

※案頭與場上——《長生殿》的文學、音樂與表演藝術專輯※

從曲譜看《長生殿·驚變》音樂的演變

洪惟助*

前 言

洪昇的《長生殿》和孔尚任的《桃花扇》是清代兩大劇作，而孔以辭勝，洪以律勝，《長生殿》的演出遠比《桃花扇》頻繁，音樂恐怕是最大的因素，因此《長生殿》的音樂是很值得探討的。

主要不從有聲資料談，而從曲譜談，一方面是因為有聲資料的歷史太短，另一方面曲譜是兩百餘年來曲家唱曲的重要依據和參考，要研究崑曲音樂必需對崑曲譜有所了解；但在討論時，會舉有聲資料以為佐證。

限於「引言」時間和文章篇幅，本文只談〈驚變〉一齣，而且以【撲燈蛾】（態懨懨）一曲為主要探討對象。

一、曲譜簡介

用來做比對、探討的曲譜主要為以下五種：

（一）《吟香堂曲譜》

蘇州馮起鳳訂。乾隆五十四年（1789）刻本。內錄《牡丹亭》曲譜二卷、《長生殿》曲譜二卷。

* 國立中央大學中文系教授，戲曲研究室主持人。

(二) 《納書楹曲譜》

蘇州葉堂選輯校訂。有乾隆五十七年(1792)納書楹自刻本、道光二十八年(1848)重刻本。

(三) 《遏雲閣曲譜》

南清河王錫純輯・蘇州曲師李秀雲拍正。有上海著易堂光緒十九年(1893)及民國十四年(1925)鉛印本，卷首有同治九年(1870)遏雲閣主人序。

(四) 《崑曲大全》

怡庵主人輯・殷滄深訂譜。1925年刊行。

(五) 《粟廬曲譜》

俞振飛輯。1953年出版。

《納書楹》是權威之作，為後代曲家所宗，《吟香堂》影響較小，比《納書楹》早三年刊刻。馮起鳳與葉堂是蘇州同時代的曲家，所訂曲譜頗有差異，值得注意。此二種可做為十八世紀末崑曲譜的代表。《遏雲閣》是在十九世紀末與《納書楹》齊名的崑曲譜，王錫純自序云：「變清宮為戲宮，刪繁白為簡白，旁注工尺，外加板眼，務合投時，以公同調。」可作為十九世紀末的代表曲譜。《崑曲大全》為著名曲師殷滄深所訂，凡例云：「本編將曲文板眼悉心訂正，與梨園演唱無異。」本曲譜對崑曲流傳的影響頗大。與《崑曲大全》同年出版的《集成曲譜》，名氣雖大，但以文人的眼光釐定曲譜，與梨園流行已有距離，故以《崑曲大全》做為二十世紀初崑曲譜的代表。《粟廬曲譜》為俞振飛所輯，俞振飛父親俞粟廬為葉（堂）派傳人，「清工」的代表人物，俞振飛幼承家學，而於二十八歲「下海」，成為專業演員，是一位能融合「清工」與「戲工」取二者之長冶於一爐的人，二十世紀後半葉活躍於崑曲舞臺的名演員多受其影響。故以《粟廬曲譜》為二十世紀後半葉的代表。

二、記譜的演變

十八世紀刊刻的《吟香堂》與《納書楹》都只錄曲文，不寫賓白；工尺譜只記板和中眼，不點頭眼、末眼。不點頭、末眼，是他們認為唱者可以有比較自由的空間。不錄賓白，是因為演員在舞臺上依演出情況，可以繁可以簡，有比較大的發揮空間。

《遏雲閣》以後的曲譜，如《六也曲譜》、《崑曲大全》、《集成曲譜》、《粟廬曲譜》……等都是曲白俱全，板眼完備。前述諸譜，以《粟廬》最晚出也最詳備，《粟廬曲譜》不僅板、眼註記清楚，於帶、撮、墊、疊、啜、滑、擻、豁、嚙、呷、拿、賣等腔以及曲中換氣處，亦註記詳備，已是很詳盡的唱譜，可謂與實際演唱無異。《粟廬》卷前附俞振飛所撰的〈習曲要旨〉，謂「曲譜所載工尺，大抵似屬詳備，實僅具主要腔格，至於各種唱法，如啜、疊、擻、撮、帶、墊諸腔，則迄未有列諸譜中者。」故《粟廬》將「一切唱法及各式小腔之均以工尺標明於譜中者，尚為前此所未有，故此譜之工尺填法，煞費經營。」文中並詳述譜中的各種符號及唱法，並論唱曲應注意的事項。《粟廬》是一本前所未有的詳備曲譜。

