

(崑 曲)

林冲夜奔

附《談〈林冲夜奔〉的表演艺术》

北京 宝文堂 書店

(崑曲)

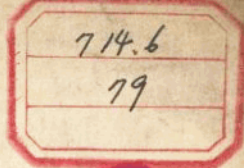
林冲夜奔

附“談《林冲夜奔》的表演艺术”

白云生編著

北京宝文堂書店出版

一九五七年·北京

北京 宝文堂書店出版

(北京王府大街64号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第064号

宝文堂印刷厂印刷 新华書店發行

*

統一書号：10070·28 字數26,000 开本787×1092 1/32 印張 3/4

1957年9月北京第1版 1957年9月北京第1次印刷

印數 0,000—3,000册

定價 (7) 0.09元

本 事

宋徽宗时有个禁軍教头名叫林冲，妻子張氏，夫妻感情很好。一日林冲陪妻子去东嶽廟燒香，遇見奸臣高俅的儿子高衙內。高衙內見張氏貌美，趁林冲不在旁边，上前調戏。張氏不从，大声呼救，林冲回来罵了高衙內几句，保护他妻子回去。

高衙內不死心，要他父亲設法害了林冲，好霸占他的妻子。高俅知道林冲有一口宝剑，輕易不給人看，便假說要看劍，使人將林冲騙进白虎節堂，这是商議軍国大事的地方，外人不能擅入，因此誣賴林冲帶劍进来有犯上之罪，將他拿下，刺配滄州。高俅本要使解差董超薛霸在途中將他害死，幸賴魯智深在途中相护因而才得活命。

林冲到了滄州，官府命他去城外看守草料場。高俅又派了亲信陆謙等去放火燒了草料場，本想將林冲燒死，但是那日雪后天寒，林冲去前村沽酒，并不在場內，回来时見草料場着火，正想叫人來救，听得陆謙等在場外看火，从他們談話中知道高俅的毒計。林冲按不住胸中怒火，便將陆謙等两人杀死。他犯了杀人重罪，无处可去，只得連夜逃走，投奔梁山。

据李开先的《宝剑記》傳奇所載：林冲因奏參高俅，高因此怀恨，以看劍为由將他騙进白虎節堂，誣賴他有犯上之罪，发配滄州。高衙內在林冲去后，張氏进廟燒香时，見張

貌美，想要霸占她，这一点与《水滸》所記不相同。林冲被高俅父子陷害事原是小説所載，不見正史，后人也无从肯定說那一个記載是正确的，而且剧本和小説是可以有些出入的。剧本写林冲夜奔一節比小説所写更充滿悲壯气氛。

陈与郊的《灵宝刀》是根据《宝剑記》写成的，詞曲經過刪潤有不同之处，但是《夜奔》一折与《宝剑記》完全相同。

在《水滸》中，林冲是帶着宝刀进入白虎堂的，《灵宝刀》中也說是刀，只有《宝剑記》說是帶劍入白虎堂，好在这也无关紧要。

林冲夜奔

林冲上。

(唱) C調 点絳唇

5 6 5 4 3 5 2^x 2 3 2 1 7 2³

數 尽 更 筹, 听 殘 玉

6 6 6 5^x 5 5 6 4 3 2^x 3 3 3 2 2 3 2^x

漏, 逃 秦 寇, 噯, 好 好 教 俺

1 2 1 6 6 6 5 5 6 6 6 5^x 5 6 1 6 5^x

有 国 难 投, 那 答 儿

2 2 1 2 6 6 6 5^x

相 求 救。

(念) 欲送登高千里目, 愁云低锁衡阳路, 鱼书不至雁无凭, 今番欲作悲秋赋; 回首西山日已斜, 天涯孤客真难渡, 丈夫有泪不轻弹, 只因未到伤心处。俺——林冲, 拔剑杀死高俅奸佞二贼, 多蒙柴大官人赠俺书信一封, 荐往梁山, 白日不敢行走, 只得黑夜而行, 呀! 适才星明月朗, 一刹时雾暗云迷, 山路崎岖, 教俺怎生行走。呀! 看前边黑洞洞, 想是一座村庄, 不免赶到那里。我当是一座村庄, 原来是座孤庙, 门儿半掩半开, 待俺挨身而进, 黑夜之间, 认不出是何神圣, 神圣啊! 神圣, 保佑弟子林……(嗯哼! 四顾) 且喜四顾无人, 待俺关上庙门。神圣啊! 神圣, 保佑弟子林冲一路无灾无难, 早到

