

賴橋 本著

文律書版社印行

元曲吟唱

賴橋 本著

文律出版社印行

元曲吟唱

元 曲 吟 唱 015

著 作 者	賴 橋 本
發 行 者	范 惠 美
出 版 者	文 津 出 版 社

台北市建國南路二段294巷1號

電 話：709-5008

郵政劃撥：0016084-0號

登 記 證：局版台業字第881號

中 華 民 國 七 十 六 年 二 月 出 版

· 有 版 權 禁 翻 印 ·

定 價：新 台 幣 72 元

法律顧問：李兆欣律師

元曲吟唱目錄

一、前言.....〇〇一

(一)工尺.....〇〇三

(二)板眼.....〇〇四

(三)管色.....〇一三

二、內容.....〇一六

(一)小令.....〇一六

(二)散套.....〇七九

附錄

漁歌子(張志和).....〇九二

虞美人(李煜).....〇九三

元曲吟唱

元曲吟唱

賴橋本

一、前言

元曲是元代流行的歌曲，在當時是可以歌唱的。明代以後盛行南曲，元曲逐漸沒落，但仍有一些曲牌保留在雜劇傳奇之中。時至今日，元曲已經很少人去唱它；研究元曲的人也偏重在文學方面的研究。其實元曲是一種音樂文學，如果只研究它的文學方面，那就達不到完美的境地。要想研究元曲的音樂，必須先找到元曲的曲譜。曲譜的性質有兩類：一種是文字譜：標明每一曲牌的句法、平仄、韻叶，以供作曲者參考，如太和正音譜等。一種是音樂譜：標明每一曲牌的工尺、板眼，以供唱曲或譜曲者參考，如九宮大成南北詞宮譜等，也稱宮譜、工尺譜。要唱元曲必須先找到元曲的音樂譜，現存最早的元曲音樂譜是九宮大成譜。但這本曲譜只有中央圖書館、中央研究院、臺大圖書館續有，不容易借到，師大國文研究所最近買了一套中央圖書館所製作的微卷，透過閱讀機纔能看到。如果把九宮大成譜所保留的元曲譜翻成簡譜，就可以吟唱元曲，也可以了解元曲的音樂性。

本書所用的曲譜，大部份採用九宮大成譜，也有少數從納書楹曲譜、集成曲譜和與衆曲譜找出來

的。九宮大成譜是現存時代最早、篇幅最大的曲譜，也是研究唱曲、製曲、譜曲最重要的參考書。內分南北詞宮譜，共八十一卷、閨一卷，乾隆十一年莊親王主修，編輯的人除周祥鉅、鄭金生外，還有分纂者徐興華、王文祿，參定者徐應龍、朱延鏐等人。將南北曲曲牌按照宮調排列，計收南北曲曲牌二〇九四個，是第一部用工尺記譜的南北曲宮譜，後來所有南北曲的宮譜，大都從九宮大成譜演變而來。納書楹曲譜是乾隆五十七年至五十九年葉堂編輯，有正集四卷、續集四卷、外集二卷、補遺四卷、四夢全譜八卷，共計二十二卷，是崑曲譜最豐富的選集。但全書不分宮調，專注工尺，僅供唱曲之用，不是爲製曲而作。集成曲譜是民國十三年王季烈、劉富樸合撰，此書分金、聲、玉、振四集，每集各八卷，共三十二卷，收元、明、清三代的崑曲演出實用劇如風雲會、不伏老等四百多齣。譜中對於宮譜曲牌，特加訂正；賓白鑼段，亦復詳載，是研究度曲及譜曲重要的參考書。與衆曲譜是民國二十九年王季烈所編，因爲集成曲譜篇幅太大，不容易通行，所以又以王錫純的遏雲閣曲譜爲藍本，精選舞臺經常演出的名劇共一百齣，取與衆同樂的意思。

九宮大成譜與納書楹曲譜都是乾隆年間的曲譜，當時唱曲子的風氣仍盛，人人能歌，所以曲譜中只標點大板眼，不點小眼，以便利唱曲子的人自由變化，不必受太大的拘束。九宮大成譜凡例：「至於一板分註七眼，太覺繁瑣，今正眼則用□，微眼則用○，舉目瞭然，樂行而倫清已。」又：「一板原有七眼，連板爲八數，細節不能盡列，此將正眼註出，□爲一板一眼。凡腔之緊慢，眼之遲疾，知音識譜者自然會意。」納書楹曲譜凡例：「板眼中另有小眼，原爲初學而設，在善歌者自能生巧，若

細細註明，轉覺束縛，今照舊譜，悉不加入。」到了民國以後，曲藝日漸衰微，能唱曲子的人已經不多了，爲了便利初學的人能夠把握住正確的速度，集成曲譜和與衆曲譜都把小眼標註明白，以求一定的標準。集成曲譜凡例：「葉氏納書楹、馮氏吟香堂，皆爲曲譜善本，然不載賓白，不點小眼，殊不便於初學，故迄不能通行，本編則寧詳毋略，寧淺無深，小眼賓白，一一詳載，鑼段笛色，無不註明，務期初學之易解，不敢自附於高古。」