三、〈驚變〉一齣各譜唱腔的比較

限於時間和篇幅，在這裏只做兩點說明：

（一）《納書楹》和《吟香堂》是同時代的蘇州曲家所訂，葉、馮二人亦有交往討論，但二譜卻有比較大的差異，尤其最後【撲燈蛾】、【上小樓】、【撲燈蛾】三曲差異最多。而後出的《遏雲閣》、《崑曲大全》、《粟廬》三譜反與《納書楹》較近，只是音符較多，註記較詳。

《納書楹》與《吟香堂》所以有如是的差異，大概是「葉堂的記譜用的還主要在於清唱方面的研究，記譜過程中對俗伶樂師口耳相傳的折子戲音樂聲腔，未免有些修飾與改削，總體上體現了一種雅化的傾向，與真正的舞臺唱腔還有一段距離，還只能算是文人清唱的樂譜。」而《吟香堂》「較為全面地反映了當時歌臺舞榭傳

唱該劇（《長生殿》）的情況」^①。

至於晚出一百餘年的《遏雲閣》、《崑曲大全》、《粟廬》三譜是能反映舞台演出的曲譜，何以反而近《納書楹》，不近《吟香堂》？合理的解釋是：《納書楹》名氣大，影響後世大，後代的伶工演唱都受其影響，尤其俞振飛的父親俞粟廬是葉派傳人，俞振飛自幼承其家學，而當代的名演員多受俞振飛的影響。

（二）越早的曲譜音符越簡單，越晚的曲譜音符越繁多，而註記越詳備。俞振飛在《振飛曲譜·自序》中說：「〔……〕但把現存較早的曲譜如《九宮大成南北詞宮譜》、《吟香堂曲譜》、《納書楹曲譜》等等，聯繫傳稱徐麟（靈昭）幫助洪昇所訂的《長生殿》全譜和葉堂（懷庭）所訂《牡丹亭》全譜來作研究，崑曲音樂也是由簡到繁，由粗到精的，這個發展過程，灼然可見，應當承認是戲曲音樂史上足以肯定的成就。」^②

早出的曲譜所記工尺比較簡單，越晚出的曲譜所記工尺越繁多，並不能完全證明唱腔越到後代越繁複，因為早期曲譜註記不詳備，演唱者可以有比較大的發揮空間；但我們從民國初年高亭、百代唱片所錄的曲家、演員所唱，其音符是比當代演員要簡單些。這可證崑曲音樂是由簡而繁，隨時代演進而有所發展的。崑曲譜的由簡而繁也反映了實際演唱的情形。

四、【撲燈蛾】（態懨懨）曲的比較

此曲工尺，《崑曲大全》與《遏雲閣》幾乎完全相同，只有「亂鬆鬆」第二個「鬆」字，《崑曲大全》「工」音，《遏雲閣》「尺」音。「入」、「繡」二字兩種譜的裝飾音不同。

《粟廬曲譜》與《崑曲大全》也大致相同。《粟廬曲譜》註記了俞老發明的「撇腔」、「豁腔」、「帶腔」等符號之外，「柳」、「強」、「倒」、「思」、「尋」、「鳳」、「遲」、「入」等字，《粟廬》多了裝飾音。「繡」字，《崑曲大全》作「伋/仕」，《粟廬》作「伋/五」，其餘完全相同。（參見後面所附的曲譜）

