

中央音樂學院民族音樂研究所叢刊

牡丹亭

——學堂、遊園、驚夢——

中央音樂學院民族音樂研究所編

簡譜版

音樂出版社

一九五六年·北京

中央音樂學院民族音樂研究所叢刊

牡丹亭

——學堂、遊園、驚夢——

[明] 湯顯祖 著

高步雲 蔣詒荷 整理

楊蔭 潤校訂

[簡譜版]

音樂出版社

一九五六年·北京

中央音樂學院民族音樂研究所叢刊

牡丹亭

——學堂、遊園、驚夢——

(附 曲 本)

編輯者 中央音樂學院民族音樂研究所
原著者 明 湯 顯 祖
整理者 高 步 雲 壽 詠 荷
校訂者 楊 蔭 瀏

書號：京 252 開本：787×1092 耗 1/16

頁數：20 印張：2 1/2 樂譜：36 面

一九五六年一月第一版北京第一次印刷

印數：1—2,850 册

定價四角三分

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇六三號

音樂出版社出版

北京東單溝沿頭三三號

新華書店總經售

*

目 次

一 牡丹亭劇本及其作者	5
二 劇中角色扮相說明	6
三 四聲符號說明	7
四 敲擊樂器符號說明	7
學堂	9
遊園	22
驚夢	27

一 牡丹亭劇本及其作者

“牡丹亭”又名“還魂記”，全劇很長，有分爲五十五齣的，有分爲三十齣的。本書所選擇的是其中最流行的“學堂”、“遊園”、“驚夢”三齣。

全劇是描寫假想中的南安太守杜寶的女兒杜麗娘和書生柳夢梅的戀愛故事。

杜麗娘遊園回室，思春入睡；夢中與一書生在“牡丹亭”中互訴愛情；醒後懷思，臥病不起；病中作了一幅自畫像。麗娘死後，葬園中梅樹下，其旁築了一座梅花庵。

書生柳夢梅進京赴試，途中患病，在梅花庵中療養；無意中拾得了麗娘的畫像，常對畫像訴說相愛的意思。後來麗娘的魂魄到夢梅那裏，兩人十分投合。夢梅得到別人幫助，偷開了麗娘的墳墓，麗娘便復活了。

夢梅赴試，麗娘隨他到了臨安。在兵亂中麗娘遇見了母親與侍女春香；夢梅則爲了打聽杜寶的消息，到了淮陽。杜寶不相信麗娘復活的事情，反拷打夢梅；正在此時，夢梅得中新科狀元的消息報到。夢梅與麗娘全家遂得團聚。

在這個故事中，作者一方面大膽地反映了當代青年們對於愛情自由的要求，因此受到青年們的歡迎，曾得到當時女青年俞二娘的愛賞，病中爲之評注。另一方面，作者也諷刺了當時社會的黑暗腐敗現象，劇中如杜寶、苗舜賓、陳最良等典型角色，作者是將他們作爲諷刺對象的代表。

“牡丹亭”的作者湯顯祖(1550—1617)，是明萬曆進士，任禮部主事，因上疏劾首輔申時行，被謫作廣東徐聞典史。

湯顯祖是有名的詞曲作者；在他的作品中“臨川四夢”（即“牡丹亭”、“紫釵記”、“南柯記”、“邯鄲記”）最有名，其中的“牡丹亭”更傑出。他的作品之所以能獲得極高的成就，有着兩個顯著的原因：第一，是由於他傾向於人民，政治上的失意更增加了這種傾向，使他能深刻體驗當代社會中的現實生活，所以他能假託神話性的故事題材，寫成生動的劇本，以表達當時人們的願望；第二，是他能刻苦用功，向前代戲劇的優秀傳統學習，用以充實自己的寫作能力。相傳他曾收集了很多元代的劇本，其中僅就不常見的而言，就有千種之多；他對這些劇本都是非常熟悉的，他能分別說出它們的優點與缺點來。

二 劇中角色扮相說明

(以出場先後爲序)

