

● 据纳书楹版《牡丹亭全谱》译谱 ●

昆曲《牡丹亭》全本（简谱版）

〔明〕汤显祖 著

关德权 整理、译谱

中国戏剧出版社

据纳书楹版《牡丹亭全谱》译谱

昆曲《牡丹亭》全本（简谱版）

[明] 汤显祖 著

关德权 整理、译谱

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

昆曲《牡丹亭》全本：简谱版 / (明) 汤显祖著；
关德权译谱、整理. -- 北京：中国戏剧出版社，2010.3
ISBN 978-7-104-03201-4

I. ①昆… II. ①汤… ②关… III. ①昆曲—剧本—
中国②昆曲—戏曲音乐—乐曲—中国 IV. ①
I236.53 ②J643.553

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 039452 号

昆曲《牡丹亭》全本 (简谱版)

责任编辑：刘建芳

美术编辑：王 恬

责任出版：冯志强

出版发行：中国戏剧出版社

出 版 人：樊国宾

社 址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码：100097

电 话：010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真：010-58930242 (发行部)

经 销：全国新华书店

印 刷：北京高岭印刷有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：23

字 数：750 千

版 次：2010 年 10 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-104-03201-4

定 价：56.00 元

版权专有，违者必究；如有质量问题，请与出版社联系调换。

前言

刘建芳

昆曲是距今有近七百年的古老的剧种，昆曲产生于元末明初之际（十四世纪中叶），它与起源于浙江的海盐腔、余姚腔和起源于江西的弋阳腔，被称为明代四大声腔，同属南戏系统，因其产生于江苏昆山一带，故名为“昆山腔”。昆曲具有完整的表演体系，它的声腔对其他剧种有深远的影响，被称为“百戏之祖”。

昆曲的伴奏乐器，以曲笛为主，辅以笙、箫、唢呐、三弦、琵琶等（打击乐俱备）。昆曲的表演，也有它独特的体系、风格，它最大的特点是抒情性强，动作细腻，歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而和谐。在语言上，该剧种原先分南曲和北曲。南昆以苏州白话为主，北昆以大都韵白和京白为主。昆曲于2001年5月18日被联合国教科文组织命名为“人类口述遗产和非物质文化遗产代表作”称号。

汤显祖是明代末期著名的剧作家、文学家，汤显祖的代表作有《牡丹亭》（又名《还魂记》）、《邯郸记》、《南柯记》、《紫钗记》，合称“玉茗堂四梦”，或称为“临川四梦”。汤显祖的创作代表了当时戏曲的最高成就，他在中国和世界文学史上有着重要的历史地位，而在“临川四梦”中，作者最为得意、在社会上影响最大的是《牡丹亭》。

《牡丹亭》写杜丽娘和柳梦梅的爱情故事，剧情梗概是：贫寒书生柳梦梅梦见在一座花园的梅树下立着一位佳人，说同他有姻缘之分，从此经常思念她。南安太守杜宝之女名丽娘，才貌端妍，从师儒生陈最良读书。她由《诗经·关雎》章而伤春寻春，从花园回来后在昏昏睡梦中见一书生手持一枝垂柳前来求爱，两人在牡丹亭畔幽会。杜丽娘沉浸在此梦中不能自拔，因为思虑过度，从此愁闷消瘦，一病不起。她在弥留之际要求母亲把她葬在花园的梅树下，嘱咐丫环春香将其自画像藏在太湖石底下。其父杜宝升任淮阳安抚使，委托陈最良葬女并修建“梅花庵观”。三年后，柳梦梅赴京应试，借宿梅花观中，在太湖石下拾得杜丽娘画像，发现就是梦中见到的佳人。杜丽娘魂游后园，和柳梦梅再度幽会。柳梦梅掘墓开棺，杜丽娘起死回生，两人结为夫妻……

《牡丹亭》共五十五出，其中不少情节取自话本《杜丽娘慕色还魂》（见《燕居笔记》）。和话本相比，《牡丹亭》不仅在情节和描写上作了较大改动，而且主题思想有极大的提高。《牡丹亭》文词典丽，人物个性鲜明。《牡丹亭》问世时后，正值昆腔盛行，故在明代时就有了不少为了适合昆曲演唱而改定的《牡丹亭》谱本。昆曲《牡丹亭》历代盛演不衰，使许多人为之倾倒，因此近代剧坛流行的《牡丹亭》演出本大抵出于昆曲的改定本。

