

// 红楼梦（七部）

// 牛郎织女

// 梁山伯与祝英台

// 诗魂梦天

// 丝路洞天

// 在那遥远的地方

// 牡丹亭（三部）

经典音乐歌舞剧 文学脚本

Jingdian Yinyue Gewuju
Wenxue Jiaoben

唐金元 / 著

中国文联出版社

经典音乐歌舞剧 文学脚本

（美）詹姆斯·洛威尔·洛威尔 著

徐晓 译

2013年11月

中国文联出版社

经典音乐歌舞剧文学脚本

唐金元 著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经典音乐歌舞剧文学脚本 / 唐金元著. -- 北京:
中国戏剧出版社, 2017. 10
ISBN 978-7-104-04567-0

I. ①经… II. ①唐… III. ①歌舞剧—剧本—作品集
—中国—当代 IV. ①I233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第239023号

经典音乐歌舞剧文学脚本

责任编辑: 赵宇欣
责任印制: 冯志强
校 对: 张爱华

出版发行: 中国戏剧出版社
出 版 人: 樊国宾
社 址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座
邮 编: 100055
网 址: www.theatrebook.cn
电 话: 010-63381560 (发行部) 010-63385980 (总编室)
传 真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63387810
邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印 刷: 三河市灵山红旗印刷厂
开 本: 787mm×1092mm 1 / 16
印 张: 33.5
字 数: 600千字
版 次: 2017年10月 北京第1版第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-104-04567-0
定 价: 138.00 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

惋惜风花情缘，
痛失雪月爱恋，
亦梦亦幻如云烟，
遗忘尘世恩怨。

红颜人生苦短，
薄命更因孽缘，
是苦是甜难违天，
淡泊风月人间。

本是多彩云霞满天，
就如此均流失在萧瑟风烟。
再回首如花美眷，
又怎奈似水流年。

序言

语言艺术在音乐歌舞剧中的重要性的确不言而喻。一出流芳百世，经典千古的舞台剧，除了故事的跌宕起伏，扣人心弦，更重要的还是唱词唱段的美轮美奂，富于哲理，因而歌唱起来余香满口，回味无穷。这正是经典戏剧的魅力所在。那些用白得不能再白，淡得不能再淡的语言所充斥起来的剧目，无疑是对优雅戏剧艺术的亵渎。

近一个多世纪以来，由于文化运动的迅猛，激进势力的猖獗，中华民族原本具有的优秀戏剧文化被冲击得几乎荡然无存。那种民族戏剧的含蓄美感、深刻哲理、无穷回味、巨大魅力，似乎渐渐被遗忘，慢慢被唾弃。特别是在唯利是图的经济大潮中，那些贪图金钱富贵，极尽物质享乐的急功近利者，几乎完全丧失了民族优秀文化的自觉与自信，因而彻底失去了原本应该具有的精神脊梁。毋庸置疑，当下正是全面复兴与弘扬中华民族优秀戏剧文化的底气与脊梁，傲气与傲骨的时候了。

应该说，一位合格的戏剧作者，除了能够聚集现有的优美戏剧语言，更重要的要有超常的语言文字驾驭才能，创作出更多的优美戏剧语言。一位戏剧作者，如果能够将其每一唱段，甚至每一唱句，都凝练成为有美感，有哲理，有回味，有魅力的传世经典，那才无愧于戏剧巨匠的美誉。

诚然，这部尚未谱曲的音乐歌舞剧文学脚本，对于未来中国优秀戏剧文化的复兴与崛起，只能起到抛砖引玉的作用。但我坚信，中国的音乐界绝对潜伏着柴可夫斯基似的作曲家。也许，他们终身不能幸运遇到能够激发他们强烈创作冲动的优秀戏剧文学脚本，而无奈平庸一生。但是，一旦他们幸运遇见能够让他们激情澎湃的戏剧文学作品，他们的创作热情就会像火山一样的喷发出来，而且一泻千里，不可止也。这也正是我要企盼与期待的。

如果哪位远见卓识的文化巨人，能将此文学脚本里的一出出剧目，都搬上舞台与银幕，并且赋予传统戏剧风情，注入民族音乐韵律，那将是中国戏剧界一道璀璨夺目的亮丽风景。

流淌过五千年历史长河的中华文明，应该永远屹立于世界潮头。我们这代人必须要有忧患意识的民族情怀，承先启后的历史担当。我坚信，这是一部传承中华文脉的文学；这是一部延续中华文脉的戏剧；这是一部弘扬中华文脉的诗篇。

