

崑
曲

克
和

彙
典

Asian Reference

指導單位●行政院文化建設委員會

策劃出版●國立傳統藝術中心

編審委員●曾永義（召集人）·李殿魁·王安祈·林鶴宜·洪惟助

主要審稿人

◎ 總類、作品與理論

劉致中·陸萼庭·顧篤璜·曾永義·葉長海·王安祈·林鶴宜·李惠綿

◎ 音樂

洪惟助·李殿魁·傅雪漪

◎ 表演藝術

丁修詢·陸萼庭

◎ 舞台美術

顧篤璜·朱家潛

◎ 組織、演出場所

陸萼庭·劉致中·洪惟助

◎ 演出習俗、軼聞傳說、俗語行話

陸萼庭·劉致中·李殿魁

主 編●洪惟助

【1992-1997 初稿編輯小組】

副 主 編●李國俊·周純一

編 輯●林宗毅·徐亞湘·蔡欣欣

助理編輯●何淑雅·林麗紅·李瓊雲·李宜芳·江右瑜·陳凱莘·韓昌雲·
孫致文·林錦婷·施寬文

【1998-2002 定稿編輯小組】

責任編輯●韓昌雲

編 輯●陳慧玲·孫致文·陳凱莘·蕭雅雲

助理編輯●陳如霜·吳蘊宇·黃思超·王敬宜·劉育珉

編輯單位●國立中央大學戲曲研究室

上冊

- 1 歷史文物等彩色圖片
3 總目
4 序
44 凡例
1 目錄
- I ㊟ 總類
一、術語名詞
二、唱演形式
三、流播與影響
- 29 ㊟ 作品與理論
◎作品與理論概述
一、作品
◎折子戲概述
二、折子戲
三、作家理論家
四、典籍與著作
- 419 ㊟ 音樂
◎音樂概述
一、術語名詞
二、曲韻
三、曲譜
四、場面
五、吹打曲牌
◎鑼鼓經概述
六、鑼鼓經
- 543 ㊟ 表演藝術
◎表演藝術概述
一、術語名詞
二、腳色(家門)
三、基本形體身段
四、特色動作與特技動作
五、毯子功與把子功
六、舞台位置與調度
七、身段組合述例
八、身段譜述例
九、折子戲表演藝術述例
十、演藝家

下冊

- 1 舞台美術彩色圖片
- 827 ㊟ 舞台美術
◎舞台美術概述
一、戲臺
二、行頭
三、化妝與臉譜
- 885 ㊟ 組織
◎組織概述
一、班社
二、家班
三、堂名
四、曲社
五、院團
六、科班與教育機構
七、學術研究機構
八、行會及其他
- 1025 ㊟ 演出場所
◎演出場所概述
- 1073 ㊟ 演出習俗、軼聞傳說、俗語行話及其他
一、演出習俗
二、軼聞傳說
三、俗語行話
四、其他
- 1124 附錄一·大事年表
1193 附錄二·折子戲劇目表
1236 附錄三·傳字輩老藝人所繼承,至1986年尚未傳承之劇目
1240 附錄四·仙霞社演出劇目
1242 附錄五·傳字輩藝人在上海戲校傳授的崑劇劇目
1244 附錄六·國風蘇崑劇團於滬杭演出概況
1280 附錄七·大陸六大崑劇院團新編、改編劇目表
1316 附錄八·《三十六聲粉鐸園詠》
1322 附錄九·台灣製作之崑曲錄影帶目錄
1329 附錄十·吳中演出場所志略
1339 附錄十一·曲牌示例
I.南曲
II.北曲
- 1 筆畫索引

目錄

彩色頁.....	I
歷史文物.....	2
老藝人劇場.....	14
各劇團折子戲及新編戲.....	19
浙江崑劇團.....	19
江蘇省蘇崑劇團.....	23
江蘇省崑劇院.....	26
北方崑曲劇院.....	30
湖南崑劇團.....	34
上海崑劇團.....	37
永嘉崑劇團.....	41
崑曲傳習計畫與台灣崑劇團.....	42
水磨曲集劇團.....	45
絲竹京崑劇團.....	46
蘭溪市童心崑婺劇團.....	46
台灣亂彈戲新美園劇團演崑腔戲.....	47
其他.....	48
說戲、排戲及活動.....	49
演出場所.....	62