我们这本书是由关德权先生根据清朝乾隆年间苏州叶堂选辑、校订的《纳书楹曲谱》，并参考了《遏云阁曲谱》整理、译谱的。《纳书楹曲谱》等中国古代曲本都是采用工尺谱来记谱的。工尺谱是中国民间传统记谱法之一，因用工、尺等字记写唱名而得名。它历史悠久，其起源可以追溯到唐代的燕乐半字谱，它与许多重要的民族乐器的指法和宫调系统紧密联系，明代时开始通用，到清代乾隆、嘉庆年间，出现

了用工尺谱记写的管弦乐合奏总谱。叶堂编订《纳书楹曲谱》实际上有两个组成部分，一部分是《牡丹亭》、《长生殿》诸剧的将近百个单出；另一部分是《临川四梦》（《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》、《紫钗记》）这四部传奇的全部曲本，叶堂的《纳书楹曲谱》的问世是昆曲演出艺术的一个飞跃，它使昆曲的演唱有了初步的规范，从而促使了昆曲的提高与更广泛的流传。但由于《纳书楹曲谱》只收曲词而不附科白，详载工尺而未标头、末眼，只因行腔细致考究而为后世清唱家所宗，却不适于舞台演出。

在我们出版的这本书里，关德权先生不仅用现在通行的简谱来译谱，而且以徐朔方、杨笑梅校注的文学本《牡丹亭》为底本配上了全部的人物对白（科白）和舞台提示，原书人物上场均标以人物的行当名，如：净、丑、旦等，为利于现在的读者阅读，本书在每一出前加了人物表，标明人物的身份、扮演的行当。此外，还在每一出前加了“剧情提示”，用简短的几句话概括本出的剧情，以便于读者更好地理解剧情。此外，对于一些异体字，都按照文意规范改正了。这样不仅适用于专业剧团演出，也可以让普通读者观众了解昆曲《牡丹亭》的全貌，此书的出版对于昆曲在大众中的普及和提高肯定是有所帮助的。

关德权先生曾是中国音乐学院的客座教授，一生致力于中国古曲的整理、译谱工作，其整理、译谱的古曲《湘妃怨》、《凤凰台上忆吹箫》、《昭君怨》、《苏武思君》等曾被收录于《中国艺术歌曲选集》（上海教育出版社出版）中，他整理、译谱的《侯玉山昆曲谱》1994年曾由我社出版。

编辑此书的过程中，在尊重原著的基础上为了方便于年轻读者的阅读，我们将原著中的个别字词作了微调，例如：“他”，在明代是既可指代男性，也可指代女性。我们将文中指女性的代词“他”特意改为“她”。

由于我们能力有限，在编辑过程中难免出现不妥当的地方，还望广大读者指正，以便我们进一步改进工作。

乐谱符号

V : 换气号。

◡ : 自由延长号。

≈ : 颤音。

— : 保持音。

サ : 散。

)(: 全休止。

芭 : 散起。

目 录

第一出 标 目	1
第二出 言 怀	2
第三出 训 女	5
第四出 腐 叹	12
第五出 延 师	14
第六出 怅 眺	19
第七出 闺 塾	23
第八出 劝 农	29
第九出 肃 苑	37
第十出 惊 梦	43
第十一出 慈 戒	54
第十二出 寻 梦	57
第十三出 诀 谒	70
第十四出 写 真	74
第十五出 虏 谍	84
第十六出 诘 病	87
第十七出 道 观	91
第十八出 诊 祟	94
第十九出 牝 贼	102
第二十出 闹 殇	104
第二十一出 谒 遇	119
第二十二出 旅 寄	125
第二十三出 冥 判	129
第二十四出 拾 画	142

