

侯玉山昆曲譜

中国戏剧出版社

侯玉山昆曲譜

趙

業初題

侯玉山 口傳

关德权 侯菊记录整理

中国戏剧出版社

侯玉山昆曲谱

中国戏剧出版社出版

北京海淀区北三环路西段大钟寺南村甲81号

(邮政编码: 100086)

新华书店北京发行所发行

中国人民保险公司印刷厂印刷

字数610,000 开本 787×1092 毫米 $\frac{1}{16}$ 印张29.25插页9

1994年4月北京第1版 1994年4月北京第1次印刷

印数1—500册

ISBN 7 104 00601 X/J·272 定价: 48·50元

前言

《侯玉山昆曲谱》(以下简称“曲谱”)的整理工作是从一九八一年初正式开始的。由于我们的水平有限,再加上需要用较多的时间去翻阅、查对一些有关资料。只能在业余极为有限的时间内进行,使得整理工作耽搁了太多的时间,直到一九八六年年底,才算初步完成。

“曲谱”共收北派昆曲单出五十一出。以净戏为主,兼收一些老生戏,武生戏和武丑戏。主要是依据侯玉山先生口传来加以记录整理的。

这本“曲谱”严格地说,并不能作为昆曲的舞台演出本。因为舞台本是比较完善的。如比较详细的舞台指示,详细的锣鼓经,甚至人物的穿戴,所用道具,脸谱等等都必须考究清楚,一一详细记录才行。所以,这本曲谱远远算不上完善,只能作为北派昆曲传统戏的一份研究参考资料而已。当然,如能把这些戏曲在继承传统的基础上进行再加工,再创造搬到舞台上,是再好不过的事。那么,这本“曲谱”也将愈臻完美,而确实地起到了它应起的作用了。

侯玉山先生从十一岁(1904年)起即跟班学艺。从那时就开始了他边学戏边演出的艺人生涯,直到他七十多岁以后才正式离开了他所热爱的舞台。所以说,侯玉山先生继承下来的这些北派昆曲剧目是经历过长期舞台实践锤炼而成的。其中既包涵着一定的师承,也包涵着他个人的艺术创造。

其实,昆曲本不分南北,只是在几百年的流传当中逐渐形成了“南北异派”的局面。这一活生生的昆曲史应当用文字把它比较生动而具体的记载下来。这是我们应该做到的,也是这次整理工作的目的。

在整理过程中,承蒙北京故宫博物院图书馆及故宫博物院的朱家潘先生给予了极大的帮助,提供了许多弥足珍贵的资料。在校勘唱词、唱腔等方面,北方昆曲剧院的侯广有先生提出了十分有益的建议。同时还有著名昆曲艺术家俞振飞先生为本“曲谱”撰写了序言;著名人士赵朴初先生为本“曲谱”题写了书名。陈家让、吴贇生、王恂、侯体新提供了珍贵的照片资料,谨此一并向他们致以崇高的敬礼和深切的谢意!

此外,“曲谱”中所收单出,有一部分为不常见戏,碍于我们能力有限,讹错之处一定难免,敬祈读者批评,指正。

关德权 侯 菊

1987年1月

序

侯玉山老先生，长我十岁，已届九十三的耄耋之龄，不仅在昆曲界，就以全国戏曲工作者的范围来说，真是硕果仅存的老前辈了。他至今身躯康强，在北京市内徒步来往，从不乘车。如果借用一个传统名词，称为“人瑞”，侯老是当之无愧的。

