

2025 崑曲唱念教材錄製整理計畫

調查研究報告

計畫摘要

2025 年崑曲唱念教材計畫，延續了 2024 崑曲唱念教材之〈驚夢〉【綿搭絮】帶【尾聲】，以及兩齣唱工重頭戲〈尋夢〉、〈南浦〉之曲牌唱腔解說，其中〈驚夢〉【綿搭絮】帶【尾聲】，以及〈尋夢〉【惜花賺】、【豆葉黃】、【玉交枝】、【川撥棹】等曲，皆為舞台上較少演出之曲牌，習自浙江崑劇團王奉梅老師。另外一齣〈南浦〉習自上海崑劇團周志剛老師，透過教材錄製，也特地重新向兩位老師請教，確認示範演唱的字音腔格等細節。兩位老師對崑曲的要求都十分嚴謹，唱曲字音必須先查閱韻書，詮釋人物必須先熟讀劇本，做功課的內容包括曲文典故、腔格的選用等，對崑曲唱念都有深入研究。

王奉梅老師強調對人物內心世界的分析和理解，她對曲唱的要求，首先要音色，其次要求咬字、吐音歸韻，都必須符合標準，是崑曲閨門旦代表性人物。本次所錄製的《牡丹亭》教材內容，都是王奉梅老師從藝數十年來，不斷挖掘、探索的人物內心世界，以及她不斷琢磨、精進的曲唱技巧。

周志剛老師強調崑曲腔格的重要性，他也是俞振飛弟子，是「俞家唱」的崑曲傳承人。周志剛老師對字音和腔格，首先注重師承，也就是「老師怎麼教」，不容許在沒有理論基礎上，自己隨意改動。〈南浦〉是崑曲小官生和正旦的代表性劇目，周志剛老師的〈南浦〉師承自沈傳芷先生，並在演出時對舞台調度、身段進行了加工處理，這齣戲是周志剛老師到台灣教學傳承的代表性劇目，也經常可見台灣曲友彩扮演出。

2025 崑曲唱念教材錄製計畫，視每一隻曲牌內容，解說曲牌格律、場上可見的不同唱法、以及曲文含意、曲情的表達等等，唱腔示範包括了用氣、共鳴、音色等等，並在曲學研究的學術基礎上，結合表演藝術家的演唱技巧，示範不同的發聲與共鳴位置，包括大小嗓的轉換、情緒的表達等等，演繹示範如何達到「聲情」與「辭情」兼美的藝術層次，並希望透過本次研究調查結果，拋磚引玉。

關鍵字：崑曲，崑曲腔格，工尺譜，水磨調

英文關鍵字：kunqu, Theorized Singing Skills, Gong-Che-Pu, Kunqu Singing Theory

一、計畫執行內容與特色

(一) 本計畫調查研究內容分為以下三部分：

1. 社長韓昌雲習自王奉梅老師的〈驚夢〉【綿搭絮】帶【尾聲】；
2. 社長韓昌雲習自王奉梅老師的〈驚夢〉小全本，包括【懶畫眉】、【惜花賺】、【忒忒令】、【嘉慶子】帶【尹令】、【品令】、【豆葉黃】、【玉交枝】、【江兒水】、兩支【川撥棹】及【尾聲】；
3. 社長韓昌雲習自周志剛老師的〈南浦〉全齣，包括【謁金門】、四支【尾犯序】及【鷓鴣天】。

其中〈驚夢〉、〈尋夢〉屬於崑曲閨門旦代表性曲目，〈南浦〉則是崑曲小官生和正旦代表性曲目，在唱曲聲口上，音色、行腔的用氣力度皆有所不同，試圖呈現不同崑曲行當之差異，並力求仔細講解行腔口法，讓習曲者透過本計畫的研究成果，更深入理解崑曲曲唱的講究，也希望透過實際演示，幫助更多崑曲愛好者，找到學習崑曲唱曲的方法。

(二) 本計畫特色如下：

1. 聽從 2024 年崑曲唱念教材錄製整理計劃結案報告書之委員建議，採用唱「工尺」的方式來示範工尺譜，效法傳統教學唱法。
2. 針對〈尋夢〉內的「裙衩」字音疑義，透過葉堂眉批、劇本查閱、韻書查閱等等，以及前輩老師們的看法，整理出一個字音的解釋方案，再一次說明曲唱的字音，有時代變化，也有地區的變化，可以參考韻書，但不宜過於拘泥，應當重視師承，也要重視理論出處，然後做出選擇。
3. 講解〈南浦〉從南戲到傳奇的劇本演變樣貌。
4. 針對〈南浦〉中，【謁金門】曲牌的演變，可以看出崑曲演變到近代，有吸收文人美學的部分，〈尋夢〉的曲牌刪減，也有場上實際需要的因

