

越剧《西厢记》曲谱

王实甫原著 苏雪安编词 刘如曾编曲整理

上海音乐出版社

戲曲音樂叢刊

越劇西廂記曲譜

越劇唱片曲譜

原 著 者	王	實	甫
編 詞 者	蘇	雪	安
編曲整理者	劉	如	會
唱詞注釋者	徐	爾	稼

上海市書刊出版業營業許可証出字第 84 号

上海音樂出版社出版

上海福州路 677-679 号

开本: 787×1092 耗 1/32

頁數: 46 印張: 2 7/8 樂譜: 87 面

版次: 1957 年 5 月第 1 版上海第 1 次印刷

印數: 1-25,050 册

新華書店上海發行所發行

統一書号 127·052

定 价 (7) 0.30 元

前 言

王实甫原作《西廂記》被改編越劇，成为越劇保留劇目之一。一九五五年春，由中國越劇團重加整理，赴蘇聯及民主德國作了訪問演出，在編劇、導演、演員、編曲者的共同合作下成为今天舞台演出的面貌。

《西廂記》是中國古典文學名著之一。故事略述：唐貞元間（公元八〇〇年）書生張珙往蒲關訪好友白馬將軍杜確，路經河中府，游普救寺，偶遇寄居西廂的已故崔相國之女鶯鶯，一見愛慕，向寺長老法本借僧舍一間讀書，意圖親近鶯鶯。

鶯鶯每夜到花園燒香，張珙有一次从牆角下望見，吟詩一首，以表愛慕，鶯鶯依韻和之，張珙更为顛倒。

正当張珙与鶯鶯兩心相縈時，突然河橋發生兵變，守將孫飛虎率五千兵圍普救寺，強索鶯鶯為妻。崔夫人無法，只得当众言明：有人退得賊兵者，願將愛女許配。張珙寫信命寺僧惠明到蒲關杜確處求救，杜確兵到，解了寺圍。

崔夫人設筵向張珙致謝，但在筵前却賴了婚約，命鶯鶯稱張珙為兄，使一對有情人竟不能成眷屬。

鶯鶯侍女紅娘不滿意夫人的行為，支持張珙和鶯鶯的愛情。鶯鶯遂托紅娘遞詩給張珙，約張珙在花園相見。張珙跳牆來會，鶯鶯終于為禮教所束縛，一時惶惑，突然變計，只好当着紅娘，斥責了

張珙几句而去。事出意外，張珙因此而成病，鶯鶯終究不忍，決計夜入書院，安慰張珙。

若干時後，崔夫人有所覺察，拷問紅娘。紅娘據實直說，並責夫人背信負義。夫人不得已，只得把鶯鶯許給張珙，但因崔家三世不招白衣女婿，要張珙立即上京赴考，得中後方許成婚。次日，夫人在長亭安排筵席，為張珙餞行，鶯鶯為張珙滿懷離愁別恨，涕泣叮嚀而別。

全劇共分：《驚艷》、《酬韻》、《寺警》、《賴婚》、《鬧簡》、《傳書》、《賴簡》、《寄方》、《拷紅》、《長亭》十場，盡量保存原作的面貌。在詞藻、語言方面，也在充分保留原詞的原則下，適應越劇唱腔的特點，作了一些適當的增刪。

越劇《西廂記》的音樂，是在編曲者與演員同志們合作中創造出來的。為能使更好地表達劇中人物的性格與演出情緒，突破了些固有的越劇唱調，繼承了些老的，如第二十六段的四工老調，第三十一段中的《解鈴還須系鈴人》段等，創作了些新的，如合唱部分，第三十段等；亦吸收了其他劇種的唱腔，如《寺警》、《拷紅》中的紹劇，及在一些個別樂句上吸收了北方劇種的音調。但總的原則仍服從於越劇的傳統，並發展了它。在伴奏方面，樂隊亦較以往擴大，計板胡一、二胡二、中胡二、大胡二、低胡一、琵琶二、三弦一、笛或簫各二、笙一、鼓板一人、其他打擊樂器一人，應用了和聲及對位的伴奏形式，使之更能襯托演出的情緒，因此亦突破了越劇唱調固有的伴奏方式，但在这方面仍竭力使其保持越劇音樂的風格、特點。