1. 貼扮春香 梳辮，着湖色小花緞褲襖，罩時式小花黑緞坎肩，繫汗巾。
2. 旦扮杜麗娘 戴點翠頭面，着淺緋色軟褶子，束白裙，在“遊園”開場時，可罩淺紅繡花緞斗蓬，加蒙頭巾。
3. 末扮陳最良 挂蒼三髯，戴黑高方巾，着繭綢素褶子，罩灰色素背心，繫淺紅宮纒，穿福字履。
4. 付扮睡魔神 戴黑色老人巾，着藍素褶子，紅彩褲，繫月白宮纒，雙手持日月鏡，戴土地臉子。
5. 巾生扮柳夢梅 戴湖色繡花文生巾，着湖色繡花軟褶子，紅彩褲，穿朝靴，手捧柳枝。
6. 老旦扮杜夫人 着古銅色繡花硬女褶子，淺色彩褲，綠裙子。
7. 末二扮大花神 戴花神帽，挂黑三髯，着四時花顧繡出擺衣，手執金瓶，插牡丹花。
8. 丑扮閏月花神虞英門主瑞草靈芝 戴小紫金冠，拍粉，手鐲脚鐲，項圈多鬚頭，着顧繡採蓮衣，大紅繡褲，棕鞋，左手拿靈芝千年運，右手拿棕掃帚。
9. 小生扮正月花神庚嶺仙官梅占魁 戴文昌帽，着軟褶子，執瓶插春梅花。
10. 小扮旦二月女花神嵩嶽夫人雪杏花豔 插翠過翹，着舞衣，手執玉蘭花。
11. 小生二扮三月男花神武陵學士白碧桃 戴巾着褶子，內披風，手執桃花。
12. 貼二扮四月女花神婪尾仙姑愛薔薇 禿頭梳螺螄頭，着西湖景白綾裙，紅彩褲，顧繡採蓮衣，左手提花籃，內罌粟花，右手執杏花並花鈎。
13. 淨扮五月男花神紅衣使者噴火榴紅 戴硃砂判官帽，鈎醬色臉，紅飛鬢，着大紅圍領，挂肚紫甲裙，紫髯，肩背葫蘆，內插菖蒲，蜀葵花，手執石榴花。
14. 小旦二扮六月女花神華墩仙媛並頭蓮 梳頭，項圈，紗罩，手鐲，着元色顧繡紗採蓮衣，月華裙，手執荷花，持鴉花扇。
15. 小生三扮七月男花神五尊大夫海棠仙 戴晉巾，紫帶，着花褶子，繫宮纒，手執海棠花。
16. 小旦三扮八月女花神金英女史桂子蘭生 扮如嫦娥式，手執桂花。
17. 付二扮九月男花神晚香居士黃菊老人 白頭陀，戴大荷葉巾，粉紅臉，白飛鬢，白髯，着門褶子，繫宮纒，拄杖，手執菊花。
18. 正旦扮十月女花神錦城仙子芙蓉貌 兜頭，翠過翹，穿銀紅綾襖，外罩藏袖錦披風，宮

繼上繫白葫蘆，手執芙蓉花。

19. 外扮十一月男花神雪紅令寒雅郎 戴東坡巾，挂白三髻，着沉香緞褶子，罩披風，手執水仙花。

20. 老旦扮十二月女花神九英仙姥裴臘女 白髮，帕子兜頭，着沉香緞老旦衣，罩冰梅披風，帕子打腰，左手抱花神，右手執蠟梅花。^①

三 四聲符號說明

崑曲道白，有一定念法。一般說來，每字的高低長短，因本字字調之爲上聲、去聲、平聲或入聲而異。這種高低長短，所合的是吳音區域的方言，而不是北京話。上聲常高讀、去聲由低而高，平聲拖長，入聲短促。現在對道白中比較重要的字聲，均用符號注明，所用符號及其意義如下：

