

崑曲唱念教材錄製整理計畫

調查研究報告(節錄)

一、計畫執行內容與特色

本計畫調查研究內容分為以下三部分：

- 一、以台灣傳承有成的《牡丹亭·堆花》做為首選錄製項目；
- 二、張善籛先生在台灣傳授的《牡丹亭·學堂》【一江風】；
- 三、社長韓昌雲習自王奉梅、蔡正仁老師的《牡丹亭·遊園驚夢》。

調整執行內容後，以台灣傳承數十年的〈堆花〉做為本次崑曲唱念教材開篇，不僅可以很好地說明曲譜唱腔的流變，同時更能彰顯台灣維護繼承的崑曲傳統，這些傳統在中國大陸已然全然變樣，台灣保留的傳統樣貌，非常珍貴。然而，台灣傳唱的堆花版本，也有因為京崑混雜演出產生的不當流變，在本次崑曲唱念教材影片錄製過程中，均一一梳理，適當地微微調整台灣傳唱版，使之合諸曲律。

張善籛先生在台灣傳授的主要劇目《牡丹亭·學堂》，早年常見大專院校崑曲社團演出，近年來因崑曲社團學生往往只習唱折子戲片段彩演，並且多以閨門旦、巾生劇目為主，因此特別挑選【一江風】做為第二部分的講解內容。台北崑曲研習社韓昌雲社長曾三度選用〈學堂〉【一江風】做為工尺譜入門教材，在過往的教學基礎上，特別錄製「【一江風】曲譜與唱腔演變」影片，詳細說明自清乾隆年間印行的《納書楹曲譜》，到道光年間的《遏雲閣曲譜》、民國初年的殷澐深曲譜，以及民國各地曲家抄錄版本如《寸心書屋曲譜》、《曲院綴英》、《張充和手鈔崑曲譜》等，並特別選錄由台灣曲家出版的《度曲百草》，對照說明崑曲工尺譜自簡至繁的演化過程，以及潤腔與記譜符號的細緻化過程，以及崑曲曲唱理論關於陽去聲譜法差異的演變。雖然【一江風】曲目不長，但在這曲牌的解說錄影中，提供了非常多可供後人進一步研究的重點。

第三個部分，回到崑曲界膾炙人口，也是版本差異最多的《牡丹亭·遊園驚夢》。崑曲的傳承向來同時有「清曲」與「劇曲」兩條路線，清曲由文人所傳承，保有對字音聲韻、曲牌格律的研究理論，間或涉及演唱口法與發聲技巧的

論述。劇曲由演員所傳承，主要特色在於對人物理解、角色詮釋的藝術實踐，少部分表演藝術家透過學習曲唱理論，提高本身的演唱水準。台北崑曲研習社本次錄製的教學影片，兼容清曲與劇曲內涵，講解字音、曲牌格律、曲文典故，也講解劇中角色人物情感、潤飾腔格、呼吸與共鳴等，並特別經由蔡正仁老師同意後，收錄蔡正仁老師 90 年代在台灣錄製的〈驚夢〉柳夢梅唱念示範錄音，以饗讀者。在〈驚夢〉第二支【山桃紅】影片中，也特別針對《納書楹曲譜》和《粟廬曲譜》中的差異，從古譜中依照曲文四聲的「依字行腔」理論，對照現在曲界傳唱的版本，可以發現歷代潤腔的結果，「依字行腔」的理論最終會敗給「美聽好唱」的音樂旋律化，也就是說，越到後來，崑曲曲唱理論可能自字音的讀法保留比較完整的傳統，但是在訂譜上，會趨向於藝術本能的喜好，有一些依字行腔的細節，最終會被捨棄，以成就美聽好唱。

上述三點研究成果，都只是茫茫曲海中的一兩片小貝殼，還有更多的內容，等待後人挖掘，並可作為未來學術研究的極佳素材。

二、 崑曲唱念教材錄製整理成果

（一）錄製影片清單(含時長)

1. 《牡丹亭·堆花》【畫眉序】(1:03'24")
2. 《牡丹亭·堆花》【滴溜子】(26' 39")
3. 《牡丹亭·堆花》【鮑老催】(28' 07")
4. 《牡丹亭·堆花》【五般宜】(29' 31")
5. 《牡丹亭·堆花》【雙聲子】(20' 55")
6. 《牡丹亭·學堂》【一江風】(50' 41")
7. 《牡丹亭·學堂》【一江風】曲譜及唱腔演變(40' 09")
8. 《牡丹亭·遊園》【繞地遊】(30' 16")
9. 《牡丹亭·遊園》【步步嬌】(41' 20")
10. 《牡丹亭·遊園》【好姐姐】(29' 19")
11. 《牡丹亭·遊園》【皂羅袍】(54' 34")
12. 《牡丹亭·遊園》【醉扶歸】(44' 56")

13. 《牡丹亭·遊園》【尾聲】(14' 35")
14. 《牡丹亭·驚夢》【山坡羊】(58' 22")
15. 《牡丹亭·驚夢》【山桃紅】(則為你)(31' 23")
16. 《牡丹亭·驚夢》【山桃紅】(這一霎)(25' 31")

(二) 成果影片之 YouTube 公開連結

1. 《牡丹亭·堆花》
<https://reurl.cc/36RQLL>
2. 《牡丹亭·學堂》【一江風】
<https://reurl.cc/26N0g9>
3. 《牡丹亭·遊園驚夢》
<https://reurl.cc/V07o3N>

