

曲譜編訂與牌套變遷

林佳儀 著

政大出版社
Chengchi University Press

曲譜編訂與牌套變遷

李祥沅題

林佳儀 著

政大出版社
Changchi University Press

本書經國立政治大學出版委員會
人文學門之編輯委員會審查通過

曲譜編訂與牌套變遷 / 林佳儀著. -- 初版. -- 臺北市: 政大出版社出版; 政大發行, 2016.05

面: 公分

ISBN 978-986-6475-86-3 (平裝)

1.曲譜 2.曲牌 3.曲評

853.7

105008137

曲譜編訂與牌套變遷

著 者 | 林佳儀

發行人 周行一

發行所 國立政治大學

出版者 政大出版社

執行編輯 林淑禎

地址 11605臺北市文山區指南路二段64號

電話 886-2-29393091#80625

傳真 886-2-29387546

網址 <http://nccupress.nccu.edu.tw>

經銷 元照出版公司

地址 10047臺北市中正區館前路18號5樓

網址 <http://www.angle.com.tw>

電話 886-2-23756688

傳真 886-2-23318496

郵撥帳號 19246890

戶名 元照出版有限公司

法律顧問 黃旭田律師

電話 886-2-23913808

排版 弘道實業有限公司

印製 祥新印刷股份有限公司

初版一刷 2016年5月

定價 400元

I S B N 9789866475863

G P N 1010500761

政府出版品展售處

• 國家書店松江門市: 104臺北市松江路209號1樓

電話: 886-2-25180207

• 五南文化廣場臺中總店: 400臺中市中山路6號

電話: 886-4-22260330

尊重著作權・請合法使用

本書如有破損・缺頁或倒裝・請寄回更換

序

二十載師生情誼

今年收到學校申報資深優良教師的通知，才驀然發現已然在政大為人師表二十載。其實從博士班時期，我便在政大、實踐與淡江等學校，兼任大一國文的通識教學。然直到畢業後回到母校中文系專任，我才開授「中國古典戲曲選讀」課程，而佳儀就是來選修的第一批學生，也是我指導的第一個博士生。

秀外慧中、品學兼優的佳儀，其學術潛力在大學時期即已嶄露頭角。因此當我在執行國科會「元曲四大家演出資料彙編」（86年度）、「臺灣地區歌仔戲研究論述及演出劇目初編」（87年度）以及「京劇藝術教育研究」（88年度）等專題研究計畫時，即委請佳儀擔任研究助理，協助我蒐集整理文獻史料，並隨我前往大陸各戲曲院校進行實地訪談。這些學習歷練與實務經驗，對於佳儀研究視域的開拓，以及工作能力的鍛鍊，發揮了一定的影響效益。

喜歡文學與藝術的佳儀，在校期間參加了「政大國樂社」與「政大崑曲社」，能演奏二胡，也可以拍曲唱戲，奠定了傳統音樂與戲曲的良好根基。因此當佳儀和我討論碩士學位論文課題時，我即建議她發揮場上的實務專長，以戲曲曲牌為研究課題，並推薦她請嫻熟戲曲音樂的李殿魁老師擔任指導教授。在李老師的悉心訓練下，佳儀完成了《元雜劇情節結構與音樂關係之研究——以現存【中呂宮】全套樂譜之劇本為對象》學位論文（2001），獲得兩岸學界高度的肯定。

一邊在高中擔任教職，一邊攻讀博士學位的佳儀，持續在戲曲曲牌與曲譜方面鑽研。勤勉傑出的研究能力與認真負責的態度，也深為李

殿魁老師所看重。故當「國立傳統藝術中心」委託李殿魁教授主持「戲曲曲譜檢索系統建置計畫」（2006.9-2007.11）時，佳儀也成為李老師的得力助手，協同主持並具體操作曲集與曲譜的曲牌整理分類等工作，因此對於《新定九宮大成南北詞宮譜》、《九宮正始》、《新編南詞定律》與《納書楹曲譜》等曲譜曲牌，瞭若指掌。佳儀遂以《《納書楹曲譜》研究——以《四夢全譜》為核心》（2009）作為博士論文的課題，由李殿魁教授與我共同指導。期間因李老師要求佳儀熟悉與崑曲同為曲牌體的高腔，承蒙鑽研川劇高腔及戲曲音樂的路應昆教授協助，赴北京、成都、長沙等地蒐集資料，路老師也是佳儀在戲曲音樂研究領域的重要導師。