這本曲譜是根據出國演出本整理而成的，包括了全部唱調，這些唱調亦代表了演員同志們自身的唱腔。崔鶯鶯由袁雪芬同志飾

演，張琪由徐玉蘭同志飾演，老夫人由張桂鳳同志飾演，紅娘由呂瑞英同志飾演。其中伴奏方面因簡譜記載有困難而未列入曲譜中。

由于《西廂記》的曲調突破了原來的格局，同时为了出國演出的需要，使曲調多样化起來，越剧唱調基本上原为絲弦及清板二种，但这里並不將它嚴格地区分开。在清板里，某些地方視需要而加上些延續音作为襯托，或是在唱調之上，用某些乐器加以華采，以輔助演唱情緒。在調性方面，用了尺調(定音 5 - 2，以 1 = G 为准)、弦下調(定音 1 - 5，以 1 = D 为准)、四工調(定音 6 - 3，以 1 = F 为准)、六字調(定音 2 - 6，以 1 = C 为准)。在使用上亦不一定按照原來某調只能表达某些情緒的限制，而是在曲調的变化上丰富了它。例如弦下調原來多为表現伤感或悲悼，而在这里，《驚艷》与《酬韻》二場結束时却都应用了弦下調。前者表达張生要移住西廂的希望，后者則表达張生在鶯鶯去后感到空虛。在《寺警》里，应用了 1 = C (六字調)，便更能表現緊張高亢的气氛。《鬧簡》与《賴簡》运用了 1 = F，(四工調)表达了這兩場戲的喜劇性，不过在演出时因演唱关系仍然应用了 1 = G 的調。在節奏方面，亦突破了一成不变的一板三眼($\frac{4}{4}$)的限制。某些地方应用了朗誦式的腔調；因为《西廂記》的唱詞更接近于詩詞的关系，某些地方运用了 $\frac{2}{4}$ (即一板一眼)，使唱詞佈置得灵活些。

随着新剧目的出現，戲曲音乐必然还要繼續丰富發展，《西廂記》只是丰富發展中的一种方式，將來必然会有更多采的剧目出現。如何使越剧音乐在繼承傳統的基礎上，使这朵花开得更鮮艷，那必須有賴于音乐工作者与演員同志們緊密的合作和共同的創造了。

