

周友良 編著

青春版《牡丹亭》全譜

忙處拋閒處佳處無思慮沒個為歡處
白日消磨腸斷句世間只有情難訴玉茗
堂前朝復暮紅燭迎人俊得
相思莫相負牡丹亭上三生路

苏州大学出版社
Soochow University Press

周友良 编著

Q I N G C H U N B A N
M U D A N T I N G
Q U A N P U

青春版《牡丹亭》全谱

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

青春版《牡丹亭》全谱/周友良编著. —苏州:
苏州大学出版社:2014.11

ISBN 978-7-5672-1162-9

I. ①青… II. ①周… III. ①昆曲-乐谱-中国-现代 IV. ①J643.553

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第277210号

书 名: 青春版《牡丹亭》全谱

编 著 者: 周友良

出 版 人: 张建初

责任编辑: 孙腊梅 洪少华

装帧设计: 吴 珏

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

印 刷: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司(电话号码0512-67606001)

网 址: www.sudapress.com

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-65225020

开 本: 889×1194 1/16 印张: 17 字数: 340千

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次印刷

书 号: ISBN978-7-5672-1162-9

定 价: 118.00元(含2CD)

凡购本社图书发现印装错误,请与本社联系调换。

服务热线: 0512-65225020

但是相思莫相負

但
是
相
思
莫
相
負

牡丹亭上三生路

牡
丹
亭
上
三
生
路

编委会名单

主任:陈 嵘

副主任:徐春宏 张建初 沈海牧 蔡少华

委员:吕福海 邹建梁 王 芳 周友良 洪少华 唐 荣 俞玖林 沈丰英

主 编:周友良

编 辑:孙腊梅 洪少华 庞林春 叶 纯

目 录

姹紫嫣红开遍/陈嵘	1
循理以求道,落华而收实——贺《青春版〈牡丹亭〉全谱》出版/汪人元	3
穿越时空的青春咏叹/林萃青	6
青春版《牡丹亭》的音乐美/吴新雷	8
音乐是戏曲飞翔的双翼/汪世瑜	11
一曲牡丹歌青春——写在《青春版〈牡丹亭〉全谱》出版之际/蔡少华	13
青春版《牡丹亭》演出历程	14
主创人员及简介	18
演员表及主要演员简介	24
乐队人员及主奏简介	29
舞美等演职人员名单	32
上本·梦中情	33
标目	35
第一折 训 女	36
第二折 闺 塾	39
第三折 惊 梦	45
第四折 言 怀	58
第五折 寻 梦	60
第六折 虏 谍	66
第七折 写 真	66
第八折 道 觐	72
第九折 离 魂	73
中本·人鬼情	79
第一折 冥 判	81
第二折 旅 寄	85
第三折 忆 女	88

第四折 拾 画	90
第五折 魂 游	98
第六折 幽 媾	104
第七折 淮 警	112
第八折 冥 誓	113
第九折 回 生	120
下本·人间情	123
第一折 婚 走	125
第二折 移 镇	129
第三折 如 杭	132
第四折 折 寇	138
第五折 遇 母	144
第六折 淮 泊	150
第七折 索 元	154
第八折 硬 拷	155
第九折 圆 驾	160
附 录:	
《惊梦》【皂罗袍】总谱	169
《幽媾》【金马乐】总谱	188
《惊梦·花神》舞蹈音乐总谱	210
唱腔和音乐整理、改编、创作情况说明	223
周友良音乐创作手稿	224
周友良主要作品	227
青春版《牡丹亭》音乐写作构想/周友良	229
理筑其形 情铸其魂——从昆曲的“理”与“情”谈青春版《牡丹亭》的音乐/周友良	240
关于昆曲青春版《牡丹亭》音乐的通信/林萃青 周友良	245
浅谈青春版《牡丹亭》之观演互动/张金金	255
编后语	262
青春版《牡丹亭》唱段精选CD目录	264