素。文人和場上，不應該成為對立面，而應該要有更好的合作。

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·驚夢》【綿搭絮】帶【尾聲】(55'41")
2. 《牡丹亭·尋夢》【懶畫眉】(48'34")
3. 《牡丹亭·尋夢》【惜花賺】(17'59")
4. 《牡丹亭·尋夢》【忒忒令】(30'13")
5. 《牡丹亭·尋夢》【嘉慶子】帶【尹令】(43'11")
6. 《牡丹亭·尋夢》【品令】(22'35")
7. 《牡丹亭·尋夢》【豆葉黃】(25'11")
8. 《牡丹亭·尋夢》【玉交枝】(22'05")
9. 《牡丹亭·尋夢》【江兒水】(32'06")
10. 《牡丹亭·尋夢》【川撥棹】(16'03")
11. 《牡丹亭·尋夢》【川撥棹】帶【尾聲】(29'24")
12. 《琵琶記·南浦》【謁金門】(16'06")
13. 《琵琶記·南浦》【尾犯序】(無限別離情)(33'54")
14. 《琵琶記·南浦》【尾犯序】(何曾想著那功名)(21'30")
15. 《琵琶記·南浦》【尾犯序】(儒衣才換青)(17'48")
16. 《琵琶記·南浦》【尾犯序】(你寬心)(12'57")
17. 《琵琶記·南浦》【鷓鴣天】(11'27")

(二) 成果影片之 YouTube 公開連結

1. 《牡丹亭·驚夢》【綿搭絮】帶【尾聲】

<https://reurl.cc/1k57qm>

2. 《牡丹亭·尋夢》

<https://reurl.cc/dqMlAV>

3. 《琵琶記·南浦》

<https://reurl.cc/7blLL5>

(三) 影片錄製整理成果概述

1. 《牡丹亭·驚夢》【綿搭絮】帶【尾聲】

- 本隻曲牌為現今舞台上極少演出之曲目，為韓昌雲社長跟隨王奉梅老師二十餘年來的崑曲傳承紀錄。
- 【綿搭絮】為杜麗娘被母親驚醒後所唱，也是〈驚夢〉一折「驚」字精華所在，顯示出杜麗娘在春夢後，面對母親傳統包袱的壓力，產生小小的不滿抵抗，這是她內心自我世界的覺醒之始，她對傳統束縛產生了反抗，同時又對春夢依依不捨，貪戀難忘。
- 教學示範中，強調杜麗娘的甜美，要透過音色來表現出來，另外，【綿搭絮】高低音差距極大，如何運用氣息和共鳴來唱出閨門旦氣質，也是講解重點。
- 【尾聲】板式說明：固定三句 12 板，散板起，第一個字過底板(削板)後上板，一板一眼曲在第二句轉散板，隨後再轉一板三眼。

2. 《牡丹亭·尋夢》

- 本次錄製的〈尋夢〉全齣，為浙江崑劇團王奉梅老師早年演出樣貌，其中【惜花賺】、【品令】、【豆葉黃】、【玉交枝】、兩隻【川撥棹】及【尾聲】，現今舞台上罕見演出，為韓昌雲社長跟隨王奉梅老師二十餘年來的崑曲傳承紀錄，也是王奉梅老師對杜麗娘人物塑