獲得博士學位的佳儀，後來從高中轉到大學擔任教職，全心投入教學、研究與服務的工作，尤其對於戲曲在劇壇演出脈絡下，南、北曲曲牌及套曲，在體式變化與套曲應用上「律定與變遷」的現象格外關注，故也勤於筆耕，挖掘問題為文探究，行文條理清晰，論證言之有據，每每都能獲得學界肯定。有時大陸召開學術研討會，讓我召集或推薦學者名單，我都特意提攜一些年青學者與會發表。因此杭州暮春看花，哈爾濱臘月賞雪，北京季夏遊湖等，都成為會議後我們師生共遊的良辰美景。

恭喜佳儀今年升等為副教授，在學術殿堂上更上一層樓。佳儀也將這些年以牌套音樂與曲譜文獻為題所撰寫的論文聚集成書，以「曲譜編訂與牌套變遷」為思考及觀照主軸，分為上下兩編。上編「曲譜內容與編訂」，以清初康熙 59 年成書的《南詞定律》，清中葉乾隆 54 年刊行的《吟香堂曲譜》，晚清張紫東家族私藏的《崑劇手抄曲本一百冊》及部分曲家自用手折為研究素材，通過對這三部不同時期，各有特色的清代曲譜的分析研究，不但清晰闡述了各自的特色與價值，也對清代曲譜發展創新的脈絡進行梳理與串連。下編「牌、套應用與變遷」，則針對特定曲牌的「又一體」及「南、北曲交化」的課題進行曲體本質的辨析，並剖析其擴展功能與轉化蛻變等現象；而在套曲部分，則以元戲文《破

審記》【合笙】「喜得功名遂」套曲為例，探究「南套」衍化的紛雜面貌；又以京劇武戲常用的【黃鐘】、【中呂】與【雙調】等北曲短套，論述「北套」在情節結構與舞台表演上的發展變異。

多年來佳儀悠遊在崑曲藝術的殿堂，在崑曲研究上頗有建樹。因此當曾永義老師推薦我擔任中國藝術研究院「崑曲藝術大典」的「臺灣卷」主編時，我也請佳儀來協助資料處理與詞條撰寫。而佳儀更是「水磨曲集崑劇團」重要的核心成員，從企劃、行銷到粉墨登場，她都能夠獨當一面，成為陳彬老師不可或缺的左右手。近年來佳儀也在王安祈教授的指導下，開展對京劇藝術的鑽研，並和安祈老師共同執行「臺北市文化局」委託的「曲復敏生命史保存計畫」（2015.3-2016.5），對京崑老旦藝術進行全方位的比較研究。

轉益多師的佳儀，穩健地在學術道路上成長茁壯，真個是前途似錦，繁花爛漫。而今我倆多是在研討會中聚首論學，或是在劇場裡照面談心，雖說每次都是短暫晤面，言猶未盡。然二十載的師生情誼，欲說還休，歷久彌新……。