^① 此兩段引文出於周維培著：《曲譜研究》（南京：江蘇古籍出版社，1997年），頁249-250。

^② 俞振飛：《振飛曲譜》（上海：音樂出版社，1982年）。

《遏雲閣》、《崑曲大全》、《粟廬》三譜大致相同，只是《粟廬》音符稍多，註記比較詳細而已。今取《粟廬》和《吟香堂》、《納書楹》譯為五線譜做比對（附於後面），五線譜可以很清楚的看出音型和音程，最便於作比較，可謂一目瞭然^③。以下做幾點說明：

（一）《粟廬》與《納書楹》的重要音、每一句的結束音都相同，音型也相同，可見《粟廬》受《納書楹》影響之深。音符差的比較多的只有兩個地方：一為第二行最後一小節的「亂雙」二字，但音符雖然不同，音型卻相同。另一處是第六行第一節「亂鬆鬆」三字，音高不同，但每一字的音長相同，而且這三個字是襯字。

（二）《粟廬》比《納書楹》、《吟香堂》增加了許多音，更為細膩婉轉（此點前一節已做說明），尤其「輕雲軟四肢」一句，轉為一板三眼（4/4），速度放慢，更能傳「態懨懨」、「軟四肢」的神態。查各譜，只有《崑曲大全》與《粟廬》此一句轉為一板三眼，其他如《遏雲閣》、《集成》、《與衆》等仍是一板一眼。此當為後代伶工或曲家加工的結果。

（三）【撲燈蛾】是南曲，《吟香堂》用五聲音階，但《納書楹》與《粟廬》加入「一」、「凡」二音。南曲原用五聲音階，但後世曲家為了演唱效果更能傳達詞意和劇情，仍有改用七聲音階的情形。

（四）《吟香堂》與《納書楹》不同之處比較多，但相同音仍不少（五線譜中以△符號標出兩者相同的音）。二譜音型也大致相同，因此聽起來還是同曲牌的感覺。

③ 有人說工尺譜是「活的」，五線譜是「死的」，中國音樂不能譯為五線譜。其實你把樂譜看成死的，工尺譜也是死的。把樂譜看成活的，五線譜也是活的。近代的西洋音樂都用五線譜，但除了初學者，那一位演奏（唱）家死板地依照五線譜唱奏。同樣是貝多芬命運交響曲或舒曼的夢幻曲，不同的指揮、演奏者，其速度、力度、音符長度等等，都可以不一樣。只是記譜法越詳盡，演唱（奏）的發揮空間就越少，這是中西都一樣的。西方比較早期的記譜如四線譜，不記節奏，當然有比較大的自由空間。工尺譜也一樣。《粟廬曲譜》記譜詳備，演唱者幾乎都按譜來唱，沒有多少發揮空間。《納書楹》、《吟香堂》記譜較簡單，演唱者自由空間當然更大。今譯為五線譜，只用其優點，方便比較分析和說明，不是要把它訂死。

結 語

本文從曲譜爲《長生殿·驚變》一齣的音樂做了初步的探討。其結論如《吟香堂》與《納書楹》的相異，可能一爲「戲工」而作，一爲「清工」而作；越到後世，曲譜越繁複，唱腔越細膩，是歷代伶人和曲家加工、創造的結果；以及第四節〈【撲燈蛾】曲的比較〉中論述，所反映的其實不只是《長生殿·驚變》一齣存在的現象，當用更多的素材，作更廣泛而深入的探討，才能獲得更具體而豐富的結果。

音樂是要用耳朵去聽、用心靈去體會的。現在請上海崑劇團一級演員，飾演《長生殿》中楊貴妃的張靜嫻來唱此曲，《吟香堂》、《納書楹》、《粟廬》各唱一遍，讓大家體會彼此不同的韻味和效果。

【撲燈蛾】曲記譜說明

- (1) 此譜用首調記譜法，「上」爲高音譜記號下加一線 Do。
- (2) 畫×的小節，表示不存在，這樣作是爲了對齊歌詞，以便比較。
- (3) △符號是標出《吟香堂》與《納書楹》相同的音，便於比較說明。

《長生殿·驚變》

【撲燈蛾】

吟香堂 散板 入板

The musical score is written in Western staff notation with three systems. Each system contains three staves. The lyrics are written below the notes. The score begins with a '散板' (Ad libitum) section and transitions to an '入板' (In tempo) section. The lyrics are: 納書楹 態 懨 懨 輕 雲 軟 四 肢 影 濛 濛 空 花 亂 雙 眼 嬌 怯 怯 柳 腰 扶 難 起 困 沉 沉 強 抬 嬌 腕