- [△] 字上作“△”符號，表示此字爲上聲，應高讀。
- [∨] 字上作“∨”符號，表示此字爲去聲，讀時應由低而高。
- [|] 字上作“|”符號，表示此字爲平聲，讀時略拖長。
- [∇] 字上作“∇”符號，表示此字爲入聲，讀時應短促。
- 字右作長綫，表示此字因表情上的需要，應特別長讀。

四 敲擊樂器符號說明

板	X	點鼓	□
板鼓	d (滾擊爲“l”)	同鼓	D
大鑼	K	湯鑼	± (悶擊爲“±”)
齊鈸	G	大鈸	P
喜鑼	K (敲邊爲“N”)		

—— 反覆記號。反覆次數，按照演出時的實際情況而定。

① 十二花神服裝扮相，係根據清乾隆時梨園舊本，在當時演唱堆花之花神，各有名號，服裝扮相與所持花樣彩砌等，俱有準則，規律甚嚴；因將此劇之扮相標出，以供演此劇者之參考。

② 此書由傅惜華先生作注釋，謹此致謝。

學 堂

(一名“鬧鼓”，亦名“鬧學”)

[明]湯顯祖(1550—1617)著
高步雲 蔣詠荷 整理
楊 蔭 瀾 校訂

【上場錄】

♩ = 66 →

板、點鼓	2/4	□ □ X	□ 0	□ 0	□ □	□ □	……	□ □	0 0	0 □ □	0 □
喜 鑼	2/4	0 0	N 0	N 0	N N	N 0	……	N 0	N N) 0	N 0
音 韻	2/4	篤篤 勻	內 0	內 0	內 內	內 篤	……	內 篤	內 內	0 篤篤	內 0

(貼扮春香上)

【(南呂)一江風】

D調(小工調)

♩ = 34 →

貼:(唱)小	卅	5 3 6	6	-	8	2032	1· 6 2	3 6 1	5 0 6	i	6·	5
		春	香,	(000.)	一	種		在	人			

♩ = 38 →

奴	3	5 5 3 2	1	3· 5 6·	i 5·	6 3 5	2032	1· 6 2	5· 6	i	6·	5
				上,		畫	關	塞,	從			

媽	3	5· 3 2·	3 2 1 6	1	2	-	3· 3	2	-	6· 2	i	6	-	5 0 5 6 6 5
				餐,						侍				

娘	6	i	6 5	5	6	-	i	6	-	-	-	6·	i	5 0 5 3 2 5
				行,								弄		粉

6 - i 0 | 5 0 6 i i 6 5. 5 3 | 2 3 3 2 1 - 1 - | 10 2 3 5 6 3 2

調 朱, 貼 翠

1 2 3 2. | 2 0 i 6 i 6. | 5 3 5 5 3 2. 2 1 | 3. 5 6. i 5. 5 3

拈 花, 憤 向 妝 臺 傍,

2 - - - | 1 2 3 0 5 3 2 | 1. 6 2 3 5. 6 3 2 | 1 2 3 5

陪 他 理 纔 牀, 陪 他

♩ = 46 →

3 5 6 2. 3 2 i 6 | 5 6 - - | 5. 3 2. 1 3 6 i | 5 6 i 6 | i i 6 5 5 3

理 纔 牀, 又 隨 他

5. 5 3 6 i 6 5 3 | 2 - 1 6 | 1. 2 1 2 0 5 3 0 5

幾 夜 昏. 小 苗 條 兒 的 是

6 i 6. | 5 3 5 5 3 2. 2 1 | 3 6 0 0

夫 人 杖. ① (N N)

貼：(白)花面丫頭十三四，春來綽約②省人事；終須等個助情花，③處處相隨步步觀。
 (N N)我春香，自幼伏侍小姐；看他名爲國色，實守家聲，嫩臉嬌羞，老成尊重。我家老爺延師教授，命我伴讀。昨日請了一位先生，叫吓(丫)，叫什麼吓？吓(正)！叫陳最良。阿呀，那先生好不古板吓！老爺又對他說，倘有不到之處，只打春香這丫頭。吓，哈哈哈哈哈，我倒好笑。我春香沒，豈是與他們出氣的？却不是我的悔氣！今早伏侍小姐，早餐已過，叫我去看看先生，可在學堂裏。

