

昆劇全本
《長生殿》演藝叢編

長生殿

Original Author: Hong Sheng of the Qing Dynasty
English Version: Yang Xianyi & Gladys Yang
Playwright: Tang Sifu
English Version Reorganization: Wu Sha

A Classic of Traditional Chinese Operas
The Palace of Eternal Youth

中英文演出劇本

原著〔清〕洪昇
英文翻譯 楊宪益 戴乃迭
演出劇本整理 唐斯復
英文整理 吳沙

上海文艺出版社

長生殿

中英文演出剧本

A Classic of Traditional Chinese Operas
The Palace of Eternal Youth

Original Author: Hong Sheng of the Qing Dynasty

English Version: Yang Xianyi & Gladys Yang

Playwright: Tang Sifu

English Version Reorganization: Wu Sha

原著「清」洪昇
英文翻译 杨宪益 戴乃迭
演出剧本整理 唐斯复
英文整理 吴沙

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

《长生殿》中、英文演出剧本/(清)洪昇原作;唐斯复整理. —上海:
上海文艺出版社, 2008. 8

ISBN 978-7-5321-3339-0

I. 长… II. ①洪…②唐… III. 传奇剧(戏曲)—剧本—中国—清代—汉、英
IV. I237.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112615 号

上海文化发展基金会

国家重点学科暨上海市重点学科(T0801)

资助项目

出品人 郑宗培

责任编辑 刘晶晶

封面设计 袁银昌

印制主管 居致琪

书 名 长生殿——中英文演出剧本

原 作 [清]洪 昇

英文翻译 杨宪益 戴乃迭

本卷主编 唐斯复

本卷副主编 赵晋远

演出剧本整理 唐斯复

英文整理 吴 沙

中英文校对 裴由福 朱锦华

唱腔编曲 顾兆琳

出版、发行 上海文艺出版社

地 址 上海绍兴路 74 号

电 子 信 箱 cslem@publicl.sta.net.cn

网 址 www.slem.com

经 销 新华书店

印 刷 上海文艺大一印刷有限公司印刷

规 格 开本 787×1092 1/18 印张 14 8/9

版 次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5321-3339-0/J·253

定 价 39.00 元

告 读 者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-57780459

目录

【序】	叶长海	1
【洪昇与《长生殿》】	唐斯复	4
【中国昆剧和上海昆剧团】		7
【上海兰心大戏院,《长生殿》,城市文化的名片】		10
【整理演出剧本初探】	唐斯复	11
【英文译者杨宪益、戴乃迭简介】		18
【唐斯复简介】		20
【舞台美术总设计刘元声简介】		21
【剧本】	一、二、三、四本正文,中英文对照	23

CONTENT

Preface.....by Ye Changhai.....	1
Biography of the Original Author Hong Sheng & A Synopsis of <i>The Palace of Eternal Youth</i>by Tang Sifu.....	4
Chinese Kunju Opera and Shanghai Kunju Opera Troupe.....	7
Lyceum Theater, <i>The Palace of Eternal Youth</i> ——A Symbol of City Culture.....	10
My Re-organization of the Original Script.....by Tang Sifu.....	11
Brief Biographies of the Translators of the English Version... Yang Xianyi and Gladys Yang.....	18
A Brief Biography of the Playwright Tang Sifu.....	20
A Brief Biography of the Chief Set Designer Liu Yuan Sheng.....	21
Bilingual Texts of Books I~IV.....	23

序

叶长海

清康熙二十七年（1688），洪昇的《长生殿》问世，“一时梨园子弟，传相搬演”（尤侗《长生殿序》）。由于多年盛演不衰，在社会上影响很大。其时有所谓“家家‘收拾起’，户户‘不提防’”的俗谚，正说明像《长生殿》中“不提防”之类曲子已成了家传户诵的流行歌曲。

