

南管滾門曲牌分類系統比較研究(二)

成果報告

計劃編號：NSC87-2417-H-002-026

執行期限：86 年 8 月 1 日至 87 年 7 月 31 日

主持人：王櫻芬 國立台灣大學音樂學研究所

一、中文摘要

滾門與曲牌是南管音樂曲目分類系統的核心，也是南管樂人創作、學習、演奏、及欣賞南管的基礎。雖然滾門曲牌在南管中占著如此重要的地位，此分類系統卻存在著許多混淆不清的問題。諸如滾門與曲牌的數目與名稱及其分類原則，樂人們大多無法說得清楚，而目前相關論著所述及南管曲簿實際呈現的分類情況又存在許多彼此矛盾之處。加上對南管樂理有深入了解的樂人日益凋零，一旦失傳則滾門曲牌的問題將更難釐清。

有鑑於此，本人自八十六年度起以「南管滾門曲牌分類系統比較研究」為題，進行多年期的研究計畫。第一年的工作以南管曲簿收集整理、曲目資料庫建立、相關文獻資料庫建立為主。今年度的工作是以本人博士論文之研究為基礎，擴大其採樣並修正其分析方法，針對【中倍】此一滾門將目前收集到的 336 首【中倍】曲子進行研究，以期藉此建立一套研究滾門曲牌的模式，作為分析其它滾門曲牌的基礎。此外，也持續對於第一年所作的曲目資料庫及文獻資料庫進行補充及修訂的工作。

關鍵詞：南管、滾門、曲牌、分類系統、音樂認知、音樂

Abstract

Gunmen (tune family) and *qupai* (tune) constitute the core of the classification system of *nanguan* music. They also constitute the cognitive basis for the composition, learning, performance, and appreciation of *nanguan*. Despite their importance, however, there exist many problems in the classification system. Musicians disagree on the number of tune families and tunes in existence as well as their denominations; the relationship

among the tunes within the same tune family as well as that among the different tune families also remain unclarified. With the master musicians dying out, their knowledge about the classification system will soon be lost and must be documented as soon as possible.

In view of the importance of this classification system and its lack of study, this writer launched a multi-year research project in order to systematically study this system. For the first year (1997), a pilot study was undertaken by inputting the repertoires in the currently available *nanguan* songbooks and manuscripts into searchable database in order to sort out the problems underlying this system. For the second year (1998), sixty some *nanguan* songs belonging to the tune family known as *Zhongbei* are analyzed in order to establish an analytical model that can later be applied to other tune families. Meanwhile the databases created in the first year are continually revised and supplemented to make them more accurate and useful.

Keywords: *nanguan*, *nan-kuan*, *gunmen*, *kun-men*, *qupai*, *ch'u-pai*, tune family, tune identity, categorization, classification, music cognition, music.

二、緣由與目的

南管音樂是以滾門和曲牌為其曲目分類系統核心。每一滾門下分為幾個曲牌，每個曲牌可再經過填詞度曲的過程創造出不同曲子。用同一曲牌創作出來的曲子必須具備該曲牌的特徵，但又必須彼此有所不同。同樣的，同一滾門下的不同曲牌必須具備該滾門的特徵，但彼此又有所差別。南管樂人於是如此利用滾門與曲牌創

造出數以千計的曲子，也利用滾門曲牌作為其學習、演奏、及欣賞南管的基礎。雖然滾門曲牌這個分類系統在南管中佔有如此重要的地位，卻存在著許多混淆不清的問題，例如滾門的數目、名稱，各個滾門所屬的曲牌，同一滾門下不同曲牌之間的異同，同一曲牌下的曲子間之異同，不同滾門間的關係，等等問題皆有待進一步釐清。而目前為止關於滾門曲牌分類系統的研究仍相當缺乏，較重要的研究包括呂鍾寬（1987）對於台灣地區所見南管手抄本的曲目整理，王耀華、劉春曙（1989）對於滾門和曲牌之間的關係以及其旋律結構及特徵的分析，以及楊韻慧（1998）根據各滾門曲牌之大韻所作的南管指套宮調分析。這幾種研究雖然都對於滾門曲牌提供了重要的參考資料，但是都並未對此問題進行較為系統化的研究，留下了許多有待解決的問題。

筆者的碩士論文（Wang Ying-fen 1986）博士論文（Wang Ying-fen 1992a）以及後續發表的論文（Wang Ying-fen 1992b，王櫻芬 1994）雖然都是以滾門曲牌為題，但是分析的滾門及曲子數量有限，分析方法也較偏重於紙上作業及電腦輔助分析，缺乏樂人的觀點、有聲資料的分析、及實際的演奏經驗等處著手，因此所建立出來的分析方法尚有待進一步以較大的取樣、較多方面的角度及較多的田野調查資料來加以驗證及改進。