当明代中叶以后，昆腔除以江、浙为其主要基地外，还影响全国，风靡一时。北方高阳一带也盛行昆腔；后来有了北方昆弋社的组织，王益友、郝振基、陶显庭、侯益隆、韩世昌、白云生、侯永奎、马祥麟诸先生，经过前后几十年的努力，形成了与南昆有所不同的北昆艺术风格，卓然成为昆曲的一个大宗。正在此时，南昆的文班全福班日渐凋零，难以维持；武班更是浪迹江湖，苦不堪言，到1962年间，原鸿福（武）班只留下汪双奎老先生一人而已。但北昆则从昆弋社到北方昆曲剧院，始终薪火相传，绵绵不绝，弥足珍贵。而侯老和韩、白等先生对北昆艺术的继承和发扬，作出了令人可敬的贡献，是昆曲界中有目共睹、声誉夙著的。

从我到北京拜程继先老师受教以后，几度和梅兰芳、程砚秋两先生合作演出，也曾多次观摩了昆弋社的舞台艺术，有幸与韩、白两位缔交切磋，当然也在侯玉山先生所演剧目中，获得不少教益，扩大了自己的艺术视野。侯老专工净角，所谓“七红八黑”的戏，极为擅长。我虽演小生戏，与其行当有别，而艺术精神是相通的，岂有绝对的畛域界限？何况北昆武戏特有的精粹，正足为南昆取法。所以我一向主张，戏曲艺术风格非内容许不同，且该提倡多种多样，才能促进艺术发展、繁荣。即便京昆有别，也当互相交流补充。远如徐小香、杨鸣玉，早先都是昆曲名家；何桂山的《嫁妹》《火判》，钱金福的《山亭》，不也赫赫有名的吗？后来梅、程两位均能演出不少昆剧。至于南北昆之间，既属同源，尤可求同存异，各放光华。当年韩世昌先生曾向南方的昆曲专家学者吴瞿安（梅）、赵逸叟（子敬）虚心请教，受过许多熏陶。这样取长补短，融会贯通，原是极有效益的措施，今后应当有意识地提倡和鼓吹这种传统的优良学风。

侯老的艺术经验是非常丰富的，造诣是卓越高超的，用文字和图照纪录下来，将是一份极有价值的艺术财富，无分南北，不论京昆，凡是从事这些艺术工作的后辈人，可以肯定，都将从中汲取营养，受到启迪。但我还想提个建议，可否请文化主管部门采取最新的科技方法，把侯老的杰作摄成录像片，那怕是“素身”的也好，因为这是侯老活生生的艺术形象，比文字、照片更为真切、生动，是后辈们更好的学习范本，也是国家的重要艺术资料。要请特别重视一点：近百岁的老艺术家，还能手舞足蹈，现身说法，试问中外古今，有几位啊？有几位啊！

我不能更具体、更切实地阐述侯老的艺术精神，深感歉疚。唯有衷心祝愿侯老先生寿晋期颐、长春不老！

一九八六年一月，俞振飞序于上海。

几点说明

一、侯玉山昆曲谱（以下简称“曲谱”）共收单出五十一出。排列次序按剧作者生年先后为序。作者不详者，按大约年代；作者、年代（或时期）皆不详者，排在最后。

二、“曲谱”的唱腔谱，按原调高首调记谱，不做移调处理。因为北派昆曲以北曲为主，北曲用七声，其中“4”，“7”两个变化音与今天通行的十二平均律的“4、7”是有区别的，也就是“ $3\ 4 \approx 7\ 1$ ”。当然，还不仅仅是“4”与“7”的问题（这些属于音律问题，在此不予探讨）。所以，有些唱腔听起来显得调性不够稳定。举例如《激良》中孟良唱〔红绣鞋〕一段。以头一句为例：

【上调】 $5\ 6\ \overset{\frown}{5} : \frac{4}{4} \overset{\frown}{1}\ \overset{\frown}{4\ 6}\ 5\ \overset{\frown}{4\ 2\ 4} \mid \overset{\frown}{5\cdot}\ \overset{\frown}{6}\ 1\ \overset{\frown}{2\ 4\ 1} \mid \overset{\frown}{2\ 0}$

