

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

第四卷

China

KunQu

上海文艺出版总社
百家出版社

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	江沛毅	陈为瑀
	顾兆琳	褚德荣	
照片摄影	庄羨祥	舒纪云	
审 稿	江巨荣	宋光祖	
责任编委	冯 慧	陈为瑀	

(以上均以姓氏笔画为序)

**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

燕子笺·狗洞（程十发 绘）

长生殿·絮阁 (戴敦邦 绘)

义侠记·打虎（马得 绘）

義俠記・游街
馬得

义侠记・游街（马得 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遇。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。故而可以说,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

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余出;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,互相比较,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。

5. 同一剧目中反复出现的典故或词汇,如意思不变,则不再重复注释。但是在不同剧目中出现的相同典故或词汇,则依然加注。

6. 第1卷至第6卷注释的对象主要是具有中小学文化水平的学生,选注的词汇力求全面,不使遗漏;释文要求详细,以白话文为主,简练达意。

7. 昆曲剧目有许多改编自元曲,因此曲文及道白中有一些源于契丹、女真、蒙古等少数民族的外来语,如巴图鲁、巴都儿、儿郎的等等,一律注明为元曲词汇。

8. 曲文和念白采用现代汉语的标点符号断句。

9. 冷僻字加注汉语拼音。

10. 有些字演唱时须念上口音,如“大街”的“街”,“脸面”的“脸”等,这类字不另外注明,由授课老师具体处理。

11. 剧本中的许多语气词,如“吓”、“没”、“恁”、“噤”等,也不一一注明,由授课老师根据剧情需要分别掌握。

12. 角色行当依据通行的演出本细化注明,如生行可分小生、老生、武生等,小生又可细分为巾生、官生、雉尾生、穷生等。

13. 每出剧目的名称均以舞台演出本为准,如汤显祖的原著《牡丹亭》中《闺塾》一折,按舞台演出本命名为《闹学》,这样做是为便于学生熟悉和理解。

14. 对每出剧目的曲牌韵部,参照《韵学骊珠》标明。

目 录

序	1
前言	1
46. 红梨记·醉皂	1
47. 燕子笺·狗洞	17
48. 寻亲记·茶访	41
49. 风云会·访普	65
50. 贩马记·哭监	85
51. 琵琶记·书馆	109
52. 凤凰山·赠剑	141
53. 义侠记·打虎/游街	161
54. 长生殿·絮阁	189
55. 南西厢记·寄柬	217
56. 南西厢记·拷红	237
57. 八仙过海	253
58. 西游记·借扇	269
59. 绣襦记·打子	289
60. 九莲灯·火判	309
昆曲小常识	
梁辰鱼和他的《浣纱记》	106
明清传奇的艺术形式	159
“昆曲之祖”魏良辅	287
后记	321

China KunQu

昆曲精编教材300种

周巍峙 题

红梨记·醉皂

编 46 号

上海戏剧学院附属戏曲学校
剧目工作室

醉 皂

作者简介

徐复祚(zuò)(1560—约1630),原名笃儒,字阳初,常熟(今江苏)人。明代戏曲作家。所作传奇,今知有《霄光剑》、《红梨记》、《投梭记》、《题塔记》四种。《题塔记》无存本;杂剧两种,现存《一文钱》,署名为破慳道人。另有笔记《三家村老委谈》,曲选《南北词广韵选》。

剧情提要

雍丘县皂隶陆凤萱奉了县令之命,来到西园,请寄居在这里的书生赵汝舟饮酒赏月。陆凤萱正好吃了酒,醉眼迷离地走进西园,见园中花木鱼池,十分幽雅,不觉陶醉其中。陆来到书房,敲门呼喊,赵汝舟却错把他当作了前来约会的谢素秋,闹出一场笑话。情节、曲文与原本已有较大差异。