二零一七年仲夏 于
ENGLAND PLYMOUTH

目 录

- 一 红楼梦·大观园 / 1
- 二 红楼梦·太虚幻境 / 37
- 三 红楼梦·黛玉葬花 / 57
- 四 红楼梦·尤氏风流 / 85
- 五 红楼梦·晴雯冤情 / 125
- 六 红楼梦·熙凤归天 / 163
- 七 红楼梦·离恨天 / 211
- 八 牛郎织女 / 265
- 九 梁山伯与祝英台 / 303
- 十 诗魂梦天 / 353
- 十一 丝路洞天 / 383
- 十二 在那遥远的地方 / 413
- 十三 牡丹亭·梦中情缘 / 443
- 十四 牡丹亭·人鬼情意 / 473
- 十五 牡丹亭·尘世情爱 / 497

一
红楼梦·大观园

(一) 黛玉揽胜

当剧场观众正在屏住呼吸，等着音乐歌舞剧开场的时候，在静静的灯光里，于悠悠的氛围中，乐池里传来了一首既具施特劳斯风格，又具中国传统韵味的《大观园圆舞曲》的序曲。那弦乐队悄然的颤音宛如知了的轻轻蝉鸣，伴着悠扬而又颇具穿透力的圆号如歌的行板，唤来了大观园静静的黎明。伴随着音乐中东山冉冉升起的太阳，舞台的帷幕也渐渐拉开了帷幕。这悠悠的圆舞曲，给整个剧场带来了大观园的雕梁画栋，气势恢弘，富丽堂皇，底蕴典雅的壮观与气派。它更带来了阳光灿烂，春风和煦，花红叶绿，万紫千红的吉祥与喜庆。

此时，幕后也传来了合唱团宛如来自天边的悠悠歌声：

气势恢弘大观园，
春光炫耀艳阳天，
日照红墙添紫气，
霞映绿瓦气宇轩。

晨钟暮鼓吉祥愿，
钟鸣鼎食香火焰，
翰墨诗书大庄园，
神清气爽生紫烟。

在音乐中，于歌声里，舞台上由十二丫鬟与十二小厮组成的舞蹈队，可谓悠悠而歌，翩翩起舞。他们成双成对，喜上眉梢；搭档相配，笑挂脸上。真是歌不尽人间深情，舞不完大清韵味，大有盛世气象，颇具皇家风范。

这时，林黛玉端坐轿中，她掀开轿帘，展望官邸，饱含热泪，放眼荣府，大为感慨。
林黛玉唱：

横看人烟阜盛，纵览街市繁华，终年红墙紫色雅，方显富贵烟霞。
举目雕梁画栋，放眼琼楼玉厦，四季绿瓦披红霞，才现殷实典雅。
门前广场宽阔，石狮雄踞天下，安乐祥和春如画，四季安康无疵。
钟鸣鼎食之家，兽头大门安雅，香火旺盛名天下，显露大院风华。

伴随着歌曲的音乐，也让观众感到大观园的气势恢弘，繁花似锦。由十二丫鬟与十二小厮组成的伴舞，更是甚赞林黛玉的视角独特，眼光独到。

歌完舞毕，轿落帘开，林黛玉款步下轿，迎面一见外祖母史太君，便热泪盈眶，禁不住一把扑在了外婆怀里。史太君搂着外孙女，一声哽咽，老泪夺眶：

“我可怜的外孙女呀！”她一声长呼，两手颤抖。

史太君唱：

见心肝，颇像娘，
不免我伤心断肠；
幼丧母，甚凄凉，
怎能够娇生惯养；
母天堂，女苏杭，
无奈母女隔天壤；
望红颜，忧薄命，
不禁我老泪流淌。

此时，伴歌的音乐与舞蹈，更彰显她们的祖孙情意。

歌毕舞罢，史太君再度动情地将林黛玉紧紧地搂在怀里，并且用颤抖的手指抚摸着她的青丝秀发。此时，林黛玉仰头凝望。用手指柔柔揩去外祖母眼角的泪痕，轻轻抚摸着史太君的银丝鬓发。

“外婆呀！”林黛玉一声长呼。

林黛玉唱：

见外婆，思母亲，
勾起我忧伤心情；
想前景，托终身，
不免我格外忧心；
前世爱，今生恩，
我只能以泪还情；
生红颜，易薄命，
谁又能违抗天令；
错姻缘，误命运，
我唯有指望来生！