往 常 时， 无 我 来 不 喜 欢 说 话。

如果按照十二平均律，则应记为：

【凡调】 $2\ 3\ \overset{\frown}{2} : \frac{4}{4} 5\ \overset{\frown}{1\ 3}\ 2\ \overset{\frown}{1\ 6\ 1} \mid \overset{\frown}{2\cdot}\ \overset{\frown}{3}\ 5\ \overset{\frown}{6\cdot 1\ 5} \mid \overset{\frown}{6}$

往 常 时， 无 我 来 不 喜 欢 说 话。

调高由原来的上调（ bB ）转为凡调（E）而实际演唱效果却有很明显的不同（粗听起来似乎差不多）这就是迁就十二平均律做移调处理的不足之处。因此，为了尽可能地保留原唱腔的特色，在记谱时按原调高而不是采取移调的办法。

三、“曲谱”以净（花脸）戏为主。花脸讲究脸谱，南、北昆的勾法不同，昆曲与京剧也不尽相同。侯玉山先生已著有《昆曲脸谱》一书，即将出版，故本“曲谱”不再加以说明。

四、“曲谱”是依据侯玉山先生的口述，经整理而成的。在人物的道白或唱词中，有些字音不确、四声不确、字义不明、经查对亦无下落或无据可查者，皆以汉语拼音符号标出或以空格存疑。

五、原“北方昆弋”的锣鼓点子与现在通行的“锣鼓”有很大出入。目前，还没有做系统整理与研究的工作，故本“曲谱”基本上不记锣鼓。

六、侯玉山先生所传各戏，都属于舞台演出本，不同于案头剧本。而且，几乎都是根据元代杂剧、明、清传奇或古典小说改编而成。在故事情节、人物名号、角色念白、唱词、曲牌等方面，或多或少与原著、原故事有一定出入。对此，不另加评注及说明。

乐谱符号说明

“w” 上颤音，实际效果为：

^w
2 近似 232· 或： 23232 或： 23232³²

“n” 下颤音，实际效果为：

ⁿ
2 近似 212·

“∞” 自由延长号

“>” 重音

“サ” 散板、节奏自由地

“芭” 散板起

“↘” 下滑音

“v” 换气号

目 录

前 言	(1)
序	俞振飞 (2)
几点说明	(3)
乐谱符号说明	(4)

曲谱

训子	(本戏《关大王独赴单刀会》)	(3)
刀会	(本戏《关大王独赴单刀会》)	(11)
激良	(本戏《昊天塔》)	(22)
会兄	(本戏《昊天塔》)	(29)
打虎	(本戏《义侠记》)	(38)
冥勘	(本戏《一种情》)	(47)
别姬	(本戏《千金记》)	(53)
十面	(本戏《千金记》)	(58)
惠明下书	(本戏《南西厢记》)	(66)
冥判	(本戏《牡丹亭》)	(78)
功宴	(本戏《霄光剑》)	(88)
刘唐	(本戏《水浒传》)	(97)
北诈	(本戏《金貂记》)	(107)
芦花荡	(本戏《草庐记》)	(118)
夜奔	(本戏《宝剑记》)	(123)
刺虎	(本戏《铁冠图》)	(128)
五人义	(本戏《清忠谱》)	(137)
三挡	(本戏《麒麟阁》)	(149)
倒铜旗	(本戏《麒麟阁》)	(157)
斩子	(本戏《麒麟阁》)	(165)
大考	(本戏《麒麟阁》)	(174)
火判	(本戏《九莲灯》)	(180)