梁山，借得兵来，报了深仇，重修庙宇，再塑金身。唉！身体有些疲倦，不免在神案前打一盹睡！起来再行，一觉放开心地稳，梦魂千里到阳台。（稍顷，擂鼓，惊醒）吓杀我也！适才朦朧睡去，說有金枪手徐寧，帶領官兵五百，追至黃河渡口，拿我甚緊，此时不走，更待何时。不免拜謝神圣，开了庙門，洒开大步，直奔梁山走遭也。

（唱）双調新水令（散）

3 2 1 2 3 3 |
按 龙 泉，

1 2 3 1 7 6 | 3 2 5 6 3 2 1 2 3 |
血 泪 洒 征 袍，

6 6 6 5 6 1 7 6 1 5 4 3 | 6 6 6 1
恨 天 涯， 一 身

2 3 2 2 1 7 6 | 3 3 3 6 5 4 3 5 6 6 6 1 |
流 落。 专 心 投 水 辭，

1 7 6 3 5 6 6 6 5 6 5 | 6 2 1 2 5 4
回 首 望 天 朝， 急 走 忙

3 2 2 2 1 | 6 5 4 3 5 5 5 5 3 5 6
逃， 願 不 得 忠 和

2 3 2 2 2 1 |^x
孝。

(唱) 駐馬听(散) 1. 1 5̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ |^x 1̣ 1̣ 5̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ |^x
良 夜 迢 迢, 良 夜 迢 迢,

投宿,

3 2 1 ⁵ 3 1 ⁶ 5 1 7 6 1 |^x 1̣ 1̣ 5̣ 6̣
休 将 他 門 戶 敲, 遙 瞻

5̣ 4̣ 3̣ |^x 1̣ 1̣ 5̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ |^x 6̣ 2̣ 1̣ 2̣ 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ 2̣ 2̣ 1̣ |^x
殘 月, 暗 渡 重 关, 急 走 荒 郊,

5̣ 6̣ 1̣ 1̣ 3̣ 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ 6̣ 6̣ 5̣ 6̣ 5̣ |^x 3̣ 3̣ 3̣
俺 的 身 輕 不 憚 路 途 遙, 心 忙 又

2̣ 3̣ 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 3̣ 5̣ 6̣ 2̣ 3̣ 2̣ 2̣ 2̣ 1̣ 1̣ 6̣ 5̣ 1̣
恐 怕 人 惊 觉。 吓, 嚇, 嚇 得 俺 魄

1̣ 5̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ |^x 1̣ 1̣ 5̣ 6̣ 5̣ 4̣ 3̣ |^x 3̣ 2̣ 1̣
散 魂 消, 魄 散 魂 消, 紅 尘

3̣ 3̣ 2̣ 3̣ 6̣ 1̣ 2̣ 3̣ 3̣ 3̣ 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ |^x
中, 誤 了 俺 武 陵 年 少。

(白) 想俺林冲在那八十万禁軍中作了教头, 征那土番的时节
呵!