洪昇在世时，《长生殿》全本五十出时有上演。另有其好友吴人更定的二十八出的本子，也得到洪昇的认可。乾隆之后，《长生殿》与其他传奇剧目一样，多以折子戏的样式行世。

康熙四十三年（1704）阳春三月，洪昇应江南提督张云翼之聘，来到松江（今上海），观看《长生殿》的盛大演出，参加这次演出的昆曲优伶有数十人之多。紧接着，江宁织造曹寅又把洪昇请到金陵（今南京），共赏《长生殿》的精致演唱，此番搬演，费时三昼夜。这是洪昇晚年看到的最好的两次全本演出。当年六月初一，洪昇在返乡途中不幸溺水身亡。此后的历史资料，再没有关于《长生殿》全本演出的确实记载。

时至二十一世纪的今天，上海昆剧团在社会有识之士的大力支持下，倾力打造全本《长生殿》，把这一部案头场上两擅其美的优秀传奇的全貌，重新搬上

舞台。这可以说是三百年来头一回。

洪昇的原本《长生殿》，内容非常丰富复杂。前二十五出写杨贵妃由爱到死，后二十五出写唐明皇由出逃到归来。前半部完整地铺叙了人们所熟知的李杨悲欢分合的故事，是曲折变幻的情节戏。后半部舒缓地抒写了唐明皇以及社会各界对前一段如风而逝的历史的追思，是刻骨铭心的心理戏。前半正是洪昇所说的“乐极哀来”，而后半则是他所感叹的“情缘总归虚幻”。我总觉得前半部戏好看，而后半部戏耐看。因为后半部一段长久连绵的苦恋、追念，给全剧抹上了一层深深的伤感与悔恨的情调，这正应了唐人白居易《长恨歌》的结句：“天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。”

但多年来的演出往往只着眼于李杨之间的缱绻怨望，而忽视了那些抒情象征的心理戏的独特情味。只有把全剧呈现于观众面前，世人才有可能重新发现《长生殿》的别样精彩。

洪昇友人曾称《长生殿》是一部“闹热《牡丹亭》”。但不知何故，洪昇与当时的一批文人却因演此剧而被革去功名，遂有“可怜一夜长生殿，断送功名到白头”之叹。于是有人认为这是一个怀念前朝、寄托亡国之痛的历史剧。有

人则以为这首先是一个爱情剧，因为戏中有“定情”、“密誓”云云。但是细细想来，《长生殿》中的那些男女缠绵情节及历史纷争场面，其吸引力是有限的。如果只是作为爱情剧来看，《长生殿》的动人处并不如《西厢记》，也不如《梁山伯与祝英台》；如果只是从历史剧的角度审视，则它的真实感又不如《清忠谱》，更不如《桃花扇》。可《长生殿》在戏曲史上的地位毋庸置疑，历史已证明它是第一流的名剧，可见它自有与众不同的好处在。《长生殿》的独特之处，恰恰不在于单演爱情或独述历史，而在于它的多义性，它的主题的复杂性，它所着意渲染的充满浪漫想象而又伤心无奈的人生感叹，以及整体上给人一种苍凉感、失落感，一种痛彻肌肤的遗恨。正是在这些地方，《长生殿》展现它的深涵的魅力。我还有一点私见，我始终认为，五十出长长的《长生殿》似乎在切切私语般地告诉人们，人生世事，总不过是一段不可追悔的遗憾的历史，只有失去的，才是值得怀念的、永恒的。

是耶？非耶？那只有去阅读洪昇的原本而不仅仅是改编本的《长生殿》，去观赏全本的而不仅仅是折子戏的《长生殿》演出。然后，让我们各抒己见，细予评说。

2007年5月14日

洪昇与《长生殿》

——可怜一曲《长生殿》 断送功名到白头

唐斯复

洪昇(1645—1704),字昉思,号稗畦,钱塘(今浙江杭州)人,清军入关第二年诞生于没落世宦之家。他受过那个时代最好的文学教育,诗词造诣深厚。康熙二十七年(1688)《长生殿》问世,洪昇一举成名。在当时,“内聚班”为京城第一戏班,演出《长生殿》赞誉纷纷,优人赏金颇丰,诸王府及各部大臣,凡有宴集,必演此剧。但是,好景不长,第二年,洪昇与友人观演《长生殿》,恰值佟皇后丧期而招祸,被革去国子监太学生籍,二十年科举不第,从未有过一官半职,以卖文为生。康熙四十三年(1704),曹雪芹的祖父、江宁织造曹寅酷爱昆剧,仰慕洪昇的才气,于南京府内宴请洪昇和江南江北名流,席间令家班演唱全本《长生殿》,持续三日三夜,盛况难得。不幸,洪昇在返乡途经乌镇时,因酒醉失足落水而亡。享年59岁。

