

上海戏剧学院附属戏曲学校

昆曲精编教材300种

周巍峙题

第二卷

China

KunQu

上海文艺出版总社
百家出版社

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

第二卷

China

KunQu

上海文艺出版总社
百家出版社

数字图书馆
PDG

图书在版编目(CIP)数据

昆曲精编教材 300 种. 第二卷 / 上海戏剧学院附属
戏曲学校编. —上海: 百家出版社, 2006. 4
ISBN 7-80703-487-4

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(2006)第 029513 号

书 名 昆曲精编教材 300 种(第二卷)
编 者 上海戏剧学院附属戏曲学校
责任编辑 唐少波
装帧设计 梁业礼
出版发行 上海文艺出版总社(www.shwenyi.com)
百家出版社(200032 上海市茶陵路 175 弄 3 号)
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 20
字 数 416 000
版 次 2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 7-80703-487-4/J·37
定 价 120.00 元

本教材为
上海文化发展基金会
资助项目

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 王云鹏 叶恭舜 冯 慧 江沛毅

孙世龙 陈为瑀 张申英 顾兆琳

照片摄影 庄羨祥 吴德璋 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

编写昆曲教材对培养人才，
促进昆曲艺术的创作、表演
及理论研文等方面都会有
很好的作用。我很赞成。

周巍峙

中国文联主席周巍峙为本教材题词

继往开来代代
相传努力钻研

公元二〇一三年倪传铤

现年 98 高龄的昆曲传字辈老艺术家倪传铤先生为戏校学生题词

辛丑滄月動寫
天下樂嫁婦一折
十揮汗
鯨

天下乐·嫁妹（程十发 绘）

新解
PDG

常囊彈山亭如清丘園可也
 中有寄生名一曲曹富并所喜
 愛宮人紅拂夢中

虎囊彈·山門（程十发 绘）

好學
 知
 知
 PDG

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辛勤努力,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验,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做出的回应。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1 100多出。但是1 100多出到“传”字辈演员手里,能演的是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,能演的剧目还有将近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,没有比较规范的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. 人物穿戴道具 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. 词汇释义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”、“喲”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《韵学丽珠》标明。

简介

《昆曲精编教材300种》是上海戏剧学院附属戏曲学校为继承和弘扬民族文化遗产而进行的一项重大艺术工程，也是上海戏剧学院教育高地整体规划中的一个重要组成部分。它共分20卷，每卷15种。其结构框架分别为基础剧目、行当特色剧目、必学常演剧目和挖掘整理的剧目，具有系统性、示范性、实用性等特点。它既是每一位从事昆曲艺术的学生所必备的教材，也是古典艺术爱好者及昆曲艺术爱好者的良师益友。传统昆曲艺术中的精华及其所散发出来的清香，将由此而让我们充分地领略和品味。

新
学
社
知
识
产
权
保
护
PD

目录

- 16 虎囊弹·山门
17 雁翎甲·盗甲
18 红梨记·亭会
19 浣纱记·寄子
20 蜈蚣岭
21 雷峰塔·盗草
22 玉簪记·琴挑
23 小放牛
24 天下乐·嫁妹
25 连环记·问探
26 麒麟阁·三挡
27 挡马
28 单刀会·刀会
29 连环记·小宴
30 雷峰塔·断桥

ISBN 7-80703-487-4

9 787807 034872 >

定价：120.00元