

國家戲曲研究叢書 70

臺灣 亂彈戲之 腔調研究

曾永義◎總策劃

劉美枝◎著

國家出版社 印行

國家戲曲研究叢書 70

臺灣 亂彈戲之 腔調研究

曾永義◎總策劃

劉美枝◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

臺灣亂彈戲之腔調研究／劉美枝著．--初版．--
臺北市：國家，2012.11
747面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：70）
ISBN 978-957-36-1353-4（平裝）

1.傳統戲劇 2.花部 3.臺灣

982.32

101019948

◎國家戲曲研究叢書 70

臺灣亂彈戲之腔調研究

□定價：1200元

著 作 者／劉美枝
總 策 劃／曾永義
執 行 編 輯／謝滿子
責 任 校 對／劉美枝・范琇茹
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／2012年11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）

目 錄

總 序	001
曾 序	009
自 序	013
凡 例	015
 壹、緒 論	 037
一、研究說明	037
(一)臺灣亂彈腔調的重要性	037
(二)重要文獻評述	038
(三)研究方法	044
二、臺灣亂彈發展概述	048
(一)亂 彈	049
(二)臺灣亂彈發展概述	057
三、臺灣亂彈的範圍	067
(一)學界說法辨析	067
(二)臺灣亂彈的範圍	078
四、臺灣亂彈腔調的界定	096
(一)腔 調	097
(二)臺灣亂彈腔調的界定	100
 貳、曲 牌	 105
一、扮仙戲中的曲牌	105

(一) 扮仙戲劇目	105
(二) 劇目與腔調	116
(三) 扮仙戲音樂舉隅	142
二、古路戲中的曲牌	151
(一) 曲牌聯套	152
(二) 三宮牌	180
(三) 隻 曲	183
三、新路戲中的曲牌	190
(一) 曲牌聯套	190
(二) 穿插於西皮、二黃的隻曲	205
(三) 穿插於梆子腔、小曲的隻曲	208
四、管門與套式	215
(一) 管門系統	215
(二) 曲牌的管門	225
(三) 曲牌管門與套式的關係	234
參、古路板腔 —————	250
一、文本結構	250
(一) 登 場	251
(二) 收 場	265
二、唱詞形式	272
(一) 詞 格	274
(二) 平 仄	281
(三) 韻轍推擬	287
三、板 式	302

(一) 散 板	304
(二) 一板一撩	331
(三) 一板三撩	339
(四) 哭 板	361
四、變化式與板式化	362
(一) 變化板式	363
(二) 平板特殊變化式	377
(三) 板式化	393
肆、新路板腔	405
一、文本結構	406
(一) 登 場	406
(二) 收 場	416
二、唱詞形式	419
(一) 詞 格	420
(二) 平 仄	431
(三) 韻 轍	434
三、西皮類的板式與板式化	441
(一) 基本板式	441
(二) 變化板式	458
(三) 特殊變化式	470
(四) 板式化	480
四、二黃類的板式與板式化	483
(一) 基本板式	483
(二) 變化板式	501

(三) 特殊變化式	507
(四) 板式化	515
伍、梆子腔、大小牌與小曲	520
一、梆子腔劇目與唱詞形式	520
(一) 劇目	521
(二) 劇目與腔調	526
(三) 唱詞形式	535
二、梆子腔的板式	546
(一) 導板	546
(二) 梆子腔	548
(三) 瑣南皮	553
(四) 梆子腔的特性	558
三、大小牌	566
(一) 上棚劇目	568
(二) 劇目與腔調	582
(三) 大小牌音樂舉隅	590
四、小曲	602
(一) 固定性小曲	602
(二) 非固定性小曲	619
陸、結 論	633
一、曲牌運用的多元樣貌	633
(一) 曲牌運用的多層性	634
(二) 曲牌套用與省略	640

(三)探「崑頭」之涵義	644
二、板腔的聲腔系統	661
(一)古路板腔與新路板腔各有千秋	661
(二)古路板腔與亂彈聲腔之比較	668
(三)新路板腔與京劇之比較	676
三、梆子腔的聲腔系統	691
(一)【梆子腔】與其他劇種之比較	691
(二)【瑣南皮】與其他劇種之比較	695
(三)【梆子腔】、【瑣南皮】屬於吹腔系統	699
四、臺灣亂彈腔調的特色與價值	710
(一)複雜多樣的腔調運用	711
(二)多樣的伴奏型態	714
(三)移植、借用曲牌的素材	716
(四)呈現腔調轉變的痕跡	726
五、餘 論	730