艺术特色

这出戏来自《红梨记》第二十一出《咏梨》。原本开场仅有几句宾白,后因历代艺人的创造、加工,逐渐丰富,到“传”字辈老艺人华传浩、王传淞时,已扩展成一个以陆凤萱为主的独立折子戏。这也是传奇作品演出中的一个特点,生、旦、净、末、丑都会有一出主戏。它通过丑角陆凤萱喝醉酒后的一系列风趣幽默的情状,将一个“醉”字表现得惟妙惟肖,淋漓尽致。在表演上,演员要特别注意在“醉”字上用功,两只脚要有踩在棉花上的感觉,最重要的是眼神要有醉的风采,还有对戏中的五个角色的模仿,难度都很高。这出戏的曲子为副角所唱的具有代表性的一套北曲,唱做并重,再加上大段白口,对演员的基本功要求也极高。它属于人包戏的类型,成败得失都将由演员的表演来定夺。川剧等剧种也有演出。

本折属“家麻”韵。

人物穿戴、砌末

陆凤萱——小面

皂隶帽、黑四喜(右边插红贴子);秋香色领、金缎花边黑箭衣、皂隶带、黑彩裤;布鞋。

赵汝舟——小生

文生巾;衬褶子、粉红花褶子、湖色或粉彩虹裤;厚底。

剧 本

[陆凤萱上。]

陆凤萱 (笑) 嘿嘿嘿……喝道声声响,跟官日日忙。在下非别,乃雍丘县正堂四班上一个嫡嫡亲亲的皂隶^①陆凤萱的便是。今天我家老爷坐堂一共审了三桩奇事。这个头一桩是儿子告老子的忤逆^②不孝,第二桩是和尚同尼姑打架,尼姑这么一把抓掉了和尚一条辫子,那和尚这么一抓,抓掉了尼姑一嘴的胡子。第三桩乖乖不得了,来了十七八个江洋大盗,打劫了讨饭化子的一个砂锅。我家老爷对他们嘿嘿一笑,说道这个官司我审不来,退堂退堂!一退退了个了堂,我们伙计就没得事了。伙计们讲了,啊哟喂老大,退堂了,没得事了,今儿这几个钱也不够分,我们拿去吃了罢。我说好啊,那就拿去吃了罢。这么一走,走到那个照墙^③背后,一家没得荤的店里头,跑堂的看见我们来了,他说了列位头儿来了,请坐请坐,点菜吧。我说伙计,今天菜就不点了,你只要把能吃的东西拿来就得了。一会儿酒菜摆上,伙计们就谈心的谈心,划拳的划拳,正在高兴的时候,我家儿子他来了,他讲了,啊哟喂我的爹爹哎,我到处找你,原来你在这块喝酒啊,老爷有事叫你去哪。我说,乖乖好儿子,甚的老爷有事叫我去,明明我看是你的嘴馋,要吃点东西罢了,来来来,你要吃甚的东西,你自己拣啥。我家儿子又讲了,啊哟喂爹爹啊,我不要吃甚的东西,真的老爷有事叫你去啊。我说,吖,真的老爷有事叫我去啊?好,你先回去我就来,我就来啊。没法子,我讲,伙计们,老爷有事叫我去,那我只好别了。伙计们讲,老大,老爷有事叫你去,你只管去好了,但是这三大碗你一定要肴了去。嘿嘿嘿……没得法子啦,只得咕嘟咕嘟,喝了三大碗。我酒也饱了,饭也醉了,这么一走走到那个衙门口,我抬头一看,一个人都没得。我再往二堂上走,只看见我家老爷在讲,赵汝舟,好秀才。我讲,老爷啊,赵汝舟不在,只有小的皂隶陆凤萱在此伺候。老爷他讲,皂隶,你怎么又吃醉了?我讲,老爷啊,小的没得醉。老爷的事,在小的肚内,小的的酒,在老爷的心里。老爷,你有什么事就吩咐下来啥。老爷讲了,皂隶,我有帖儿一个,命你到西园去,请赵相公前来,饮酒赏月,要速去速回。我说,是了。我才要走,老爷又讲了,皂隶,想那赵相公乃是一个读书君子,你讲话要低声雅气,不可惊吓于他。我说,老爷啊,你这个人太啰嗦了。唉,这一来就叫上命差遣,概不由己。奉老爷之命,只得往西园走遭也。

(唱)【粉蝶儿】

醉眼生花,

步履跛^④,

辨不出高低平凹^⑤。

咦,站住,站住。啊哟喂不好,想我往常酒都喝在肚子里头,今儿这个酒怎么都喝到