上面四種曲譜都是工尺譜，現代的人已經不容易看得懂。不懂元曲曲譜，就無法吟唱元曲。爲了大家都能吟唱元曲，所以我把工尺譜翻成簡譜。要翻元曲曲譜，必先認識工尺、板眼、管色三種符號。

(一) 工 尺

工尺是中國古代音樂表示腔調高低的符號，宋元以後多用在簫管中，所以工尺譜也稱管色譜、笛色譜。南宋姜夔的白石道人歌曲中十七首自度曲都註有工尺譜，是現存最早的工尺譜。下面把元曲曲譜中常用的工尺符號與簡譜符號作一對照：

工尺乃合四一上尺工凡六五乙仕代仞

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

認識工尺的符號就瞭解腔調的高低，如四就是6，工就是3，四上尺就是6 1 2。

(二) 板 眼

板眼是中國古代音樂表示節奏快慢的符號。南宋張炎詞源就有拍眼篇，是討論板眼最早的書。板是調節字與句之間的快慢，眼是調節字與腔之間的快慢。板是長拍，眼是短拍。下面是元曲曲譜常用的板眼符號：

1. 正板：曲調中原有的固定不易的板。按照點板的位置不同分爲三種。

(1) 頭板：「、」，點在字頭，板隨字而下。

(2) 腰板：「┐」，點在腔調中間，唱者腔先出口，拍板過後換腔。一個腔調後半拍或第二拍以後所用的板。也稱掣板。

(3) 底板：「一」，點在腔盡的地方，板下音絕。也稱截板、絕板。

2. 贈板：曲調中除正板外，另外增加的板。南曲纔有。依照點板的位置分爲兩種。

(1) 頭贈板：「×」，點在字頭或腔頭。

(2) 腰贈板：「Ⅹ」，點在腔的中間，唱者腔先出口，拍板過後換腔。一個腔調後半拍或第二拍以後所用的贈板。

3. 正眼：點在腔調開頭的眼。也就是這個腔調的第一拍，按照它跟板的關係分爲三種。

(1) 頭眼：「、」板下的第一拍。

(2) 中眼：「□」「○」，板下的第二拍。

(3) 末眼：「、」，板下的第三拍。

4. 側眼：腔的中段以後所點的眼，也就是這個腔調的後半拍或第二拍以後的眼。也稱宕眼、微眼。

(1) 頭側眼：「┐」，板下的第一拍。

(2) 中側眼：「┐」「△」，板下的第二拍。

(3) 末側眼：「┐」，板下的第三拍。

元曲曲牌依照節奏的快慢通常分爲散板、一板一眼、一板三眼等三類：

1. 散板曲

套曲的第一、二支曲子多半是散板曲，它不受板眼的限制，只有工尺，不點板眼，每句末處右下方點一底板，表示唱完一句稍作停頓的意思。如馬致遠秋思套第一支曲子——夜行船及關漢卿單刀會第二支曲子——駐馬聽即是。這種散板的曲子比有板有眼的曲子不容易唱得好。顧誤錄：「曲之有板者易，無板者難。有板者聽令於板眼，尺寸自然合度，無板者需自己斟酌緩急，體會收放，過緩則散慢無律，過急則短促無板，須用梅花體格（疏密相間的意思），錯落有致，有停頓，有連貫，有抑有揚，有伸有縮，方能合拍。」散板曲多半用在套曲的引子或尾聲，節奏較爲自由，但須配合聲情與詞意，自然地發揮情感，藉能更收動人的效果。

秋思 (小二調)

馬東籬撰

夜行船百歲光陰一夢蝶重回首往事堪嗟今日春

來明朝花謝急罰盞夜筵燈滅。

2 二板一眼的曲子

一板一眼的曲子節奏比較快，正板下面點中眼，不點小眼（頭眼、末眼）。每小節有兩拍：正板是第一拍，中眼是第二拍。即是2/4的曲子。套曲的最後一二支曲子節奏比較快，所以是一板一眼的曲子，如馬致遠秋思套最末一支尾聲——離亭宴帶歇指煞即是。

離亭宴帶歌指歎。張吟罷一覺繞窗。鷄鳴時萬事。

無休歇。爭名利何年是徹。密匝匝蟻排兵。亂紛紛蜂。

釀蜜。急攘攘。爭血。裴公綠野堂。陶令白蓮社。愛秋。

來。那些和露摘黃花。帶霜烹紫蟹。煮酒燒紅葉。想人。

生有限杯能幾個登高節分付頑童記者倘北海探

吾來道東離醉了也

與衆曲譜卷八

秋思

3. 一板三眼的曲子

一般單用的小令及套曲中間的正曲節奏比較緩慢，大都是一板三眼的曲子。一板三眼的曲子每小節有四拍：正板是第一拍，頭眼第二拍，中眼第三拍，末眼第四拍，即是4/4的曲子。