圖 例

圖 1-2-1：文獻中亂彈腔、秦腔與秦聲之關係	052
圖 1-3-1：亂彈與北管內容、形式之比較	084
圖 1-4-1：亂彈腔調之載體	103
圖 2-4-1：大吹與小吹律高之關係	233
圖 3-1-1：古路戲之登場模式	264
圖 3-4-1：（古路）正調與反調之音階關係	370
圖 3-4-2：【彩板】、【緊板】、【緊中慢】與【慢中緊】之關係	397
圖 3-4-3：【四空門】與【疊板】之關係	399
圖 3-4-4：【平板】、【流水】、【十二丈】與【鴛鴦板】之關係	403

圖4-1-1 : 新路戲之登場模式	416
圖4-3-1 : 【西皮】上、下句之銜接模式	452
圖4-3-2 : (新路西皮) 正調與反調之音階關係	465
圖4-3-3 : 【(西皮) 導板】與【(西皮) 緊板】之關係	481
圖4-3-4 : 【西皮】與【刀子】之關係	482
圖4-4-1 : 【(二黃) 導板】與【(二黃) 緊板】之關係	516
圖4-4-2 : 【二黃】與【雙板】、【二黃平】之關係	519
圖6-2-1 : 亂彈新路與京劇之腔調比較	689

表 例

表1-2-1 : 昭和二年臺灣總督府各州廳演劇調查表	061
表2-1-1 : 扮仙戲劇目	107
表2-1-2 : 《掛金牌》與《金牌仙》之腔調比較	113
表2-1-3 : 《仙姬送子》之腔調	114
表2-1-4 : 《大送》與《小送》之腔調比較	114
表2-1-5 : 《大壽仙》之腔調	117
表2-1-6 : 《小八仙》之腔調	118
表2-1-7 : 《天官賜福》之腔調	120
表2-1-8 : 《五文昌》之腔調	122
表2-1-9 : 《南詞天官》之腔調	123
表2-1-10 : 《南詞三仙會》之腔調	124
表2-1-11 : 《富貴長春》之腔調	124
表2-1-12 : 《醉八仙》之腔調	126
表2-1-13 : 《太極圖》之腔調	128
表2-1-14 : 由隻曲與板腔體組成之首齣扮仙戲	130
表2-1-15 : 《封王》之腔調	131
表2-1-16 : 《封相》之腔調	133

表2-1-17：《新封相》之腔調	135
表2-1-18：《卸甲》之腔調	136
表2-1-19：《新卸甲》之腔調	138
表2-1-20：《御聘釣魚臺》之腔調	138
表2-1-21：《金榜》之腔調	140
表2-2-1：【油葫蘆】套之曲牌	153
表2-2-2：【鬥鷄鶉】套之曲牌	156
表2-2-3：《雌雄鞭》探報情節運用之曲牌	161
表2-2-4：【逃關】套、【倒旗】套與《麒麟閣·三擋》之曲牌 比較	164
表2-2-5：【抬牌倒旗】套之曲牌	172
表2-2-6：【不是路】套之曲牌	182
表2-2-7：《醉酒》之腔調	184
表2-2-8：《大送》之腔調	185
表2-3-1：亂彈戲《水漫》與崑曲《水鬥》之曲牌比較	191
表2-3-2：亂彈戲《鬧天宮》與京劇《鬧天宮》之曲牌比較	193
表2-3-3：亂彈戲《扈家庄》與京劇《扈家庄》之曲牌比較	194
表2-3-4：【白登城】套之曲牌	199
表2-3-5：【白登城】套第三、四、五牌之曲調比較	201
表2-3-6：《八仙飄海》之曲牌	209
表2-3-7：《碧遊宮》之曲牌	210
表2-4-1：嗩吶管門名稱之比較	216
表2-4-2：以「工」音推算管名法	218
表2-4-3：以「五」音推算管名法	219
表2-4-4：嗩吶管門系統之兩種名稱對應表	220
表2-4-5：嗩吶七管律高之比較	221
表2-4-6：《封相》之管門	228

