

國家戲曲研究叢書 53

板腔體與 曲牌體

曾永義◎總策劃

施德玉◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 53

板腔體與 曲牌體

曾永義◎總策劃

施德玉◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

板腔體與曲牌體／施德玉著．--初版．--

臺北市：國家，2010.06

388面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：53）

ISBN 978-957-36-1213-1（平裝）

1. 中國戲劇 2. 說唱戲曲 3. 劇樂

982.58

99007862

◎國家戲曲研究叢書 53

板腔體與曲牌體

□定價：600元

著 作 者／施德玉

總 策 劃／曾永義

執行編輯／謝滿子

責任編校／施德玉・陳英祺

法律顧問／林金鈴律師

發 行 人／林洋慈

發 行 所／國家出版社

地 址：台北市北投區大興街9巷28號

電 話：(02)28951317（代表號）

傳 真：(02)28942478

郵 撥：00180277

網 址：<http://www.kuochia.com>

E-mail：kcpc@ms21.hinet.net

排 版 所／方氏電腦排版公司

製 版 所／生輝製版有限公司

印 刷 所／紘基印刷有限公司

日 期／2010年6月初版一刷

◎有著作權及製版權，轉載翻印必依法追究（本書如缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社換新）

總 序

《國家戲曲研究叢書》二〇〇四年十月出版首輯第一本書拙著《戲曲與歌劇》之後，迄二〇〇八年三月，三年五個月之間，已出版五輯三十本。每輯六本中，大陸學者四本，臺灣學者兩本，希望藉此使兩岸戲曲學者的研究成果有適當的地方可以公諸同好。大家都知道，學術著作，難有暢銷書，何況是冷門如戲曲。為此我要特別感謝國家出版社的林社長洋慈先生，他不計成本，更不計經濟利益，只因為對我的信任和對學術的支持，在這琳琅滿目的套書之後，還要繼續為戲曲界奉獻服務。

也因為《國家戲曲研究叢書》五輯三十本已可成套為單元，所以林社長建議以之為「第壹編」；而將第六輯以下為「第貳編」。則林社長對於本《叢書》的堅持和永續出版的意願，是多麼的令我們感佩！

為了承續第壹編五輯的序號，第貳編自是從六輯第三十一號開始，以此類推。

第六輯六冊已出版，它們是：

周育德 《周育德戲曲論集》

王衛民 《古今戲曲論》

譚志湘 《元代藝術與元代戲曲》

周傳家 《東籬採菊集——近現代戲曲散論》

李元皓 《京劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究》

司徒秀英 《戲曲論題探究》

這六位作者中，前四位都是北京的戲曲界前輩，他們久負

聲名，皆有可觀；他們對於戲曲論題的見解和論述方法，必然可供學者參考和啟迪後學。李元皓雖為臺灣青年後進，但中學時即熱愛京劇，又得名師王安祈指導，研究京劇，所以其書頗具學術意義與價值。而司徒秀英則能融中西觀點以治中國戲曲，每有發人省思的地方。

第七輯六冊也已出版，它們是：

吳新雷 《吳新雷崑曲論集》

黃竹三、延保全 《戲曲文物通論》

江巨榮 《劇史考論》

廖 奔 《躬耕集——廖奔戲曲論集》

曾永義 《戲曲之雅俗、折子、流派》

羅麗容 《戲曲面面觀》

其中吳新雷先生的崑曲造詣是有目共睹的，他主編的《中國崑劇大辭典》可以說是蜚聲宇內的「經典」之作，他這部《崑曲論集》是薈萃十年來有關崑曲研究的菁華。黃竹三先生在山西師範大學開創了「中國戲曲文物研究所」，其研究成果，早為戲曲界所欽羨，這部《戲曲文物通論》是他與弟子延保全先生合作的新著。江巨榮先生素以堅實的學養，寫出擲地有聲的論文，他的這部《劇史考論》尤為治戲曲史者所必讀。廖奔雖年輕俊逸，卻是戲曲界令人「敬畏」的學者，其著述之豐富與見解之明確，同儕鮮有人能望其項背；他和夫人劉彥君女士合著的《中國戲曲發展史》，正為兩岸治戲曲者所必備之書。這部《躬耕集——廖奔戲曲論集》，是他近年戲曲研究心得的結集。而羅麗容之於我，算是及門弟子，現任臺北東吳大學中文系教授。我看她孜孜於學，治戲曲涉獵頗廣，鼓勵她結集為《戲曲面面觀》，公諸同好，並請求指正。至於本人之