姹紫嫣红开遍

陈 嵘

自2004年4月,青春版《牡丹亭》在台北首演以来,迄今已有10年的光阴。欣闻《青春版〈牡丹亭〉全谱》将要出版,周友良老师邀约我为此书的出版写几句话,我很惶恐。虽在文化系统工作多年,对于昆剧特别是昆剧音乐实在是外行;但又不便推辞,因为周友良老师是我非常尊重的一位艺术家,加之江苏省苏州昆剧院创排的青春版《牡丹亭》确实是新时期昆剧传承发展的标志性的事件。虽然见笑于方家,还是斗胆说说我对昆剧及青春版《牡丹亭》的一知半解。

记得第一次完整地接触昆剧应该是2000年春季,苏州发起并承办首届中国昆剧艺术节。虽然发源于16世纪中叶的昆剧享有戏曲之母的美誉,但至近代已日渐衰微,濒临灭绝。新中国成立后,有识之士呼吁重振昆剧,也有过“一出戏救活一个剧种”的奇迹,一直到20世纪90年代,昆剧的现状还是不容乐观。文化部支持在昆剧的故乡举办的首届昆剧艺术节,成为昆剧的又一次新生,全国仅存的6个昆剧院团全部倾力参演。记得经典昆曲《牡丹亭》是上海昆剧院带来的,四朵“梅花”倾心演绎,华丽典雅的唱词,清俊婉转的曲调,看完三本,我脑子里挥之不去的全是那莺声啁啾的曲调,真可谓“余音绕梁,三月不绝”。

《牡丹亭》是昆坛最为盛演不衰的经典剧目,也是每个昆剧表演团体的保留剧目。当然,不同的剧团都有其不同的演出版本,但以往大都以折子戏为主。直到2003年,江苏省苏州昆剧院在白先勇先生倡导下,经过一年多的精心准备,联手海峡两岸精英团队,正式启动青春版《牡丹亭》。自2004年4月首演,到现在的230多场演出,所到之处无不引起轰动,也成为中华优秀传统文化走出去的成功典范。总结其最独特、最成功之处,应该是在充分尊重传统的基础上,既传承艺术精髓,又注入现代审美意识,并采用现代科技,无论在表演、音乐、舞美、服装、灯光上,都很好地将传承与创新相结合,使得古老的艺术与时代同步,“以青春化的演出,来演绎青春的内容”。

昆剧声腔的形成应当是在元末明初。嘉隆年间,太仓魏良辅在“昆山腔”的基础上,综合南北曲演唱和伴奏创制新昆腔,因其委婉细腻而被称为“水磨腔”。随着昆曲创作演出的日渐繁荣,其音乐也高度发展成熟。至20世纪50年代,一批新编剧目应运而生,音乐创作在传统基础上也有很大的突破。由于《牡丹亭》实在经典,已凝聚了历代艺术家的创造和完善,其唱腔设计基础不错、影响广泛。周友良老师作为青春版《牡丹亭》编导音美核心创作团队中唯一的一位本土创作者,承担全剧唱腔整理改编、音乐设计和配器等,既要保持昆曲应有的风貌,又要有突破、有创新,与舞美、服装等相契合,形成自己的鲜明个性,挑战不可谓不大。最终的音乐呈现,让大家非常惊喜。这些唱腔和音乐在本体和神韵上都与人们熟知的《牡丹亭》相一致,古老而又现代;既保留了昆曲唱腔的原有韵味,又吸收了现代表现手段,得到了专家和观众的高度认可。

屈指算来,昆剧已经走过了600多年的历史,在当下和未来将越来越彰显其无穷魅力。衷心希

望《青春版〈牡丹亭〉全谱》的出版,能使昆曲艺术在总结过去、传承传统的同时,为新的创作提供借鉴和参考,开辟昆曲艺术的一片新天地。

陈嵘,1983年毕业于南京大学历史系。历任苏州博物馆馆长,苏州评弹学校校长,苏州市文化局副局长,苏州市委、市政府新闻发言人。2012年6月,任苏州市文化广电新闻出版局局长。