壹、總類.....	I
術語名詞.....	2
崑曲.....	2
崑劇.....	2
崑腔.....	2
崑山腔.....	2
水磨腔.....	2
崑調.....	2
吳音.....	2
吳趨.....	2
吳歛.....	3
南音.....	3
南曲.....	3
南詞.....	3
崑梆.....	3
雜劇.....	3
南戲.....	4
戲文.....	4
南曲戲文.....	4

傳奇.....	4
新劇.....	5
花部.....	5
雅部.....	5
老郎神.....	6
戲神.....	6
翼宿星君.....	6
局.....	6
彩串.....	6
同期.....	7
曲友.....	7
串客.....	7
清工.....	8
戲工.....	8
安殿本.....	8
存庫本.....	8
唱演形式.....	9
堂名.....	9
堂會.....	9
堂戲.....	9
提綱戲.....	9
正本戲.....	9
折子戲.....	9
傳統整本戲.....	10
連台本戲.....	10
小本戲.....	10
雙本戲.....	10
疊頭本戲.....	10
燈彩戲.....	11
燈戲.....	11
吹腔戲.....	11
時劇.....	11
時調雜齣.....	11
內廷供奉.....	11
開團場承應戲.....	11
月令承應戲.....	11
慶典承應戲.....	12
朔望承應戲.....	12
雅宴.....	12
流播與影響.....	13
南崑.....	13
北崑.....	13
草崑.....	13

姜善珍忘本.....	1099
丁蘭蓀敗興.....	1099
邱阿增演《文武香球》.....	1099
金阿慶鬥不過何家聲.....	1100
邱鳳翔演京劇《查潘鬥勝》.....	1100
上海知縣王豫熙嗜曲丟官.....	1100
陳桂亭巧智逐親王.....	1100
載濤串演《五人義》.....	1101
瑞桂生擅演《仲子》.....	1101
慈禧太后喜改藝人名.....	1101
周鳳林懇請林黛玉.....	1101
北京四大名崑.....	1102
韓世昌拜師吳瞿安.....	1102
九老七童.....	1102
江浙名家大會串.....	1102
傳字輩藝名之來歷.....	1103
傳字輩出科前的三次來滬演出.....	1103
傳字輩出師不利.....	1104
陸壽卿獻藝笑舞台.....	1104
錢寶慶傳授《題曲》、《尋夢》.....	1105
李春來獨賞王小三.....	1105
俞粟廬好寫戲摺.....	1105
俞搬殷笑.....	1105
梅蘭芳、俞振飛首次合作.....	1105
吳梅父子玄武湖舟中唱《霜崖三劇》.....	1105
吳瞿安絕筆羽調曲.....	1106
崑劇戲名對.....	1106
一齣戲救活一個劇種.....	1106
張傳芳戲神附身.....	1106
周鳳林三十六大壽.....	1107
南徐北溥.....	1107
周鳳林與張勛.....	1107
《遊園驚夢》中「迤」字的讀音.....	1107
俞振飛三進山城（重慶）.....	1108
傳字輩兄弟鬧嘉善.....	1108
松江西施廟中秋曲會.....	1108
鄭傳鑑演劊子手.....	1108
稅警看白戲.....	1109
監察委員借靴記.....	1109
楓涇劇場徐夜壺耍癩皮.....	1109
俗語行話.....	1111
淨中三判.....	1111
一門九娘.....	1111