末：(內咳嗽) 咳嚔。

貼：哦！你看那先生，端端正正坐在那裏，不免請小姐上學。正是：(X)有福之人人伏侍，無福

【快下場鐸】

板、鼙鼓	$\frac{2}{4}$ 〇 〇 X 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
喜 鑼	$\frac{2}{4}$) 〇 (N N N N N N N 〇 N 〇 N N 〇
音 鑼	$\frac{2}{4}$ 篤 篤 勻 內 內 內 內 內 內 內 〇 內 篤 內 內 〇
貼：	(夾白)之 人 伏 侍 人。(F)

① 夫人杖——古時貴婦人行動時所用的拄杖。

② 綽約——柔弱的樣子，亦作淖約。

③ 助情花——原是唐明皇寵愛楊貴妃的故事，此劇借作伴侶的意思；詳見“太真全史”。

【散起上場鑼】

點鼓	{	廿 0	0 0 0 0 0 0	0 . 0	0 0 0 0 0 0	0 . 0	...	0 0 0 0 .	0 0	0 0	0 0	0	}
喜鑼	{	廿 0	0	0	N	0	...	N 0	N N	0 0	N	N	}
香譜	{	廿 篤	篤落落落落落	篤.篤	內篤落落落	篤.篤	...	內 0篤落.	內 內	0 篤	內	內	}

(末扮麻最良上)

末：(白)吟餘改抹前春句，飯後尋思午晌茶。蟻上案頭沿硯水，蜂穿窗眼啣瓶花。(X)我陳最良，在杜衙設帳，教授小姐毛詩，極承老夫人看待。今日早餐已過，怎麼這時候還不見女學生上學？老夫人吓，你太嬌養了。吓春香，春香！

貼：(內白)怎麼？

末：請小姐上學吓！

貼：曉得，請小姐上學。

(上場鑼)(已見開端)(旦扮杜麗娘上)

【(商調)遠地遊】

D調(小工調)

廿 6 1̇ 5̇ | 3̇ 5̇ | 6 1̇ 5̇ 3̇ | 0 | 1̇ 2̇ | 3̇ 5̇ 2̇ 1̇ 2̇ | 1̇ 6̇ | 2 3 1 | 6̇

且：(院唱)素妝纖 碼， (□ □) 款 步 書 堂 下；

0 0 0 | 1̇ 2̇ 6 1̇ 5̇ | 3̇ | 6̇ 1̇ 2 1 6̇ | 5̇ | 6̇ | 0 0

(□ □ □ □ □) 貼：(唱)對 淨 几 明 窗 瀟 灑。 (□ □ □)

(0 0 N)

(陸上介)