青春版

牡丹亭

全谱

循理以求道，落华而收实

——贺《青春版〈牡丹亭〉全谱》出版

汪人元

昆曲青春版《牡丹亭》的创作演出是一个奇迹。

我们都还记得，2004年4月，著名作家白先勇先生主持制作，中国大陆及港台地区的艺术家联手打造，由江苏省苏州昆剧院演出的昆曲青春版《牡丹亭》，携带着勃发的豪情，拉开了世界巡演的帷幕。

10年过去了，同一出戏，同一个剧组，上演了230多场，到过世界很多地方，去过全国很多的大学，还走过很远的城市，更叫人吃惊的是，观众七成以上都是黑头发的年轻人！

而这一切，正是在当代中国现代化进程中，伴随着全球化浪潮的冲击，民族的传统戏剧普遍处于困顿的状态下，一个原本最为古老的剧种，因演出风格抒情悠缓而被人笑称是催人入眠的“困剧”（昆剧），以全剧二十七折，分成上、中、下三本，以三天连台演出的方式，大胆呈现于现代剧场的一出戏所取得的成绩，这难道还不是奇迹么？

这个奇迹，以最直观的艺术表演行为，一个标志性的文化事件，见证、伴随乃至引导出了近十余年来我国“非物质文化遗产”保护理念的普及和切实效应的可喜局面。

还记得2001年昆曲被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”时国人的欣喜，和对这个长长的、有点拗口的名目之陌生与费解。但是很快，国家文化部和财政部就联合出台了“国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程”，确立了以政府为主导角色，由国家扶持昆曲事业的方针。昆曲作为一种“文化遗产的国家形象”，动用国家力量对其扶持，这在今天全球化的宏观格局中，对维护民族文化独特个性和传统经典的尊严，对增强民族的凝聚力和创造力，显然具有重要的象征意义和现实意义。

然而，从业人员的主体作为，永远是昆曲艺术传承发展的根本。而最重要的方式，就是要努力让昆曲在教习、排练、演出、创造及与各界观众的交流等活的艺术生命运动中保持生机。青春版《牡丹亭》的创演正是其中一个功勋卓著的艺术奇迹：它以最杰出的师资传艺、最严酷的训练和以戏带人的方式，有效地抢救快速流失的昆曲遗产；以最大可能地广泛深入地引发世人关注，并以艺术的直觉和理性的深度引导着人们去认识传统文化的美学和历史内涵及价值；以最为鲜明强烈的青春气息推动着传统艺术充满活力地生存与传播。

何以取得这样的成就？我以为，关键在于以白先勇先生领军的创作团队十分清晰地认识到，昆曲作为一种活的戏剧，它的生命存在于“观、演的关系”之中，没有观众的支撑、社会的呼应，昆曲就无法生存。因此，青春版《牡丹亭》面世十年，完全不同于当前一般意义上一个剧目的创作演出，而是从一开始就构思成为一种社会文化行为；它不再只是创作和演出，还有研究、讲座、出版、观演

互动、媒体跟踪……它始终在以社会文化行为的方式来表达对昆曲遗产的保护与宣传,对优秀传统文化的尊崇与渲染,着力构建起一种氛围——民众对本民族优秀传统文化的敬意与热情,而这种氛围能让越来越多的观众慢慢地从心灵上去贴近和呼应这种艺术与文化,自然地承担起社会对昆曲保护的隐性义务。所以,在这个团队的心目中,每次的演出不是演戏,而是一次文化的展示。这真是一次最具有学术意味和文化意味的戏曲事件!

