

游丝牵引桃花片。

珠帘掩映芙蓉面。

一身缟素新妆浅，

玉样精神招人怜。

争奈人不见，

怎当她临去秋波那一转，

休道是小生，

便是铁石人儿也意惹情牵。

(寻思，对法聪)敢烦高僧对长老说知，借半间僧房早晚温习经史，房金依例拜纳。

法 聪 此事须待师傅回来。

张 珙 如此小生明日再来。(欲告辞)

[法本上。]

法 本 (念)佛地无尘清风扫，

山门不锁白云封。

法 聪 师傅回来了！

张 生长老！

法 本 先生！

张 珙 小生久闻长老清誉，欲来座下听讲。今日一见，三生有幸。

法 本 有失迎迓，先生恕罪。

[红娘上。

红 娘 长老万福。

法 本 阿弥陀佛！

红 娘 夫人遣我问长老，几时与老相公做好事？

法 本 斋供道场都停当了，二月十五日请夫人、小姐拈香。

张 珙 这是何故？

法 本 崔相国小姐至孝，为报父母之恩，在老相国去世二十七个月的时候，做过好事，再脱孝服。

张 珙 (惻然)咳，哀哀父母，生我劬劳。小姐是一女子，尚有孝亲之心。小生湖海飘零，自父母下世以后，尚不曾有一陌纸钱相报，今番想备钱五千，带得一份儿斋，追荐俺的双亲，望长老慈悲为怀，给予方便。

法 本 这……只怕夫人知道不便。

红 娘 人子之心，便老夫人知也不妨。

法 本 老僧还未曾请问先生世家何郡，上姓大名。

张 珙 小生姓张，名珙，字君瑞。(唱[摊破石榴花])

大师——问行藏，

小生掬诚诉衷肠。

自来西洛是吾乡，

前辈幕游在四方，

寄居咸阳。

先人诗赋文章有名望，

五旬上因病身亡。

法 本 老相公去世，必有所遗。

张 珙 (唱)平生正直无偏向，

只留下四海一空囊。

法 本 先生此行可是上京赴试去？

张 珙 (唱)小生无意求官，

访好友来到此乡。

法 本 先生必有所请。

张 珙 欲借半间房屋，(接唱)
晨昏听讲。

法 本 小寺倒有闲房几间，任先生挑选。请到方丈待茶。

张 珙 多谢长老。小生还须去客店搬取行李。

红 娘 长老，恐夫人见怪，俺快去回话了。

法 本 请便。先生明日早来。

〔法本、法聪下。张珙向红娘拜揖。〕

张 珙 小娘子，小生有礼！

红 娘 先生万福。施礼为何？

张 珙 小娘子莫非在莺莺小姐身边么？

红 娘 何劳先生动问。

张 珙 小生姓张，名珙，字君瑞，本贯西洛人氏，年方二十三岁，
正月十七日子时生人，尚未娶妻……

红 娘 (微嗔)谁问你来！

张 珙 敢问小姐可常出来玩耍？

红 娘 先生您是读书君子，应知礼仪。俺老夫人治家严谨，应门
童子年到十二三岁，非招唤不敢擅入中堂。先生读书识
礼，不干己事，何劳操心，今后当问则问，不当问的……休
要胡说。

〔红娘下。〕

张 珙 唉，莺莺小姐啊！(唱〔尾〕)

你撇下半天风韵，

我拾得万种思量。

乍相逢记不得娇模样，

我只得手抵着牙儿慢慢地想。(沉思)

第二场 联 吟

〔花园。角门虚掩。

〔张珙上。

张 珙 〔唱〔斗鹌鹑〕〕玉宇无尘，
银河泻影，
月色横空，
花荫满庭。
罗袂生寒，
寸心自警。
侧着耳朵儿听，
蹑着脚步儿行。
悄悄冥冥，
潜潜等等。
等待那齐齐整整袅袅婷婷姐姐莺莺。
〔莺莺上。

莺 莺 〔唱〔赏花时〕〕人值残春蒲郡东，
门掩重关萧寺中。
花落水流红，
闲愁万种，
无语怨东风。
〔红娘端香炉上。

莺 莺 红娘，把香炉安在太湖石上！

红 娘 是。（移香桌）

莺 莺 取香来。（上香）

张 珙 （自语）听小姐能告什么？

莺 莺 (拈第一炷香)此一炷香,"愿先人早升天界。
(拈第二炷香)此一炷香,愿老母福体康宁。
(拈第三炷香)此一炷香……(喟然长叹)

红 娘 我替小姐祝告:愿俺小姐婚姻如意!

莺 莺 唉!(唱〔凭栏人〕)
这红娘一语勾心病,
先父遗言许郑恒。
乔咀脸纨袴品行,
我再三辞,娘不听。
对着这明月空庭,
无限伤心事,
尽在深深两拜中。

张 珙 (唱〔小桃红〕)

她低低语,我侧耳听,
夜深香霭散空庭,
帘幕东风静。
拜罢也料将曲栏凭,
只听她长吁了三两声。

我且高吟一绝,着她说些什么?(吟咏)

月色溶溶夜,
花荫寂寂春。
如何临皓魄,
不见月中人?

[莺莺谛听。红娘笑。]

莺 莺 有什么好笑?

红 娘 一件有趣的事儿,好笑的很哪。

莺 莺 什么有趣的事?

红 娘 这个吟诗的就是佛殿见的那个秀才,听他对长老说:

(唱〔摊破石榴花〕)

大师——问行藏，
小生掬诚诉衷肠：
自来西洛是吾乡，
前辈幕游在四方，
寄居咸阳。
先人诗赋文章有名望，
五旬上因病身亡。
平生正直无偏向，
只留下四海一空囊。
小生无意求官，
有心晨昏听讲。

莺 莺 不过是一位清寒的书生罢了，有什么好笑的！
红 娘 您别着急，好笑的在后头呢。我从佛殿里走出来，他给我作了个揖：(模仿张珙口气)“小娘子，小生有礼。……小生姓张名珙，字君瑞，本贯西洛人也，年方二十三岁，正月十七日子时生人，尚未娶妻……”

小姐，谁问他来？你说好笑不？

[莺莺掩口，忍俊不禁。

红 娘 他又问：“敢问小姐常出来么？”可真把我给气坏了！把他狠狠地抢白了一顿，世上竟有这样的傻角！小姐，咱不让他，他吟咱也吟。

莺 莺 如何使得？

红 娘 有什么使不得？“男女授受不亲”，没说不许吟诗。小姐，吟吧，别让他小瞧了咱们。

莺 莺 好，我依韵和一首：(吟咏)

闲庭空寂寂，
无计度芳春，