夜巡	(本戏《寿荣华》)	(188)
山门	(本戏《虎囊弹》)	(195)
嫁妹	(本戏《天下乐》)	(206)
三闯	(本戏《西川图》)	(216)
败惇、回令	(本戏《西川图》)	(232)
负荆	(本戏《西川图》)	(237)
坐山	(本戏《通天犀》)	(243)
阳审	(本戏《琼林宴》)	(251)
阴审	(本戏《琼林宴》)	(260)
争座	(本戏《桃花扇》)	(271)
和战	(本戏《桃花扇》)	(278)
擒猴	(本戏《升平宝筏》)	(281)
北伐	(本戏《升平宝筏》)	(289)
激猴	(本戏《升平宝筏》)	(297)
甲马河	(本戏《大名府》)	(306)
赴宴	(本戏《火焰山》)	(316)
赌带	(本戏《五代兴隆传》)	(323)
擒海	(本戏《五代兴隆传》)	(333)
夺带	(本戏《五代兴隆传》)	(337)
点将	(本戏《洞庭湖》)	(340)
水战	(本戏《洞庭湖》)	(346)
御果园	(本戏《兴唐传》)	(350)
棋盘会	(本戏《列国传》)	(358)
蜈蚣岭		(371)
奏朝、草诏		(378)
丁甲山		(387)
功勋会		(403)
兴隆会		(428)
偷鸡		(439)
后记		(459)
附录:		(460)
吹打曲牌说明		(460)

曲 谱

训 子

(本戏《关大王独赴单刀会》)

《训子》也叫《训平》，是较典型的红净唱工戏，为《关大王独赴单刀会》第三折。写关羽赴鲁肃宴请之前，对义子关平的一番教诲。表述了汉室创业，刘、关、张结义等往事；并识破鲁肃宴请用意做下了周密安排。这一折为全剧的高潮《单刀会》作了铺垫。

《关大王独赴单刀会》杂剧，(元)关汉卿撰，全四折(无楔子)。以三国故事敷演而成。通过鲁肃向刘备索还荆州，设计欲迫使荆州守将关羽归还等情节的描写，生动地塑造了关羽大义凛然，忠贞不屈的英雄形象。

关 羽——红净扮
关 平——关羽之义子，武小生扮。
周 仓——付净扮。
黄 文——下书人，丑扮。
中 军

〔关平上。〕

关 平 身披铠甲逞英雄，小将原来有父风。却喜趋庭承亲训，须知子孝与臣忠。小将关平，今日父王升座，只得在此伺候。

〔关羽内嗽介。〕

关 平 道犹未了，父王出堂来也。

〔关羽上。〕

关 羽 器宇昂昂志气舒，指天化日定规模。荆州久镇无人犯，认取须眉大丈夫。

关 平 父王在上，臣儿打恭。

关 羽 我儿免礼，坐了。

关 平 谢坐。请问父王，当今天下鼎足三分，臣儿不知，请父王试说一遍，臣儿洗耳恭听。

关 羽 我儿听者。当今天下鼎足三分，曹操占据中原，孙权霸住江东，你伯父首尊西蜀，这都是汉家天下也。

1=G 或 F (正工调或六调)