三母戲.....	1111
三刺三殺.....	1111
兩件半紅衣裳.....	1111
衣西翡翠.....	1111
三副雉雞毛.....	1111
三醉三訪.....	1111
三雙拖鞋皮.....	1111
風花雪月.....	1111
琴棋書畫.....	1111
三賦三法場三扁擔.....	1112
七紅八黑三和尚.....	1112
三掃.....	1112
二面十演.....	1112
旦腳十好.....	1113
油葫蘆.....	1113
五毒戲.....	1113
五折獨腳戲.....	1113
五倫戲.....	1113
骨子戲.....	1113
對面頭戲.....	1113
三腳撐戲.....	1114
家門一語評.....	1114
江湖十二腳色.....	1114
上三門.....	1114
十大庭柱.....	1114
正場.....	1114
正榜·副榜.....	1114
正目.....	1115
折目.....	1115
江湖十八本.....	1115
三釵十八記.....	1115
板門二十四.....	1115
上肩班.....	1115
下肩班.....	1115
么五班.....	1115
一引二白三曲子.....	1115
四方歌曲皆宗吳門.....	1116
縐紗鼻頭筍殼手.....	1116
崑亂不措.....	1116
兩下鍋.....	1116
兩頭蠻.....	1116
風攪雪.....	1116
五台（桌）山（三）.....	1116

應工戲.....	1116
本工戲.....	1117
地毯戲.....	1117
幫忙戲.....	1117
陰陽戲.....	1117
放空.....	1117
抱台腳.....	1117
馬前.....	1117
值戲碼.....	1117
爬台.....	1118
串龍.....	1118
三行頭.....	1118
清客.....	1118
清音堂名.....	1118
崑堂「四大名山」.....	1118
堂名鼓手.....	1118
道士兼堂名.....	1118
像徒.....	1118
散主.....	1118
門圖.....	1118
主客.....	1118
帽兒排.....	1118
坐腔.....	1119
清音桌.....	1119
坐城班.....	1119
水路班.....	1119
四六班.....	1119
戲頭.....	1119
坐班.....	1119
掛琴.....	1120
茶會.....	1120
其他.....	1121
蘇州虎丘戲文泥人.....	1121
沈萬豐戲文泥塑.....	1121
李涌崑劇人物畫.....	1121
中國蘇繡博物館藏蘇繡戲文袖邊.....	1121
蘇州戲曲博物館藏堂名擔.....	1121
蘇州老郎神廟梨園公所諸碑.....	1121
「高升台」模型.....	1122
桃花塢戲文木刻年畫.....	1122
蘇州建築戲文雕刻.....	1122
崑劇人物畫.....	1122
高亭崑曲唱片.....	1122

百代俞粟廬崑曲唱片.....	1122
開明崑曲唱片.....	1123
北京故宮博物院所藏劇本.....	1123

崑曲

崑曲原稱「崑山腔」，簡稱「崑腔」，因為它產生於江蘇崑山一帶，故名。明代嘉靖、隆慶年間魏良輔等人改良崑腔，使崑腔具細膩婉轉的特色，因之又有「水磨調」、「水磨腔」之稱。崑腔流行，成為「時曲」，因而又稱為「崑曲」。崑曲包括散曲和劇曲，近代又把劇曲稱為「崑劇」。1921年在蘇州創辦的傳習所，已稱為「崑劇傳習所」了。

大約在元代末期，南曲傳到崑山一帶，與當地語言和音樂結合，因而產生新腔調，人稱崑山腔。魏良輔《南詞引正》云：「元朝有顧堅者，雖離崑山三十里，居千墩……善發南曲之奧，故國初有『崑山腔』之稱」。明周玄暉《涇林續記》記載朱元璋召見崑山人梁辰魚繼承魏良輔的成就，並為崑山腔編寫《浣紗記》傳奇，而盛行於時。此後，崑腔漸趨繁盛，演出頻繁，幾乎流傳於全中國，逐漸取代了海鹽諸腔，一躍而為各戲曲聲腔之首。萬曆年間，崑腔已從吳中擴展到江浙各地，漸次流傳到全國，到萬曆末，已是「四方歌曲必宗吳門」了。

崑腔盛行，它的文學、音樂、表演藝術、舞台美術等也漸趨成熟，日益講究，達到極為精緻的境地。清代以後興起的各地方劇種都幾乎直接或間接地受到它的影響。它流傳各地，受當地語言、音樂、習俗和當地劇種的影響，也產生許多支派，如北崑、湘崑、川崑、金華崑（金崑）、永嘉崑（永崑）……等。