蔡玖玖 謹誌

政大沁風齋丙申年桐月

凡 例

一、本書徵引曲文，斷句時若標示句韻符號，意義如下：「◎」表韻句；「。」表非韻句；「·」表協韻與否皆可之句；「，」表讀斷處。

二、本書徵引劇作，若同時標明齣數及齣目，則合併書寫，如：《牡丹亭·10驚夢》，表示《牡丹亭》第十齣〈驚夢〉（若已述及劇名，則作〈10驚夢〉）。

三、本文經常徵引之曲譜版本及相關簡稱如下，徵引時先說明卷數，再於文後標註新編頁碼，或原書頁碼：

《舊編南九宮譜》（簡稱《舊編》），為《善本戲曲叢刊》，第三輯影印出版本。

《增定南九宮譜》（簡稱《增定》），為《善本戲曲叢刊》，第三輯影印出版本。

《南詞新譜》（簡稱《新譜》），為《善本戲曲叢刊》，第三輯影印出版本。

《九宮正始》（簡稱《正始》），為《善本戲曲叢刊》，第三輯影印出版本。

《寒山曲譜》（簡稱《寒山》），為《續修四庫全書》，第1750冊影印出版本。

《南詞定律》（簡稱《定律》），為《續修四庫全書》，第1751-1753冊影印出版本。

《九宮大成南北詞宮譜》（簡稱《大成》），為《善本戲曲叢刊》，第

六輯影印出版本。

《吟香堂曲譜》(簡稱「馮譜」)，徵引時標註原卷頁。

《納書楹曲譜》，為《善本戲曲叢刊》，第六輯影印出版本。

《納書楹牡丹亭全譜》，徵引時標註原卷頁。

《納書楹西廂記全譜》(重鐫本)，徵引時標註原卷頁。

——以上納書楹諸譜，總稱「葉譜」，徵引時再標明曲譜名稱。

《遏雲閣曲譜》(簡稱《遏雲閣》)，鉛印本，為文光圖書有限公司影印出版本。

《崑劇手抄曲本一百冊》(簡稱《曲本百冊》)，為廣陵書社影印出版本。

《集成曲譜》(簡稱《集成》)，為進學書局影印出版本。

《粟廬曲譜》(簡稱《粟廬》)，為中華民俗藝術基金會影印本。

《振飛曲譜》(簡稱《振飛》)，為上海音樂出版社，2002年上、下冊本。

四、本書徵引工尺譜，為行文及閱讀方便，除需原譜式說明之外，皆將原譜直譯為通行之簡譜示意。譯譜原則如下：

- 1、譯譜皆為直譯，將工尺譜字直譯為簡譜音符，故原譜僅有正板，或僅有正板、中眼而無小眼者，概依原譜譯出，不加註笛色(調高)、不記拍號、不作唱腔增潤，在既有板眼之下，不區分一板三眼曲或一板一眼曲，唯參酌唱法字音節奏慣例，安排音符長短。
- 2、上述《南詞定律》至《納書楹曲譜》，除《南詞定律》較簡，僅標正板(譯譜時僅標示板位)；《納書楹西廂記全譜》較詳，標註板、中眼、小眼；其餘諸譜，皆僅標註正板、贈板、中眼，故譯譜略有不同。
- 3、雖已將工尺譜譯為簡譜，但說明音符、音域等時，為尊重傳統記譜，仍以工尺譜字，附記簡譜音符書寫，如「上(1)」，以下附記工尺譜字、簡譜譜字、西洋唱名對照表，以利翻檢。

工尺譜字	上	尺	工	凡	合	四	一
簡譜音符	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{6}$	$\dot{7}$
工尺譜字	上	尺	工	凡	六	五	乙
簡譜音符	1	2	3	4	5	6	7
工尺譜字	仕	伋	仩	仩	伋	/	/
簡譜音符	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	/	/
西洋音名	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si

4、若有特殊情形，將於內文或註腳說明。

五、本書經常引用之文獻，為求簡明，將於引文後直接夾註頁碼，不再另行出註。

目次

序／二十載師生情誼	蔡欣欣	i
凡例		V
緒論		001
一、從曲譜與牌套諦觀曲體動態		001
二、「律定」與「變遷」之遞嬗		009

上編 曲譜內容與編訂

第一章

《南詞定律》之體例及其在清初曲譜之開創	017
---------------------------	-----

前言	017
一、《南詞定律》之基本體例	019
二、《南詞定律》之體式辨析	026
三、《南詞定律》之曲牌排列	036
結語	045
附錄1-1：《南詞定律》書影	048
附錄1-2：現存晚明清初南曲格律譜體例一覽表	049
附錄1-3：【雙調】過曲曲牌分析表	050
附錄1-4：【雙調】犯調曲牌首曲分析表	051

第二章

馮起鳳《吟香堂曲譜》內容考釋	053
----------------------	-----

前言	053
一、馮起鳳其人	056

二、馮譜內容概說	057
三、附譜收錄臺本——〈堆花〉、俗〈叫畫〉	059
四、附譜曲文差異——通用〈聞鈴〉、通用〈彈詞〉	061
五、附譜曲腔差異——俗〈小宴〉、通用〈疑識〉	063
結語	069
附錄2-1：《吟香堂曲譜》書影	071

第三章

《吟香堂曲譜》之編輯意識與訂譜流傳 073

一、《吟香堂曲譜》之體例	073
二、《吟香堂曲譜》之編輯意識	089
三、《吟香堂曲譜》之訂譜流傳	099
結語	108
附錄3-1：《吟香堂曲譜》書影	112