(唱) 折桂令

3 2 1 2 3 | 1̇ . 2̇ 1̇ 6 5 |
实 指 望 封 侯 也 那

3 5 1 2 3 1 6 | 5 3 6 5 3 0 0 |
万 里 班 超, 到 如 今

0 1̇ 2̇ 1̇ 6 0 5 | 3̇ 5̇ 6̇ 3̇ 3̇ 2̇ 2̇ 3̇ |
生 逼 作 叛 国 红 巾, 作 了

1 2 1 6 5 6 1 | 6 6 6 1 2 3 2 2 1 2 |
背 主 黄

1 1 2 3 2 3 | 5 5 1̇ 6 5 3 |
巢, 恰 便 似 脱 扣

2 1 2 1 6 — | 6 1̇ 1̇ 6 5 3 0 5 |
苍 鹰, 离 笼 狡 兔,

6 5 3 2 1 2 5 | 2 2 2 5 6 2̇ 1̇ 6 |
摘 网 腾

5 1 2 3 2 3 | 1̇ . 2̇ 1̇ 6 5 |
蛟。 救 国 难 谁 诛 正

6 1 2 3 2 3 | 3 1 2 3 5 3 |
卵, 掌 刑 罚 难 得

2 1 2 1 6 6 1 | 3 1 2 3 5 3 |
泉 陶, 似 这 鬓 发

2. 1 2 1 6 — | 1̣ 1 6 5 6 |
焦 梢, 行 幸

5 3 5 3 — | 0 5 6 5 3 3 0 5 |
蕭 条, 此 一去 博得 个

3 5 6 5 3 2 | 1 2 — 0 |
斗 轉 天 回, 高俅

0 1 2 5 3 0 2 | 1 2 1 6 5 6 1 |
管 教你 海 沸

6 6 6 1 2 3 2 2 1 2 | 1 |
山 搖。

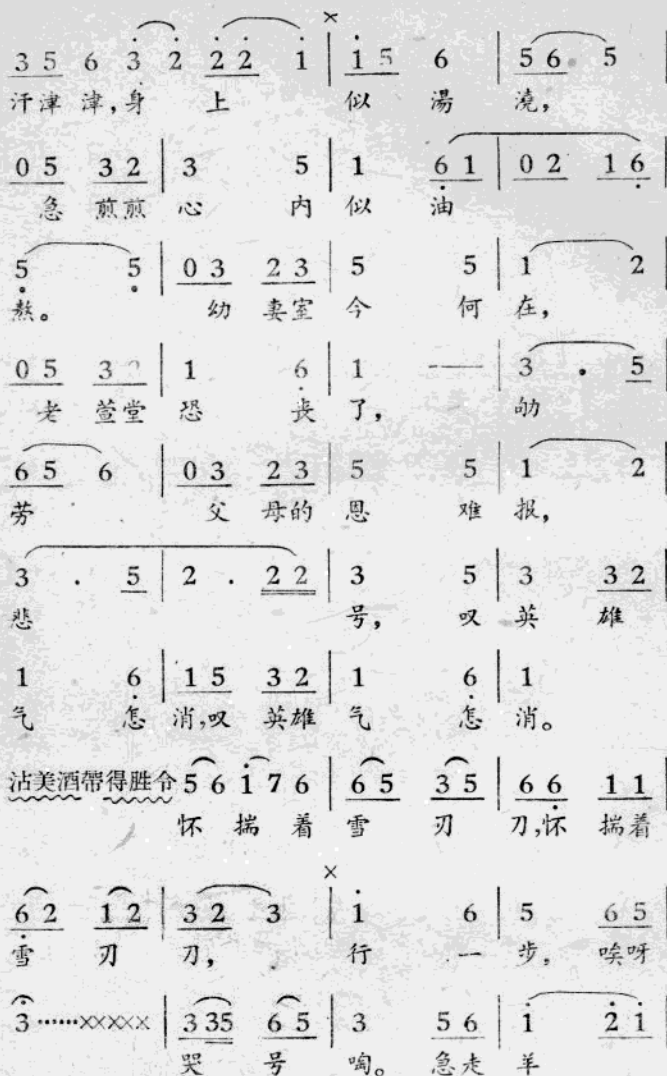
雁儿落帶得胜令 5 6 1̣ 7 6 | 6 5 3 5 6 6 1 1 |
望 家 乡 去 路 遥, 望 家乡

