

作者簡介

吳佩熏，1987 年出生，雲林人。臺灣大學中文系、中文研究所碩士班畢業。現為政治大學中文系博士生。小學開始接觸南管音樂，跟隨臺北華聲南樂社的創辦者先師 吳昆仁先生習唱。大學期間曾上過王心心老師開的南管通識課，大四時又回歸臺北華聲南樂社的行列。平日除了唱曲之外，琵琶、三絃、二絃稍有演練，並與社團參與全國春、秋季祭典的整絃排場，或是應邀至文化藝文活動中演出。目前研究領域為南管、戲曲、音樂文學。

提 要

本文以南管樂語、腔調和音樂體製之建構為主要論述重點。第一章統整與音樂最緊要相關的五個樂語，先回顧相關論述，再逐一考察其名與實。第二章針對南管使用的語言和文字，分析語言與音樂的互動關係，〈南管的腔調〉一節，著重在泉腔內在構成的因素；〈南管的載體〉一節，則試在前人研究基礎上，檢討各載體的音樂結構。第三章結合文學和音樂的角度，說明南管音樂發展的程度，並提出南管音樂的縱向體製與橫向體製。檢閱南管相關之研究，兼顧音樂體製、語言腔調、文學格律的系統研究較為少見，本文嘗試綜合性的探討，以印證南管於中國歌樂長河中，對歷代韻文學的承繼與開展。

目

次

誌 謝	
論文題目釋義	1
一、南管	1
二、樂語	2
三、腔調	3
四、體製	3
五、凡例：符號說明	4
緒 論	5
一、研究動機	5
二、研究回顧與目的	6
(一) 臺灣學者	6
(二) 臺灣學位論文	9
(三) 大陸地區、廈門	12
小 結	15
三、研究方法與架構	16
第一章 南管音樂理論之樂語探討	19
第一節 管 門	20
一、研究回顧	20
二、譜字介紹	21
三、管門定義及介紹	23
四、同均三宮	29
第二節 撩 拍	31
一、研究回顧	31
二、「按撩」、「踏撩」	34
三、「開拍」、「坐拍」	35
第三節 滾門／門頭	40
一、研究回顧	40
二、從「排門頭」論南管的層級	40
三、滾門撩拍的異同	43
四、南管音樂的變奏曲體	47
五、「門頭」與「滾門」的辨與辯	50
第四節 曲牌／牌名、大韻／腔韻	52
一、研究回顧	52
二、曲牌／牌名	52

三、腔韻／大韻	56
小 結	60
第二章 南管的腔調及其載體	63
第一節 南管的腔調——泉腔	63
一、研究回顧	63
二、腔調的定義	64
三、泉腔的歷史地位	64
四、泉腔內在構成的要素	71
第二節 南管的載體——指、譜、曲、套曲	85
一、研究回顧	85
二、曲 [khiək ⁴]	86
三、指 [tsuiN ²]	99
四、套曲	107
五、譜 [phɔ ²]	124
小 結	127
第三章 南管音樂的發展及其體製之建構	129
第一節 單一曲見的發展	130
第二節 小型組織的曲體發展	137
第三節 縱向體製	140
第四節 橫向體製——系列門頭大家族	145
小 結	148
結 論	151
參考書目	155
附 錄	173

圖表目錄

圖表 1 南管研究概況示意圖	15
圖表 2 南管記譜法	22
圖表 3 陳元靚《事林廣記》、張炎《詞源》、陳暘 《樂書》截圖	24
圖表 4 南管洞簫指法與陳元靚《事林廣記》「管 色指法」	26
圖表 5 撩拍類型示意表	33

圖表 6	筆者對曾家陽「撚指犯撩位」之分析圖表	38
圖表 7	2012 年 9 月 29 日合和藝苑秋季整絃會奏 程序表.....	42
圖表 8	「單一拍法門頭小家族」、「長中短拍系列 門頭大家族」示意圖.....	45
圖表 9	【長滾】版、【短滾】版〈書今寫了〉對照	47
圖表 10	【相思引】、【短相思】收尾腔韻.....	49
圖表 11	元音舌位位置圖.....	76
圖表 12	「綉球」聲調調值與過度音關係圖.....	78
圖表 13	〈茶薇架〉曲詩韻字與旋律押韻對照圖.....	80
圖表 14	【中滾·三遇反】〈恨冤家〉重覆樂句舉例	95
圖表 15	〈誰想伊〉與〈推枕著衣〉截唱篇幅示意 圖.....	99
圖表 16	呂鍾寬南管指套結構分析比較.....	105
圖表 17	指套結構草擬圖.....	106
圖表 18	吳再全先生手抄本《大倍百打齊雲陣》末 頁起指、煞譜說明.....	110
圖表 19	【大倍】〈恨我爹爹〉《泉本》、《吳本》比 較.....	115
圖表 20	套曲撩拍結構及第一曲腳演唱情形示意 圖.....	118
圖表 21	套曲撩拍結構及第一曲腳演唱情形示意 圖.....	118
圖表 22	單一曲見的發展.....	131
圖表 23	小型組織的曲體發展.....	137
圖表 24	音樂屬性「主標」、「副標」比較.....	143
圖表 25	南管音樂「縱向體製」與「橫向體製」示 意圖.....	145

表格目錄

表格 1	南管譜字列表.....	22
表格 2	南管音樂四個管門的五音排列.....	23

表格 3	十二律名與黃鍾均、太簇均、林鍾均對照圖.....	30
表格 4	卓聖翔《南管曲牌大全》之「坐拍」.....	37
表格 5	泉腔聲母表.....	72
表格 6	泉腔韻母表.....	74
表格 7	泉腔聲調表.....	77
表格 8	泉腔調值類型表.....	81
表格 9	曲類出版品.....	88
表格 10	沈冬、呂鍾寬、王櫻芬論南管曲之結構方式.....	89
表格 11	指套《爲人情》各齣之管門、撩拍、門頭變化.....	98
表格 12	指、譜類出版品.....	101
表格 13	套曲類出版品.....	109
表格 14	《十三腔序套》各抄本曲目牌名.....	122
表格 15	南管十六、十七套「譜」對照表.....	125
表格 16	呂鍾寬《梅花操》樂曲結構分析.....	126
表格 17	【南北交】四大名曲落韻表.....	135
表格 18	指套中的「重頭」、「重頭變奏」結構.....	138
表格 19	指套中常接連使用的門頭.....	138
表格 20	四空管的「系列門頭大家族」.....	146
表格 21	五六四 管的「系列門頭大家族」.....	146
表格 22	倍士管的「系列門頭大家族」.....	146
表格 23	五空管的「系列門頭大家族」.....	147

照片目錄

照片 1	筆者國小時登台演唱，先師吳昆仁先生爲琵琶手.....	35
照片 2	2012 年 3 月 3 日到有記茶行玩南管，上場和大家合奏十音，筆者打雙鐘.....	99