【粉蝶儿】 ㄅ 3 2 2 0 : 5 2. 3 1 7 6 5 5 0 : 3. 5 2 3

(唱) 那 其 间, 楚 汉 争 强, 叹

5 6 5 - 2 3 5. 6 4 3 5. 6 1 6 5 2 3 2 1 0 : 2 3 2 -
周 秦 早 属 刘 项。 分 君 臣,

5 5 2 3 2 1 2 1 0 : 2 3 5 2 - 1 5 6 1 0 : 2 3 5
先 到 咸 阳。 一 个 儿 拔 山 力, 一 个

2 6 5 2 3 5 0 : 3 2 3 5 - 2 3 5. 6 4 3 5. 6 1 6 5
儿 量 宽 容 海。 他 两 个, 一 时 开 刎①。

2 3 2 1 0 : 2 3 2 - 1 1 6 7 6 5 3. 2 5 3 2 7. 1 7 6
想 当 日, 黄 阁

5 5 0 : 2 3 5 2 - 6. 1 5 6 1 5 0 : 2
乌 江。 一 个 儿, 用 了 三 杰, 一

3 5 2 6 1 5. 6 4 3 5. 6 1 6 5 2 3 2 1 0
个 儿 立 诛 八 将。

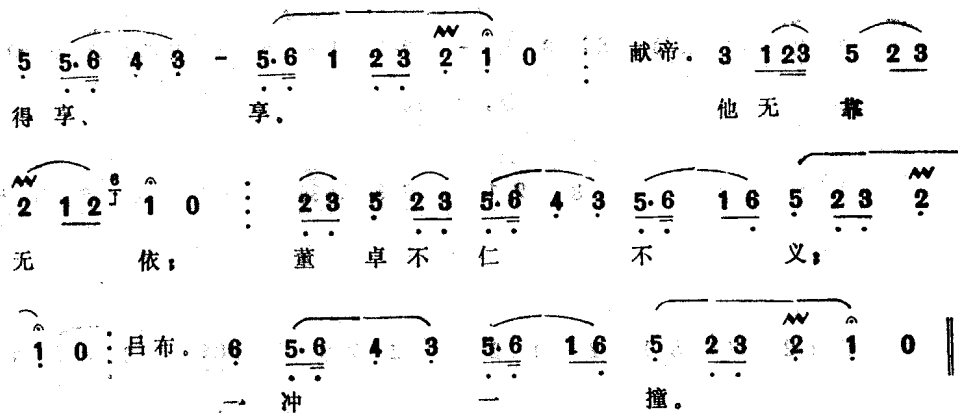
【沉醉东风】 ㄅ 2 3 2 1 1 1 2 3 5 2 3 2. 3 2 1 2 1 0 :

(接唱) 一 个 在 短 剑 下 身 亡,

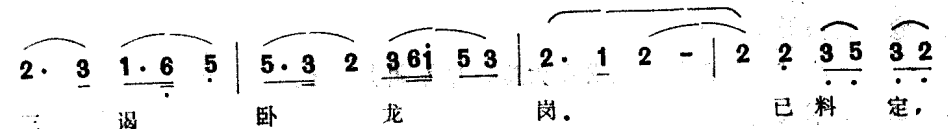
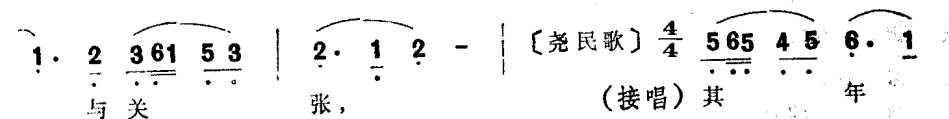
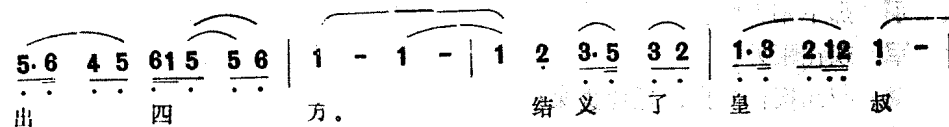
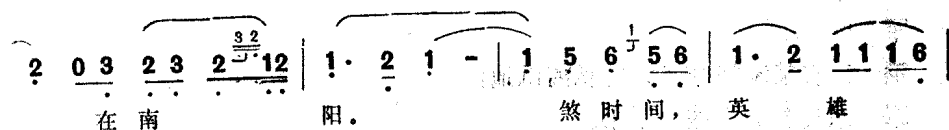
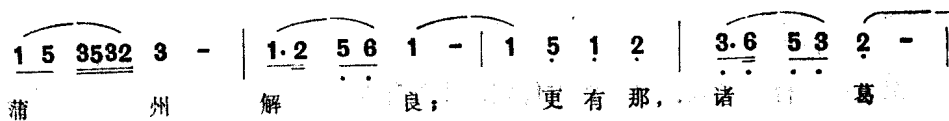
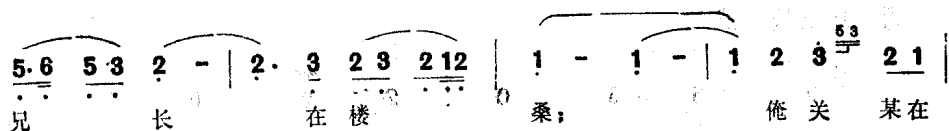
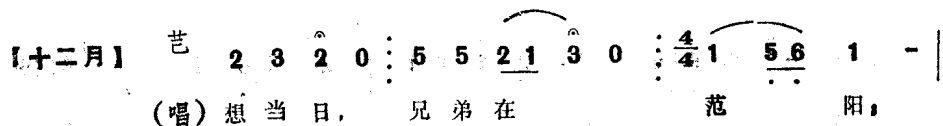
2 3 5 2 1 6 1 5 1 6 1 5 6 1 0 : 2 1 6 1 2 1 1 1 2
一 个 儿 听 静 鞭 三 下 响。 这 的 是 祖

