

作者簡介

林佳儀，國立政治大學中國文學系碩士（2001年7月）、博士（2009年7月），現任國立新竹教育大學中國語文學系助理教授。研究方向為曲學、古典戲曲、崑曲、戲曲音樂。曾任國立傳統藝術中心委託之「戲曲曲譜檢索系統建置計畫」協同主持人；國立臺灣戲曲學院兼任講師、助理教授；國立政治大學兼任講師。著有《《納書楹曲譜》研究——以《四夢全譜》訂譜作法為核心》（花木蘭文化出版社，2012）。其他發表之論文如：〈論張紫東家藏崑曲曲本的傳抄意義與文獻價值〉（《臺大中文學報》第36期，2012年3月）、〈論馮起鳳《吟香堂曲譜》之編輯意識及訂譜流傳〉（《南藝學報》第7期，2013年12月）等。

提 要

本書《元雜劇情節結構與音樂關係之研究——以現存【中呂宮】全套樂譜之劇本為對象》，嘗試結合文學、音樂及劇情，作戲曲音樂之研究。選擇以【中呂宮】套曲為對象，主要因其經常用於劇情轉變之處，且部分曲牌較具音樂特色，存譜亦多。研究方法乃從文學格律談及曲牌結構，並嘗試說明曲牌聯套現象。主要從與句式相應的點板方式，及施於韻腳的結音展開分析。

藉由分析【中呂】套曲，可知聯套音樂的完整性是在曲牌過接中完成，每支曲牌除了文詞內涵，還具有音樂節奏的意義，且節奏的轉變通常是以二至六曲為一個段落，視套之長短而定，除了【快活三】等少數在曲中轉換節拍的曲牌，一般而言，變化不致太過急促。是故，可配合劇情需要的節奏，將一般多置於套末的曲牌挪前，如《梧桐雨》第二折在套的前半就用【快活三】來唱，因為此套雖以楊貴妃霓裳樂舞為中心，還得演後段的驚變，因此宴飲的段落不長，很快就進入樂舞的部份，此時節奏轉快，故不用較慢的【石榴花】、【鬥鸚鵡】，而用快節奏的【快活三】、【鮑老兒】等。總之，由【中呂】曲牌聯套之探討，將可初步推知：北曲聯套雖有慣用次序，但若需配合劇情，只要節奏變化穩當，曲牌支數多寡、銜接次序，仍具自由運用空間，故每套例用的首曲、次曲之後，以下曲牌，諸套多有不同。

目 次

說 明	1
第一章 緒 論	3
第一節 研究動機	3
第二節 研究範圍	4
第三節 文獻探討	8
第二章 【中呂】套曲運用概況	21
第一節 元雜劇的結構與宮調	21
第二節 【中呂】套在各折的運用	26
第三節 【中呂】套曲的變化	31
第四節 音樂分析理論依據	37
第三章 【中呂】曲牌分析（上）	49
第一節 【粉蝶兒】、【醉春風】、【叫聲】	49
第二節 【迎仙客】、【紅繡鞋】	61
第三節 【石榴花】、【鬥鶴鶉】	70
第四節 【上小樓】	76

第四章 【中呂】曲牌分析（下）	83
第一節 【快活三】、【朝天子】、【鮑老兒】、【古鮑老】	83
第二節 【柳青娘】、【道和】	90
第三節 【般涉·耍孩兒】及【煞】	97
第四節 【正宮·白鶴子】	102
第五章 北曲格律及其變化	109
第一節 曲牌的「字」與「板」	109
第二節 再論「又一體」	117
第三節 【耍孩兒】的變化	125
第四節 從北曲看戲曲音樂的發展	130
第六章 結 論	137
第一節 【中呂】曲牌及聯套現象	137
第二節 牌、套與劇情之表現	140
參考書目	145
附 錄	
附錄一 鄭騫、嚴敦易對元雜劇作者的探討	153
附錄二 現存元雜劇版本及各折宮調表	159
附錄三 【粉蝶兒】音樂走勢圖	169
附錄四 《螾廬曲談》所舉同一句點板不同之例	173
附錄五 文字格律譜所錄曲牌及首句	177
附錄六 現存元雜劇【中呂】折套曲表	179
附錄七 現存元雜劇【中呂】樂譜曲目表	185
附錄八 韻句末節旋律表	191
附錄九 曲譜選譯	197
後 記	219