第二十五出	忆 女	148
第二十六出	玩 真	153
第二十七出	魂 游	161
第二十八出	幽 媾	171
第二十九出	旁 疑	183
第三十出	欢 挠	187
第三十一出	缮 备	196
第三十二出	冥 誓	200
第三十三出	秘 议	216
第三十四出	诃 药	221
第三十五出	回 生	223
第三十六出	婚 走	230
第三十七出	骇 变	240
第三十八出	淮 警	244
第三十九出	如 杭	246
第四十出	仆 侦	252
第四十一出	耽 试	257
第四十二出	移 镇	263
第四十三出	御 淮	268
第四十四出	急 难	274
第四十五出	寇 间	280
第四十六出	折 寇	284
第四十七出	围 释	289
第四十八出	遇 母	298
第四十九出	淮 泊	308
第五十出	闹 宴	314
第五十一出	榜 下	323
第五十二出	索 元	326
第五十三出	硬 拷	331
第五十四出	闻 喜	341
第五十五出	圆 驾	348
跋		363

第一出 标 目^①

〔末^②上。〕

末 （念韵白）【蝶恋花】忙处抛人闲处住，百计思量，没个为欢处。白日消磨肠断句，世间只有情难诉。玉茗堂^③前朝复暮，红烛迎人，俊得江山助。但是相思莫相负，牡丹亭上三生路。

【汉宫春】杜宝黄堂，生丽娘小姐，爱踏春阳。感梦书生折柳，竟为情伤。写真留记，葬梅花道院凄凉。三年上，有梦梅柳子，于此赴高唐。果尔回生定配，赴临安取试，寇起淮扬。正把杜公围困，小姐惊惶。教柳郎行探，反遭疑激恼平章。风流况，施行正苦，报中状元郎。

杜丽娘梦写丹青记，
陈教授说下梨花枪。
柳秀才偷载回生女，
杜平章刁打状元郎。

① 传奇的第一回。亦称为“家门引子”、“开宗”、“传概”等。作用通常为：交代创作的缘起，介绍剧情梗概。

② 戏曲行当名。扮演年龄较大的男性角色。

③ 汤显祖为自己的住所取的名称，以玉茗（白山茶）花而得名。

第二出 言 怀

剧情提示：青年书生柳梦梅，虽学业有成，却未获机遇，难得进取。正情思昏昏时，忽一日梦见梅树下立一美人，称：“遇俺方有姻缘这份，发迹之期。”梦醒后，即改名“梦梅”、字“春卿”。

柳梦梅——书生，字春卿，生扮。

〔柳梦梅上。〕

柳梦梅 1=D （小工调）自信地

【真珠帘】サ 1 2 3 0 2 3 1 6 - v | 1 2 3. 5 1 1 2 0 6. i 5 3 - v |

（唱）河 东 旧 族， 柳 氏 名 门 最，

3. v 5 2 3. 5 v | 1 2 0 3. 5 2 1 6 0 5 0 5 4 5 v 6 0 | 2. 3 1 2 v

论 星 宿 连 张 带 鬼。 几 叶

6 i 5 1 3 0 2 3 - v | 3. 5 1 1 2 0 6 7. 6 v 6 0 | 3. 5 3 0 2 0 2 1 2 6. i 6 i 5

到 寒 儒， 受 雨 打 风 吹。 漫 说 书 中 能 富 贵，

3 - v | 1 1 2 6 0 1 1 2 0 1 0 2 1 6 5 0 5 4 5 v 6 0 | 6 1 0

颜 如 玉 和 黄 金 哪 里？ 贫 薄

2. 3 1 2 3 - | 2 1 2 3 5 2 v 3. 5 1 2 0 1 6 5 6 7 v 6 0 ||

把 人 灰， 且 养 就 这 浩 然 之 气。

【鹧鸪天】刮尽鲸鳌背上霜，寒儒偏喜住炎方。凭依造化三分福，绍接诗书一脉香。能凿壁，会悬梁，偷天妙手绣文章。必须砍得蟾宫桂，始信人间玉斧长。小生姓柳，名梦梅，表字春卿。原系唐朝柳州司马柳宗元之后，留家岭南。父亲朝散之职，母亲县君之封。（叹介）所恨俺自小孤单，生事微渺。喜的是今日成人长大，二十过头；志慧聪明，三场得手。只恨未遭时势，不免饥寒。赖有始祖柳州公带下郭橐驼，柳州衙舍，栽接花果。橐驼遗下一个跽孙，也跟随我广州种树，相依过活。虽然如此，不是男儿结果之场。每日情思昏昏，忽然半月之前，做下一梦。梦到一园，梅花树下，立着个美人，不长不短，如送如迎，说道：“柳生，柳生，遇俺方有姻缘之分，发迹之期。”因此改名梦梅，春卿为字。正是：梦短梦长俱是梦，年来年去是何年？

