

作者簡介

張繼光

中國文化大學中國文學博士，靜宜大學中國文學系教授。擅於明清俗曲、民間音樂及台灣傳統戲曲方面之研究，著有《霓裳續譜研究》、《明清小曲研究》、《民歌茉莉花研究》等學位論文及專書，並發表有〈〔玉娥郎〕與〔粉紅蓮〕曲牌初探〉、〈民歌〔十八摸〕曲調源流初探〉、〈明清小曲曲文傳衍之類型及原因析探〉、〈小戲《蕩湖船》源流初探〉、〈台灣北管細曲與明清小曲關聯初探〉、〈台灣北管與日本清樂關聯探究〉……等期刊論文數十篇。

提 要

「俗曲」在明已極盛行，至清代承明餘風更是蔚為大觀。自清初以來，《絲絃小曲》、《霓裳續譜》、《白雪遺音》、《曉風殘月》……等俗曲集的相繼問世，即是明證。其中尤以《霓裳續譜》不僅收輯了乾隆以前北方流行的俗曲，其內容之豐富、份量之龐雜，更屬空前。且由於輯曲者為曲部曲師，所輯皆其一生所習，更能確切反應當時俗曲演出之原貌。因此，今日我們欲研究當時北方流行之俗曲、曲藝及曲部演出情況，便非得憑藉此書不可。此由李家瑞在《北平俗曲略》中的屢加徵引可為證明。

本論文分七章，主要即針對《霓裳續譜》一書所收錄之曲詞、曲牌等資料，作詳盡的分析與歸納，並蒐輯相關資料以作印證。試圖對此書作一全面而深入的探討。

本論文的撰述，除了注重研究的深度外，也兼重其廣度，故對此書所涵蓋的各層面皆盡力顧及。但由於時間所限，在某些方面自然仍有未能深入或訛誤錯漏者，前者將於來日續作探述；後者則祈博雅方家賜以指正。

目

錄

第一章 緒論	1
第一節 性質、版本與指例	1
一、性質	1
二、版本	2
三、指例	6
第二節 輯曲者與點訂者	7
一、輯曲者	7
二、點訂者	10
第三節 演出者	17
第二章 產生背景	23
第一節 政治背景	23
一、政治清明，民生富裕	23
二、貴族士子，皆好戲劇	24
三、清帝嗜樂，優遇伶人	26
第二節 社會背景	30
第三節 歷史背景	37
第三章 曲牌研究	43
第一節 曲牌資料之統計凡例	43
第二節 曲牌淵源及流衍舉述	53
一、西調	53
二、寄生草	57
三、岔曲	58
四、剪靛花	61

五、馬頭調	64
第三節 曲牌組合型態之分析	70
一、單支曲牌體	70
二、重頭體	71
三、聯曲體	72
第四節 變調之變化型態研究	75
一、帶尾	75
二、塚字	80
三、帶白	82
四、便音	83
五、矮調	84
六、數落	85
七、帶戲	86
八、怯音	87
第五節 牌子曲組織分析與研究	89
一、分析	90
(一) 以〔平岔〕為曲頭者	90
(二) 以〔岔曲〕為曲頭者	91
(三) 以〔平岔帶戲〕為曲頭者	92
(四) 以〔西岔〕為曲頭者	92
(五) 以〔數岔〕為曲頭者	92
(六) 以〔剪靛花〕為曲頭者	92
(七) 以〔剪靛花帶戲〕為曲頭者	93
(八) 以〔黃瀝調〕為曲頭者	93
(九) 以〔寄生草〕為曲頭者	94
(十) 以〔北寄生草〕為曲頭者	95
(十一) 以〔南寄生草〕為曲頭者	95
(十二) 以〔番調寄生草〕為曲頭者	95
(十三) 以〔怯音寄生草〕為曲頭者	95
(十四) 以〔北疊落金錢〕為曲頭者	96
(十五) 以〔重重續〕為曲頭者	96
二、研究	96
第四章 內容研究	101
第一節 男女情詞類	102
一、表現思愁	102
二、男女訴情	105
三、女子思春	106

四、悲歡離合	108
五、歡合燕好	109
六、描繪姿容	110
七、驚見佳人	110
八、男女偷情	111
九、愛情生活	112
十、責備情人	112
十一、愛情悲劇	112
十二、其 他	113
第二節 生活情趣類	114
一、寫景、抒懷、記遊之作	114
二、文字遊戲	115
三、節俗喜歌	115
四、諧趣人物	116
五、日常見聞	117
六、民俗曲藝	117
七、其 他	118
第三節 拆自戲曲者	119
第五章 曲詞技巧研究	125
第一節 內容上的技巧	125
一、以景起情	125
二、以誤判顯情	126
三、以怨物敘情	126
四、以舉止見情	127
五、幻 擬	127
第二節 修辭上的技巧	128
一、譬 喻	128
1. 明 喻	128
2. 隱 喻	129
二、比 擬	129
1. 擬 人	129
2. 擬 物	130
三、對 比	131
四、顛 倒	132
五、頂 真	132
六、遞 接	133

七、倒裝	133
八、引諺	133
九、覆沓	134
十、套句	135
十一、疊字	136
十二、狀聲字	138
十三、嵌字	138
十四、諧音	139
十五、雙關	140
第三節 取材上的技巧	140
一、集特定語詞	141
二、擴張唐詩	144
三、改編俗曲	145
四、拆自戲曲	148
(一) 整曲組織技巧	149
(二) 各句摘編技巧	155
第六章 「萬壽慶典」研究	159
第一節 導言	159
第二節 乾隆朝宮廷演戲及「萬壽慶典」演出場合	160
一、月令承應	161
二、慶典承應	161
三、「萬壽慶典」演出場合	164
第三節 曲詞研究	166
一、曲詞來源	166
二、作者與編者	168
三、表達性質	170
第四節 曲牌研究	172
第五節 演出曲藝	175
一、太平鼓	175
二、連相	177
三、採茶歌	179
四、打花鼓	181
五、八角鼓	184
六、蓮花落	186
七、秧歌	187
八、灘黃	188

第六節 演出概況析探	190
一、演出次序	190
二、演出人數	191
三、行頭砌末	191
四、場面用樂	192
第七章 「霓裳續譜」之價值	201
一、呈現俗曲曲詞原貌	201
二、收錄民間文學珍品	202
三、反應人民感情生活	204
四、保存大量流行曲調	204
五、瞭解曲調組合型態	205
六、明瞭俗曲編製技巧	206
七、提供多種曲藝資料	206
八、保留北方方言諺語	208
九、收載北方習俗資料	208
結 論	211
徵引書目	215
書 影	225
附表一：曲牌情況綜表（附：曲牌筆劃檢索表）	47
附表二：「拆自戲曲」類曲目及出處一覽表	120
附表三：「萬壽慶典」曲牌組合型態表	175
附表四：「萬壽慶典」演出情況綜表	196
附表五：「萬壽慶典」用樂配置表	199