清代中葉，「花部」諸腔興起，被稱為「雅部」的崑曲，知音漸少，而走向衰微的命運。到光緒末葉，崑曲的大本營——蘇州就只剩下文「全福」和武「鴻福」兩個戲班，到民初只剩下「全福」班，演員只有二十餘人。1921年蘇州創辦了「崑劇傳習所」，招收五十餘名學員，五年滿師，成立「新樂府」，後來改組為「仙霓社」，這是延續崑曲薪火

的一股主要力量。對日戰爭爆發後，崑曲幾乎絕跡於舞台。1956年浙江的「國風蘇崑劇團」新編崑劇《十五貫》，赴北京演出，獲得各界的肯定，於是中國各地接二連三地成立崑劇團，目前有七個院、團：浙江省京崑藝術劇院、江蘇省蘇崑劇團、江蘇省崑劇院、北方崑曲劇院、湖南崑劇團、上海崑劇團。1999年秋天台灣成立台灣崑劇團，由國光劇團、台灣戲曲專科學校國劇團專業京劇演員和優秀曲友組成。2000年浙江省永嘉縣亦籌備恢復永嘉崑劇團。

崑劇

見【崑曲】條。

崑腔

見【崑曲】條。

崑山腔

見【崑曲】條。

水磨腔

見【崑曲】條。

崑調

即指崑曲。清人沈朝初【憶江南】詞云：「蘇州好，戲曲協宮商，院本愛看新樂府，舞衣不數舊霓裳，崑調出吳閩」。

吳音

亦指崑曲，因其盛行於以崑山和蘇州為中心的吳語區，所以稱為吳音。王驥德《曲律·論腔調》說：「在南曲，則但當以吳音為正」。焦循《花部農譚》也說「吳音繁縟，其曲極諧於律」。

吳趨

本意是指吳人的好尚，引申為吳人愛好的本地聲歌，亦指崑曲。明代汪道昆《太函集》卷一一五〈觀舫〉詩云：「徵歌還許出吳趨」。《康熙蘇州府志》卷二十一〈風俗志〉記載：「吳人善謳，其習已久。古樂府有《吳趨行》，《文選》注云：『趨，步也，吳人歌其土風也』。今則古調不作，競為新聲，竹肉相間，音若絲發，世傳崑腔，崑山人魏良輔創為

曼聲，梁伯龍（梁辰魚）製為豔曲，傳習日益工耳」。因此，明清時期即以吳趨作為崑曲的代稱。

吳歛

亦指崑曲（「歛」即「歌」之意）。明萬曆年間潘之恆在《豔曲十三首》中說：「吳歛元自備宮商，按拍推宗魏（魏良輔）與梁（梁辰魚）」。

南音

南曲的代稱，也可指崑曲。明末凌濛初評選南曲崑腔唱本，曾編刊《南音三籟》行世。另外，福建泉州的南音，又稱南曲、南管，則是一種曲藝，概念不同。

南曲

與北曲並稱的中國古典戲曲的聲調之一。最初是南宋形成的南戲的唱調，源於村坊小曲和民歌。當時由於宋金對峙，南北分裂。北方形成了北曲雜劇，南方形成了南曲戲文。到了元朝一統後，南北文化交流，互相融合，出現了南北合套曲。元末崑山腔興起，崑山人顧堅精於南詞，善發南曲之奧，對推廣崑腔南曲起了重要作用。明嘉靖初，魏良輔改革崑山腔，以南曲為主要聲腔，也吸收北曲。明清傳奇劇屬南曲系統，但也採用一部分北曲。所以南北曲在崑曲中都有。南曲屬於曲牌聯套體，格律較北曲為自由。在字、句、聲、韻方面不像北曲那樣嚴格。但仍有宮調曲牌的規範。在咬字吐音方面用南方的語音，平上去入俱全。在音階方面是1、2、3、5、6（Do、Re、Mi、Sol、La）五聲音階，沒有4、7（Fa、Si）兩個半音，旋律方面較為細膩婉轉，悠揚悅耳。據明代沈璟的《南九宮十三調曲譜》所列，南曲擁有五百四十三支曲牌，以後逐漸增加，至清代乾隆時編的《九宮大成南北詞宮譜》，共有南曲一千五百一十三支，變體二千八百零八種。