刘如會 1957年，2月24日。

目 次

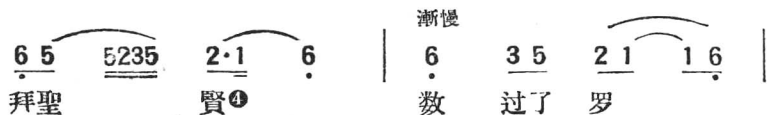
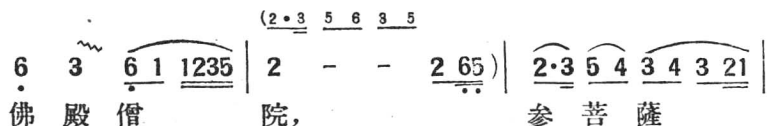
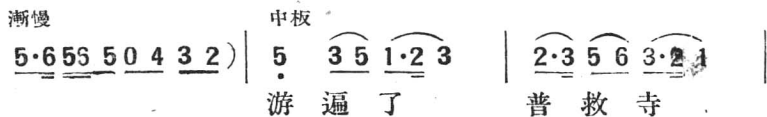
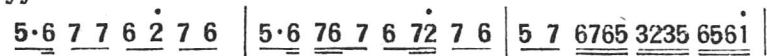
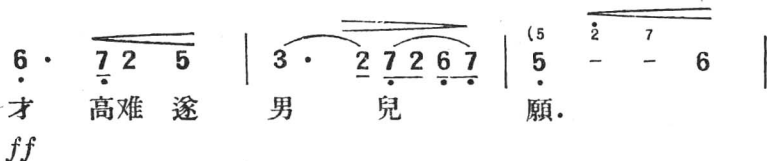
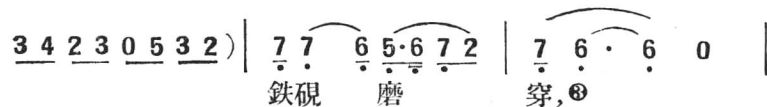
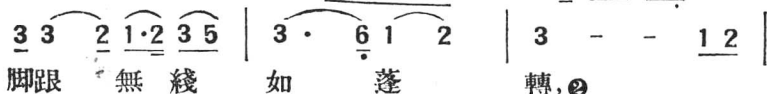
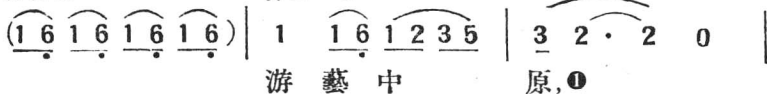
前 言	· · · · ·	
1. 驚 艷(1至8曲)	· · · · ·	1
2. 酬 韻(8至13曲)	· · · · ·	14
3. 寺 警(14至16曲)	· · · · ·	24
4. 賴 婚(17至19曲)	· · · · ·	32
5. 鬧 簡(20至22曲)	· · · · ·	44
6. 傳 書(23至24曲)	· · · · ·	50
7. 賴 簡(25至28曲)	· · · · ·	53
8. 寄 方(29至31曲)	· · · · ·	59
9. 拷 紅(32至35曲)	· · · · ·	74
10. 長 亭(36至38曲)	· · · · ·	83

1=G $\frac{4}{4}$

驚 艷

小快板

齐唱 *mf*

(1·2 3 5 2 1

1 - - 7 2 | i̇ - - 0) ||

漢。

一、接着序曲，女声齐唱声中拉开了幕布，舞台上呈现出普救寺一角，張琪在歌声中出場。

二、速度稍快，后半稍慢，描繪張琪游院的閒散心情。

唱詞注釋：

① 游藝中原——以文章求师訪友，旅行各地叫游藝；中原是指黃河下游附近河南的一帶地区。

② 蓬轉——蓬，一名飛蓬，开小白花，秋風一吹，到处飛揚。以蓬草經風飛轉來形容行踪不定。

③ 鉄硯磨穿——五代时，晉朝桑維翰去考試的时候，考官因他的姓和“喪”字同音，認為不吉祥，因而不取他。有人劝他用另外的方法再求官，他鏟了一个鉄硯对人說：“等到把鉄硯磨穿了，我才改变志向。”

④ 聖賢——这里指釋迦牟尼佛。

1=G $\frac{4}{4}$

二

	張琪唱 速度自由	
(<u>5</u> - - -)	5 1 2 -	<u>3·5</u> <u>3 2</u> <u>1 6</u> 2
	只 听 得	嘸 嘸 鶯 声
		快板
4 <u>32 1</u> <u>3532</u> <u>1235</u>	(2·3 <u>5 6</u> <u>3 5</u>	2 - - 2 <u>65</u>)
花 外	轉，	猛 然 見
	漸慢	轉中板
1 · <u>6 2</u> -	3 5 2 5	6 · <u>2 7</u> 6
五 百年	風 流 孽	冤。①