6 2 1 2 | 3 2 3 | 3 1̣ | 6 6 |
去路 遥, 想 母 妻

5 5 | 1 2 | 0 5 3 2 | 3 3 2 |
将 誰 靠, 俺 这里 吉 凶

1 6 | 1 3 | 0 3 2 3 | 5 2 0 3 |
未 可 知, 他 他 那里 生死

5 3 5 | 6 1̣ 7 7 7 6 | ^x | 0 3 5 5 |
应 难 料, 呀…… 唬 的俺

6 ——— | 3 2 1 | 3 0 3 2 1 |
腸 去 路 遙。(白)天,天哪!怎 能够

2 2 | 0 3 3 2 | 1 1 6 1 | 2 2 |
明 星 下 照,昏 惨惨 云 迷

0 3 3 2 | 1 5 6 5 | 6 6 | 0 5 5 6 |
霧 罩,忽 喇喇 风 吹 叶

5 3 | 0 3 2 1 | 2 2 | 0 3 3 2 |
落, 震 山林 声 声 虎

1 1 6 1 | 2 2 | 0 3 3 2 | 1 6 |
嘯,繞 溪間,哀 哀 猿 叫。 俺

1 1 1 | 2 ——— | 2 3 2 3 | 6 1 |
呵, 唬 的俺 魂 飄

2 1 | 6 1 0 2 | 3 2 | 3 0 6 |
胆 消,似龙 驹 奔 逃。 呀,

6 0 6 | 5 4 3 | 3 3 2 1 | 2 2 |
百 忙 里, 走 不出 山 前

0 3 0 2 | 1 7 | 6 收江南 1 7 6^x |
古 道。 呀,

3 5 5 3 6 3 2 1^x | 1 5 6 | 5 6 5 |
又听得烏鴉陣陣 起 松 梢,

0 3 0 2 | 3 5 | 1 6 1 | 0 2 1 6 |
数 声 残 角 断 渔

5 6 5 | 0 5 0 6 | 1 6 5 | 3 5 6 |
樵, 忙 投 村 店 伴 寂

5 6 5 | 0 5 3 2 | 1 6 1 | 0 5 3 5 |
寥, 想 亲 悼 梦 杳, 想 亲 悼

6 5 3 | 0 5 3 2 | 3 3 | 3 5 |
梦 杳, 顾 不得 风 吹 雨 打

1 6 1 | 0 2 1 6 | 5 煞尾 6 1 1 6
度 良 宵。 一 宵 儿 奔

2 1 2 5 4 3 2 2 2 1 |
走 荒 郊, (白) 穷性命!

1 1 5 6 5 4 3 | 3 2 3 | 6 2 1 2
(唱) 挣 得 一 条, 到 梁 山 借 得

3 3 | 3 2 3 5
兵 来, (白) 高俅呀! 贼子! (唱) 誓 把 你 奸

5 5 5 3 5 6 | 2 3 2 2 2 1 |
臣 扫。

(白) 呀, 前面已是梁山, 不免赶上前去, 走遭也! (下。)

談《林冲夜奔》的表演艺术

《林冲夜奔》是明代山东李开先所著《宝剑記》傳奇中的一折。《宝剑記》写的是《水滸》中林冲的故事（但情節不尽相同），还有陈与郊所著《灵宝刀》傳奇，是根据李的旧稿刪潤的，但两个古本的《林冲夜奔》一折，詞句場子和曲調都是相同的。

故事内容是：林冲被奸臣高俅所害，在火烧草料場，杀死高俅差来暗害他的两个奸佞后投奔梁山的过程。

有人認為林冲当时投奔梁山，按地理形势說是由河南到山东，剧本中有虎嘯猿叫的詞句，事实上河南到山东並沒有这样的深山野兽，因此就說这个剧本是脱离现实，是作者卖弄文字。戏剧二字的含义，按許氏說文的解釋：“戏者虛戈也，剧者大也。”二字連在一起表示虛假和夸大，也就是以假作真，并允許把或一事件誇張成为戏剧艺术表現在舞台上。如演員在唱、念、打、做上表演的好，观众当时誰也不認為是假的，而且把演員称为“活林冲”。古典文学艺术都允許誇張，如唐詩“白髮三千丈”和成語“垂涎三尺”，“載譽而歸”等，口涎决不能有那样长，名誉是抽象名詞，如何能用車船来載？但人們都認為是絕妙詞藻，而沒有人說它是不真实的。

这出戏的詞句虽是文言，但并不太深奥，曲調上既优美而又慷慨激昂，曲牌子用的是“新水令”、“駐馬听”、“折桂

令”、“收江南”、“雁儿落”一套，外加一个“点绛唇”。

这出戏在崑曲傳統表演上，称为“一場干”，就是一个人人在舞台上唱、念、打、做完了为止，中間不下場。崑曲內行有句話是：“男怕‘夜奔’，女怕‘思凡’，小生八独是最难，”就是說一个独角戏要使观众能聚精会神地欣赏，确是不易。小生八独是《牡丹亭》的《拾画叫画》，《琵琶記》的《思乡》，《西樓記》的《玩箋》，《金印記》的《背劍》等。

京剧的《林冲夜奔》，穿插上徐甯追赶林冲，追上了对一套单刀枪；又上梁山好汉杜千、宋万和徐所带的将官大打，以图火熾，扮林冲的演員在徐追赶时可以下两次場，有休息的机会，这样处理的叫“大夜奔”。我的看法，还是林冲不与徐甯见面更合情理，因为事实上，徐甯若追上林冲，恐怕林冲就走脱不了。侯永奎同志在二十年前拜尚和玉为师时，曾請尚老先生按京剧“大夜奔”的路子教他，尚老先生极端不赞成，还是按崑曲“一場干”的老路子教他，所以現在侯永奎仍是根据崑曲老路子演出。