《戲曲之雅俗、折子、流派》，則是將近兩年研究所得加上幾篇未及編入的論文，結集而成；書名所示，實以二年所得為主。

第八輯六冊也已出版，它們是：

葉明生 《宗教與戲劇研究叢稿》

劉彥君 《從傳統到現代——戲曲本質論集》

蘇子裕 《戲曲聲腔劇種叢考》

劉致中 《明清戲曲考論》

李惠綿 《戲曲批評概念史考論（增訂本）》

曾永義 《洪昇及其長生殿》

這六位作者中，劉彥君教授的新著，是從「面面觀」來探究戲曲的本質。蘇子裕教授是流沙先生的嫡傳弟子，流沙先生研究戲曲腔調，堪稱當今不作第二人想，蘇教授傳承其學，新著自有可觀。劉致中先生在戲曲界為前輩，與胡忌先生合著《崑劇發展史》，一直風行。在他的新著中，我們可以看到一位學者鍥而不舍的精神和諸多發人省思的可貴見解。葉明生先生研究宗教戲曲早已斐然名家，他的新著尤其可以令人體會他結合文獻、文物與田野以治學之態度、方法的辛勤。李惠綿教授這本書是她在臺灣大學升等教授的代表作，原為臺北里仁書局出版；已無存書，故徵得里仁同意，並經增訂後收入本叢書。李教授治學謹嚴而勤勉，佳作連連。本書選取戲曲批評中之重要論題詳實考述，貫串成書，深具學術價值。至於拙著《洪昇及其長生殿》是我四十一年前（一九六七年六月）的碩士論文，原由臺灣商務印書館印行，早已絕版。因有人問及此書，承國家出版社社長林洋慈雅意，重新出版，且主張納入本叢書，我不好違背，乃勉為其難。此書本文不長，可是包括研究過程中的「副產品」，就成了「龐然大物」。雖明知章培恆

教授的《洪昇年譜》後出轉精，但我還是保留當年習作的《洪昉思年譜》，為的是澈帚自珍且完全保持本書「原貌」。尚祈讀者鑒宥。

緊接著第九輯又已編就，將陸續出版，其目如下：

鄭傳寅 《古代戲曲與東方文化》

王 馮 《鬼節超度與勸善目連》

汪曉雲 《中西戲劇發生學》

謝柏梁 《中國悲劇文學史》

施德玉 《板腔體與曲牌體》

張育華 《戲曲之表演功法》

這六位著者前四位在大陸，後兩位在臺灣。鄭傳寅教授曾任武漢大學文學院長，現於藝術系專任，他精通中西戲劇，對於戲曲文化的研究尤其精到，著作早風行兩岸。王馮教授任職於北京中國藝術研究院戲曲研究所，專長在戲曲與宗教藝術，是一位傑出的青年學者。汪曉雲教授任教於廈門大學人類學與民族學系，兼治中西戲劇，尤用力於異說林立之發生學。謝柏梁教授在我心目中才情縱橫，以學術遊走大江南北，現駐足於北京戲曲學院。年紀不大，但已著作等身。他一口氣寫出各數十萬言的中國悲劇《文學史》和《美學史》，本輯先收錄他的《文學史》。施德玉教授才從臺灣藝術大學表演藝術學院院長任上退休，轉任中國文化大學國樂系，這在臺灣叫「第二春」，由公立到私立，可以拿雙薪。她專治戲曲音樂，對於詩讀系板腔體和詞曲系曲牌體的來龍去脈，及其關係與異同，自有她可供參考的看法。張育華教授曾是舞臺上出色的旦角，既留學美國又在中央大學修得博士學位，正在國光劇團擔任研究員及推廣組組長。長年浸潤於戲曲表演，對於「戲曲功法」自有深切的領會。