3 - 1 2 3 5 2 3 2 1 2 1 0 : 2 1 7 6 1 5 0 : 5 6 1
宗 传 位 与 儿 孙, 到 今 日 只 落

注① 读“创”，义亦同。

关平 请问父王，当初桃园结义之事，臣儿不知，请父王试说一遍。
关羽 吾儿听者。当初桃园结义之时，宰白马祭天，杀乌牛祭地。不求同日生，只愿同日死，一在三在，一亡三亡。

1 2 3̣5 1 2 3 | 5̣. 6̣ 5 - | 1. 2 1 6 5 - | 5̣6̣5̣3̣ 2̣ 2̣ 3̣ 2̣1̣2̣ |
鼎 足 三 分， 汉 家

1 - 1 - | 1 2 3̣ 2̣ 1 | 2 5 3̣5̣3̣2̣ 3 - | 2. 3 5. 6 5 |
邦， 俺 哥 哥， 称 孤 道 寡

5. 3 2 3̣6̣1̣ 5 3 | 2. 1 2 - | 2 2 3 5 5̣6̣1̣ | 3̣3̣ 3̣2̣ 1̣ 2̣3̣ |
世 无 双， 俺 关 某， 匹 马

5. 6 5. 6 | 1. 2 1 6 5 - | 5̣6̣5̣3̣ 2̣ 2̣ 3̣ 2̣1̣2̣ | 1 - 1 - |
单 刀 镇 荆 襄，

2 - 3̣ 5 6̣5̣6̣ | 1. 2 1 6 1 | 2̣ 1̣ 6̣ 5 (0) 6̣1̣5̣6̣ | 1̣
长 也 么 江， 今 经 几 战 场。

关 羽 却正是后浪

サ 5 5. 6 5 3̣ 5 6̣ 0 : 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 0 ||
催 前 浪。

〔中军上。〕

中 军 猛虎台前出入，貔貅帐内传宣，中军叩头。

关 羽 中军。

中 军 吓。

关 羽 无有某家将令，为何私离汛地？

中 军 东吴鲁大夫差人下书。

关 羽 那下书人呢？

中 军 现在帐外。

关 羽 与我搜检明白，抓他进来！

中 军 领命。

关 羽 周仓。

周 仓 在。

关 羽 传鼓开门。

周 仓 传鼓开门。

〔吹“大开门”，关羽归大座，中军领黄文上。〕

中 军 下书人当面。

黄文 下书人与爷叩头。
 关羽 下书人，你叫什么名字？
 黄文 我叫大胆黄文。
 关羽 你的胆有多大？
 黄文 有巴斗大。
 关羽 周仓。
 周仓 有。
 关羽 剖腹看者！
 黄文 啊呀爷呀，我的胆没那么大，有芥菜仔那么大。
 关羽 为何能大能小？
 黄文 啊呀，能强能弱我的爷。
 关羽 收！
 〔周仓收刀介。〕
 关羽 可有书信？
 黄文 书信呈上。
 关羽 原来是鲁大夫请某过江赴会。俺这里修书不及，原书发回。回去奏明你家爷，说某本月十三日亲自过江赴会。放他出去。
 周仓 出去！
 黄文 啊呀，今日吓破黄文胆，再也不做下书人。好怕，好怕。
 〔黄文下。〕
 关羽 掩门。
 周仓 掩门。
 〔吹打“大开门”四龙套两边下，关羽转小座。〕
 关平 父王，那书信上写的什么言语，说与臣儿知道。
 关羽 我儿听者。