扮林冲的演員身材要魁偉，更要有风度有气派，噪音不但高亢而且要宏亮，身上要有精湛的功夫，臉上要有复杂細膩的表情。

剧中林冲处于負屈含冤的境遇，一腔怨恨和夜間逃走在路途上的凄凉，只是唱还不够，应有很繁重的舞蹈身段来輔助。中国古典戏曲的傳統风格是載歌載舞。乐語載：“短言不足长言之，长言不足，嗟之吁之，嗟吁不足，舞之蹈之。”戏剧艺术是根据人的情感变化而发展的。《夜奔》这出戏就

是以大段唱詞，复杂的舞蹈身段，来表现林冲的思想情感的，使之在舞台上声容并茂。

《夜奔》第一場的舞蹈动作，既不是“起坝”又不是“走边”，是综合性的，既有“走边”恐人发觉的情感，又有整顿衣服的身段，为便于表现走路的动作。

第一段曲牌“点絳唇”，唱詞：“数尽更筹，听残玉漏，逃秦寇，吓，好叫俺有国难投，那答儿相求救。”前两句描写林冲当时在夜間行路，古时沒有鐘表，所以用更筹、玉漏計算时刻，更筹是梆子，敲来报时的，所以要数才知道时刻；玉漏是石制的器具，里面盛水，外面刻画时刻，有简单的方法，使水按时滴下听是几滴，便知时刻。末三句訴說自己的遭遇，所处的环境。“逃秦寇”是用列国时齐国孟尝君被秦国扣留要害他，因而設計逃出函谷关的故事。“有国难投”是林冲感叹自己被奸臣所害，国土虽大而无处容身。“那答儿相求救”，“那答儿”是古代語彙，就是什么地方，現在听說陕北一带还是說那答儿。这句唱詞是林冲表示已无容身之地，向什么地方去求救呢？这几句唱詞，大略的介紹了林冲的遭遇。

崑曲是載歌載舞的戏剧艺术，舞蹈身段是用詞意結合的：“数尽更筹，听残玉漏”的身段是双手平伸，走左右弧线形，表示由起而尽，双手用两个指头作鉤形，象徵所挂的玉漏，“逃秦寇”作“跨虎”轉身向上場門斜高指，表示回忆古人的遭遇。“吓，好叫俺有国难投”，用双手先后拍自己胸膛，踢“月亮門”腿，半轉身面向后急走半个園場，右手按劍，左手摊掌揚出，表示自己是个男儿汉落得毫无办法。“那答儿

相求救”，右手有力的向前指，半轉身，再偏身双臂一屈一伸左右方向两次，再向正面摊掌双手分开停住，表示求救无門，以致束手无策。这些动作，身段可以说完全是形象的舞蹈語言，准使观众很清楚的看出他所表现的意义。

下面八句詩“欲送登高千里目，愁云低鎖衡陽路，魚書不至雁无凭，今番欲作悲秋賦，回首西山日已斜，天涯孤客真难渡；丈夫有泪不輕彈，只因未到伤心处。”

“欲送登高千里目，愁云低鎖衡陽路”两句，是林冲想要登高远望家乡，但被愁云將路封鎖望不見了。“魚書不至雁无凭”，是说古人常用魚雁傳達書信，林冲想要給家中通信也做不到。“今番欲作悲秋賦”，是说秋天的景物凄凉，結合自己悲惨的命运，正适合作一篇悲秋賦，“回首西山日已斜”，是说自己正当壯年遭此橫禍，好光陰很快就消磨了。有人說这一句老师在口傳时念錯了一个字，因为既是夜奔，就不可能看見太阳，況上場唱的是“数尽更筹，听殘玉漏”是夜間景象，因而就說“日已斜”的日字应当念月字，我查古本，还是用日字，我体会詩句的含意应用日字，再結合下句便知道他不是指眼前景物，印本或演員用月字是錯誤的。“天涯孤客真难渡”，是说天涯海角孤身一人，光陰如何渡过？“丈夫有泪不輕彈，只因未到伤心处”，是说男儿汉大丈夫不容易下泪，但如遇到伤心事，也会下泪。

这八句詩，每一句都有相应的舞蹈身段。“欲送登高千里目”，用左手按劍抬右腿右手，同时向远斜指，眼睛用力向左角远望，“愁云低鎖衡陽路”，“跨虎”轉身，“弓箭步”，