

作者簡介

韓昌雲，世新大學兼任助理教授，中國文學系博士、美國美利堅大學表演藝術管理碩士、台灣大學戲劇所碩士，現任台北崑曲研習社社長。曾任第四至六屆「崑曲傳習計畫」課務助理、《崑曲辭典》執行編輯。大學時期開始接觸崑曲，1995年起追隨王奉梅老師，並向多位名家學習崑劇唱念及文武場演奏。2014年起以《天樂正音譜》和《碎金詞譜》為題，舉辦「古樂今現」及「詩詞情緣」系列崑曲音樂會。曾獲北京市京劇崑曲振興協會頒發「推動京崑突出貢獻獎」。

提 要

本書以崑曲曲唱理論為主軸，先以字腔與詞樂之間的關係為切入點，檢視曲韻韻書如何自劇本創作依歸轉變為舞台唱念的檢字用書的歷程，同時梳理傳統曲論中有關四聲陰陽的曲唱理論，和近人所提出的詞樂關係理論，其次以曾師永義先生的「文士化、南曲化／北曲化、崑曲化」理論為切入點，分別舉例闡述南北曲的演化過程，最後以筆者習曲唱曲數十年之經驗，講述崑曲演唱口法。

有關南北曲的「崑曲化」過程，南曲以《琵琶記·南浦》和《牡丹亭·寫真》演出台本和潤腔方式為研究對象，從不同曲譜和演出台本中，透過對曲牌聯套的改動刪節、集曲手法、潤腔方式、字音選用等多重分析，說明南曲的「文士化」與「崑曲化」。北曲以【醉花陰】、【貨郎兒】套曲和《紫釵記·折柳》【寄生草】選曲為研究對象，分析曲牌文字和音樂格律上的轉化與定型，探討北曲演化過程的不同面向，並以〈折柳〉和〈山亭〉中的【寄生草】選曲，分析比對文字和音樂格律，說明北曲南唱的「水磨調化」。

本書最後關注當代曲唱理論的繼承發展，除了略述近代重要崑曲教育家並說明「俞派唱法」的重要性之外，更透過實際唱腔分析，印證前人曲唱理論，說明「俞派唱法」兼具清工戲工的藝術成就，探討崑曲唱念在當代所面臨的危機與困難。

目

次

謝 誌

凡 例

第壹章 緒 論 1

第貳章 崑曲中的字腔關係 17

第一節 崑曲唱念字音與韻書依歸 18

第二節 四聲陰陽與音樂的關係 30

第三節 「一字一音」的詞樂關係 38

第四節 「一字多音」的詞樂關係 44

小結 48

第參章 從〈南浦〉、〈寫真〉演出台本看南戲與
南曲的文士化和崑曲化 55

第一節 從〈南浦〉看南戲崑劇化的發展 56

一、〈南浦〉演出台本的改動與定型 57

二、〈南浦〉演出台本的「文士化」和「崑曲
化」 60

第二節 從〈寫真〉看文士化的回歸 63

一、〈寫真〉舞台演出的銷聲匿跡與重現 63

二、〈寫真〉演出台本的改動與定型 66

三、〈寫真〉演出台本的縮編手法 73

第三節 從〈南浦〉【尾犯序】看定譜與潤腔的
走向 79

一、文字格律比對 80

二、宮譜比對 82

三、唱腔口法的比對 88

小結 92

第肆章 從【醉花陰】套曲、【九轉貨郎兒】套曲
和〈折柳〉【寄生草】看北曲崑曲化的多
種面向 97

第一節 從【醉花陰】曲牌看文字格律的崑曲化
..... 99

第二節 【醉花陰】套曲中的曲牌格律辨析 108

一、【醉花陰】與【喜遷鶯】曲牌之間的文句
斷分問題 109

二、套曲內【喜遷鶯】音樂的定型	113
三、【刮地風】和【四門子】曲牌之間的文句斷分問題	115
四、《天樂正音譜·敬謝天主鈞天樂》打譜創作實例分享	119
第三節 【九轉貨郎兒】套曲格律辨析	122
第四節 從〈折柳〉【寄生草】看北曲的崑曲化	132
小結	139
第五章 曲唱理論的內容建構與俞派唱法傳承實踐	143
第一節 歷代曲唱理論的建構發展	144
第二節 近代重要的崑曲教育家	148
一、宋衡之	148
二、王正來	149
三、陳宏亮	150
第三節 俞派唱法的傳承意涵	151
一、崑曲工尺譜記譜特色	158
二、崑曲工尺譜的重要性	160
第四節 曲唱理論與俞派唱法的整體審美體現	163
一、〈折柳〉【寄生草】中的北曲南唱解析	165
二、〈望鄉〉與〈尋夢〉【江兒水】曲文詞情分析	167
三、〈望鄉〉與〈尋夢〉【江兒水】唱腔聲情分析	171
小結	177
第陸章 煞 尾	181
附錄 《天樂正音譜·敬謝天主鈞天樂》打譜作品	189
參考書目	195
後 記	201
圖目次	
圖一 《中原音韻》書影	26
圖二 《洪武正韻》書影	26
圖三 《韻學驪珠》書影	26