旦：(白)先生萬福。

末：坐了。

旦：是。

貼：先生，春香見。

末：罷了。

貼：休怪呀！

末：吓吓吓，那個來怪你吓？

貼：不是吓，我同小姐來遲了些。

末：也不甚遲，去！

貼：是。

末：女學生，凡爲女子者，雞初鳴，咸盥漱櫛笄，問安於父母；日出之後，各供其事。如今女學生既以讀書爲事，以後須要早起。

旦：以後不敢了。

貼：先生，我同小姐今後不睡了。

末：爲何？

貼：等到三更時分，就請先生上書如何吓？

末：太早了。

貼：喲，早又不好，遲又不好，這倒難了。

末：多講，去！

貼：是。

末：女學生，昨日上的毛詩，可會溫習熟麼？

旦：溫習熟了，請先生講解。

貼：先生，小姐說，溫習熟了，請先生講解講解。

末：吓（乜），你呢？

貼：我吓！我是爛熟的了。

末：好，拿來背！

貼：先生爛熟的了沒，怎麼還要背？

末：自然要背吓。

貼：吓小姐，先生叫你背書。

旦：先生叫你背。

末：吓吓吓，叫你背吓！

貼：我是爛熟的了沒。

末：拿來背！

貼：是，先生，背書。

末：吓，朝外。

貼：吓，小姐，提我一個字。

旦：“關”。

貼： 呷，“關”。

末： “關關”。

貼： 呷，“關關”，“關關”。

末： “關關雎鳩”。

貼： 呷，“關關雎鳩”“關關雎鳩”。

末： “在”吓。

貼： 呷，“關關雎鳩在”。

末： “在河之洲”。

貼： 呷，“關關雎鳩，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。”先生，可是爛熟的了？

末： 哈哈，一句也背不出，反說爛熟的了，拿去再讀。

貼： 喲，爛熟的了沒，還要讀。

末： 聽講。

旦、貼： 是。

末： “關關雎鳩”。“關關”是個鳥聲；“雎鳩”乃是鳥鳴也。

貼： 先生，那鳥聲，可學與我們聽聽。

末： 我怎麼學與你聽？此鳥性喜幽靜，“在河之洲”。

貼： 呷，我曉得了。不是昨日是前日，不是今年是去年，我衙內關着個班鳩兒，被小姐一放一飛，飛到何知州衙內去了。可是麼？

末： 這是與吓。

貼： 喲，一丟丟①的小鳥兒沒，有什麼與介(吓)？

末： 胡說，“與者”是起也；起那下文，“窈窕淑女”，是幽閒貞靜女子。“君子好逑”，有那等君子，好好去求他。

貼： 先生，爲何要好好去求他介，吓吓吓！

末： 呷，依注講解，只管胡纏。

旦： 依注講解，學生自會。先生，但把詩經大意教導一番。

末： 聽講。

旦： 是。

末： 春香，你也聽着吓！——

① 一丟丟——極微小的；滬北京方言“一丟點兒”。

貼：曉得。

【(仙呂)掉角兒序】

bE調(凡字調)

♩ = 40 →

廿 6. 1̇ 5 - | $\frac{4}{4}$ 1' 2 3 - | 3 3 - 5' | 6. 1̇ 5 3 - | 3 - 1' 2 1 |

(口口)末：(唱)論 (0口口.) 六 經 詩 經 最 葩。① 四

♩ = 46 →

6 1 153 0 6 | 5. 6 1 - 2 | 1. 6 5 6 6 - 2. 1 3 |

門 內 有 許 多 風 雅； 有

♩ = 48 →

2 3 5 3 2 - | 3 2 3. 2 | 1 6 1 2 3 - | 3 1 6 5 0 3 2 |

指 證， 姜 嫫② 產 娃； 不 嫉 妬，

♩ = 50 →

1 3 2. 3 2 1 | 5 6. 1 6 1 | 5. 6 2 1 2 | 5 6 5 3 - |

后 妃③ 賢 達； 更有那 詠 雞 鳴，④ 傷 燕 羽，⑤

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

泣 江 皋，⑥ 思 漢 廣，⑦ 洗 淨 鉛 華，(白) 唔，(唱)