本人自八十六年度起以「南管滾門曲牌分類系統比較研究」為題，進行多年期的研究計畫，繼續對此一問題作更為完整且系統化的分析研究。第一年計劃的重點是透過南管曲簿的收集整理、曲目資料庫的建立、以及相關研究文獻的資料比對等三方面，先概略瞭解南管滾門曲牌在曲簿上所呈現出來的情形，同時和文獻資料做一比對，大致掌握其中所存在的各種問題。今年度的計劃則是以本人博士論文之研究為基礎，擴大其採樣並修正其分析方法，針對【中倍】此一滾門將目前收集到的 336 首【中倍】曲子進行研究，以期藉此建立一套研究滾門曲牌的模式，作為分析其它

滾門曲牌的基礎。此外，也持續對於第一年所作的曲目資料庫及文獻資料庫進行補充及修訂的工作。

三、結果與討論

（一）曲簿收集整理：

本計畫在第一、二年中收集到的曲簿共十八種，包括已出版的曲簿十一種，南管樂人或館閣私藏的手抄本（以下簡稱手抄本）七種，其中以潘榮枝手抄本尤為珍貴，曲目數量龐大，而且含有罕見之曲。c

（二）曲目資料庫建檔

目前為止，曲目資料庫中已輸入了 6701 筆資料，每一筆包含管門、滾門、曲牌、曲名（取曲子開頭十個字）、曲簿、頁碼等欄位，是目前所知國內外最大甚至可能是唯一的南管曲目資料庫。雖然此資料庫還須不斷繼續修整（如錯別字的校正、同一門頭不同稱法的統整等等），但是即使以現況而言，已經可以達到相當有效的檢索作用，是今後研究南管曲目及滾門曲牌不可或缺的利器，未來更能為研究南管與車鼓、太平歌、或其他相關樂種劇種的曲目關係提供重要工具。接下來將繼續將新收集到的曲簿繼續輸入曲目，並繼續修繕現有資料。

（三）文獻資料庫建檔

第一年已將研究者及樂人論著中有關南管曲目及滾門曲牌的各種說法，以及曲簿中的各種相關註記，輸入電腦成為文獻資料庫，今年繼續補充，目前資料庫中共 359 筆記錄，對於名詞術語的檢索及各家說法的比較提供了簡便的工具。

（四）【中倍】的樂曲分析

今年已完成【中倍】曲目的收集歸類、譯譜分句、版本比較、及個別樂曲的分析工作，總共收集到 335 首【中倍】曲，其中同一曲常出現於不同曲簿，扣除此類重複者不計，則共有 85 首不同的【中倍】曲，分屬於 20 個曲牌。目前已完成同一曲牌內不同樂曲的比較。由於【中倍】將其所屬

的曲牌又分為「內對」、「外對」，因此接下去的工作便是要探討「內對」、「外對」各自的曲牌間究竟有何關係，進而再探討「內對」、「外對」之間的關係。以下是目前分析所得的歸納：

以下是目前分析所得的歸納：

1、「對曲」(即曲詞不同但基本旋律相同的曲子)的情形在【中倍】極為普遍，而與所謂內、外對各有四對名曲(亦即各有八曲，合起來共有十六曲)的說法相對照，發現其中所列的每一對名曲在本分析中都證實其為對曲。唯一稍有出入的是 偷身出來、咱雙人，此兩曲稍有不同，似乎並非絕對之對曲，但卻在外對雙中列為〔芍藥花〕的對曲，有待進一步研究。

2、【中倍】常又稱【雙調】，在明刊本中則稱【雙】，而【倍工】也常稱【雙調】或【雙】(明刊本)，而曲牌〔後庭花〕在有些曲簿作【中倍】，有些曲簿則作【倍工】，可見【中倍】、【倍工】、【雙調】和【雙】之間的關係有需要再作進一步的研究。依目前的分析，初步認定〔白芍藥〕與【倍工】〔玳瑁〕有極為相似之樂句，但差別在於「1」「7」兩音。

3、目前所知的「散套」共有九套(呂鍾寬上編：295 - 303)，其中有五套的曲牌屬於【中倍】，包括：《梁州序套》、《薔薇花序套》、《黑毛序套》、《玉樓春序套》、《傾盃序套》，可見【中倍】的重要性。「散套」在現今已幾近乎失傳，若要研究「散套」，【中倍】可提供極為重要的線索。

4、幸逢是春天 一曲在《薔薇花序套》中列為【中倍薔薇花過長玉交枝】，在其他曲簿中卻列為【大倍水底月落長玉交】。究竟【中倍】與【大倍】有何關係？而同一曲子使用不同管門唱奏的情形又究竟如何？都須再作進一步研究。

5、同樣曲子被列為不同曲牌的情況，暗示這些曲牌間存在著某些關係。這些令人產生混淆的曲牌包括：〔玉鏡臺〕與〔鼓輪臺〕〔怨王孫〕與〔鼓輪臺〕〔風入松〕與〔白芍藥〕〔千秋歲〕與〔白芍藥〕。就目前的分析初步認為〔玉鏡臺〕應是〔鼓輪臺〕，而 鎖寒窗 則可能並非〔鼓