1=F (六字调)

【九回肠】〔解三醒〕芭 6 1 0 | $\frac{4}{4}$ 5 0 6 5 3 $\overset{5}{3}$ 2 5 - $\vee$ | 5 3 2 3. 5 6 0 5 |

(唱) 虽 则 俺 改 名

6 0 2 1 2 1 $\overset{2}{1}$ | 6. 1 5 | 5 0 2 1 3 0 3 5 | 6 0 2 1 $\overset{2}{1}$ 6 5 0 6 5 | 5 0 6 0 1 6 $\overset{1}{6}$ 6 |

换 字, 俏 魂 儿 未 卜 先

5 0 6 5 $\vee$ 3 6 5 | 3 2 $\overset{3}{2}$ 1 3 - $\vee$ | 1. 2 6 5 0 6 5 3 5 6 | 0 1 6 $\overset{1}{6}$ 5 3 - $\vee$ |

知? 定 佳 期 盼 煞 蟾 宫

5. 6 3 $\overset{5}{3}$ 2 1 2 1 $\overset{2}{1}$ 6 | 6 - $\vee$ 6. 2 1 2 | 3. 5 2 3 1 6 $\vee$ 1 2 3 | 0 6 5 6 5 3 0 5 3 $\overset{5}{3}$ 2 |

桂, 柳 梦 梅 不 卖 查

1 2 0 6 3 2 $\overset{3}{1}$ 6 0 5 6 1 2 | 5. 6 3 $\overset{5}{3}$ 2 1 - $\vee$ | 1 0 6. 1 2 $\overset{3}{2}$ 1 6 1 2 | 3 0 5 3 5 3 $\overset{5}{3}$ 2 - |

梨。 还 则 怕 嫦 娥 妒 色 花 颜 气,

2 $\vee$ 2 1 3 3 2 3 1 6 | 1 0 2 1 2 1 $\overset{2}{1}$ 6 - $\vee$ | 1 2 6 3. 5 2 0 3 2. 1 6 | 5 6 $\vee$ 3 0 3 5 6 |

等 的 俺 梅 子 酸 心 柳 皱 眉, 浑 如

1. 2 6 0 5 3 - | 3. $\vee$ (三学士) 6 0 5 6 | 6. 1 2 3 1 6 0 5 | 6 $\overset{1}{6}$ 5 1 0 2 $\overset{3}{2}$ 1 6 1 |

醉。 无 萤 凿 遍 了 邻 家

2 0 3 2 - | 2. $\vee$ 6 1 5 3 0 | 5. 6 6 5 3 2 0 3 5 | 5 0 3 6 0 1 6 |

壁, 甚 东 墙 不 许 人

5 0 6 5 $\vee$ 1 2 0 1 2 | 3 $\overset{5}{3}$ 2 3 0 5 6 | 1. 2 6. 1 5 $\vee$ | 3 6 1 6 5 3 2. 3 |

窥! 有 一 日 春 光 暗 度 黄 金

1 6 $\vee$ 1. 2 3 5 2 | 1 0 2 1 2 1 $\overset{2}{1}$ 6 0 5 | 6 $\overset{1}{6}$ 5 6 0 1 2. 3 2. 1 6 | 5 6 (急三枪) $\vee$ 2 3 1 6 $\overset{1}{6}$ 5 |

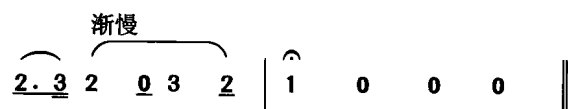
柳, 雪 意 冲 开 了 白 玉 梅。 那 时

1 - $\vee$ 5 6 1 2 | 1 0 5 3 $\overset{5}{3}$ 2 1 6. 1 | 2 3 1 6 $\vee$ 5 6 $\overset{1}{6}$ 5 | 3 0 5 6 1 5 3 0 1 6 3. 6 5 3 |

