第一部分　昆曲简史

第一章　昆曲的起源 …… 003
第一节　顾坚与“昆山腔” …… 003
第二节　魏良辅与“水磨调” …… 005
第三节　梁辰鱼与《浣纱记》 …… 007

第二章　昆曲繁盛(上) …… 010
第一节　汤显祖和“临川四梦” …… 010
第二节　沈璟 …… 018
第三节　“汤沈之争” …… 022

第三章　昆曲繁盛(下) …… 027
第一节　李玉与苏州派 …… 027
第二节　李渔与《闲情偶寄》 …… 033
第三节　洪昇与《长生殿》 …… 041
第四节　孔尚任与《桃花扇》 …… 048

第四章　昆曲的衰弱与新生 …… 056
第一节　“花雅之争”与京剧的产生 …… 056
第二节　从“一出戏救活一个剧种”到“世界非物质文化遗产” …… 060

第二部分　昆曲艺术解读

第一章　昆曲的音乐体制 …… 067
第一节　曲牌 …… 067
第二节　工尺谱 …… 074

第三节　昆曲乐队 …… 077
第二章　昆曲的唱腔 …… 079
第一节　依字行腔的基础——汉字的四声 …… 079
第二节　字声与腔格的配合 …… 081
第三章　昆曲舞台表演艺术 …… 091
第一节　家门行当 …… 091
第二节　唱念做打 …… 100
第三节　昆曲脸谱 …… 111
第四节　昆曲服装 …… 117
第五节　昆曲砌末与演出场所 …… 132

第三部分　昆曲经典唱段集粹

1. 牡丹亭·游园·步步娇·醉扶归 …… 137
2. 牡丹亭·游园·皂罗袍·好姐姐 …… 139
3. 牡丹亭·惊梦·山坡羊 …… 141
4. 牡丹亭·惊梦·山桃红 …… 143
5. 牡丹亭·惊梦·绵搭絮 …… 145
6. 牡丹亭·寻梦·懒画眉 …… 146
7. 牡丹亭·寻梦·忒忒令 …… 147
8. 牡丹亭·寻梦·嘉庆子 …… 148
9. 牡丹亭·寻梦·品令 …… 150
10. 牡丹亭·寻梦·豆叶黄 …… 151
11. 牡丹亭·寻梦·江儿水 …… 152
12. 牡丹亭·拾画·颜子乐 …… 153
13. 牡丹亭·拾画·锦缠道 …… 155
14. 牡丹亭·离魂·集贤宾 …… 156
15. 紫钗记·折柳·寄生草(四支) …… 157
16. 紫钗记·阳关·解三酲(二支) …… 160
17. 邯郸梦·三醉·红绣鞋 …… 162
18. 南柯记·瑶台·梁州第七 …… 163
19. 玉簪记·琴挑·懒画眉(四支) …… 165
20. 玉簪记·琴挑·朝元歌(四支) …… 168
21. 玉簪记·秋江·小桃红 …… 173
22. 千钟禄·惨睹·倾杯玉芙蓉 …… 175

23. 长生殿·惊变·粉蝶儿 …… 176
24. 长生殿·惊变·泣颜回 …… 177
25. 长生殿·惊变·石榴花 …… 179
26. 长生殿·惊变·泣颜回 …… 180
27. 长生殿·闻铃·武陵花 …… 181
28. 长生殿·哭像·快活三 …… 185
29. 长生殿·弹词·一枝花 …… 186
30. 长生殿·弹词·九转货郎儿 …… 186
31. 长生殿·弹词·二转—七转 …… 187
32. 西厢记·佳期·十二红 …… 193
33. 金雀记·乔醋·太师引 …… 197
34. 红梨记·亭会·风入松 …… 198
35. 红梨记·亭会·桂枝香 …… 199
36. 西楼记·折书·一江风 …… 200
37. 西楼记·玩笺·集贤宾 …… 201
38. 铁冠图·刺虎·滚绣球 …… 202
39. 烂柯山·痴梦·渔灯儿 …… 204
40. 白蛇传·断桥·金络索 …… 206
41. 蝴蝶梦·说亲·锦缠道 …… 209
42. 浣纱记·寄子·胜如花 …… 211
43. 孽海记·思凡(全折) …… 213

参考文献 …… 223

后　记 …… 227