5̣ - - (3561̣ | 5̣·6̣ 5̣ 3̣ 2̣ 3̣ 1̣ 2̣ | 3̣·4̣ 2̣ 3̣ 0 2345 |

〔法聰白〕張先生。〔張珙白〕小師父，這一位莫非就是鶯鶯小姐么？

3 - 2·3 5 6 | 1· 6̣ 5̣· 3 | 2 3 5 1 6̣ 5̣ 3 2 |

〔法白〕正是崔家鶯鶯小姐。〔張白〕那小娘子呢？〔法白〕那是小姐

1· 3 2 3 1 7̣ | 6 - 5·6 1̣ 2̣ | 4· 2̣ 1̣·2̣ 1̣ 6̣ |

身邊的侍女紅娘。張先生，我師父就要回來，請先生方丈[⊗]待茶。

5 6 1̣ 4̣ 2̣ 1̣ 1̣ 2̣ | 4· 6 5 6 4 3 | 2·5 3 2 1 2 7̣ |

〔張白〕小師父先行一步，小生隨後就到。〔法白〕如此，先生就來。（下）

漸慢

張唱 速度自由

6̣ - 1 2) | 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ 1̣ 6̣5̣ | 5 1 3 2 (3̣ |

〔張白〕妙呀！ 宜 嗔 宜喜[⊕] 春 風 面，

5 6 1 3 2 -) | 1 3 5 2 6̣ 5̣ | 7̣· 6̣ 5̣·6̣ 7̣ 2̣ |

翠 鈿[⊙]斜 貼 鬢 云

6̣ - (0 3̣ 5̣ 6̣ | 1 2 7̣ 6̣ -) | 1 3 3 5 6̣ 16 1 |

邊。

解 舞腰 肢[⊗]

1 - 6̣ 5̣· | 3 2 6̣ 1 3 5 6̣ | 6̣· 6̣ 1 3 2 |

嬌

又軟，似垂柳

在晚 風

6̣ 5̣ 6̣ 5̣· (6̣ | 1·2 3 5 2 1 6̣123 | 5̣ - - 0) |

前。

中板

(5̣. 6̣ ị 2̣ 6̣)

庸脂粉^①見過了 方 万 千,

似这般 美人兒 几 曾 見!

我 眼 花 撩乱 口 难 言,

魂 灵兒 飛 去 半 空 天,

游 遍了 梵 王 宮 殿,^②

誰 想到这 里 遇 神

仙。

(1̣ . 3̣ 2̣ 1̣)

1̣ - - 7̣ 2̣ | 7̣ 1̣ - - 0)

一、鶯鶯與紅娘過場，張生躲在樹背後看到她們過去了，若鶯若喜地唱出“只听得嚶嚶鶯聲花外囀，猛然見五百年風流孽冤”。板眼較自由。

二、小師父法聰下后，張生在多方面描寫了鶯鶯，速度亦是較自由的，至“万万千”處入拍。

唱詞注釋：

① 孽冤——就是“冤家”，受到極点的反稱。

② 方丈——住持和僧的住室叫做“方丈”。後來，把住持和僧也稱做“方丈”了。

④ 宜嗔宜喜——喜怒都很好看。

⑤ 翠钿——古时妇女头上所戴的绿玉首饰。

⑥ 解舞腰肢——适宜于舞蹈的腰身。

⑦ 庸脂粉——容貌平常的妇女。

⑧ 梵王宫殿——佛教称释迦牟尼为“梵王”。“梵王宫”指释迦牟尼住的地方，后来用它来称佛寺。

1=G $\frac{4}{4}$

三

慢中板

(3 - 2·3 5 6 | 3 - 2·3 5 6 | 3 - 2·3 5 6 |

(鶯鶯上)

3·5 6 1̇ 5·6 1̇ 2̇ | 6 - 5·6 1̇ 2̇ | 6 · 5 3·2 1̇ 7̇ |

鶯鶯唱

6 6 · 2 3 27·6 | 5 - 1 6 6121 | 2 - - 4 3 |

人随 春色 到 浦东，

2·3 5 6 3 2 1 3 | 1 6 3 2 2 7 76 5 | 5 0 6 5 2·7 |

門 掩 重 关 蕭 寺①

(0 6 1 2 3 5)

