

上海戏剧学院附属戏曲学校

昆曲精编教材300种

周巍峙题

第五卷

China

KunQu

上海文艺出版总社
百家出版社

PDG

上海戏剧学院附属戏曲学校编

昆曲精编教材300种

周巍峙题

第五卷

China

KunQu

上海文艺出版总社
百家出版社

图书在版编目(CIP)数据

昆曲精编教材 300 种. 第五卷/上海戏剧学院附属戏曲
学校编. —上海: 百家出版社, 2007.8

ISBN 978-7-80703-665-4

I. 昆… II. 上… III. 昆曲-剧目-选集 IV. J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 079020 号

书 名 昆曲精编教材 300 种(第五卷)
编 者 上海戏剧学院附属戏曲学校
责任编辑 唐少波
封面设计 梁业礼
出版发行 上海文艺出版总社(www.shwenyi.com)
百家出版社(上海市茶陵路 173 弄 3 号 200032)
经 销 全国新华书店
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 上海信老印刷厂
开 本 889×1194 毫米 1/16
印 张 22
字 数 457000
版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-80703-665-4
定 价 120.00 元

本卷由
顾铁华振兴昆曲基金
资助出版

China

KunQu

编辑委员会

主 任 徐幸捷

副 主 任 叶恭舜 田恩荣 孙秋红

主 编 顾兆琳

撰 稿 冯 慧 叶恭舜 江沛毅 陈为瑀

张世铮 周志刚 顾兆琳 褚德荣

照片摄影 庄羨祥 舒纪云

审 稿 江巨荣 宋光祖

责任编辑 冯 慧 陈为瑀

(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

白苧江東潮魏梁偶然粉墨一登
場海生趙令傳神愛裙屐會看
四座狂 一九七九年七月亞洲戲劇

節舉咸會於香港島欣悉

鐵華仁弟彩墨崑曲百花贈劍敗馬記冊
割賦此為賀可希

晒心 滌盒翁振飛時年七十又八

1979年顾铁华与华文漪演出《断桥》，程十发绘赠此画

顾铁华饰演周瑜画像（刘济民绘 俞振飞题）

金锁记·斩娥(戴敦邦 绘)

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。至上世纪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,成了上世纪昆曲艺术的“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,才有可能在上世纪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缘。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。故可以说,本教材的编写超越前人,启迪后人,展示了一条自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

 序二

顾铁华

通过规范的教育 把昆曲文化遗产传承下去

口头非物质文化遗产,主要是由人“口传心授”代代相传的。从我这一生接触昆曲,学习昆曲的经历,对此感触良多。

余少小就读于苏州东吴大学附中,校园内时闻优雅的昆曲笛声,便逐步爱上了这典雅的曲艺。后有幸得金陵曲家甘贡三先生启蒙拍曲,并随其家属进入“踏戏”(学身段)到“票戏”(演出)的过程,又经青年时在上海居住的时代,有机缘长期经常观赏上海戏校昆大班的周末定期演出,及时能看到俞振飞、言慧珠及传字辈老师们的演出。其间虽有近廿年就读及侨居德国,但亦终日以录音为伴而未与昆曲隔绝,有幸于1979年10月5日中秋节,经上海文联牵头列入俞振飞大师门墙,得俞师亲授名剧多出,并与俞门弟子薛正康、蔡正仁、岳美缙、周志刚等成为莫逆,得以向他们学习,与之切磋探讨。余自此以弘扬昆曲为我的第二事业,并于1996年成立“顾铁华振兴昆曲基金”,以继承、弘扬、传播昆曲为己任。

2001年,联合国教科文组织有关公告说,这类文化(指非物质文化遗产)使现存社群对历代先辈产生一种相连延续之感。从我个人大半生受益于甘贡三先生、俞老等良师的教诲,更能切身体会昆曲口传心授的传承式教育带来的精神财富,个中包含的情感,一种与先辈相连延续之感,都是极深厚、极浓郁的。俞师在他的《习曲要解》里曾教诲说:“千里之行,始于足下。没有一砖一瓦打好基础,怎么能建立起七宝楼台?没有一招一式练就幼功,怎么能演好戏曲?……”除了练就幼功,如今戏校的科班弟子,更需要一部统一规范的教材来辅助教学工作。昆曲里原有未经整理的曲本、曲谱等,其编辑方法并不适合直接拿来作为戏校学生的教材。上海市戏曲学校昆大、昆二班,承俞师和传字辈老师们亲授,教学规范,俞家唱法也继承得最为准确。因此,上海市戏曲学校来组织编写这一专业教材最为恰当!现在昆曲舞台上和学校中的后生小辈,都属再传弟子了。俞师和传字辈老师的亲授弟子们为了将从老师处的所学所悟传承下去,认真仔细地以俞派唱谱为基础,又将经艺人磨练修正过的台词加以整理,对词谱和唱腔进行规范,编撰出这套教材,今已陆续付梓出版面世,相信对于培养方法已经相当科学的教学,能发挥更

有益的作用。但因受资金上的限制,影响出版的速度,余有鉴于出版的紧迫性,于是尽些绵力资助本卷的出版。期待上海戏校能够通过规范的教学手段,培养出更多更好的昆曲人才,不负祖先,把前辈留下的珍贵文化遗产传承下去!

2007年1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1100余出。但是1100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多出;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“人类口头和非物质文化遗产代表作”;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。

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50年代现存的教材、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。