节 走 马 在 章 台 内, 丝 儿 翠, 笼 定 个

昆曲《牡丹亭》全本（简谱版）

百 花 魁。

虽然这般说，有个朋友韩子才，是韩昌黎之后，寄居赵佗王台。他虽是香火秀才，却有些谈吐，不免随喜一会。（下）

门前梅柳烂春晖，张窈窕 梦见君王觉后疑。王昌龄
心似百花开未得，曹 松 托身须上万年枝。韩 偓

第三出 训女

剧情提示：西蜀南安太守杜宝与夫人甄氏，生有一女，名唤丽娘，才貌端妍，精巧过人。这日，杜宝与夫人在训戒小女后，正商议延师教读之事。

杜 宝——南安太守，外扮。

甄 氏——杜宝妻、杜丽娘的母亲，老旦扮。

杜丽娘——杜宝之女，旦扮。

春 香——杜丽娘的丫环，贴扮。

〔杜宝上。〕

杜 宝 1=D (小工调)

【满庭芳】 ♪ 2 1 0 1 3 2 3 - v | 1 2 0 2 3 1 6 - v | 2 3 1 2 0 1 2 3. 5 2 0

(唱) 西 蜀 名 儒， 南 安 太 守， 几 番 廊 庙

6 7. 6 5 v 6 0 | 2 3 1 1 0 2 v 3 5 3 - v | 1 2 0 3. 5 1 0 2

江 湖。 紫 袍 金 带， 功 业 未 全

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

无。 华 发 不 堪 回 首， 意 抽 簪

3 5 2 1 2 0 5. 6 7 v 6 0 | 1. 2 3. 5 2 2 0 2 3 1 6 0 1 2 3 - v |

万 里 桥 西。 还 只 怕 君 恩 未 许，

6 1 0 6 1 2 1 6 5 0 5 v 6 0 ||

五 马 欲 踟 蹰。

“一生名宦守南安，莫作寻常太守看。到来只饮官中水，归去惟看屋外山。”自家南安太守杜宝，表字子充：乃唐朝杜子美之后，流落巴蜀，年过五旬。想廿岁登科，三年出守，清名惠政，播在人间。内有夫人甄氏，乃魏朝甄皇后嫡派。此家峨眉山，见世出贤德夫人。单生小女，才貌端妍，唤名丽娘，未议婚配。看起自来淑女，无不知书。今日政有余闲，不免请出夫人，商议此事。正是：中郎学富单传女，伯道官贫更少儿。

昆曲《牡丹亭》全本（简谱版）

〔甄氏上。〕

甄氏 1=D(小工调) 从容地

【绕池游】 ♪ 3 3 2 1 2 6 - ^v | 2 3. 5 1 0 2. 3 1 6 5

(唱) 甄 妃 洛 浦, 嫡 派 来 西 蜀,

6 - ^v | 2 3 5 3 0 1 2 0 3. 5 2 1 6 5 0 5 4 5 ^v 6 0 ||

封 大 郡 南 安 杜 母。

〔见介。〕

杜 宝 老拜名邦无甚德,

甄 氏 妻沾封诰有何功?

杜 宝 春来闺阁闲多少,

甄 氏 也长向花阴课女工。

杜 宝 女工一事, 女孩儿精巧过人。看来古今贤淑, 多晓诗书。他日嫁一书生, 不枉了谈吐相称。你意下如何?

甄 氏 但凭尊意。

〔春香持酒壶随杜丽娘上。〕

杜丽娘 1=D (小工调) 感恩地

【前腔】 ♪ 3 3 2 0 1 2 6 - ^v | 1 2 3. 5 2 1 2 0 1 6 5 ^v 6 0 ||

(唱) 娇 莺 欲 语, 眼 见 春 如 许。

3. 5 1 6 1 2 0 2 3 5 6 1 2 2 0 2 0 1 6 5 6 ^v 7 6 0 ||

寸 草 心, 怎 报 得 春 光 一 二?