南詞

南曲的文字作品。也可作為南曲的別稱，如明代徐渭所著《南詞敘錄》、魏良輔所著《南詞引正》，清初沈自晉所編《南詞新譜》、呂士雄所編《南詞定律》，他們所說的「南詞」，實際上就是指南曲。近代吳梅所編的《南北詞簡譜》，亦即指南北曲。

崑梆

崑腔與梆子雜揉而演唱，其名最早見於乾隆三十一年（1766）李聲振的《百戲竹枝詞》：「渭城新譜說『崑梆』，雅俗如何占號雙？縵調誰聽箏笛耳，任他擊節亂彈腔」。作者有小序說：「秦聲之縵調者，傳以絲竹，俗名崑梆」。胡忌、劉致中在《崑劇發展史》中以為：「既名崑梆，按理是崑班、梆子相雜，成為亦崑亦梆的聲腔。它源於陝西，所以說『渭城新譜』，而且是亂彈腔裡流行的一種」。另外，河北梆子與崑腔合班也稱為崑梆，例如文安縣北斗李村的任以禮，在同治初年創立了一個「崑梆兩下鍋」（參見【兩下鍋】條）戲班，俗稱崑梆三慶班。

雜劇

即「北曲雜劇」。相對於「戲文」而言。又稱「北劇」。其異名有「院么」、「么末」、「么麼院本」、「傳奇」、「樂府」、「北院本」、「北曲」、「元詞」等。實乃金院本加上北諸宮調而形成的。其大約在金代叫「院么」，在元代初名「么末」，後承宋雜劇之名而叫「雜劇」。宋雜劇一般分四段：先作尋常熟事一段，名為「艷段」；次作正雜劇「兩段」，乃同性質之不同故事；最後尚有「雜扮」，又名「雜旺」、「紐元子」或「技和」，即是「散段」。基本上是屬於「小戲群」的性質。元雜劇則不然，其體製規律非常謹嚴，例外極少。大抵劇本每本分四段，即四折。有時可加楔子。劇首有「總題」，結尾有「題目正名」。每折由一套北曲加上賓白和科範組成，有時在套曲中可用插曲，在劇末另有「散場曲」。每折宮調大抵固定，如首折必用仙呂宮，次折多用南呂或正宮，三、四折多用中呂和雙調。其套數所用曲牌組織嚴密，其先後次序和連用、借宮等，都有一定的規矩。且每套曲限一韻，平、上、去、入四聲可通押。四折四套四韻，不相重覆。一本四折由一人一腳獨唱到底，甚少變例。由正末獨唱者叫末本，正旦獨唱者叫旦本。角色有末、旦、淨三行。雜劇發展至明初，大體仍符合元人規律。明中葉以後，受南曲影響，折數或少至一折，有一折中用兩套北曲，亦有數劇合成一劇者。有開場用家門形式者，也有用合套或合腔，乃至全用南曲者。後期因傳奇大盛，更多運用傳奇之規格形式，多破壞原本雜劇之結構，折數可少至一

國家圖書館出版品預行編目

崑曲辭典 / 洪惟助主編.--宜蘭縣五結鄉 :

傳藝中心, 民 91

兩冊 : 21x29 公分

含索引

ISBN 957-01-1011-2 (全套 : 精裝).--ISBN

957-01-1012-0 (上冊 : 精裝).--ISBN 957-

01-1013-9 (下冊 : 精裝).

1.崑曲 - 字典, 辭典

982.52104

91006631

指導單位 行政院文化建設委員會

出版者： 國立傳統藝術中心

發行人： 柯基良

主編： 洪惟助

地址： 宜蘭縣五結鄉濱海路 301 號

電話： (03) 9605230

傳真： (03) 9605237

E-mail： ncfta@ms19.hinet.net

網址： www.ncfta.gov.tw

執行單位： 國立中央大學

版面構成： 民間藝術工作室

印刷： 印勝彩色印刷有限公司

出版日期： 中華民國九十一年五月一日

統一編號： 1009101161(上冊), 1009101162(下冊),

定價： 3000 元

ISBN 957-01-1011-2 (全套 : 精裝)

ISBN 957-01-1012-0 (上冊 : 精裝)

ISBN 957-01-1013-9 (下冊 : 精裝)