于是,我们在青春版《牡丹亭》的整个创排演出过程中看到十分严谨而深入的学术态度,这不仅表现在对剧本所做的近乎学术研究般的删节改编,也表现在表演和导演处理过程中所贯穿的精髓传承,还表现在音乐、舞美创作中对昆曲美学精神的忠实把握,而且,同样也表现在了对该剧作为“青春版”的学术定位上。

他们深知,也深信,《牡丹亭》中的杜、柳爱情,那一往情深、生死相依、超凡脱俗的至情,动人心魄、贯通古今。此戏本身就是一曲不老的青春之歌,生命之歌,爱情之歌。绵延数百年的经典置身于当今时代,不能处于一种艺术老了、演员老了、观众也老了的生存状态。

所以,白先勇是把此戏的改编演出定位成一次寻找青春的过程,要让传统艺术拥有青年的传播者和热爱者。这当然决不仅仅在于大胆起用一批年轻演员去演剧中的年轻角色,并且主要就是为了要演给年轻人看;而更在于整个团队进行了一番尊崇古典的现代演出,让古老剧种洋溢青春气息的卓越创造。实践证明,他们的努力是成功的。

在这个成功之中,非常值得一提的是音乐的贡献。

通常情况下,由于对音乐专业技术的陌生,一般观众在观剧中,对不好听的唱腔音乐会自然地生发出直觉的批评,但好听的唱腔音乐却大多只让他们沉浸于愉悦的观剧审美中,而不大说得其中的美妙,更不知道作曲家在这个作品中所做出的艰辛努力,从而作曲家的劳动存在着令人遗憾的忽略。

这次担任青春版《牡丹亭》音乐总监的周友良先生,负责了全剧的唱腔整理改编和音乐设计工作。他首先面对的是一部传统经典,其次又要求赋予其现代的青春气息,非常难,但他做得相当好。

他坚定地保留了大部分久唱不衰的经典唱段,同时又以坚实的功力依照昆曲格律和新编内容的需要而改动和重写了部分唱腔。面对上、中、下三本连演的一部庞大作品,他重新调整了全剧音乐的结构,大胆运用了新的音乐技法,创作了大量的传统昆曲演出所没有的幕前曲、场景音乐、舞蹈音乐,乃至过门音乐,特别是巧妙地从小杜丽娘和柳梦梅的经典唱腔中提炼出鲜明的音乐主题,在全剧中通过各种手法加以贯穿,以及相应地采用主题合唱进行结构性复现,使全剧音乐个性鲜明、风格统一,声、器乐浑然一体,听觉上达到了自然流畅、优美动听、结构饱满的效果。

周友良先生的成功,或许来自于值得关注的这样两个方面。

第一,清晰的创作思想。他对昆曲音乐的创作有“理筑其形、情铸其魂”的说法,并且强调对“韵”的把握。的确,昆曲音乐的格律最严,在宫调、曲牌、套数、四声腔格等诸多方面都有深厚的技

术积累和艺术规范,它们保证了昆曲音乐的鲜明统一、准确表达和形式美感。不尊重程式格律的理性,创作必然失范。然而任何戏剧音乐的本质都离不开对戏剧的表现,特别是对人物情感表达的根本性要求,因此,他在创作中坚定地以此作为核心和宗旨,在此前提下对形式进行最大可能准确和自由的选择与创造。此外,昆曲自有其历史积淀所赋予的特殊品质与格调,因此无论是唱腔还是器乐,也无论是体现出清幽淡雅还是浓墨重彩的音乐语言,周友良先生都特别注意了对昆曲音乐特有神采与韵味的把握。

第二,功力与修养。周友良先生作为一位优秀的作曲家,他的经历颇为丰富,堪称视野开阔、积累丰厚。他年轻时学习和演奏西洋乐器小提琴,拉到帕格尼尼24首随想曲的深度,后来又上海音乐学院学习作曲。他身居江南,多受苏南丰富民间音乐的熏陶,在长年工作中又大量涉足各种民歌、戏曲、曲艺以及民族器乐创作,他的歌曲创作获得过中国音乐最高奖“金钟奖”,而在戏曲方面则又获得文化部授予的“昆曲艺术优秀(作曲)主创人员”称号,足见他在当前国内戏曲音乐界中,是比较难得的同时具有中西音乐文化修养,并能兼写戏曲唱腔和戏曲器乐的作曲家。于是我们可以理解,青春版《牡丹亭》音乐的成功并不是偶然。