造的藝術精華。

- 說明原著中〈尋夢〉全齣的曲牌聯套模式，比較接近南戲作品，以及葉堂如何在《納書楹》曲譜中訂定笛色，並將【不是路】改題為【惜花賺】的原因。
- 針對【懶畫眉】的曲牌格律，說明〈尋夢〉本支曲牌的正字、襯字之分，以及葉堂在點板上的講究。從葉堂的訂譜，可以看到正襯的嚴格區分，襯字必須在兩句之間的空隙內唱完，所以通常拍子都會比較趕、時長比較急促。另外，針對場上將懶畫眉首句「最撩人」三字全改為散板唱法，說明舞台上以情緒效果為主，捨棄文人對南曲板位板數不可更動的曲牌格律作法。
- 從舞台上甚少演出的【惜花賺】、【品令】、【豆葉黃】、【玉交枝】等曲牌，說明杜麗娘面對春香的詢問，如何撒小謊、獨自入園尋夢，既有少女的羞澀，又有想念夢中愛人的甜美，還有許多地方，帶有一種興奮感，也是王奉梅老師精心鑽研的人物內心世界。這是杜麗娘自我意識的覺醒過程，要如何透過唱，符合杜麗娘的身分、閨門旦的氣質，這些都是王奉梅老師再三要求強調的藝術追求。
- 講解【豆葉黃】中「俺可也慢掂掂做意兒周旋」和「忒一片撒花心的紅影兒吊將下來」，這兩組重句，曲文意涵、人物情緒，王奉梅老師的詮釋處理，以及葉堂訂譜的奧妙。
- 示範崑曲閨門旦在不同人物狀態下的不同音色，強調不同於京劇的高音唱法。
- 講解【江兒水】內，杜麗娘的自我意識覺醒，並在這隻曲牌內，種下她無論生死，都要追求自己心中的愛情，展現她尋找夢中人的決心，這樣，她才有「為愛而死」的可能性。現代觀眾往往把牡丹亭簡單化為一個愛情故事，忽略杜麗娘追求的是自我意識的實現，旦如果她是一個很強勢的女性，也死不了。所以，演繹杜麗娘，要理解她內心思想的複雜性，絕對不是一個單純的花癡，而是在被壓抑

的環境下，她面對自己內心世界的追求。

3. 《琵琶記·南浦》

- 記錄了韓昌雲社長習自上海崑劇團周志剛老師的曲唱傳承，同時也參考研讀上海戲曲學校顧兆琳老師生前所主持的崑曲教材。
- 檢視南戲的〈南浦囑別〉原貌，以及文人如何改造，最終成為現在舞台上的《琵琶記·南浦》，其中引子【謁金門】的生旦演唱順序改動，更可以看出文人對劇本結構框架的理論要求，也是從南戲到傳奇，劇本「文士化」的絕佳範例。
- 從四支【尾犯序】，解析曲牌文字格律和音樂格律上的要求，以及如何在同樣的音樂旋律中，依照曲文四聲，調整音樂旋律和唱腔，使得四聲不至於倒字。
- 講解四支【尾犯序】的字音腔格。《琵琶記·南浦》作為官生和正旦的唱功戲，對聲音的運用、腔格的處理，都有一定的要求，不可擅改。

三、 未來展望與期許

本次錄製的《牡丹亭·驚夢》【綿搭絮】、《牡丹亭·尋夢》小全本，許多內容都是在全本《牡丹亭》演出時，考慮到篇幅而必須壓縮刪除的曲牌，現在透過教材的錄製，首先希望可以將王奉梅老師的藝術精華，介紹給更多戲曲愛好者，其次希望透過教材錄製，真正地做到崑曲傳承在台灣。王奉梅老師所演藝的《牡丹亭》杜麗娘，不同於上海崑劇團的華文漪老師，也不同於江蘇省崑劇院的張繼青老師，曾經得到台灣眾多學者專家的讚賞，也是目前中國大陸仍在世的崑曲閨門旦代表性人物，這個傳承脈絡十分珍貴，希望在台灣能繼續傳承下去。

王奉梅老師強調不管是曲唱還是表演，都必須從人物內心出發，要找到人物內心活動的想法、理由，然後才透過唱腔和表演，表達給觀眾。韓昌雲社長跟隨王奉梅老師學曲已有三十年之久，透過本次教材錄製，除了唱曲理論講解外，也希望透過教材中對曲文的講解，讓崑曲愛好者留意到無論是學唱還是學

表演，都要重視文本的解讀、人物內心的體會，要對藝術有所追求，崑曲藝術的精華，更多的是文人內在涵養，而不在於追求粉墨登場的外在華麗。

崑曲教材可深可淺，盼能透過曲社製作的線上免費唱念教材，尋找更多同好和支持。

四、計畫執行成員

計畫主持人/唱念教材影片講解：韓昌雲

崑曲唱念傳承藝師：洪慧容、李玫玲

書畫底圖創作：謝宜庭(謝韻)

教材曲譜製稿：沈永、楊智傑

影音剪輯：沈昱

行政庶務：楊智傑