九宮大成譜及納書楹曲譜爲了給唱曲子的人伸縮自由，不受拘束，所以只點大的板眼（四拍中只點第一拍——正板、第三拍——中眼），不點小眼。因此這兩本曲譜除了散板曲外，都只點一板一眼。事實上除了尾聲或套曲末幾支節奏較快外，其他的曲子大都是一板三眼的節奏。同樣是關漢卿單刀會中的沈醉東風一曲，納書楹曲譜只標大板眼，不點小眼；而與衆曲譜爲了便利初學的人，註明小眼，即成一板三眼的曲子。

沉醉東風想着俺漢高祖圖王創業漢光武秉

[illegible]

正誅邪漢獻帝把董卓誅劉皇叔把溫侯滅他

六五
上五
六五
上五
六五
上五
六五
上五
六五
上五
六五
上五

豈不合受漢家基業恁那吳國的孫權與劉家

上
工
星
上
工
工
工
星
工
六
上
上
尺
工
工
在
五

有甚枝葉來來請一個不克已的先生與咱

上卷
卷一

慢慢說

結等倉庫豐盈那時再獻與君侯掌管下

官不敢自專伏乞君侯台鑒（通）大夫差矣

沈醉東風 想著俺漢高

祖圖王創業漢光武秉正誅邪漢獻帝把董卓誅劉

皇叔把溫侯滅他豈不合受漢家基業。這那吳國的

孫權與劉家有甚枝葉來來來請你個不克己的先

大夫今日請某是飲酒還是索

取荊州(去)酒自然要飲荊州卻

生與咱慢慢說也要還(連住口)要還(意遇)是索

禁聲

慶東原我把

因此如果要將九宮大成譜和納書楹曲譜翻成簡譜，事先必須點上小眼，纔是正確的節奏，如果先點小眼，使比原來的節奏快一倍。

集成曲譜和與衆曲譜除了將古譜加上小眼外，也把去聲字的豁腔符號加上，去聲字是曲中去聲字專門的唱法。王季烈頓庵曲談卷一：「豁者，即送足其音，向高一帶而即落下，如譜上爲工尺上，則於上字腔唱足時，帶一六字腔（工字下所附即豁之記號），然後落入尺字腔是也。」如上面與衆曲譜沈醉東風曲中漢（仄）、漢（六）、獻（工）、受（六五）、漢（上）、那（尺）、甚（工）、慢（五凡工），這些字都是去聲，所以要唱豁腔，工尺下面的「✓」即是豁腔的符號。

在翻譯集成曲譜或與衆曲譜的時候還有幾個符號要認識：「ㄥ」，頓號，也稱休止符，點在工尺

五六凡五「工尺上工」

的左下方，如想著俺、請你個，在五、工下方的「ㄥ」即是休止符，表示停頓、換氣的意思。「：」，表示疊腔的符號，點在工尺的正下方，如董（上：四）、說（尺：上工），即是上上上四、尺尺尺上的意思。「ㄣ」，表示撇音的符號，點在工尺的右下方，如慢（五六凡工ㄣ），工下的符號即是撇音，唱的時候以工爲準，另外加上三個工尺搖曳其音，所加的第一音是本音的上挑音，第二、第三仍用木音工尺，所以工ㄣ即是工六工工的意思。撇音是一個裝飾音，古人所謂「遲其音以媚之」，就是指の撇音，所以多用在一曲的最後，唱的時候要運用顫領兩部份，纔能收到宛轉動聽的效果。撇音也稱摩音。明白工尺、板眼、豁腔、休止、疊腔、撇音等符號之後，就可以把這首沈醉東風譯成簡譜

J。

沈醉東風

上字調 關漢卿關大王單刀會雜劇 與衆曲譜

6 5 4 6 $\vee$ 2 3 i 7 6 $\vee$ 4/4 i . 2 i - $\vee$ 6 5 4 3 5 6 | - $\vee$ 5 . 6 3 2 3 | 5 3 5 6 . 5 4 3
 想著俺漢高祖圖王創業，漢光武秉正

2 1 7 . 6 - | - $\vee$ 2 1 2 3 . 5 1 7 6 | 1 1 1 6 5 3 5 6 | 1 3 2 3 2 3 5 . 6 5 4 3
 誅邪，漢獻帝把董卓誅，劉皇叔把溫侯

2 1 2 - | - $\vee$ 0 6 5 6 i 7 6 5 6 | i . 2 6 - 5 6 | 5 6 5 4 3 - 0 $\vee$ 1 2 5 1 2 3 3 3 -
 滅，他豈不合受漢家基業，恁那吳國的孫權與

5 6 5 3 2 - | - $\vee$ 1 2 3 5 2 1 7 6 | 1 散板 3 3 3 2 1 3 5 1 1 2 3 3 $\vee$
 劉家有甚枝葉，來來來，請你個不克己的先生，