欣闻《青春版〈牡丹亭〉全谱》即将出版,由衷感到高兴。它并不是一个简单的总结和宣传,而在于为“戏曲成败曲一半”的理念做一次切实的肯定与正名。当然,它也为当代与未来的昆曲乃至戏曲音乐创作留下了一个可资研究的范本。

我愿相信,中华民族戏剧文化的传统必将薪火相传,终成大势。

2014年初秋于南京

汪人元,研究员,文化部文学艺术专家委员会委员。毕业于中国艺术研究院研究生部,获文学硕士学位。曾在江苏省文化艺术研究所任研究员,江苏省剧目工作室任主任,江苏省文化厅任艺术处长、副巡视员。现任江苏省文化厅研究员、江苏省戏剧家协会主席。兼任中国戏曲音乐学会副会长、中国戏曲学院客座教授、中国戏曲音乐研究所顾问。

穿越时空的青春咏叹

林萃青

欣闻周友良老师主编的《青春版〈牡丹亭〉全谱》即将出版,这将是当代中国音乐史、戏曲史上重要的一页。自2004年首演以来,该剧以高超精湛的演出艺术打动了中国观众的心灵,更感动了美国加州三藩市和洛杉矶、英国伦敦、法国巴黎、希腊雅典和日本东京等世界著名大都会的戏剧爱好者,让昆曲这一中国历史文化和戏曲的代表作,重新以华丽的姿态登上中国和世界各地的大舞台。青春版《牡丹亭》演出的轰动,推动昆曲的跨时代、跨国界的发展,在剧本上的只删不改的精明制作策略和发扬传统演出手法的魔鬼式训练等特色,已被众多的戏剧批评家和观众接受。他们以文字讨论和实际行动表明他们的理解和感受,他们更以多样的方式表扬白先勇、汪世瑜、张继青等艺术大师对青春版《牡丹亭》的成功所做出的种种重大贡献,以粉丝的热烈掌声赞赏俞玖林和沈丰英等主要演员的细腻演出,答谢他们为艺术而做出的个人努力。

在众多的青春版《牡丹亭》功臣中,作为该剧音乐作曲的周友良老师是较为低调的一员,是较少成为传媒焦点的人物。周老师的贡献与行止,彰显着中国的传统。明清时代的中国戏剧历史著作都重点谈论戏剧作家生平,戏剧剧本的文字艺术和它的历史文化政教意义及作用;徐大椿《乐府传声》等理论著作就针对度曲和演出的声韵等问题,为实践知识和手法提供详尽的解释。自1980年陆萼庭先生的《昆曲演出史稿》出版之后,学者和一般的昆曲爱好者才开始对昆曲演员及他们的演出艺术和历史作深入的学术探讨。自昆曲被联合国教科文组织宣布为世界首批“人类口述和非物质文化遗产代表作”之后,昆曲音乐应如何传承它的曲牌曲调和演唱手法等问题才被纳进学术研究的范围,叶堂的《纳书楹曲谱》等关键性古代乐谱才被世人看作分析和理解昆曲音乐的一手历史性资料。总的说来,昆曲的音乐学研究刚刚起步,需要明确解答的音乐学问题还有很多。叶堂是如何为《牡丹亭》编曲的?《纳书楹曲谱》所记录下来的像【皂罗袍】等经典昆曲曲牌有多少是叶氏的全新创作或二度创作?这些音乐上的问题是要通过精密的音乐分析和音乐家生平研究才可以开展的。

传统昆曲的基本魅力在于它的唱腔。青春版《牡丹亭》迷人的演唱和器乐演奏及伴奏有多少是建构在周友良老师为该剧所做的作曲和编曲基础上的?演出时间长达9小时的青春版《牡丹亭》之所以能在音乐上有一气呵成的效果,是因为周友良老师应用主旋律手法编写出一个有高度连贯性的舞台音响世界吗?该剧能以色彩灿烂的大乐队以多种乐器弹奏出来的音乐为剧中人物的个性和感情定位,是因为周老师以丰富的配器手法凝造出来的吗?