第四章

張紫東家藏崑曲曲本之傳抄意義與文獻價值 113

前言	113
一、補園張氏家族與崑曲	114
二、手折、《曲本百冊》與《異同集》	117
三、張氏家族傳抄曲本的意義	129
四、首見刊行之齣目	134
五、張氏家藏曲本的文獻價值	143
結語	153
附錄4-1：《崑劇手抄曲本一百冊》書影	155
附錄4-2：《崑劇手抄曲本一百冊》中首見刊行之齣目	156

下編 牌、套應用與變遷

第五章

晚明南曲曲牌「又一體」研究—— 以《舊編南九宮譜》、《增定南九宮曲譜》、 《南詞新譜》收曲為例..... 161

前言	161
一、「又一體」載錄特殊之處	164
二、收曲比較（上）——重新釐定曲名	167
三、收曲比較（中）——增刪曲牌	170
四、收曲比較（下）——正體、又一體之變	172
五、曲體變遷與應用	175
結語	183

第六章

南北合套下之南、北曲交化—— 以【清江引】、【撲燈蛾】為例..... 185

前言	185
一、北曲南化——以【清江引】為例	188
二、南曲北化——以【撲燈蛾】為例	200
結語	221

第七章

《破窯記》【合笙】「喜得功名遂」套曲 在明清時期之流播與變遷..... 227

前言	227
一、套式及套曲內容之變遷	231
二、由南套向北套之轉化	239
三、套曲的音樂系統——絃索唱與崑唱	249
結語	261

第八章	
京劇武戲之套曲應用與崑班承演.....	265
前言	265
一、京劇武戲之套曲應用	269
二、京劇武戲之崑班承演	284
結語	299
附錄8-1：京劇常見武戲套式一覽表	304
結論	307
一、清代曲譜的實用傾向	307
二、牌套變遷的內部及外部途徑	309
附錄：臺灣崑曲曲譜相關資料庫的建置與應用	313
徵引文獻	341
後記：仙山覓草	361

圖片、表格、譜例目次

附圖

圖1-1	《南詞定律》【雙鸛鵲】前四曲	048
圖2-1	《吟香堂長生殿曲譜》書名頁	071
圖2-2	《吟香堂牡丹亭曲譜》卷端	071
圖3-1	曲譜發展脈絡圖	092
圖3-2	《吟香堂長生殿曲譜·哭像》	112
圖3-3	《吟香堂牡丹亭曲譜·驚夢》	112
圖4-1	《崑劇手抄曲本一百冊》所收《三笑緣·送飯》	155
圖7-1	「喜得功名遂」套曲流傳示意圖	227
圖8-1	崑劇、京劇武戲流傳示意圖	266
圖9-1	「戲曲曲譜檢索系統」查詢介面	318
圖9-2	「戲曲曲譜檢索系統」簡目顯示	319
圖9-3	「戲曲曲譜檢索系統」詳目顯示（一）	320
圖9-4	「崑曲重要曲譜曲牌資料庫」查詢介面	322
圖9-5	「崑曲重要曲譜曲牌資料庫」查詢結果	323
圖9-6	「戲曲曲譜檢索系統」詳目顯示（二）	325

附表

表1-1	【黃鐘·畫眉序】例曲表——《寒山曲譜》、《南詞定律》	027
表1-2	【黃鐘·畫眉序】板數比較表——《寒山曲譜》、《南詞定律》	027
表1-3	【黃鐘·畫眉序】首句板式比較表——《南詞定律》	028
表1-4	【正宮·雙鸛鵲】體式一覽表——《南詞定律》	030
表3-1	清前期工尺譜板眼符號表	080
表3-2	清乾隆年間工尺譜概況表	090
表4-1	《曲本百冊》與《異同集》題寫齣目差異表	124
表4-2	《曲本百冊》與《異同集》標示差異表	125
表4-3	近代崑曲刊行曲本一覽表	135
表4-4	《一捧雪》、《占花魁》、《漁家樂》、《十五貫》諸本齣數對照表	138
表4-5	諸曲本開場比較表	152
表5-1	《舊編南九宮譜》及其增輯曲譜概況表	162
表5-2	諸譜【月兒高】收曲比較表	169
表5-3	諸譜【永團圓】收曲比較表	171