7 6 · 6 1 7 | 6 6 1 2 3 5 3 2 | 1 3 3 5·6 5 6 1 |

中， 花 落 水 流 紅

1·2 76 5 3 5 3 1·2 3 2 | (0 5 7 2 3 5)

3 - - 7 2 | 3 2 7 5 5 3 3 5 |

閑 愁 万 种，

5 2 0 2 7·2 7 6 | 5·6 1 6 1 1 - | 6 · 3 3 2 1 2 |

徘徊 無一語 唯 怨 东 風。

(2532 1217)

漸快

2 - - 6765 3653 | 2 3 2 1 2 3 2 1 | 2 3 2 1 2 3 2 1 |

(紅娘上)

紅娘唱

中板

2 2 0 5 6 2) | 1 5 35 3532 16 1 | 0 6 1 2 32 3 .

蝶恋 飛 花 舞落 茵，

tr tr tr tr tr tr tr tr
(3 - 3 - | 3 - 3 - | 3 3 3 3

3 4 3 2 3 4 3 2 | 3 4 3 2 3 4 3 2 | 3561 5612 6123 2165

(扑蝶)

漸慢

鶯唱

慢中板

3561 5612 6123 2123) | 2 . 3 2327 65 6 | 0 2 7 6 6 -

風 飄 萬 點

紅唱

中板

(5 6 7 2 7 6 5 7 6 5 5 0) | 1 6 1 1 3 5 7 6 | 5 - - 0 6 | 5 6 16 1 0 5 7 |

正 愁 人。 [紅娘白] 小姐! 你 暫 撇 開 閑 愁

(0 5 3 2 1 7 6)

6 7 5 5 6 - | 0 3 2 3 4 5 4 3 | 2 . 3 2 72 2 5 6 |

悶， 深 院 無 人 且 賞

(1 . 3 2 1

1 - - 7 2 | 1 - 0 0) |

春。

一、鶯鶯在別處游玩后回來了，但她却“閑愁萬種”，心地並不十分開朗，故歌唱時較低沉。待紅娘上場時，紅娘的心情却與鶯鶯完全不同，稚氣的小姑娘，

一面拍着蝴蝶，一面歌唱。故兩人歌唱之速度和情緒完全不同。

二、歌唱完后，便是二人扑蝴蝶。

唱詞注釋：

① 蕭寺——梁武帝造寺，命蕭子云寫了一個大“蕭”字，後來寺被毀，只保存了這個字，因此後來有些人稱佛寺叫“蕭寺”。

1=G $\frac{4}{4}$

四

慢中板

(3 - 2·3 5 6 | 1 · 3 2 3 1 7) | 6 1 2 3 5 |

[張白]她去了!

月 殿 神 仙

5 - 6 5 | ^(0 0 6 1 2) 65 3· 3 0 3 5 | 6 1 65 3 3 -) |

歸 洞 天, ①

5 3 2 3 2 1 | 1 - 7 6 5 5 | ^(0 0 5 6 1) 7 2 6· 6 0 2 3 |

此 地 空 余

楊 柳

烟。

^{~~~~} 5 · 7 6 0) | 6 1 1·6 5 | 6 1 5·2 3 5 |

快中板

門 掩 了

梨 花 深

(2 3 5 i 6 5 | 2 - - 4 3 2) | 1 5 6·5 3 | 5 · 6 3·2 1 2 |

院,

粉 牆 兒

高 似 青

(3· 5 6 i | 3 - - 6 5 | 3·2 1 2 3 -) | 6 5 6 1 6 |

天,

恨 天 不 与

(1·6 5 1 0 5)

6 1 3·5 3 2 | 1 - - 3 2) | 5 3 2·1 6 5 |
 人 方 便, 怎 禁 得

(5·6 7 2 6 5)