作为一个音乐学者,我认为周老师为青春版《牡丹亭》的音乐做出了极大的贡献,是该剧吸引中国及世界各地的年轻观众的主要原因之一。要是没有主旋律的引导,没有明确的标题性的交响乐化的音响为戏剧人物和故事发展作注解,只熟识现代音乐特别是通俗音乐的年轻人是很难在

青春版

牡丹亭

全谱

听觉上、感性上迅速接受昆曲的。典雅的传统昆曲音乐,实在是与当今的一般听众所能接触到的音响有极大的差距。正是周老师在传统的基础上编写了富含青春气息的昆曲音乐,才使青春版《牡丹亭》有了它的成功。周老师为该剧所编的乐谱的出版,可以让听众更深入地研究昆曲承前启后的现象,可以更清楚地探讨周老师等作曲家、编曲家对现代昆曲所做出的巨大贡献。周老师的《青春版〈牡丹亭〉全谱》的出版,实在是当代中国音乐史、戏曲音乐史的大事;我能为此撰写一篇小文,深感荣幸。

于美国密歇根州安娜堡草湖斋

2014年8月10日

林萃青(JOSEPH S. C. LAM),美国密歇根大学音乐学院音乐学系教授,孔子学院院长。曾任密歇根大学中国研究所副所长,密歇根大学史特恩斯(Stearns)乐器博物馆馆长,密歇根大学音乐学系主任等职。1988年获美国哈佛大学音乐学博士学位。研究的主要范围和理念为:中国音乐史——宋代、明代与当代;民族音乐学理论;音乐史学理论;作为社会文化对话交接的音乐商讨碰撞活动(musiking)。

青春版《牡丹亭》的音乐美

吴新雷

苏州昆剧院演出的青春版《牡丹亭》从2004年4月首演以来,热演于中国大陆及港澳台地区,并走出国门巡演于美国、英国、希腊和新加坡,获得了海内外观众的一致好评。值此剧盛演十周年之际,我想专就青春版《牡丹亭》的音乐谈谈自己的感受。

青春版《牡丹亭》演出的成功,是在编、导、演、音、舞各个方面贯彻了总策划白先勇创意的结果。由于指导思想明确,苏州昆剧院剧组成员上下一心,群策群力,终于实践了“古老剧种的青春传承”,体现了“现代剧场的古典精神”,取得了“视觉艺术与听觉艺术的双赢局面”。

依白先勇有关“昆曲新美学”的理论方针来考量,对于青春版《牡丹亭》的听觉艺术,可以概括出三个要点:第一,必须尊重传统,在传统唱腔的范畴内,力求原汁原味,做到正宗、正统、正派。第二,在继承传统的基础上适度创新,古典为体,现代为用。既要有古典美,又要有现代感。第三,在具体操作上,为适应现代观众的审美需求,必须拉近与新生代观众的距离,力求消除与21世纪观众的差距,在音乐上既要坚守传统昆曲的韵味和美感,也要有现代音乐元素的帮衬,以便激发出青春版《牡丹亭》的活力,让青年观众的听觉自然而然地接收并欣赏。

通过艺术制作,苏州昆剧院的音乐总监周友良和以邹建梁为首的乐队,还有唱念指导周秦、姚继焜、毛伟志等,都为青春版《牡丹亭》的音乐美做出了新贡献。特别是作曲家周友良担任了音乐总监,不仅负责唱腔整理和改编工作,亲自制谱,还具体安排乐队配器,紧抓伴奏效果,使青春版《牡丹亭》的演出在音乐上达到了悦耳动听、令人陶醉的程度,真是功莫大焉!