輪臺〕而是〔普天樂〕。

6、在曲簿中可以看到〔鶯爪花〕這個曲牌名，但是目前收集到的〔鶯爪花〕曲子，卻包含在〔催拍〕的曲子中，而〔催拍〕還有其他的曲子是〔鶯爪花〕所沒有的，因此推斷〔鶯爪花〕是〔催拍〕的別稱，因〔催拍〕用的較多，因此將兩者視為一個曲牌，並以〔催拍〕來代表，而將〔鶯爪花〕視為別稱。不過，日後若有其他的〔鶯爪花〕曲子出現，還須再檢視是否真是符合〔催拍〕的曲子特徵，才能更確定〔催拍〕與〔鶯爪花〕是否真的是同一曲牌的不同稱法。

7、目前 85 首曲中，有 29 首存於「明刊」三本中，而且其中有兩套「散套」，即《傾盃序》、《黑毛序》(只差一曲)皆完整的出現於明刊中，尤其《傾盃序》還以戲文的方式存在，對於【中倍】之曲的歷史研究提供了重要的資料。從版本比較可知，這些曲子與目前存在於曲簿中的情形相當一致(由附件三譜例二可見一般)，只是去掉了襯字，而這正好對本計劃中有關樂句之分析提供了極佳之佐證，也證明這些曲子自十七世紀至今並無太大變動。

8、目前所收集到的【中倍】二十個曲牌中，有十三個曲牌都在明刊三本中列為【雙】，而且其中有八個曲牌名稱未變，其中又有四個屬於散套，此外，有另外兩個曲牌雖列為【雙】，但曲牌有異。另外還有七個曲牌則並未存於明刊中。

9、由版本比較可知，大多數版本工尺上沒有重大的差別，只是指法上的變化，其中尤其以「指套」中的曲子來得特別統一，但是也有些較常見的顯著差別，例如結韻上有些版本會將樂句結韻拖長，或拖長後終結在不同的結音，甚至整曲最後一句之結韻也有不同的結音的情況。有時某一版本會跳過樂句中的一個小節，直接接到下一個小節。在某些特殊的例子中，還會有整句的長短或工尺完全不同的情形。此外，【中倍】的曲子經常會犯五六四又管，亦即原本是五空又會在曲中某些樂句中改用四空又，但是版本比較之後發現版本之間在此部份也常有差異。諸如此

類的顯著差異，凸顯出版本比較的重要，因為它呈現出南管樂曲的靈活變化，讓筆者得以了解南管樂人對於同一樂句、曲子、曲牌、甚至滾門所可以容許的不同變化，而這些線索都為筆者之分析提供非常重要的參照點，讓筆者得以重新審視過去只用一個版本進行分析所形成的某些偏差，藉此修正分析方法。

綜上所述，本研究對於【中倍】提出了許多前人未曾明確提過的問題，也對部份問題提出了初步的推斷。由於【中倍】與【倍工】存有密不可分的關係，而且與【大倍】、【小倍】也關係密切，因此若要對【中倍】的諸多問題做徹底的釐清，則勢必要同時也進行【倍工】、【大倍】、【小倍】的研究分析，才能真正解決【中倍】的問題，這也正是本人計畫在未來三年內進行【倍工】、【大倍】、【小倍】研究的原因所在。

四、計劃成果自評

1、明刊三本自 1992 年復刊以來，除龍彼得外，尚乏人對它進行較深入的研究，而本研究除了對於龍彼得所作之研究成果加以補充之外，並對其與【中倍】相關之曲目作更進一步的探討。

2、本計畫建立了國內外第一個較大規模的南管曲目資料庫，並將滾門曲牌之相關文獻作全面的收集與比對。

3、本計畫對於【中倍】及其中滾門曲牌的諸多問題作全面性的整理及分析，提出了許多前人未明確提出過的問題，也對部份提出初步的推斷。

4、由於【中倍】版本比較部份費時費力，致使進度延緩，分析工作須延長至第三年，是本計畫在估算進度方面有待改進之處。

5、由於【中倍】與【倍工】密不可分，而與【大倍】甚至【小倍】也關係密切，因此對於【中倍】的分析必須等到對於【倍工】、【大倍】、【小倍】的分析一併完成時才有辦法真正徹底解決。這也是本人計畫在未來三年要進行的研究。

五、參考文獻

- Wang Ying-fen
1986 Structural Analysis of *Nanguan* Vocal Music: A Case Study of Identity and Variance. M.A. thesis, University of Maryland Baltimore County.
1992a Tune Identity and Compositional Process in *Zhongbei* Songs: A Semiotic Analysis of *Nanguan* Vocal Music. Ph.D dissertation, University of Pittsburgh.
1992b "The 'Mosaic Structure' of *Nanguan* Songs: An Application of Semiotic Analysis," Yearbook for Traditional Music 24: 24-51.
- 王櫻芬
1994 從長滾看南管滾門曲牌的分類系統，《千載清音-南管學術研討會》。彰化：彰化縣立文化中心。
- 王耀華、劉春曙
1989 《福建南音初探》。福建：福建人民出版社。
- 呂鍾寬
1987 《泉州弦管（南管）指譜叢編》。台北：文建會。
- 楊韻慧
1998 絃管指套宮調研究，《民俗曲藝》114: 157-211。