2 1 6165 3523 | 5 - - 3217) | 6 1 1 6 1 3 2 |
 意 馬 心 猿. ② 中板 怎 当 她 臨 去

16 1 6 7276 5672 | 6 - - (6535 | 6 27 6535 6 6535 |
 秋 波 ③ 那 一 轉,

漸慢

6 27 6535 6 2 7 5 | 6 - - 0) | 2 3 2 3 5·6 5 3 |
 [白] 今 番 是 啊, 唱 定 把 这 透 骨

漸慢

2·3 2 7 6·5 6 | 1 3 2 3 5 7 6 | 5 - - 0 |
 相 思 病 兒 纏.

一、鶯鶯和紅娘下場后，張生的獨唱，唱出他對鶯鶯的心情。

唱詞注釋：

- ① 月殿神仙歸洞天——“洞天”是神仙所居的地方。這裡把鶯鶯比作月宮里的仙子。
- ② 意馬心猿——古語：“心猿不定，意馬四馳”。形容心意不定。
- ③ 秋波——形容女子美麗的眼睛，如秋水般的明淨。

$$1 = G \frac{4}{4}$$

五

中板

(0 0 0 5 3 2 | 1·2 3 5 6 1 6532) | 6 1 1 6 5 · 6 |
 張唱 小紅娘 舉 止

1 2 3 5 3 2 · | 6̣·1̣ 1̣ 6̣ 5 6 6 | 0 5 2 3 1 - |
甚 端 庄, 全 不 見 半 点 兒 輕 狂.

1·2 3 5 6 1̣ 6532) | 2 3 2 2 3 23 5 | 7̣ 67̣ 2 6 5 6 |
方 才 是 春 風 影 里 花 間 使, 如 今

1 · 2 3 5 | 2 7̣ 6 5 · 1 | 6 1 1 60 12 3 2 0 |
檀 越^① 家 中 給 事 郎^② 她 言 語 俏 來 往 忙,

7̣ 76 56 7(76 776 7) | 5 6 1·2 3532 | 1 - - 6532) |
聰 明 伶 俐 不 尋 常.

1 3 2 2 2 2 1 3 | 3 2 2235 2 0 | 2 3 3 2 3·2 |
若 待 与 多 情 小 姐 通 款 曲,^③ 还 須 要 殷 勤

12 3 0 2 · 3 | 5̣ · 35 6 7 6566 | 5̣ - - 3276 |
問 候 小 梅 香.^④

(簫)

(二胡)

5̣·6̣ 7̣ 2 6̣ · 5̣ | 3̣ 5̣ 2 3 5 - | 5̣·6̣ 7̣ 2 6̣ · 5̣ |
〔張白〕是了,小娘子打听齋期回來,必定从此經過,我且在这里等

(簫)

3 5 2 3 5 - | 6 7 2 3 7 · 6 | 5 7 6 5 3 - |
候子她,有何不可.她來了!(紅上)

(二胡)

6 7 2 3 7 · 6 | 0 0 5672 6523 | 0 5 - 0) ||

〔張白〕小娘子,小生这廂有礼了.

一、服生見到紅娘過去，靈機一動，想從紅娘身上打聽一些鶯鶯的消息，因此待紅娘到來，他便對紅娘作起揖來。

唱詞注釋：

- ① 檀越——印度梵語的譯音，是佛教僧侶對《施主》的稱謂。
- ② 給事郎——封建朝廷里的官名，這裡指供職的人。
- ③ 款曲——埋藏在心里的希望。
- ④ 梅香——中國古代多喜替婢女取名為《梅香》，後來在古典戲曲中變成了對婢女的通稱。