周友良曾总结他艺术实践的经验,发表了前后两篇论文,前篇题为《古老昆曲的青春之歌》,载于花城出版社2006年出版的《圆梦》中;后篇题为《理筑其形,情铸其魂——从昆曲的“理”与“情”谈青春版〈牡丹亭〉的音乐》,载于2011年《二百次庆演纪念特刊》中。我阅后结合多次欣赏青春版《牡丹亭》现场演出的听觉感受,认为青春版的音乐艺术至少凸显了五大成就。

一、总体构思巧妙得法,音乐结构连贯完整

青春版《牡丹亭》上、中、下三本共27出,周友良能胸怀全局,驾驭繁复的曲牌体结构,把握住剧情起伏中轻重浓淡的情感节奏,使套曲与散支相互为用。在确立每出戏的传统唱段为主心骨以后,为了丰富场面的音乐气氛,在曲白中又巧妙地穿插前奏、间奏(幕间音乐)和尾奏,一环扣一环,紧凑密合,没有脱节、板滞之弊,造就了流线型的环链效应,呈现了完整统一、充满活力的音乐形象。如开场的《标目》有序曲【蝶恋花】,终场《圆驾》有合唱“但是相思莫相负,牡丹亭上三生路”,既做到了首尾呼应,又为大团圆结局强化了欢乐的气氛,十分得法。

青春版

牡丹亭

全谱

二、坚守昆曲唱腔的传统规范,始终保持昆味不变

汤显祖《牡丹亭》原剧共55出,全本戏久已不演。青春版《牡丹亭》从中精选27折,其中传统折子戏的精品均依原样保留,在唱腔方面完全继承原谱而不是重新作曲。如“传字辈”老艺术家传承下来的《春香闹学》《闺塾》《游园惊梦》《寻梦》《离魂》《冥判》《拾画叫画》《硬拷》《圆驾》等折的经典唱段,坚决做到不折不扣地加以承继,毫不含糊,维护了原汁原味的正宗风格。特别是上本各折,昆味特浓。至于中本和下本中“传字辈”没有演过的各折,有清代乾隆年间叶堂的《纳书楹曲谱》可依,周友良按情节波动对有些曲牌的旋律作了些修饰和润腔的工作。如中本《旅寄》中的【山坡羊】,《冥誓》中的【太师引】,下本《婚走》中的【石榴泣】,《如杭》中的【小措大】等,做了适度的音律调整,但仍旧保持原有的昆味,演唱效果甚佳。

三、创作了大量衬托气氛的配乐(过场乐曲)和舞蹈乐曲

青春版《牡丹亭》上、中、下三本演出的总时数长达9小时,除了突出精彩的唱段以外,还必须配以过场曲来充实幕间的音乐氛围,避免时空差距而引起的断层、冷场和乏味。如《冥判》中的魂旦“走魂步”有配乐,《拾画》中小生独白时有配乐,又如《折寇》中番使上场有配乐,《圆驾》中皇帝登台有配乐。至于群体的舞蹈场面,如《惊梦》中众花神出场,《魂游》中众仙姑出场,《圆驾》中御林军出场,都有浓墨重彩的音声烘托气氛。作曲家创作的这些“间奏”,都是按昆腔的谱曲法创制的,昆味十足,在听觉上很有吸引力。