〔见介。〕

杜丽娘 爹娘万福!

杜 宝 孩儿, 后面捧着酒肴, 是何主意?

〔杜丽娘跪介。〕

杜丽娘 今日春光明媚, 爹娘宽坐后堂。女孩儿敢进三爵之觞, 少效千春之祝。

杜 宝 (笑介) 生受你!

〔杜丽娘进酒介。〕

杜丽娘 1=D(小工调) 祝愿地

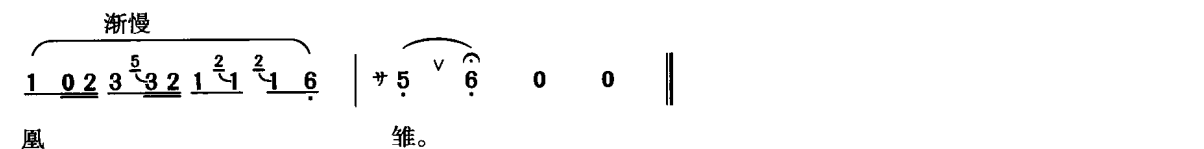
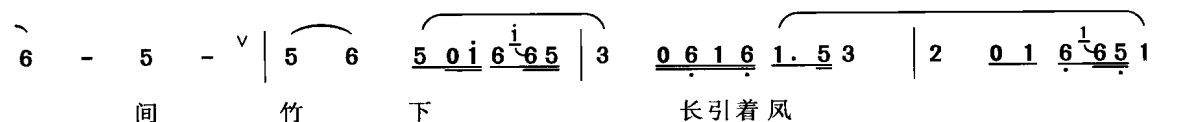
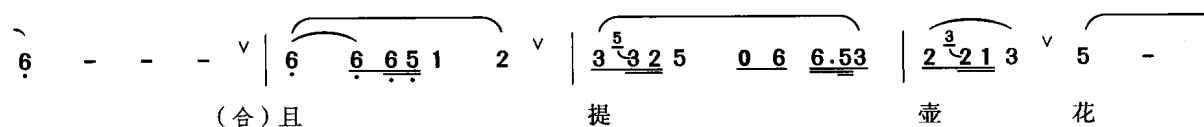
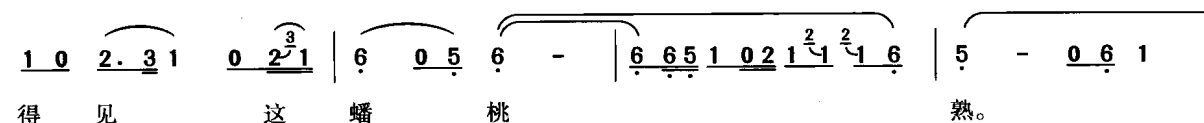