腕軟設設 金蓮 倒

腕 軟設設 金蓮 倒 褪

軟設設 金蓮 倒 褪

褪 亂鬆鬆 香肩 禪雲 鬢美甘甘

亂鬆鬆 香肩 禪雲 鬢美甘甘

亂鬆鬆 香肩 禪雲 鬢美甘甘

思尋 鳳枕 步遲遲 倩宮娥

思尋 鳳枕 步遲遲 倩宮娥

思尋 鳳枕 步遲遲 倩宮娥

撥入 繡幃 間

撥入 繡幃 間

撥入 繡幃 間

《吟香堂曲譜》

一名打
火龜

枕	合	亂	工	困	五	濛	上	南	火龜
合	六	鬆	尺	沉	五	空	上	撲	
步	六	鬆	尺	沉	工	花	尺	燈	
遲	工	香	上	強	上	亂	尺	蛾	
遲	五	肩	尺	擡	四	雙	合	態	工
倩	五	鞞	上	嬌	尺	眼	合	嫵	尺
宮	六	雲	上	腕	工	嬌	尺	嫵	尺
娥	工	鬟	上	軟	上	怯	尺	輕	尺
攬	五	美	上	設	尺	怯	上	雲	尺
入	六	甘	尺	設	尺	柳	上	軟	尺
繡	五	甘	尺	金	工	腰	尺	四	尺
幃	五	思	尺	蓮	上	扶	上	肢	尺
間	六	尋	尺	倒	五	難	上	影	尺
		鳳	上	褪	工	起	上	漾	上

吟香堂曲譜
長生殿上

《納書楹曲譜》

撲燈蛾態懨懨輕雲軟四肢影濛濛空花亂雙
盒五 卷五 空六 五 空五 五 卷五 空四 尺五 空四 一 四 八 尺 尺 西

眼嬌怯怯柳腰扶難起困沉沉強擡嬌腕軟設

設金蓮倒褪亂鬆鬆香肩彈雲鬟美甘甘思尋
西 合 五 尺 尺 六 尺 尺 五 空 五 空 尺 尺 四 尺 尺 尺

鳳枕步遲遲倩宮娥攪入繡幃間

《過雲閣曲譜》

娘娘回宮且貼領旨請娘娘回宮且萬歲妃子且唱撲燈蛾態懨懨

輕雲軟四肢生白官娥們扶好了者且貼領旨影濛濛空花亂

過雲閣曲譜

驚變

五

長生殿

491

雙眼嬌怯怯柳腰扶難起生白扶好了者且貼領旨困沈沈

強擡嬌腕軟設設金蓮倒褪亂鬆鬆香肩鞞雲鬟美

甘甘思尋鳳枕步遲遲倩宮娥攬入繡幃間老且貼扶且

492

精選 崑曲大全

《崑曲大全》

宮娥們宮有小生好生服侍
娘：回宮去罷宮領旨請娘
娘回宮去罷宮萬歲小生介
妃子回宮去罷宮

撲燈蛾態懨懨輕雲軟四肢小生
看仔細連唱

影濛濛空花亂雙眼宮領旨連唱
嬌怯怯柳腰扶難起困

沉沉強抬嬌腕軟設設金蓮倒退亂鬆鬆香肩驛雲鬟美

甘甘思尋鳳枕步遲遲倩宮娥攬入繡幃間
發高力士宮有小生扶好了吓宮
領旨連唱吓何處鼓聲驟

《粟廬曲譜》

撲燈蛾態懣懣輕雲賴四肢影濛濛空花亂
 粟廬曲譜 驚變 長生殿

生介 扶好

了老旦貼

領旨旦連

雙眼嬌怯怯柳腰扶難起
 困沉沉強

擡嬌腕軟設設金蓮倒褪亂鬆鬆香肩彈雲鬟

羨甘甘思尋鳳枕步遲遲倩宮娥攬入繡幃間