表5-4	諸譜【漁家傲】收曲比較表	174
表6-1	【清江引】及相關套曲調式傾向表	199
表6-2	【撲燈蛾】板式一覽表——《八義記·翳桑》	204
表6-3	【撲燈蛾】句律比較表——《九宮正始》與〈驚變〉	209
表7-1	諸本「喜得功名遂」套曲比較表	232
表7-2	【喬合笙】套諸曲結音比較表——《九宮大成譜》、《納書楹曲譜》	258
表8-1	京劇武戲慣用套曲簡表	277
表9-1	臺灣崑曲曲譜相關資料庫基本資料表	315
表9-2	諸譜《牡丹亭·驚夢》花神唱曲一覽表	329

附譜

譜1-1	【雙鶺鴒】1-1第三、四句——《南詞定律》	032
譜1-2	【雙鶺鴒】2-1第三、四句——《南詞定律》	032
譜1-3	【雙鶺鴒】3-1第三、四句——《南詞定律》	033
譜2-1	《長生殿·疑讖》【集賢賓】第三句——《吟香堂曲譜》正譜	068
譜2-2	《長生殿·疑讖》【集賢賓】第三句——《吟香堂曲譜》通用譜	068
譜2-3	《長生殿·疑讖》【集賢賓】第七句——《吟香堂曲譜》正譜	068
譜2-4	《長生殿·疑讖》【集賢賓】第七句——《吟香堂曲譜》通用譜	068
譜3-1	《牡丹亭·寫真》【鮑老催】——《九宮大成譜》	093
譜3-2	《牡丹亭·寫真》【鮑老催】——《吟香堂曲譜》	093
譜3-3	《牡丹亭·幽媾》【南呂·秋夜月】第三～四句——《吟香堂曲譜》	103
譜3-4	《牡丹亭·幽媾》【南呂·秋夜月】第三～四句——《納書楹曲譜》	103
譜3-5	《長生殿·哭像》【高宮·滾繡球】第四～六句——《吟香堂曲譜》	104
譜3-6	《長生殿·哭像》【正宮·滾繡球】第四～六句——《納書楹曲譜》	105
譜4-1	《牧羊記·望鄉》【忒忒令】——《粟廬曲譜》	147
譜4-2	《牧羊記·望鄉》【忒忒令】——張紫東手折	147
譜6-1	《北西廂·驚夢》北【清江引】——《納書楹西廂記全譜》	196
譜6-2	《南西廂·驚夢》南【清江引】——《納書楹曲譜》	196
譜6-3	【清江引】首句唱腔——《納書楹曲譜》	197
譜6-4	【撲燈蛾】首句唱腔——《南詞定律》、《九宮大成譜》	203
譜6-5	《金雀記·玩燈》【撲燈蛾】第一曲——《九宮大成譜》（南唱）	215
譜6-6	《金雀記·玩燈》【撲燈蛾】第一曲——《納書楹曲譜》（北唱）	216
譜6-7	《長生殿·驚變》【撲燈蛾】第二曲——《納書楹曲譜》（北唱）	218
譜7-1	【豹子令】——《太古傳宗》	252

譜7-2	【豹子令】——《納書楹曲譜》	252
譜7-3	【喬合笙】——《九宮大成譜》	256
譜7-4	【喬合笙】——《納書楹曲譜》	256

緒 論

一、從曲譜與牌套諦觀曲體動態

曲牌體戲曲，流轉於書會才人的通俗劇作、文人雅士的案頭健筆，於劇本體製經歷了南曲系統的宋元南戲、明清傳奇，及北曲系統的元雜劇等；於演唱聲腔經歷了弋陽腔、餘姚腔、海鹽腔等，在水磨化的崑曲臻於巔峰。而既為曲牌體戲曲，則兼具文體與樂體雙重意義之曲體，乃居於劇本組織及唱腔音樂之關索，且為開展人物性格、抒情寫意、戲劇情節、舞臺表演之重要載體。雖然曲體的體製，某種程度侷限戲劇張力及音樂旋律的開展，但其構成、組織及相關流傳，乃是曲牌體戲曲之重要根本，有其重要之存在意義，值得深入研究。

（一）研究回顧

與曲體相關之研究，筆者關注者乃是其曲體組織及相關收錄，時賢的論述各有側重：

¹ 一般而言，曲文的主要作用為抒情，然據王琬玲之研究，明清傳奇部分劇作家的曲文，已能兼具抒情性與戲劇性，故此處將戲劇情節一併列入曲文承載之內涵。詳見王琬玲：〈論明清傳奇名作中「情境呈現」與「情節發展」之關聯性〉，《中國文哲研究集刊》，第4期（1994年3月），頁549-592。