本輯這六位著者所提出的專著，可以說都是他們學所專精的代表作，相信都擲地有聲，可以供學者參考。

最後要強調的是戲曲為綜合文學和藝術，所涵括的層面眾多又錯綜複雜，只要能抒發己見、可供參考的論著，都是本叢書所樂於蒐錄的。

二〇〇九年九月十六日曾永義序於臺大長興街宿舍

※本文作者為前臺灣大學講座教授。現為世新大學講座教授，教育部國家講座，中央研究院文哲研究所諮詢委員，臺灣大學名譽教授。

曾 序

「板腔體與曲牌體」是我研究戲曲以來，一直想要探討的題目。因為戲曲大戲，就音樂而言，不外這兩種體式。其間由於唱詞載體一為詩讚齊言，一為曲牌長短句；而產生迥然有別的音樂性格，歌者在運轉腔口的制約上也有寬嚴的差異。就中精微的道理，實有深入剖析的必要，何況學界迄今未有實得我心的著作出現。只是天生音盲，於樂理又避之唯恐不及，以致歲月蹉跎，未嘗從事。

施德玉教授旁聽本人所授戲曲專題有年，於二〇〇三年負笈香港新亞研究所攻讀博士學位。我建議她以《板腔體與曲牌體之研究》為論題，經我稍加提點，以她長年從事戲曲音樂教學之修為，必可輕而易舉，完成論文，裨補戲曲研究久懸之罅漏。德玉乃孜孜矻矻，以一年時間密集修畢學分，以兩年時間撰具初稿，於二〇〇五年七月獲得博士學位。其後因膺任臺灣藝術大學中國音樂系主任、學務長、表演藝術學院院長等職，公務煩劇，無暇重拾舊業。而今既已辦理退休，轉任私立中國文化大學音樂系教授，課餘多暇，乃將初稿重新刪定，交付本叢刊，以饗讀者。

我觀德玉此書，於〈緒論〉梳理學者對板腔體、曲牌體之觀念與研究成果，並將其名義界定之後，即從文獻建構板腔體與曲牌體之載體文類發展之情況。而由於曲牌體為精緻藝術歌曲，成長完成較緩慢，故又別為三章，以諸宮調套式為曲牌體成立之前奏曲，以南北曲牌與套式為曲牌體規律之成立，以集曲體式為曲牌體發展之極至，而終結於板腔體與曲牌體之音樂

特色，凡此似皆未見諸其他相關學者之論述，則此論題雖係筆路藍縷，然蓋有以啟山林之功矣。

而若欲求備責全於德玉，則板腔體與曲牌體之建構歷程，其現象則如所舉之例矣，然尚未言明其逐漸完成之原理與因由；而後世戲曲，亦有由曲牌體崩解為板腔體者，如弋陽腔之變為徽池雅調；亦有由歌謠小調雜綴而發展為板腔體者，如今之歌仔戲；亦有由小調雜綴而發展為曲牌體者，如早期之梆子腔；亦有板腔體、曲牌體雜然並存者，如臺灣之亂彈福路戲。凡此皆有待進一步探討。

但無論如何，德玉對此「板腔體與曲牌體」，已經開發不少子題，並獲得可觀的成果。譬如由她對板腔體與曲牌體音樂特色的詮釋，便容易使我們體悟到，何以板腔體戲曲如皮黃京戲，能夠產生輝煌的流派藝術；而曲牌體的戲曲如水磨崑劇，便難於甚至無法產生。其關鍵便在於兩者音樂性格和制約腔口寬嚴有所不同的緣故。則德玉此書自有其學術之意義與價值矣。

曾永義序於臺灣大學長興街宿舍

二〇一〇年三月六日午後四時

前 言

「板腔體」與「曲牌體」除了在說唱和戲曲音樂中，為兩大重要的曲體，它們也深深的影響了我國各地方音樂中聲樂曲與器樂曲的曲式。並且其唱詞形式變化，對於我國文體的發展也有一定的影響，所以本文內容涵蓋文學文體的格律形式、音樂的曲式和變化，以及二者的關係。