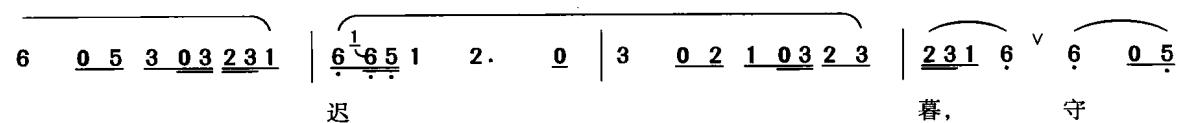
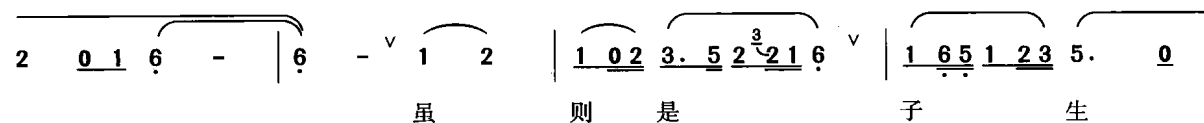
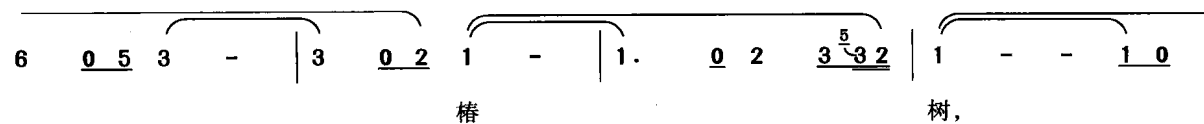
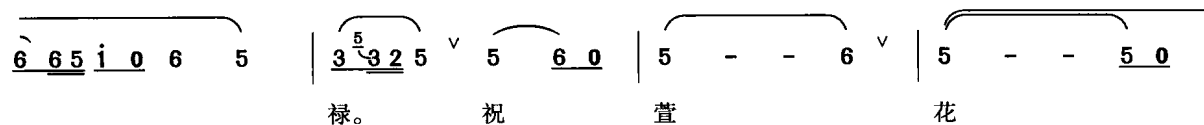
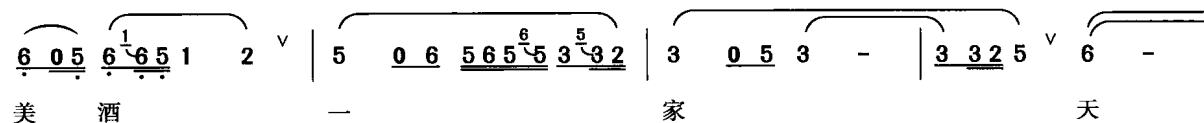
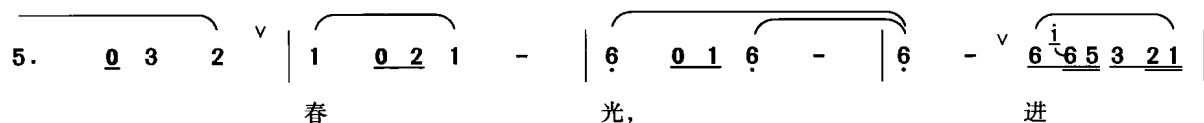
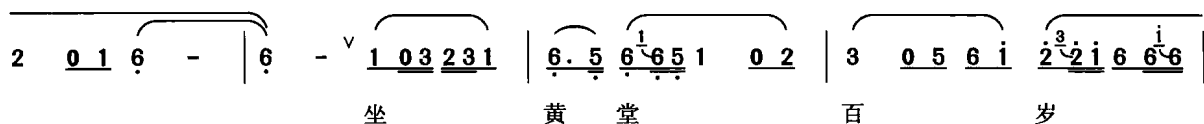
不快的行板