四、创造性地提炼了生、旦主题音乐,能使受众百听不厌

周友良在《古老昆曲的青春之歌》一文中说:“为了使整场音乐的和谐统一,设计了一些音乐主题。杜丽娘的主题出自【皂罗袍】曲牌,柳梦梅主题出自【山桃红】曲牌。提取原曲牌中最具代表性的旋律来加以发展完善,通过各种不同的变奏手法贯穿上、中、下三本。这些音乐主题还不时地穿插在唱段的前奏、间奏和尾声中,给人以较深刻的印象。”“两个主题交织展开,对渲染氛围,一层层地推动剧情的展开起到很大的作用。”我依据周友良的说法,在观赏全戏的过程中仔细地听了生、旦的昆曲主题,终于听出了一点儿门道。小旦的主题曲是从《游园》曲牌【皂罗袍】“赏心乐事谁家院”乐句的旋律提炼出来的,小生的主题曲是从《惊梦》曲牌【山桃红】“转过这芍药栏前”乐句中提炼的。所谓提炼,是指对部分音符进行变奏和润腔,不是简单地照搬原谱,而发挥原谱旋律中带腔和滑腔的音声特色,听来圆润流畅,动人心弦。【皂罗袍】曲牌共有9个乐句,【山桃红】共有13个乐句,周友良偏偏抓一句,实乃匠心独运,抓到了点子上。

五、土洋结合,洋为中用

在青春版《牡丹亭》的伴奏音乐和伴奏乐器中,周友良适当地运用了西洋音乐的作曲技巧。他

在《理筑其形，情铸其魂》一文中说：“除了慎重地对待传统曲牌的整编之外，其设计与编配多多少少无法回避西方音乐技法的影响。”这种艺术手段，他运用得比较自然、妥帖，能巧妙地化入昆曲韵味中而不露斧凿生硬的痕迹、做到了土洋结合，洋为中用。按照本土规则，传统的昆曲音乐是单声部，是没有和声的，如今乐师适度地采用了现代交响乐中的和声复调手法，以生旦主题昆曲作为和声的基调，在《回生》《圆驾》两出戏起到了良好的作用。关于伴奏乐器的安排，周友良在《古老昆曲的青春之歌》中说道：“昆曲伴奏以曲笛为主，但在编配中充分突出了一些特色乐器的作用，不仅在配乐中有高胡、箫和古筝的大段独奏、重奏，编钟、提琴、埙、琵琶、二胡等都有充分发挥的地方。尤其是高胡的运用分量较重，委婉抒情的音乐主题常以复调手法融合在唱腔之中，这在以往的昆曲伴奏中是很少见的。”这些创新处理，并未破坏传统，没有破坏整体的昆味，而是融合无间，丰富了伴奏音声。

青春版《牡丹亭》的音乐美主要表现在总体上做到了昆曲的传统规范与现代音乐元素的呼应谐和，正如周友良所说：“青春版《牡丹亭》的唱腔和音乐总体上保持了南昆的特色，把握了整理与改编的尺度，既保留了传统的精华，又赋予了一定的新意。”作曲家在处理继承与创新的关系方面做得比较好，一方面充分发扬了昆曲规范唱腔的艺术魅力，一方面又与时俱进地注入了现代化剧场中新的艺术元素，坚守传统又有所变化，使古典昆剧焕发出了新时代的勃勃生机。

如今，周友良创造性的劳动成绩开花结果，他主编的《青春版〈牡丹亭〉全谱》结为一集，付印出版。消息传来，曲迷们欢欣鼓舞，因为今后欣赏《牡丹亭》的音乐不再停留在双耳的听觉感受上，而是既闻乐又认谱，把欣赏点可以转移到书面的谱系上，按谱寻声，其乐无穷。为此，我特地写了这篇短文，向此书的出版表示衷心的祝贺！

2014年初秋于南京

吴新雷，南京大学文学院教授，博士生导师。曾任南京大学中国思想家研究中心主任，《中国思想家评传丛书》常务副主编。中国昆曲古琴研究会顾问，中国《红楼梦》学会顾问，江苏省昆曲研究会顾问等。发表论文200多篇，主要著作有：《中国戏曲史》《二十世纪前期昆曲研究》《吴新雷昆曲论集》等十多种。2009年被文化部授予“昆曲优秀理论研究人员”称号，2013年获“第八届全国戏剧文学奖·戏曲教育与研究终身成就奖”。

按闻
谱乐
寻声
认谱

吴新雷敬贺
二〇一四年中秋

吴新雷题词