洪昇一生写下戏曲四十余种,唯杂剧《四婵娟》和传奇《长生殿》流传至今(明清时期将富有传奇性故事的戏剧称为“传奇”)。《长生殿》与《牡丹亭》、《桃花扇》

被誉为明清传奇中的“三巨著”。

《长生殿》描写的是唐皇李隆基和妃子杨玉环的爱情故事,这是始于唐代的史传和文学极为关注的题材。除正史之外,还有诸种野史和笔记;白居易的《长恨歌》和陈鸿的《长恨歌传》开启了李杨爱情故事进入文学创作之先河,此后出现的作品举不胜举。其中,长篇唐诗《长恨歌》和白朴的剧本《梧桐雨》,成为洪昇写作《长生殿》的依据,写作持续十余年,故事情节经历三次关键性的改动。

作者在第一稿中借李白的遭遇,抒发自己怀才不遇的愤慨,将唐明皇召李白书写《清平调》三章为主要剧情,取名《沉香亭》。可以推测,在这个剧本中李杨情缘只有少许描写。后来,朋友批评剧本排场过于俗套,洪昇删去了李白的情节,增加李泌(唐代三朝宰相)辅佐唐肃宗中兴朝纲的内容,同时着力描写杨玉环擅长“霓裳羽衣舞”,这便是第二稿《舞霓裳》。这一改动说明洪昇已经把对这段历史的认识,从个人的身世感怀上升到对国家兴亡和历史进程的思索。第三稿为最后定本,作者发现、感慨于李杨“情之所钟,在帝王家罕有”,选其作为定稿剧本的内容基础,将帝妃之爱置于历史事件“安史之乱”和唐王朝由盛到衰的大背景下。全剧开场白:“今古情场,问谁个真心到底?”为引子,展开一场历史事

件、生死爱情、民情民生相交织的波澜壮阔的戏剧。作者不回避李隆基和杨玉环“占了情场”而“弛了朝纲”，对国家和社会造成的灾难，又道出在社会灾难中的帝妃爱情悲剧的必然性，爱情主题与政治主题并呈，借男女之情，抒发国家兴亡之感。作者将对历史、现实、人生哲理的认识，不断深化、成熟的过程，写入了剧本，可以说，洪昇一生精力皆入《长生殿》。作者热爱、同情自己笔下的男女主人公，他认为忘我的爱情与社会角色的矛盾是永远难以克服和弥合的，于是，只得将李杨忠贞的爱情理想化、超凡尘化，移植白居易诗句“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”。演绎全剧，对开场白作出回答：今古情场，唯唐明皇、杨贵妃真心到底。

洪昇的《长生殿》在历来同类题材剧本中文学性最强，描写帝妃爱情的格调最可取。这部《长生殿》有厚重的历史感，又洋溢想象力驰骋的浪漫，剧中人物在地下、人间、天上自由行走，人、鬼、仙倾情交谈，因为真爱，生死无界。今天的排演是给现代人看的，演出剧本整理在尊重原著的基础上进行，删繁就简、调整结构、弥补不足，保持抒情性，加强戏剧性，将五十折分为四本《钗盒情定》、《霓裳羽衣》、《马嵬惊变》、《月宫重圆》，演出累计十小时。

中国昆剧和上海昆剧团

2001年5月18日，中国昆剧被联合国教科文组织命名为“人类口头与非物质遗产代表作”。由此，被冷落了昆剧又回到人们的视线之中，这位戏剧“美人”，带着中国古典艺术的博大精深，向我们款款走来。昆剧特有的清雅华美风格，笛箫笙管的幽幽清音，将人们唤醒：这些年热衷于向西方文化学习，竟带来疏远中国传统的、民族的、典雅的文化的遗憾。