“外婆呀！”

林黛玉泪水汪汪，她再度一声长呼，又一头扑在了史太君的怀里。

此时，那情绪激昂，伴歌起舞的交响乐更有贝多芬《命运交响曲》的悲壮。伴舞的十二丫鬟与十二小厮，其肢体语言，舞蹈语汇，更有上天无路，下地无门的无奈。

歌完舞毕，稍后各位情绪稳定时，寂静的舞台深处传来了一女子银铃般的而又颇具京韵的声音：

“我来迟了，不曾迎接远客！”

林黛玉心中纳罕独白：

“这些人个个皆敛气屏声，恭肃严整如此。这来者系谁，这样放肆无礼？”

可她一眼望去，面对来者——王熙凤的身量面容，衣着打扮，言行举止大为感叹。

林黛玉唱：

一望神妃模样，再看仙子形状，金色彩绣更辉煌，气色高雅难挡。
两弯柳眉蹙想，一双丹凤非常，身段苗条好个俏，体格风骚无双。

在歌声中，于音乐里，跟随王熙凤的丫鬟小厮们表情颇为惊愕。他们舞蹈幽默，动作诙谐，可并不敢流露出对主子的半点不敬。

听到林黛玉的歌声，兴奋异常的史太君顺势接着道白。

史太君唱：

(更道是，她)

粉面含春威不露，
丹唇未启笑先闻。
从来生得男儿性，
斩钉截铁罔慈仁！

歌毕，她还笑着给迎上来的王熙凤一个十足的鬼脸。

在老祖宗面前从来就不敢违拗，但又为人大大咧咧的王熙凤，还是声音幽默颇有京剧花旦神韵，语调诙谐更具昆曲花旦底气地回了史太君：

“老祖宗，您这究竟是夸我呢？还是损我呢？”

她摊摊手，耸耸肩，挤挤眉，弄弄眼，还真一笑了之。

此时，王熙凤转脸面对林黛玉，见其美貌非凡，长相若仙，不禁大为惊叹直白：

“你真是个大美人儿！”

王熙凤唱：

人物标致好多情，
通身气派比嫡亲，
即使丧母失娇宠，
无人媲美惟垂青。

“也难怪老祖宗是那么的念念不忘哪！”

歌完舞毕，王熙凤一句颇具京剧花旦韵味的拖腔，还真逗乐了舞台上所有的角色。

紧接着，她亲自捧茶捧果，嘘寒问暖，真是说不尽名门关爱，道不完望族真情。

稍后，邢夫人受贾母之托，领着林黛玉乘着轿子去见两位母舅。当轿落帘开，黛玉展望宁府，亦感慨万千。（此时，布景上也展现了宁府的一派繁华气象。）

林黛玉唱：

房屋小巧新奇，院宇别致迥异，身轻忘忧感仙气，心旷自然神怡。
放眼树木翠衣，展望山石秀丽，心舒无虑觉神奇，飘然伴随仙逸。

歌完舞毕，林黛玉与众亲寒暄一阵，一一听了长辈的嘱咐便告辞。邢夫人苦留吃过晚饭去。于是，黛玉便婉言谢绝：

“母舅爱惜赐饭，原不应辞，只是还要过去拜见二舅舅，恐领了赐去不恭，异日再领，未为不可。望舅母容谅。”

“这倒是了。”邢夫人这才打发她再度上轿。

* * * * *

当黛玉进了荣府，一下轿，她展望荣府正门，一时间被荣府的气派所震撼。
林黛玉唱：

屋宇轩昂大厦，道路四通八达，座上珠玑日月华，富贵彰显天下。
赤金九龙匾雅，乌木楹联气大，堂前黼黻焕烟霞，辉煌炫耀荣华。

在歌曲的尾声中，交响乐团再度响起《大观园圆舞曲》的嘹亮号角，烘托非凡气氛，渲染不俗气势。由十二丫鬟与十二小厮组成的舞蹈阵容，更是载歌载舞，喜气吉祥。他们用肢体动作，舞蹈语汇，竭尽讴歌贾府荣华，大力颂扬大清鼎盛。