本文緒論部分主要探討板腔體與曲牌體之名義和學界對於二者之看法。第一章是從歷代的文體形式，探討板腔體的齊言體之形成、體製內容與發展情形，以及齊言體與板腔體的必然關係。第二章是從歷代的文體形式，如荀子的〈成相篇〉、《楚辭》、宋大曲、諸宮調、覆賺，以及南戲北劇等，探討曲牌體的長短句之形成、體製內容與發展情形。第三章，詳細論述曲牌體成立之前奏曲「諸宮調」的套曲套式。第四章，從南北曲牌的體製規律現象與套曲形式內容，分析精緻的曲牌規律已形成，並且有廣泛的運用與發展。第五章，從《九宮大成南北詞宮譜》選錄五百八十五首南曲之集曲，進行分析探討曲牌體製發展之極至的「集曲」之類型、數量及其體式。第六章，分析板腔體音樂基礎規律性、靈活變化性與調適性之特色。第七章，探討構成曲牌體音樂的要素、曲牌組合的規律、套曲的性質和曲牌音樂之特色。最後從歷代文體的現象論及曲牌體與板腔體是同時並起且互相流轉，和板腔體中常用的板式名稱、形成原由、常用板式的性格、板腔的運用；以及曲牌的性格、曲牌名稱的來源和曲牌的運用與發展等。

著者藉由對板腔體與曲牌體的源由、形成、體製、發展以

及各自的特質之研究，希望能對於從事說唱、戲曲音樂和傳統音樂創作與研究者，提供一些曲體的現象與資料，並期能對未來我國音樂的發展略盡棉薄。

目 錄

總 序	001
曾 序	007
前 言	009
緒 論	019
一、板腔體與曲牌體之名義	019
(一) 板腔體之名義	019
(二) 曲牌體之名義	023
二、研究動機與目的	026
(一) 學界諸家對板腔體之概念	028
(二) 學界諸家對曲牌體之概念	029
(三) 板腔體與曲牌體之相關問題	034
三、研究範圍與方法	034
四、研究步驟與內容	036
壹、從文體發展看板腔體	041
一、詩經、楚辭與古歌謠	041
(一) 詩 經	041

(二) 楚辭	049
(三) 古歌謠	057
二、五七言詩的產生和發展	077
(一) 五言詩的產生和發展	077
(二) 七言詩的產生和發展	088
三、齊言體說唱文學	091
(一) 詞文	091
(二) 變文	092
(三) 鼓子詞	093
(四) 寶卷	094
(五) 詞話	095
(六) 彈詞	096
(七) 鼓詞	097
(八) 木魚書	097
(九) 道情	099
四、齊言體戲曲	100
(一) 梆子腔系	100
(二) 皮黃腔系	103
(三) 地方本土腔系	105
五、齊言體與板腔體的必然關係	106

貳、從文體發展看曲牌體	117
一、古歌謠和成相篇	117
(一) 古歌謠	117
(二) 成相篇	131
二、宋大曲	133
三、諸宮調與覆賺	135
(一) 諸宮調	135
(二) 覆 賺	137
四、南戲北劇與地方戲曲	140
(一) 南 戲	140
(二) 北 劇	141
(三) 地方戲曲	143
五、長短句體與曲牌體的必然關係	146
參、曲牌體成立之前奏曲——諸宮調的套曲套式	155
一、現存之諸宮調及其結構	155
二、諸宮調之基本套式	162
(一) 小型套式	162
(二) 中型套式	164
(三) 大型的纏令套式	168

三、諸宮調之變化套式	173
(一) 纏達纏令套式	173
(二) 迴旋纏令套式	176
(三) 帶〔賺〕纏令套式	180
四、諸宮調套式對說唱文學、南北曲 和戲文之影響	186
(一) 諸宮調對說唱文學之影響	187
(二) 諸宮調對南北曲之影響	187
(三) 諸宮調對戲文之影響	188
肆、曲牌體規律之成立——南北曲牌與套式 ——	191
一、南北曲牌概述	191
二、北曲套式	191
三、北曲套式舉例	195
四、南曲套式	203
(一) 聯用異曲	204
(二) 單用一曲	207
五、南曲套式舉例	208
伍、曲牌體製發展之極至——集曲之體式 ——	213
一、各宮調中集曲之類型和數量	213
(一) 【仙呂宮】	214