

昆 剧 曲 谱

花 葬

选自《红楼梦传奇》

〔清〕仲 云 澗 著

北方昆曲剧院编

音 乐 出 版 社

昆剧曲谱

葬花

选自《红楼梦传奇》

〔清〕仲云澗著

北方昆曲剧院编

音乐出版社

北京

前 言

《紅樓夢》是我國古典小說中一部杰出的現實主義作品。它以深刻的藝術手筆，描寫了清朝初期以榮國府為代表的賈、史、王、薛四大封建家族的興衰經歷，暴露了封建社會中貴族階級生活的驕奢淫靡，以及封建制度的黑暗與腐朽，預示它必然崩潰的命運。在這部作品中，作者着重描寫了一對出身於封建貴族而帶有叛逆思想性格的青年男女——賈寶玉和林黛玉，同時還刻劃了一些出身卑賤而帶有反抗性格的人物（如晴雯等）。由於作者的時代與階級的局限性，在作品中不可否認地還流露出一些消極悲觀的思想情感。這些我們應當實事求是地加以分析批判。但整個說來，《紅樓夢》的藝術成就是偉大的。在這部小說問世以後，曾經有一些作家將它改編成傳奇和散套，而且有的還在舞台上進行了演出，受到了歡迎。

今年是《紅樓夢》作者曹雪芹逝世二百周年。為了紀念這位偉大的現實主義作家，我們特從早期出現的《紅樓夢傳奇》中，選出了一折較為流行的劇本——《葬花》加以整理，譯成綫譜出版，以供大家鑒賞和研究。

這部《紅樓夢傳奇》是清代嘉慶年間的作家仲云澗所作。仲云澗名振奎，別號紅豆村樵，其所作《紅樓夢傳奇》一書，較其它同類書籍流行，並且在舞台上演出過。這裡所選的《葬花》一折，主要是描寫賈寶玉與林黛玉之間的愛情，以及他們對幸福生活的渴望。但由於封建禮教的束縛，他們不能自由地傾訴自己的愛情，結果只能以花自喻，表現了自己內心的悲愁。兩人在情感上非常纏綿，但又非常壓抑。葬花的內容，正是他們這兩個封建叛逆者的愛情結局的悲劇預兆。這一折戲文詞優美動人，富有詩情畫意。

在音樂方面，近人王季烈和劉富樑曾在他們合編的《集成曲譜》里，認為這一折的曲調是當時最為“合律”的作品。今天，我們對原曲進行仔細分析後，也感到這一折的音樂與劇情十分吻合，表現也非常深刻。如賈寶玉所唱的《南曲商調》、《山坡五更》、（前半首《山坡羊》與後半首《五更詩》合成的《集曲》）就是“淒愴怨慕”的傳統曲調，它那低沉壓抑的音樂氣氛，表現了劇中人那一種被禁錮的、窒息的幽怨情懷，以及迫切要求冲破封建思想樊籠的強烈願望。又如林黛玉所唱的《北曲越調》、《斗鶴鶩》一套，亦是“陶寫冷笑”的傳統曲調，也很恰當地表現了劇中人鄙視封建市儈和功名利祿的孤高性格。

從本折原譜的調式來說，在“四聲”和“板式”的安排上，也是處理得宜，層次不紊，頗為嚴謹和精確的。這次我們在譯譜時，力求符合於原譜的本來面貌。只是有些裝飾音，前後倚音等，在舊工尺譜中十分簡略，現在我們按照實際的演出情況，詳盡記出，以方便於理解和演唱。至於幕後唱的《牡丹亭》中《游园驚夢》的片段，“原來姽婁紅開遍……”四句，和“如花美眷……”四句，原著中並沒有記出曲譜，這裡也按昆曲舞台實際演唱的曲譜添入。

這次《葬花》音樂的翻譯與整理是由吳南青和唐洪雲兩同志所作，在記譜格式方面，力求與音樂界所通行的相一致。如有不妥，敬希望讀者給予指正。

北方昆曲劇院創作研究室

1963年秋

葬 花

人 物

賈寶玉 (小生扮)

林黛玉 (旦 扮)

晴 雯 (貼 扮)

紫 鵬 (雜旦扮)

寶玉：(携书上)(唱)

〔山坡五更〕

♩ = 54

忒 恩 恩 韶 春

已 暮, 乱 紛 紛

落 花 如 雨!

急 煎 煎 子 規 喚

人, 悶 懣 懣 一 腔 心 事

和 誰 語?

寶玉：(白)小生与林妹妹，两小无猜，同心已久，自謂今生得一知己，可以无憾；不料她搬进园来，性格忽然一变：若远若近，

若喜若嗔，倒叫小生无从揣度！偏遇这暮春时候，一片风花，好难消遣也。(唱)

心 緣 在, 信 誓 虛,

宝玉: (白) 出得怡红院来, 你看, 落红成阵, 丛绿成阴; 不免依花藉草, 把这《会真记》披阅一番, 以解闷怀则个。(坐地看书介)(唱)

[前腔]

宝玉：(风声,举袖介)(白)呀,早落得满身花片也!我想,美女名花,皆天地至灵之气。那美人,全在温存;这花片,岂宜践踏!待我送入沁芳桥下,做个水葬湘妃,也不枉怜香惜玉一场!(兜衣起、放书介)只是这地上的,还得扫起才好……
 嗟!待我把他葬送了,回来再处。(行介)(唱)

(复坐地看书介)

黛玉：(珠笠、云肩、荷花锄,锄上悬纱囊,手持帚上)(唱)

〔斗鹌鹑〕 $\text{♩} = 54$

黛玉: (白)宝哥哥,你在此看什么书呢?