【石榴花】 芭 5 1 2 0 : 4 1 2 3 5 - | 3.5 3 2 1 2 |
 (唱) 上 写 着, 两 朝 相 隔

6 1 5 5 6 1 6 5 6 | 5 - 2 6 1 6 5 | 6.1 6 5 4 3 2 | 5. 6 1 5 |
 汉 阳 江. 又 写 着, 鲁 肃 请 云 长.

(关平夹白) 安排什么来?

5 5 3 2 3 2 | 1 2 2 1 6.1 5 | 5. 6 1 5 | 5 5 3 2 |
 安 排 下 筵 宴 不 寻 常, 再 休 想,

3̣5̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣. 6̣ | 1̣ 2̣ 3̣6̣1̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 1̣ 2̣6̣ 1̣ - | 1̣ 2̣ ^{1 2} 3̣ ^{5 3} 2̣ 3̣ |
画 堂 别 是 风 光。 哪 里 有

5̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 5̣ 6̣1̣5̣3̣ 6̣. 1̣ | 2̣. 3̣ 5̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ | 6̣. 1̣ 5̣ 6̣ - |
风 凰 杯 满 捧 葡 萄 酿，

6̣ 2̣. 3̣ 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣. 6̣ 4̣ 3̣ 2̣ | 2̣ 5̣ 6̣ 1̣ 6̣5̣6̣ | 5̣ 5̣ 3̣ 2̣ |
尽 都 是 巴 豆 共 着 砒 霜。 玳 宴 前，

2̣ 5̣ 4̣ 5̣ 6̣ 1̣ 4̣ 6̣ | 6̣. 1̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ | 2̣ 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ |
摆 列 着 尽 都 是 英 雄 将， 再 休 想，

5̣ - 1̣ 2̣ 3̣ | 5̣. 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ 6̣ | 5̣ |
开 宴 出 红 妆。

【斗鹌鹑】 $\frac{4}{4}$ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 3̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ 7̣ - |
安 排 下， 打 风 的 牢 笼。

7̣ 5̣. 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ | 5̣. 6̣ 4̣ 3̣ 5̣ - | 5̣ 1̣ 6̣. 1̣ 5̣ | 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ 1̣ - |
准 备 着 天 罗 地 网。

1̣ 2̣ 1̣ 2̣ 3̣ 2̣ 3̣ | 5̣ - 1̣. 3̣ | 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ 1̣ - | 1̣ 2̣ 6̣ 1̣ 6̣ |
哪 里 有 待 客 的 筵 席？ 分 明 是

5̣. 6̣ 4̣ 3̣ 5̣ - | 5̣ 5̣. 6̣ 1̣ 1̣ 6̣ | 5̣. 6̣ 4̣ 3̣ 5̣ - | 5̣ 5̣ 3̣ 2̣ |
杀 人、 杀 人 的 战 场。 再 休 想

1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 2̣ 3̣ | 2̣ 1̣ 2̣ 1̣ - | 1̣ 2̣ 6̣ 1̣ 6̣ | 5̣. 6̣ 4̣ 3̣ 5̣ - |
重 意 诚 心， 全 不 怕 后 人

(关平夹白) 古来筵无好筵，会

5̣ 1̣ 6̣. 1̣ 5̣ | 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ 1̣ - | 1̣ 5̣ 3̣ 2̣ | 1̣ - 1̣. 3̣ |
来 讲。 既 然 他 谨 谨 的

无好会，还是不去的是。