表 2-4-7 : 《御聘釣魚臺》之管門	228
表 2-4-8 : 《卸甲》之管門	229
表 2-4-9 : 《天官賜福》之管門	229
表 2-4-10 : 《太極圖》之管門	230
表 2-4-11 : 《南詞三仙會》之管門	230
表 2-4-12 : 《五文昌》之管門	231
表 2-4-13 : 《南詞天官》之管門	231
表 2-4-14 : 《富貴長春》之管門	231
表 2-4-15 : 小吹與大吹律高關係表	233
表 2-4-16 : 《天官賜福》聯套與黃鐘宮北套之比較	235
表 2-4-17 : 【大報】套與黃鐘宮北套之比較	235
表 2-4-18 : 【逃關】套、【倒旗】套與黃鐘宮北套之比較	236
表 2-4-19 : 《富貴長春》聯套與仙呂宮北套之比較	236
表 2-4-20 : 《封相》聯套與仙呂宮北套之比較	237
表 2-4-21 : 【油葫蘆】套與仙呂宮北套之比較	237
表 2-4-22 : 《卸甲》聯套與南呂宮北套之比較	238
表 2-4-23 : 【鬥鶴鶩】套與越調北套之比較	238
表 2-4-24 : 【白登城】套與黃鐘宮北套之比較	239
表 2-4-25 : 《醉八仙》聯套與中呂宮南北合套之比較	240
表 2-4-26 : 《水漫》聯套與黃鐘宮南北合套之比較	240
表 2-4-27 : 【拾牌】套與雙調南北合套之比較	241
表 2-4-28 : 《鬧天宮》聯套與黃鐘宮南北合套、仙呂宮北套之 比較	242
表 2-4-29 : 【扈家庄】套與黃鐘宮南北合套之比較	243
表 2-4-30 : 【拾牌倒旗】套與雙調南北合套、黃鐘宮北套之比較	243
表 2-4-31 : 亂彈管門與崑曲笛色之比較	245
表 2-4-32 : 崑曲笛色與宮調之對應	246

表 2-4-33 : 亂彈曲牌管門與宮調之對應與崑曲笛色與宮調之對應 的比較	248
表 5-1-1 : 扮仙戲敷唱梆子腔之腔調組合	527
表 5-1-2 : 新路戲梆子腔劇目之腔調比較	527
表 5-1-3 : 新路戲敷唱梆子腔之腔調組合	533
表 5-1-4 : 《打桃園》【梆子腔】唱段與小曲【鬥草】之比較	543
表 5-2-1 : 《河北金榜》之腔調	550
表 5-2-2 : 亂彈腔調與主奏樂器之關係	559
表 5-2-3 : 亂彈腔調起始模式之比較	562
表 5-2-4 : 新路板腔之層次表	564
表 5-3-1 : 大小牌之劇目	569
表 5-3-2 : 亂彈戲《思凡》與【思凡】套之比較	572
表 5-3-3 : 亂彈戲《昭君和番》與【昭君和番】套之比較	573
表 5-3-4 : 亂彈戲《勸友》與【勸友】套前三牌之比較	575
表 5-3-5 : 亂彈戲《烏盆記》、《毛蟹記》與【烏盆】套之比較	578
表 5-3-6 : 大小牌的劇目與腔調	584
表 5-4-1 : 運用固定小曲之劇目	603
表 5-4-2 : 不同版本的【鬥草】唱詞比較	615
表 6-1-1 : 曲牌聯套之劇目	634
表 6-1-2 : 由曲牌聯套與板腔組成之劇目	636
表 6-1-3 : 由多支隻曲與板腔組成之劇目	637
表 6-1-4 : 由單支曲牌與板腔等組成之劇目	639
表 6-1-5 : 亂彈戲《訪普》與崑曲《風雲會·訪普》、京劇《雪 夜訪普》之比較	650
表 6-2-1 : 古路板腔與新路板腔主奏樂器之比較	662
表 6-2-2 : 古路板腔與新路西皮、二黃之板式比較	663
表 6-2-3 : 臺灣亂彈古路與亂彈聲腔之比較	673

表 6-2-4	: 亂彈西皮與京劇西皮之板式種類比較	676
表 6-2-5	: 亂彈二黃與京劇二黃之板式種類比較	680
表 6-3-1	: 亂彈戲【梆子腔】、【瑣南皮】與吹腔之比較	699
表 6-3-2	: 臺灣亂彈戲梆子腔與其他劇種之吹腔發展比較	708
表 6-4-1	: 亂彈戲之複合腔調	713
表 6-4-2	: 腔調與伴奏樂器之對應	714
表 6-4-3	: 亂彈戲《逃關》【逃關】套與崑曲《麒麟閣·三擋》 之比較	718
表 6-4-4	: 亂彈戲《蘆花》與崑曲、京劇《蘆花》之比較	721
表 6-4-5	: 梆子腔與曲牌、板腔之特性比較	727
表 6-4-6	: 崑頭呈現曲牌旋律簡化之軌跡	728
表 6-4-7	: 腔調運用之轉變	729