【玉山颓】 芭 6 5 6 0 6. 2 1 0 6 $\frac{4}{4}$ 6 - ^v 1 0 1 6 1 2 | 3 - 0 5 6 6. 5 3 |

(唱) 爹 娘 万 福, 女 孩

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

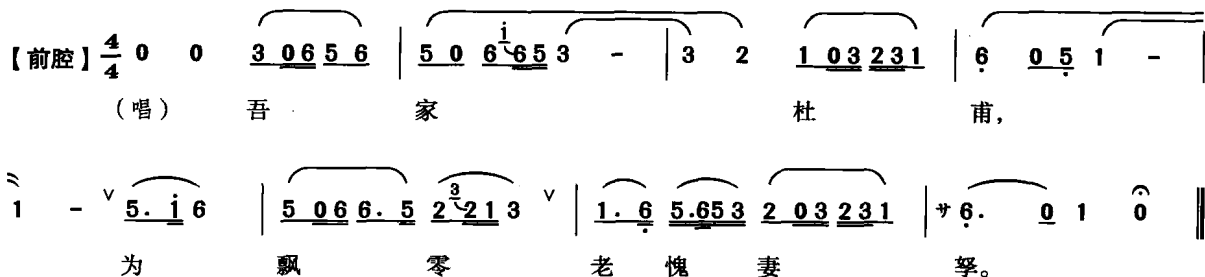
儿 无 限 欢 娱。

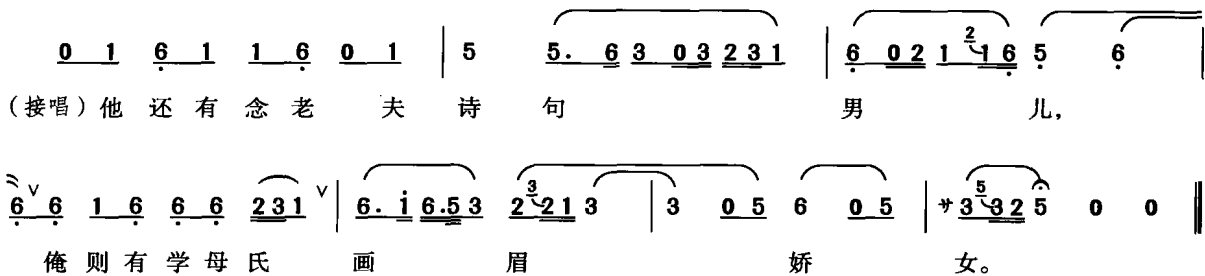
昆曲《牡丹亭》全本（简谱版）

杜 宝 春香，酌小姐一杯。

1=D（小工调）行板 失意地

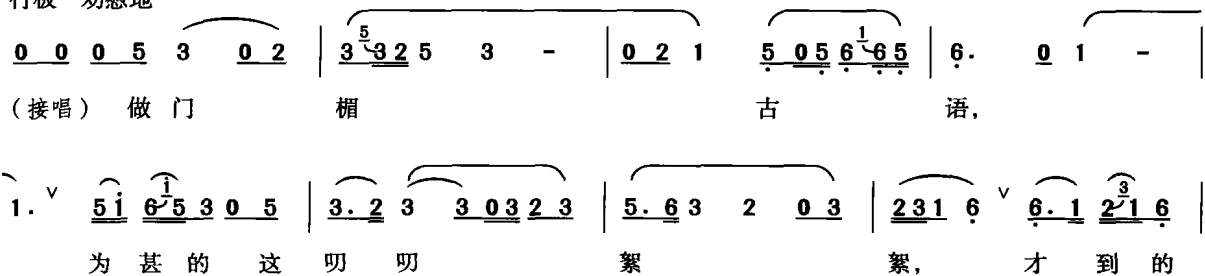
杜 宝 （泪介）夫人，我比子美公公更可怜也！

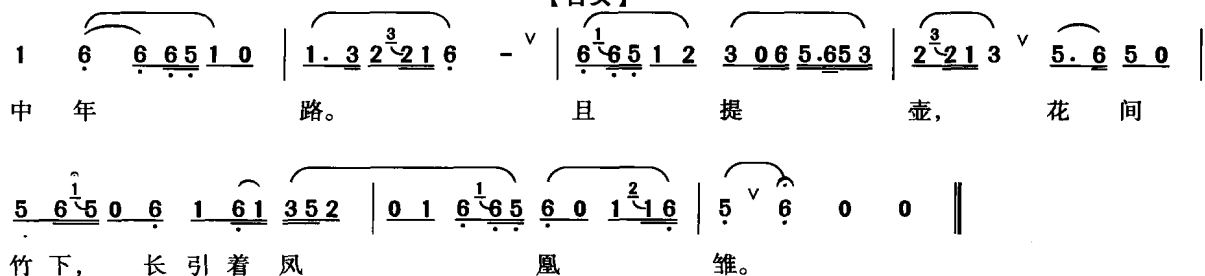
甄 氏 相公休焦，倘若招得好女婿，与儿子一般。

杜 宝 （笑介）可一般呢？

甄 氏 行板 劝慰地

【合头】

杜 宝 女孩儿，把台盏收去。

〔杜丽娘下介。〕

杜 宝 叫春香。俺问你，小姐终日绣房，有何生活？

春 香 绣房中则是绣。

杜 宝 绣的许多？

春 香 绣了打绵。

杜 宝 什么绵?

春 香 睡眠。

杜 宝 好哩,好哩,夫人,你才说“长向花阴课女工”,却纵容女孩儿闲眠,是何家教?叫女孩儿。

〔杜丽娘上。〕

杜丽娘 爹爹有何吩咐?

杜 宝 适问春香,你白日眠睡,是何道理?假如刺绣余闲,有架上图书,可以寓目。他日到人家,知书知礼,父母光辉。这都是你娘亲失教也。

1=D (小工调) 行板