中国昆剧起源于六百年前（明代成化—嘉靖年间），为中国“百戏之祖”，融诗、乐、歌、舞、戏、画于一体，具有很高的艺术价值和学术价值。昆剧诞生在昆山，孕育于文人士大夫厅堂和园林内氍毹之上，写词、唱曲、观剧是文雅士生活方式的一部分，昆剧之品性与他们的气质相协和，是中国古典雅文化、韵文学的代表。昆剧艺术主要表现在曲词、声腔和表演三个方面：从文学看，她是最高品位的戏剧文学，她的舞台呈现的是中国古典诗词的意境；音乐属曲牌体，包含唐宋大曲、诸宫调、唱赚等遗音，曲调舒徐婉转，被称为“水磨腔”；载歌载舞的程式化表演，标志昆剧表演体系的完整和成熟。昆剧艺术滋养了京剧和众多地方剧种的成长。

进入明代万历年时，昆剧扩展到江浙各地，成为压倒其他声腔的剧种。随

后，昆剧被士大夫带入北京，成为官中大戏、剧坛盟主，京都以昆腔为贵。清代乾隆皇帝数次南巡观赏昆剧，携苏州著名艺人北上充实宫廷戏班。京城王公贵族亦痴迷昆剧，纷纷蓄养家庭戏班，北京的职业戏班随之日益兴盛。同时，苏州一带的职业戏班也迅速发展，最多时一城拥有四十七个戏班，数千人以此谋生。每年四五月间，高搭台场，迎神演剧，聚观者如痴如狂。一年一度的中秋虎丘曲会，苏州城内外，贵族官僚、文人墨客、乡野草民人如潮涌，声如雷动。“家歌户唱寻常事，三岁孩子学戏文”描绘出昆剧鼎盛时的情景。

清代中叶以后，由于社会变迁，朝廷对蓄养家班的限制，京剧形成并广为流传，以及昆剧自身的“曲高和寡”等诸多原因，导致昆剧走向衰落。近百余年来，昆剧案头创作萎缩，舞台演出萧条，戏班解散演员改行，观众锐减。二十世纪二三十年代苏州昆剧传习所的建立和“传”字辈艺人的培养，为深陷困境的昆剧保留下衰而不亡的星星火种。二十世纪五十年代由他们演出的《十五贯》引起轰动，被传为“一出戏救活一个剧种”的佳话。

二十一世纪，世界的目光转向东方文化，昆剧被评定为“人类口头与非物质遗产代表作”之后，昆剧成为世界性的戏剧艺术，获得复苏的机遇。在中国

也出现呼唤传统文化回归现实社会的趋势，昆剧舞台成为观赏中国传统文化艺术的窗口。一时间，全国七个昆剧院团创作活跃，在国内外演出频繁，呈现“你方唱罢我登台”的热闹局面，吸引了观众对昆剧的关注和兴趣。汲取历史经验：昆剧依存于观众，拥有观众昆剧才有希望。今天，知识界的阵容扩大了，知识层次提高了，学习传统文化渐渐成为修养的需要，有识之士认为：“不能欣赏昆剧是知识分子素养的缺憾”。

上海昆剧团是获得昆剧大师俞振飞和“传”字辈艺人真传的表演团体，得到国家重点保护和扶持，建立于1978年。它的成员大多来自上海市戏曲学校的第一、二、三届昆剧演员班和音乐班的学员。二十多年来，上海昆剧团整理演出昆剧传统折子戏近三百出，大型剧目六十本。至今活跃在舞台上的昆曲表演艺术家有蔡正仁、岳美缇、计镇华、梁谷音、刘异龙、张静娴、张洵澎、王芝泉、方洋、张铭荣等，年轻演员张军、黎安、谷好好、沈昳丽、吴双、倪泓、余彬、袁国良、侯哲、胡刚等开始成熟，又一代六十位小演员正在戏曲学校昆剧班培训。排演全本《长生殿》由长者领衔并传带年轻人，师生同演一个角色，是当今昆剧界能准确地演绎全本《长生殿》较理想的阵容。