貼：(夾白) 唧唧吵。

rit. 1 2 3. 2 1 2 | 3 - 2 1 | 3 5 3 6 1 2 1 | 6 - 0 0 |

有 風 有 化， 宜 室 宜 家。

旦：請問先生，這經文有多少？

末：詩三百，一言以蔽之。——

♩ = 52 →

6 1 2 | 1 1 1 5 6 5 | 6 1 1 3 2 1 | 6. 1 5 3 2 3 5 | 6 - |

(X口)末：(唱)沒 多 些， 則 這“無 邪” 兩 字， 付 與 兒 家。

① 葩——謂花。“詩經”別名“葩經”，韓愈文：“詩正而葩”；後人因稱“詩經”為“葩經”。

② 姜嫫——“詩經”所歌詠的故事，姜嫫是后稷的母親，帝嚳的元妃。

③ 后妃——“詩經”所歌詠的故事，后妃是指殷湯妃有德的婦德故事；詳見劉向“列女傳”。

④ 雞鳴——“詩經鄭風”裏“女曰雞鳴”一篇的簡名，歌詠周宣王姜后的賢德故事；詳見劉向“列女傳”。

⑤ 燕羽——即“詩經”中“邶風燕燕”一篇的別題，歌詠春秋時衛定公夫人定姜事；亦見劉向“列女傳”。

⑥ 江皋——指“詩經召南”裏“江有汜”一篇而言，是歌詠婦女的美德。

⑦ 漢廣——“漢廣”是“詩經召南”裏的一篇，也是歌詠古代婦德的詩章。

末：(白)春香，春香！

貼：咦！講得好聽吓！

末：書已講完，春香，取紙筆過來，與小姐寫字。

貼：是。

旦：學生自會臨書；春香還勞先生把筆。

貼：先生，小姐說自會臨書，我春香，還勞先生把筆。

末：你書也背不出，又要寫什麼字？

貼：先生，待我寫個潤珠兒^①罷。

末：待我寫與你，春香，你要用心讀書吓！

貼：是。

末：拿去。

旦：字完，春香，送與先生看。

貼：是。小姐字完，送與先生看。

末：待我看。嘖嘖嘖，寫得好吓！我從來不曾見過女學生，寫得這樣好字，不知是甚麼格？

貼：(夾白)小姐，先生在那裏讚你。

旦：是衛夫人傳下，美女簪花格。^②

末：果然寫得好。

貼：先生，我也寫個奴婢學夫人罷。

末：你吓？尚早。

貼：劣劣劣。^③

末：呸，去！

貼：是。吓小姐，我要出恭。

旦：對先生說。

貼：喲，出恭沒，又要對先生說，春香領出恭簽。

末：吓吓吓，你纔來得幾時，就要出恭？

① 潤珠兒——即“紅模子”，兒童初學習字時的用紙，是印有紅色的文字，以墨筆描寫。

② 簪花格——王彥泓詩有：“含毫愛學簪花格，展畫漸看出浴圖”句，是稱讚美妙的書法，本齋昂“古今書評”：“衛桓書如插花美女，舞笑鏡台。”

③ 劣劣劣——是一種頑皮的語聲，含有鄙視的意義。

貼：來[△]了半[▽]日[△]了。

末：不[▽]許[△]去。

貼：噯，急得緊[△]了[▽]噯(引Y)!

末：如此，去[▽]去[△]就[▽]來。

貼：是。啐，那個要出什麼恭?且到那邊去頑耍頑耍再來。(〇 〇 〇)_{0 N}(下)

旦：請問先生，師母的尊年?

末：目下平頭[●]六十。

旦：如此，待學生繡雙鞋兒，與師母上壽。

末：生受你。

旦：請個樣兒。

末：呸，依孟子上，“不知足而爲屨”罷。

旦：謹依先生之命。春香去了半日，怎麼還不見來?

末：是吓，春香去了半日，怎麼還不見來?春香，春香!(貼上)

貼：阿呀，我只管在此讀書，不知那邊有一座大花園，桃紅柳綠，阿呀呀，好耍子吓!

末：春香快來!

貼：來了。可恨這老頭兒，又在那裏叫了，怎麼處?呸，待我做個出恭不完的意思便了。

末：春香!

貼：呸，來了。交簽。

末：吓，爲何去了半日，只管不來?

貼：人家恭也不會出完，只管叫，叫甚麼介?

末：吓吓吓!

貼：吓，小姐。你只管在此讀書，原來那邊有一座大花園，桃紅柳綠，好耍子吓!

末：吓吓吓，你自己去頑耍罷了，怎麼又來引逗小姐?我是要打的噯!

貼：先生，你要打那個吓?

末：打你!打那個?

貼：打我吓，勸你將就些兒罷。——

① 平頭——即齊頭。“通俗編”：“凡計數逢十，今俗謂之齊頭數；平與齊同。”白居易詩有：“火銷燈盡天明後，便是平頭六十八；”俗稱人六十歲爲“平頭甲子”，本此。