当黛玉进屋，正房陈设尽收眼底，她从心底里大为钦佩。

林黛玉唱：

陈设气派非凡，排场并不铺张，岂止权贵显气场，更彰文化信仰。
人员举止大方，行为毫无放荡，祖上家风在传扬，全靠调教有方。

歌完舞毕，黛玉被盛邀坐在贾母身边。此时，王夫人趁机闲聊上了她的孽根祸胎——贾宝玉。在餐桌上，林黛玉举止体统，行为规矩，十分推让王熙凤引坐的贾母身边的上席。就在黛玉与贾母闲聊之际。有一丫鬟进来通报：

“宝玉来了！”

林黛玉只见贾宝玉长相非凡，举止不俗，灵魂深处大为惊愕，甚至暗生情愫。

林黛玉唱：

面若中秋月雅，色如春晓之花，鬓若刀裁眉墨画，双眼秋波放华。
虽怒反露笑牙，即嗔多情不假，目光挑逗神撩拨，少女怒放心花。
天然一段风华，滋生万种情霞，眼神带磁会说话，倾倒美女天下。

紧接着林黛玉的歌曲尾声，幕后宛如天边传来了颇具调侃意味，蛮有戏谑风格的合唱队助兴歌声：

无故寻愁觅恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，腹内原来草莽。
潦倒不通世务，愚顽怕读文章。行为偏僻性乖张，哪管世人诽谤！
富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好韶光，于国于家无望。
天下无能第一，古今不肖无双。寄言纨绔与膏粱，莫效此儿形状！

那十二小厮与十二丫鬟的伴舞，可谓既风趣，又幽默，还调侃，更讽刺。

一时间，被林黛玉的美貌非凡，气质杰出的风采所惊愕的贾宝玉，更是灵有所感，心有所动。

贾宝玉唱：

似蹙非蹙笼眉弓，如喜非喜动容。娇袭一身妩媚从。泪光点缀眼，娇喘细语共。
静如娇花照水中，行似弱柳扶风。心较比干更从容。西施蹙眉态，无需效仿功。

他俩可是前世的缘分，今生的恩怨，两人不禁眉来眼去，秋波荡漾，就像有情人的对唱山歌一样。

林黛玉面带羞涩，含情脉脉。

林黛玉唱：

神瑛侍者慈仁，今生下世为人，两眼挑逗纯情深，原来风花红尘。
甘露之惠心诚，更埋情种觅珍，双眸撩拨挚爱真，本是雪月天恩。

贾宝玉更是眉目传情。

贾宝玉唱：

绛珠神草多智，脱却草胎木质，换得人形吟仙诗，始作寻情下世。
修得情缘先知，以泪还情降世，眼神迷魂唱神词，方得情深爱挚。

林黛玉与贾宝玉心心相印，眼眼相对，他们的齐唱与重唱的歌声更让观众深感于怀，揪魂于天。

林黛玉与贾宝玉对唱重唱：

前世注定情缘，今生难免恩怨，若是生来就福浅，何能埋怨苍天。
今生因缘相见，来世由爱续缘，以泪还情并不冤，怎奈情感人间。

此时，伴歌的交响乐，在低沉弦乐中，那独具高亢呐喊特色的小提琴独奏，更将音乐的情感顶上了青天。

在歌声中，于音乐里，由十二丫鬟与十二小厮组成的舞蹈队，更是竭尽舞蹈语汇之能事，肢体动作之感悟，让在场观众无不深感人生的无奈。

这时，幕后悄然传来了合唱队宛如天边的缕缕绕梁，袅袅升天的歌声：

黛玉揽胜大观园，
神瑛侍者立眼前，
莫非前世就有缘，
何故千里一线牵。

宝玉生长大观园，
绛珠仙女下人间，
若是今生断恩怨，
惟有把盏问青天。

梦中云游大观园，
前世今生难分辨，
但愿来世再相见，
此处盛况更空前。

紧接着歌曲的尾声，乐池里再度响起了气势恢弘，扣人心弦的《大观园圆舞曲》交响音乐的最后乐章。此时，音乐中的大观园与布景上的大观园，可谓对应成趣，相映生辉。真是，唱不完人间美景，歌不尽天下辉煌。

在音乐里，于情感中，贾宝玉与林黛玉的前世有约天赐缘，今生聚首惟由天的双人舞，还真让人久久感悟，令人静静沉思。在歌曲就要结束，音乐即将休止的时候，由舞蹈队簇拥着的他俩笑看人间情未了，反思尘世爱难圆的别致而又颇具意味的舞蹈造型，真是让人颇感惋惜，甚觉无奈。

此时，舞台也在悠悠绕梁的余音中徐徐落幕。