

論析崑曲曲牌音樂之體製規律及其變異 ——以《牡丹亭·遊園》為例——

黃慧玲

摘要

崑曲是我國明、清時期重要的戲曲唱腔之一，崑腔於明嘉靖、隆慶年間，經由戲曲家魏良輔改良後成為以細膩優雅演唱著稱的「水磨調」，由於崑腔流播的過程迅速，對於各地的戲曲產生重大的影響。戲曲家梁辰魚首先將崑腔運用在崑劇《浣紗記》中，也開啓了崑劇演出的輝煌歷史，崑劇發展至今已有四百六十多年，被譽為「百戲之母」。2001年5月18日更經聯合國教科文組織通過，列入「人類口述和非物質遺產代表作」，深受國際社會的肯定，並奠定崑劇的藝術地位。崑劇屬於曲牌體，曲牌體的體製規律結構嚴謹而具代表性，本文將分兩個層面論述，首先論述崑曲曲牌的格律結構：由曲牌、宮調、套數三方面進行探討與分析；其次，再論及崑曲之演唱技巧，探究崑曲曲牌音樂之體製規律與變異的特色。

關鍵字：崑曲、崑劇、曲牌、水磨調。

The Analysis of Rules and Variation of Kunqu Music : The Case of The Peony Pavilion Garden from Kunqu Opera

Hui-Ling Huang

Abstract

Kunqu opera is one of the most important types of opera during the Ming and Qing Dynasties in China. The singing of the Kungu dialect was reformed by opera writer Wei Liang Fu between the Jiajing and Khanh Eras. Due to the fluidity of the Kungqu's dialect, its impact was profound in the field of Chinese opera singing. Opera writer Liang Chen-Yu was the first to implement the Kungqu dialect in the Kunqu Opera "Wun Sha Jounrney": this launched the beginning of a glorious history of Kunqu Opera performance. To date, Kunqu Operas have been performed for over 460 years, and are now recognized as "The Mother of Chinese Opera". On May 18, 2001, Kunqu opera was recognized by UNESCO as an inclusion in the Oral and Intangible Heritage of Humanity, thus attaining affirmation by the international community of its artistic status. Kungqu opera is considered under the 'Qupai' system, which follows structured and well-defined laws of tuning. This article is divided into two levels of discourse. The first discusses the Kunqu Qupai system rules and literary history, which include literary discussions and analysis of the Qupai, mode, and tonal systems. Secondly, the article addresses the requirements for skillful Kunqu opera singing, in order to explore the characteristics of the institutional rules and the variations found in Kunqu opera music.

Key words: Kun Opera, Kunqu Opera, tunes, water mill tune.

參考書目

曲譜、詞譜

- 曲律易知，許守白(清、飲流齋，任戌)
葉 堂，納書楹四夢全譜曲譜(清、乾隆五十七年刊本)。
汪經昌，南北小令譜(台北：台灣中華書局印行，1965)。
葉 堂，納書楹曲譜(全 3 冊。臺北：生齋出版社，1969)。
沈自晉、王秋桂，南詞新譜(全 2 冊。臺北：學生書局，08/1984)。
王守泰編，崑曲曲牌及套式範例集上冊(上海：上海文藝出版社，1994)。

引用專書（照年份排）

- 陳萬鼎，中國古劇樂曲之研究(台北：史學出版社，1974)。
湯顯祖，湯顯祖集(1-2 冊。臺北：洪氏出版社，1975)。
錢南揚，戲文概論(上海：上海古籍出版社，1981)。
王守泰，崑曲格律(江蘇：人民出版社，1982)。
曾永義，中國古典戲劇。(臺北：行政院文化建設委員會，1986)。
韓非木，曲學入門（臺北：丹青圖書有限公司，1997)。
高厚永，論曲牌（一）(台北：北市國樂期刊，1988)。
孫玄齡，元散曲的音樂(北京：文化藝術出版社，1988)。
吳梅，顧曲塵談(臺北：廣文書局，1988，4 版)。
曾永義，詩歌與戲曲(臺北。聯經出版社，1988)。
施德玉，北曲中可增減曲牌的研究(臺北：生韻出版社，1989)
黃慧玲，湯顯祖《四夢》中同名曲牌音樂之研究(中國文化大學碩士論文，
1995)。
黃慧玲，崑曲音樂的研究-曲牌音樂的研究(中華學術會議中發表論文，1997)。
楊蔭瀏，中國古代音樂史稿（臺北：大鴻圖書有限公司，1997)。

- 楊蔭瀏，中國古代音樂史稿（下）（臺北：丹青圖書有限公司，1997）。
- 許子漢，明傳奇排場三要素發展歷程之研究（台北：國立台灣大學出版委員會出版，1999）。
- 施德玉，中國地方小戲音樂之探討（台北：學海出版社，2000，初版）。
- 洪惟助主編、崑曲演藝家、曲家及學者訪問錄（台北市：國家出版社，2002）。
- 周雪華，納書楹曲譜版牡丹亭（上海：上海教育出版社，2008）。
- 曾永義，宋元南曲戲文之體製、規律與唱法（臺北：國家出版社，2009）。
- 施德玉，板腔體與曲牌體（台北：國家出版社，2010）。

期刊

- 高厚永，論曲牌（一）（《北市國樂期刊》，1988）。
- 曾永義，論說「拗折天下人嗓子」（臺北：湯顯祖與崑曲藝術研討會，1992）。
- 施德玉，曲牌體與板腔體初探-論其名義、體製與異同（台北：兩岸戲曲學術研討會，2002）。
- 黃慧玲，淺談戲曲藝術之美（台北：《國立台灣藝術大學藝術學刊》，2006）。
- 施德玉，崑劇《牡丹亭·遊園》套曲之研究（台北：《台灣藝術大學藝術學報》，2009）。