譜 例

譜例 2-1-1	: 《太極圖》之曲牌	142
譜例 2-1-2	: 《南詞天官》之曲牌	146
譜例 2-2-1	: 【油葫蘆】套	154
譜例 2-2-2	: 【鬥鷄鶉】套	157
譜例 2-2-3	: 【大報】套	161
譜例 2-2-4	: 【拾牌】套	168
譜例 2-2-5	: 【倒旗】套	174
譜例 2-2-6	: 【玉麒麟】套	177
譜例 2-2-7	: 【山坡羊】套	180
譜例 2-2-8	: 【不是路】套	183
譜例 2-2-9	: 【耍孩兒】	187
譜例 2-3-1	: 《扈家庄》之【扈家庄】套	196
譜例 2-3-2	: 《白登城》之【白登城】套	203

譜例 2-3-3	：【翻門扇】	205
譜例 2-3-4	：《活捉》劇末「外江韻」之【反雙板】、【清江引】	208
譜例 2-3-5	：《打桃園》【清江引】與【新尾聲】之比較	213
譜例 2-4-1	：【七管反】	223
譜例 3-1-1	：（古路）引子末三字的吟唱	255
譜例 3-1-2	：（古路）引子末句的吟唱	256
譜例 3-1-3	：（古路）冷吟	256
譜例 3-1-4	：（古路）【點絳脣】	258
譜例 3-1-5	：（古路）【武點絳脣】	259
譜例 3-1-6	：（古路）【女點絳脣】	259
譜例 3-1-7	：（古路）【得流子】	261
譜例 3-1-8	：（古路）【對子】	261
譜例 3-1-9	：（古路）【尾聲】	267
譜例 3-1-10	：（古路）入破【尾聲】	269
譜例 3-3-1	：（古路）【彩板】前奏	306
譜例 3-3-2	：（古路）粗口【全彩】	307
譜例 3-3-3	：（古路）幼口【全彩】	309
譜例 3-3-4	：（古路）粗口與幼口【全彩】之比較	311
譜例 3-3-5	：（古路）【崑頭型彩板】	313
譜例 3-3-6	：（古路）【緊板】前奏	314
譜例 3-3-7	：（古路）粗口【緊板】	315
譜例 3-3-8	：（古路）幼口【緊板】	317
譜例 3-3-9	：（古路）粗口與幼口【緊板】之比較	318
譜例 3-3-10	：（古路）粗口與幼口【緊板】之煞韻比較	319
譜例 3-3-11	：（古路）【緊中慢】前奏	320
譜例 3-3-12	：（古路）粗口【緊中慢】	321
譜例 3-3-13	：（古路）幼口【緊中慢】	323

譜例 3-3-14 : (古路) 粗口與幼口【緊中慢】之比較	325
譜例 3-3-15 : (古路) 粗口與幼口【緊中慢】a2 句句尾音型之 比較	326
譜例 3-3-16 : (古路) 【慢中緊】前奏	327
譜例 3-3-17 : (古路) 粗口【慢中緊】	328
譜例 3-3-18 : (古路) 幼口【慢中緊】	330
譜例 3-3-19 : (古路) 粗口與幼口【慢中緊】之比較	331
譜例 3-3-20 : (古路) 【四空門】前奏	332
譜例 3-3-21 : (古路) 【四空門】	332
譜例 3-3-22 : (古路) 【疊板】前奏	335
譜例 3-3-23 : (古路) 粗口【疊板】	336
譜例 3-3-24 : (古路) 幼口【疊板】	337
譜例 3-3-25 : (古路) 粗口與幼口【疊板】之比較	339
譜例 3-3-26 : (古路) 【平板】前奏	340
譜例 3-3-27 : (古路) 粗口【平板】	342
譜例 3-3-28 : (古路) 幼口【平板】	344
譜例 3-3-29 : (古路) 粗口與幼口【平板】之比較	346
譜例 3-3-30 : (古路) 粗口【流水】	347
譜例 3-3-31 : (古路) 幼口【流水】	350
譜例 3-3-32 : (古路) 粗口與幼口【流水】之比較	352
譜例 3-3-33 : (古路) 【十二丈】前奏	353
譜例 3-3-34 : (古路) 粗口【十二丈】	354
譜例 3-3-35 : (古路) 粗口與幼口【十二丈】之比較	357
譜例 3-3-36 : (古路) 一葩型【鴛鴦板】	359
譜例 3-3-37 : (古路) 一句型【鴛鴦板】	360
譜例 3-3-38 : (古路) 【哭板】	361
譜例 3-4-1 : (古路) 粗口【半彩】與【全彩】之比較	364