1=G $\frac{4}{4}$

六

〔紅白〕出來便怎麼樣？

快中板

紅唱

<p>(1 5 3·5 2 3)</p> <p>6 1 6 1 6</p> <p>7 6 5 2 · 2</p> <p>6·7 6 3 5 · 6</p> <p>3 2 7 6 7 5 6</p> <p><i>ff</i> (5 5 5 5 5 6)</p> <p>5 - - 7 6</p>	<p>1 1 6 3 3 ·</p> <p>3 2 1 1 6</p> <p>5 7 6 5 6</p> <p>(0 5 8 1 6 1 2 3 2 3 5)</p> <p>1 - - 6561)</p> <p>1 · 2 3 2</p> <p>5 6 7 6 5 6 7 6</p>	<p>1 3 3 2 0</p> <p>(1 6·5)</p> <p>1 - 3 2 1 0)</p> <p>5 6 1 1 7</p> <p>2 · 2 1 2 3 5</p> <p>6 3 2·3 7 6</p> <p>> > 5 5 3·5 2 3)</p>
<p>夫 人 節 操</p> <p>治 家 嚴 謹</p> <p>雖 然 三 尺</p> <p>入 中</p> <p>親 和 故， 何 勞</p> <p>〔張白〕紅娘姐……</p>	<p>夫 人 節 操</p> <p>教 有</p> <p>童 子 輩，</p> <p>堂。</p> <p>絮 絮</p>	<p>凜 冰 霜，</p> <p>方，</p> <p>無 召 不 敢</p> <p>先 生 又 非</p> <p>問 短 長？</p>

紅唱

1 $\underline{1\ 6\ 2\ 3\ 3\ 2}$ | $\underline{1\ 2\ 3}$ $\overset{3}{\curvearrowright} 2 -$ | $\underline{3\ 5\ 5\ 3\ 0}\ 2\ \underline{7\ 6}$ |
 非 禮 弗言① 是 古 訓， 讀 書 人 怎 把
 $\underline{5\ 6}$ 1 $\underline{1\ 5}$ 0 | 6 $\underline{1\ 6}$ $\underline{3\ 2}$ 3 |
 禮 義 忘！ 从 今 再 敢
 6 - 2 - | 2 - - 0 |
 胡 乱 講，

〔紅白〕从今以后，当問的問，不当問的就不要胡問。你要胡問呀，

紅唱
 $\frac{2}{4}\ 0$ 、 $\underline{0\ 6}$ | $\frac{4}{4}\ \underline{6\ 1}\ \underline{1\ 6}\ 1\cdot\ 2$ | $\underline{3\ 2}\ 3\ \underline{5\ 1}\ 2$ |
 被 老 夫 人 聞 知 你 禍 一
 1 - 0 0 | 0 0 0 0̇ | ($\underline{\dot{1}\ \dot{2}\ \dot{1}\ 7\ 6\ 7\ 6\ 5}$ |
 場。〔紅白〕真是個書獃子。(紅下)
 $\underline{3\ 5}\ \underline{3\ 2}\ \underline{1\ 2}\ \underline{7\ 6}$ | 1 - 0 0) ||

一、張生向紅娘自我介紹后，問紅娘：“你家小姐，她常出來走走嗎？”被紅娘訓斥了一頓。

二、此段唱時速度稍快，略有怒意。

唱詞注釋：

① 非禮弗言——不能隨便亂說。四書中《論語》上有“非禮弗視，非禮弗聽，非禮弗言，非禮弗動”四句。

1=G $\frac{4}{4}$

七

張唱

速度自由

慢中板

(3)

$\underline{5\ 6}\ \underline{5\ 6\ 5\ 3}\ \underline{3\ 0}$ | $\underline{5\ 5}\ \underline{3\cdot 5\ 2\ 1}\ \underline{1\cdot 2}\ \underline{3\cdot 5\ 2\ 1}$ | $\underline{1\ 2\ 2\ 3}\ \underline{2\cdot 1\ 6}\ \underline{2\ 1\ 6\ 0}$ |
 听 說 罢， 心 惆 悵，