(三) 影片錄製整理成果概述

1. 《牡丹亭·堆花》
 - 以《與眾曲譜》為底，對照並梳理台灣傳唱版的差異，並在影片內一一說明。
 - 說明原始版本【畫眉序】曲牌音樂，花神在低音中出場，更符合夢境的虛無，大陸各院團已經本支曲牌改得面目全非，反而是台灣保留傳統樣貌。
 - 紀錄了韓昌雲社長習自水磨曲集及蓬瀛曲集的咬字，以及因應當代崑曲所做的字音調整。
 - 記錄了台灣旅美學界陳凱莘於台大戲劇所碩士班就學時所發表的論文〈牡丹亭驚夢之花神演出考〉，說明驚夢堆花曲牌來歷與演變。
 - 以台灣傳承版為骨幹，適度小幅度修正一些訛變的音，使之既保留台灣傳承版的樣貌，又能合乎四聲腔格口法。
2. 《牡丹亭·學堂》
 - 記錄了韓昌雲社長習自水磨曲集崑劇團宋泮萍老師的崑曲傳承。

- 對照古今曲譜內【一江風】曲牌唱腔演變差異，可見所謂「陰去」、「陽去」的字音差異，近代已逐漸同化而不明顯，反映在崑曲音樂內，目前僅止於「陰去」聲可不豁的不成文原則，也並非全部通用。

3. 《牡丹亭·遊園》

- 記錄了韓昌雲社長習自王奉梅老師的傳承。
- 在眾多字音差異中，說明王奉梅老師和蔡正仁老師兼顧蘇音風韻和官話正音的念法。
- 講解人物情緒、內心世界、曲文意涵，尤其是賞心樂事的賞心，實際上做知心好友解，並非心情愉悅的意思，同時解說大小嗓的運用、共鳴腔的轉換。

4. 《牡丹亭·驚夢》

- 記錄了韓昌雲社長習自王奉梅老師、蔡正仁老師的傳承，也說明兩位老師對於崑曲唱念字音的看法與選擇，以及崑曲字音不同程度的「現代化」提供後人參考。
- 採用蔡正仁老師90年代於台灣錄製的唱念教材錄音。
- 在〈驚夢〉【山坡羊】中，講解詞情與聲情如何互相結合、幫襯，進而達到詞情聲情雙美的曲唱目標。
- 在〈驚夢〉兩隻【山桃紅】曲牌中，以《納書楹曲譜》和《粟廬曲譜》的兩處差異為範例，說明崑曲古譜的翻唱，必須具備深厚的崑曲唱曲經驗，才能依照崑曲格律進行潤腔，同時以「這一霎天留人便」中，「一」和「霎」字兩個陰入聲，古譜譜作同音高，但現在傳唱已經旋律化，可以看出崑曲唱腔從「依字行腔」往「旋律化」靠攏的演變。

三、 未來展望與期許

自曾永義老師帶領學生們開創了戲曲學門派之後，戲曲學儼然成為一門顯

學，有越來越多年輕的研究生投入戲曲研究領域。另一方面，崑曲在台灣的傳承一直不曾中斷，相對中國因為文革、經濟改革開放等社會變遷，導致崑曲在 80~90 年代嚴重衰微，而 90 年代由文建會、國立傳統藝術中心先後主辦的「崑曲傳習計畫」，恰好在大陸崑曲藝師們最風華正茂時，得以在台灣留下足跡，教學傳承的過程中，也促進了台灣曲友的學習層面。

然而，在這個崑曲唱念教材錄製整理計畫的執行過程中，我們遇到很多無法克服的障礙和「想來容易執行難」的問題。最後由韓昌雲社長從曲社過往教學經驗、向老師請益唱念細節、曲譜分析和曲學理論研讀三方面結合起來，重新修正了 2024 年的崑曲唱念教材錄製整理計畫內容，同時在錄影解說過程中，有意識地「揚長避短」，不作任何批評，只針對事實作解釋，同時提出崑曲可以容許不只一種唱法的概念，而這樣的作法，實際是也反映出了台灣的多元文化素養，在台灣的多元文化社會氛圍內，我們才有這樣的自由去思考，傳統中有那些應當保留，那些應當正視「當代的藝術表現」也將成為「未來的傳統」。以學術為基礎，寬大地看待崑曲界不同的聲音，這是我們台灣崑曲工作者的優勢，也希望未來我們能以這個優勢，繼續傳承崑曲藝術，發揚台灣精神。

崑曲向來與士大夫文化緊密相關，並得以在台灣得到完好的保存與傳承。雖然崑曲的文化可能來自中國，但我們希望台灣文化界能正視崑曲在台灣的傳承已然紮根、崑曲是台灣文化的一部分這個事實。無論是台灣曲友的演唱水準、研究成果，或是創作作品，都能在世界上立足，擁有一席之地，透過本次崑曲唱念教材錄製整理計畫，希望能讓更多人認識並且相信，崑曲也屬於台灣，崑曲也是台灣的文化藝術項目之一，當中國大陸及海外文化藝術圈都認同台灣的崑劇人才時，台北崑曲研習社將如同前人一樣，堅守傳承崗位，運用台灣多文化的包容力特性，梳理崑曲中許多容易發生紛爭的字音與行腔問題，逐步建立完整的崑曲唱念教材影片資清單，不僅可以做為崑曲清唱傳承的教材，也可以做為戲曲研究的有聲資料，成為台灣崑曲傳承的見證與學術資產。

四、計畫執行成員

計畫主持人/唱念教材影片講解：韓昌雲

崑曲唱念藝師：洪慧容、李玫玲、郭文珠、李冬齡

書畫底圖創作：謝宜庭(謝韻)

教材曲譜製稿：沈永

影片剪輯：沈昱

行政庶務：翁子軒