譜例 3-4-2 : (古路) 幼口【半彩】與【全彩】之比較	364
譜例 3-4-3 : (古路) 【緊平板】前奏	365
譜例 3-4-4 : (古路) 【緊平板】與【平板】之比較	365
譜例 3-4-5 : (古路) 【緊流水】前奏與【十二丈】前奏之比較	367
譜例 3-4-6 : (古路) 【緊流水】與【流水】之比較	367
譜例 3-4-7 : (古路) 【七空門】	368
譜例 3-4-8 : (古路) 【反彩板】前奏	371
譜例 3-4-9 : (古路) 【反彩板】與【半彩】之比較	372
譜例 3-4-10 : (古路) 【反半彩】前奏	372
譜例 3-4-11 : (古路) 【反半彩】與【反彩板】之比較	373
譜例 3-4-12 : (古路) 【反緊板】前奏	373
譜例 3-4-13 : (古路) 【反緊板】與【緊板】之比較	374
譜例 3-4-14 : (古路) 【反緊中慢】前奏	374
譜例 3-4-15 : (古路) 【反緊中慢】與【緊中慢】之比較	374
譜例 3-4-16 : (古路) 【反平板】前奏與【平板】前奏之比較	375
譜例 3-4-17 : (古路) 【反平板】與【平板】之比較	375
譜例 3-4-18 : (古路) 【反流水】前奏	376
譜例 3-4-19 : (古路) 【反流水】與【流水】之比較	376
譜例 3-4-20 : (古路) 【平板疊句】	378
譜例 3-4-21 : (古路) 【晒板】	380
譜例 3-4-22 : (古路) 【疊板式平板】之一	382
譜例 3-4-23 : (古路) 【疊板式平板】之二	384
譜例 3-4-24 : (古路) 【晒板、疊板式平板】	385
譜例 3-4-25 : (古路) 【斬瓜點】	386
譜例 3-4-26 : (古路) 【借茶點】	387
譜例 3-4-27 : (古路) 【洞房點】	390
譜例 3-4-28 : (古路) 【板起式平板】與一般【平板】之比較	391

譜例 3-4-29 : (古路)【蘆花點】與【板起式平板】	392
譜例 3-4-30 : (古路)【半點】	393
譜例 3-4-31 : (古路)粗口【彩板】、【緊板】、【緊中慢】與 【慢中緊】之比較	394
譜例 3-4-32 : (古路)【四空門】與【疊板】之比較	398
譜例 3-4-33 : (古路)【十二丈】與【流水】之比較	400
譜例 4-1-1 : (新路)引子末三字的吟唱	409
譜例 4-1-2 : (新路)引子末句的吟唱	410
譜例 4-1-3 : (新路)冷吟	410
譜例 4-1-4 : 【新武點絳唇】	412
譜例 4-1-5 : 【新女點絳唇】	412
譜例 4-1-6 : 【新得流子】	413
譜例 4-1-7 : 【新對子】	414
譜例 4-1-8 : 【新尾聲】	417
譜例 4-1-9 : 入破【新尾聲】	419
譜例 4-3-1 : (新路)【導板】前奏	441
譜例 4-3-2 : (新路)粗口【(西皮)導板】	442
譜例 4-3-3 : (新路)幼口【(西皮)導板】	442
譜例 4-3-4 : (新路)粗口與幼口【(西皮)導板】之比較	443
譜例 4-3-5 : (新路)【(西皮)緊板】前奏	443
譜例 4-3-6 : (新路)粗口【(西皮)緊板】	444
譜例 4-3-7 : (新路)幼口【(西皮)緊板】	445
譜例 4-3-8 : (新路)粗口與幼口【(西皮)緊板】之比較	446
譜例 4-3-9 : (新路)【刀子】前奏	447
譜例 4-3-10 : (新路)粗口【刀子】	448
譜例 4-3-11 : (新路)幼口【刀子】	450
譜例 4-3-12 : (新路)粗口與幼口【刀子】之比較	451