宝玉: (惊起,藏书介)噢!原来是妹妹,你来得正好,我和你,将这落花扫起着。

黛玉: 且慢,将书来看。

宝玉: 没有什么书吓!

黛玉: 你又来了,一本书儿,也这样藏头露尾;若不拿来,我就恼了!

宝玉: 噢,恼了!妹妹如何恼得。但是与你看了,休要告诉别人。

黛玉: 我晓得,快取出来!

宝玉: 哪,请看。

黛玉: (看介)是好文字也呵! (唱)

〔天淨沙〕 $\text{♩} = 72$

(白)原来詞曲之中，也有天仙化人手段！(接唱)

(看完介)

宝玉：妹妹，看得好快啊！

黛玉：(笑介)你道俺女孩儿家便沒有一目十行的本事么？

宝玉：妹妹，你道好不好？

黛玉：果然有趣。

宝玉：(笑介)我是个多愁多病身，你便是倾国倾城貌！

黛玉：(怒，擲书介)呀！(唱)

〔調笑令〕 $\text{♩} = 63$

黛玉: (白)我去告诉舅舅,看你如何!

宝玉: (急介,扯黛玉介)妹妹,饶过这次罢,以后再也不敢了!

黛玉: 噢! (推开宝玉介)(唱)

[小桃红] $\text{♩} = 56$

宝玉: (白)我怎敢欺负妹妹,只不过一时言语昏惯,失于检点;倘属有心,便堕落沁芳桥下,变……

黛玉: (掩宝玉口)禁声! (唱)

宝玉: (呆介)

黛玉: 我们扫花去来!

宝玉: 是。(拾书, 荷锄, 携囊介)

黛玉: (持帚扫介)

宝玉: (装花入囊介)

黛玉: (唱)

〔秃儿〕

$\text{♩} = 56$

宝玉: (白)妹妹,我想这花瓣儿和美人一般,岂宜践踏;你未来之先,我已兜了一衣襟,送入沁芳桥下去了;如今我们还送到那里去罢。

黛玉: 桥下水气虽清,但是流出园门,便有许多秽浊,岂不污了此花!

宝玉: 妹妹果然说得是,这便怎样呢?

黛玉: 我在那湖山背后立了一个花塚,尽使碎绿残红,皈依净土;你道如何?

宝玉: (笑介)啊,啊,妙啊!我宝玉也算惜花,怎及妹妹这般精细体贴!

黛玉: 免劳酬奖! (唱)

黛玉: (白) 来此已是, 大家葬花则个。

宝玉: 是。

(二人同葬花介, 黛玉泪介)

宝玉: (惊介) 呀! 妹妹为何掉下泪来?

黛玉: 偶有所感耳! (唱)

〔聖藥王〕 $\text{♩} = 56$

(黛玉咽介, 宝玉劝介)

宝玉: 妹妹, 珍重玉体, 切莫常常愁闷!

(为黛玉拭泪又自掩泪介)(晴雯上)

晴雯: 风回裙蝶舞, 花绕鬓云香! 我晴雯, 为寻二爷来到园中, 怎奈遍寻不见, 不知往那里去了? 呀, 原来和林姑娘在此葬花! 啊, 二爷, 太太请你呢。

宝玉: 如此, 我去了, 妹妹也回去吧!

黛玉: 知道了, 哥哥先请吧!

宝玉: 香词归绣口, 花梦隔琴心。(带晴雯下)

黛玉: 宝玉去了, 不免回轉瀟湘館去者。(荷锄、持帚介, 叹介) 唉! 依今葬花人笑痴, 他年葬依知是誰? 一朝春尽紅顏老, 花落人亡两不知! (泪介)(唱)

〔麻郎儿〕 $\text{♩} = 63$

幕后台唱《牡丹亭·游园》折中之《皂罗袍》四句,《惊梦》折中之《山桃红》四句

[皂罗袍]

杜丽娘唱)

(黛玉痴听出神, 锄、带堕地, 软瘫坐倒, 泪介)(紫鹃上)

紫鹃: 水流云不定, 花落鸟空啼! 我紫鹃, 为寻姑娘到此, 原来却在这里! 啊, 姑娘, 怎生独自一人, 坐在此痴神流泪!

是谁得罪了你么?

黛玉: 非也; 我触景伤情, 你哪里知道, 扶我回去吧!

紫鹃: 是! (取锄、带, 扶黛玉起)

黛玉: (嗽介)

紫鹃: 呀, 姑娘, 嗽病又起了!

黛玉: 咳! (唱)

〔煞尾〕

黛玉: (泪介、嗽介)

紫鹃: 姑娘, 到底为着何来? 还须自家保重才是!

黛玉: 紫鹃啊! (唱)

黛玉: (嗽介)

紫鹃: 姑娘看仔细!

(黛玉嗽, 扶紫鹃下)

葬 花 北方昆曲剧院編 北京市书刊出版业营业許可証出字第063号 音乐出版社出版 (北京和平門外西琉璃厂170号)

統一书号: 8026·2088 787×1092毫米 16开 1印张 10面乐譜 1964年6月北京第1版北京第1次印刷 印数: 1-365册 定价0.28元