上海兰心大戏院，长生殿，城市文化的名片

上海兰心大戏院建造于二十世纪三十年代，它那巴洛克式的建筑风格，具有鲜明的城市时代特征。今天，这样的剧场建筑物已经遗存不多，被列为“上海市文物保护单位”。

昆剧在兰心大戏院演出，由来已久。1945年中国人民取得反法西斯战争胜利，梅兰芳大师剃须复出在兰心大戏院，演的便是昆剧折子戏《思凡》。“俞振飞舞台生活五十年”盛大庆典在兰心大戏院举行，当天，大师表演昆剧折子戏《太白醉写》。之后，上海昆剧团的表演艺术家们更是常于兰心大戏院舞台献艺。上海，是长江以南中国昆剧的重镇，兰心大戏院，是这定位的见证。

二十一世纪，被称为东方雅韵的中国昆剧全本《长生殿》，在典雅的兰心大戏院演出，传统戏剧艺术与时尚精神在这个舞台上交相融合。2007年5—6月间第一轮二十场演出一气呵成，观众如潮；继而，10—11月间又圆满演出十二场，掌声鼎沸；2008年4—5月在北京保利剧院演出，誉满京城，书写了昆剧演剧史上空前的一页。如果说“一出《十五贯》救活了一个剧种”（昆剧），那么，可不可以说“一出全本《长生殿》开创了上海昆剧演出的新纪元？”

兰心大戏院，全本《长生殿》，上海城市文化的一张新名片。

整理演出剧本初探

唐斯复

今天,我们能够有机会将昆剧全本《长生殿》搬上舞台,是上天赐予的幸运。我们在跨越三个年度的排练中经历的种种艰难,换来了在中国戏剧演出历史上一个新记录:2007年5月29日,上海昆剧团在上海兰心大戏院演出全本《长生殿》揭幕,延续了三百年前全本《长生殿》演出的香烟,第一个演出季二十场一气呵成;10月27日又一轮演出十二场,同样平均上座90%。这样的情势还将继续下去。回想2001年严冬的一个夜晚,我面对清代洪昇先生的《长生殿》剧本,着手进行演出本的整理创作时,心中交织着既敬畏又胆怯的不安情绪。而《长生殿》是昆剧文本经典的代表作,要将这部文物剧本,幻化成今天舞台上活生生的戏剧,这又是多么巨大的动力!

《长生殿》是真正的“传奇”。洪昇先生的文字具有超凡脱俗的气质,读起来常会感受到天人合一的飘逸;他笔下的人物在地狱、人间、天上自由行走,人、鬼、仙之间倾情交谈,因为爱而生死无界;安禄山谋反这一贯穿全剧的政治历史事件,以跌宕的戏剧性带动全剧情节的进展;帝妃之尊的唐皇李隆基和贵妃杨玉环,最终被揭示

为是至情至爱的一对男人和女人；风趣的群众场面透露出唐代天宝年间的民风、民情……但是，原封不动地将《长生殿》搬上舞台是不可能的，如何将他的古典美与现代剧场交相融汇，这是我们要做的功课。

体现古典美的前提是尊重原著，张扬原著的文学精神和人文精神，继承昆剧以演员精湛演技、演绎完整文本的传统，以此作为确定上海昆剧团全本《长生殿》演出的特征。了解、揣摩现代观众看戏的心理，也就是探索在现代剧场演出经典剧目的舞台呈现，如何引领观众欣赏，又适应观众的需求。演出剧本整理是全剧创作的第一环节，经过反复推敲和试验，最终确立“删繁就简，调整结构，保持抒情性，加强故事性”为整理演出剧本的原则。

当前剧场演出的节目，通常在两个半小时完成。就是说，要将《长生殿》分割成若干个两个半小时的文本，每一本相对独立，又互相衔接。生活在快节奏中的观众，可以选择观看全本或是只看一部分，而每一本必须能够反映出全貌的精彩。最初，我将全本划分为五本，学习章回体小说的形式，每一本结尾处均留下悬念。原设想将剧中宫廷梨园班首李龟年请出来担任“说书人”，组织、贯穿全剧表演进程，戏里戏外自由出入，寻找想象中的三百年前家班演出时的遗风，由表演艺术家计镇华扮演李龟年，