圖四 《韻學驪珠新註》書影	26
圖五 《曲韻易通》書影	27
圖六 《曲韻易通》APP 查詢畫面	27
圖七 國語四聲調值圖	31
圖八 《九宮正始》【尾犯序】書影	79

表目次

表一 歷代崑曲曲論議題與當代崑曲歌樂情況 對照表	50
表二 〈南浦囑別〉齣目分割與所錄曲牌對照表	58
表三 〈寫真〉文本與舞台演繹本刪節比對表	69
表四 〈寫真〉曲牌聯套刪節比對表	72
表五 【尾犯序】文字格律比對表	81
表六 【尾犯序】潤腔差異選錄表	91
表七 〈寫真〉蕭豪韻部爭議字音表	94
表八 《北詞廣正譜》錄《貨郎旦》【九轉貨郎兒】 套曲犯調情況表	123
表九 《九宮大成》《貨郎旦》【九轉貨郎兒】套曲 尾句旋律與結音表	125
表十 《九宮大成》《義勇辭金》【九轉貨郎兒】 套曲尾句旋律與結音表	128
表十一 〈挑袍〉【貨郎兒】曲文對照表	129
表十二 歷代格律譜【寄生草】樣牌選用表	134
表十三 〈折柳〉〈山亭〉文字格律（含板位） 比對表	138
表十四 〈習曲要解〉內十六種腔格與曲唱理論 對照表	156
表十五 〈折柳〉第一支【寄生草】唱腔解說	165
表十六 〈望鄉〉【江兒水】唱腔口法講解	172
表十七 〈尋夢〉【江兒水】唱腔口法講解	174

譜例

譜例一 《九宮大成》【點絳脣】範曲宮譜與首句 譯譜	33
------------------------------	----

譜例二 《九宮大成》【寄生草】範曲宮譜與末句 譯譜	34
譜例三 《九宮大成》〈南浦〉【尾犯序】宮譜書影	36
譜例四 《九宮大成》〈南浦〉兩支【尾犯序】 末句譯譜	36
譜例五 《九宮大成》【一翦梅】書影	39
譜例六 《碎金詞譜》【一翦梅】書影	39
譜例七 《碎金詞譜》【一翦梅】譯譜	40
譜例八 【一翦梅】《碎金詞譜》原譜與周秦崑唱 示範比較	47
譜例九 【刷子芙蓉】集曲技法分析	76
譜例十 【普天過傾杯】集曲技法分析	78
譜例十一 《九宮大成》(左)《納書楹》(右)〈南 浦〉第二支【尾犯序】書影	82
譜例十二 《九宮大成》與《納書楹》〈南浦〉第 二支【尾犯序】譯譜比對	83
譜例十三 《納書楹曲譜》〈南浦〉、〈問路〉【尾犯 序】書影比對	85
譜例十四 《納書楹曲譜》〈南浦〉〈問路〉【尾犯 序】譯譜比對	86
譜例十五 《粟廬曲譜》【尾犯序】書影	89
譜例十六 《碎金詞譜》李清照【醉花陰】宮譜 ..	100
譜例十七 《碎金詞譜》李清照【醉花陰】譯譜 ..	100
譜例十八 《太和正音譜》【醉花陰】書影	102
譜例十九 《北詞廣正譜》【醉花陰】書影	103
譜例二十 《九宮大成》【醉花陰】首句末三字書 影與簡譜譯譜	106
譜例二十一 《九宮大成》「黃鐘調套曲」《法宮雅 奏》書影	112
譜例二十二 《九宮大成》【喜遷鶯】隻曲書影 ..	114
譜例二十三 《振飛曲譜》〈絮閣〉【喜遷鶯】【出 隊子】首句書影	115

譜例二十四	〈絮閣〉與〈敬謝天主鈞天樂〉【醉花陰】曲譜對照	120
譜例二十五	《北詞廣正譜》【九轉貨郎兒】套曲書影	123
譜例二十六	《九宮大成》《貨郎旦》【九轉貨郎兒】套曲書影	124
譜例二十七	《九宮大成》〈挑袍〉【九轉貨郎兒】套曲書影	127
譜例二十八	《納書楹曲譜》《古城記·挑袍》書影	129
譜例二十九	《納書楹曲譜》《三國·挑袍》書影	130
譜例三十	《九宮大成》《納書楹曲譜》所錄《貨郎旦》【四轉】書影	131
譜例三十一	《九宮大成》收錄的第二、三支【寄生草】樣牌	133
譜例三十二	《曲苑綴英》〈折柳〉〈山亭〉【寄生草】書影	135
譜例三十三	〈折柳〉、〈山亭〉【寄生草】五線譜譯譜	135
譜例三十四	《振飛曲譜》〈遊園〉「沒揣」「彩雲」腔格口法說明	155
譜例三十五	《振飛曲譜》〈絮閣〉【醉花陰】「亂愁攪」腔格口法說明	156
譜例三十六	崑曲工尺譜常見腔格	159
譜例三十七	〈尋夢〉與〈望鄉〉【江兒水】譯譜對照	169