

菊花新曲破

——胡忌学术论文集

胡忌著

中华书局

菊花新曲破

——
胡忌学术论文集

胡忌
著

中华
书局

图书在版编目(CIP)数据

菊花新曲破: 胡忌学术论文集/胡忌著. —北京: 中华书局, 2008.9

ISBN 978-7-101-06148-2

I. 菊… II. 胡… III. ①戏剧史—中国—文集②词曲史—中国—文集 IV. J809.2-53 I207.23-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 062797 号

书 名 菊花新曲破——胡忌学术论文集

著 者 胡 忌

责任编辑 张 进

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京未来科学技术研究所有限责任公司印刷厂

版 次 2008 年 9 月北京第 1 版

2008 年 9 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/700×1000 毫米 1/16

印张 20 插页 3 字数 320 千字

印 数 1—2000 册

国际书号 ISBN 978-7-101-06148-2

定 价 46.00 元

序

胡忌先生,我国著名戏剧史家、词曲学家。原籍浙江省奉化县,1931年12月生于绍兴上虞。少年时因病辍学,后由父执介绍,拜复旦大学赵景深教授为师,专治中国古代文学,尤偏重于戏曲、小说,成绩斐然。先后发表《宋金杂剧考》、《昆剧发展史》(与刘致中合著)等著作。2005年4月8日,胡忌先生不幸在南京病逝。临终前留下遗嘱,嘱我为其一生所藏书籍、字画、书信等觅一归宿。我即与遂昌县人民政府、遂昌县文物管理委员会等方面联系,蒙遂昌各级领导支持,胡忌先生遗物全部捐献给浙江遂昌县汤显祖纪念馆。遂昌县人民政府决定在遂昌汤显祖纪念馆内设“胡忌学术研究陈列室”,并成立胡忌文著保护整理小组,对胡忌先生所留资料进行系统整理。本论文集即为整理内容之一。

论文集所收文章起自上世纪50年代发表于《文学遗产》(增刊)的《谈杂剧的收场》,止于2006年发表于《戏剧艺术》杂志的《从〈钵中莲〉看“花雅同本”的演出》。所收文章大多曾公开发表,有的则属首次面世。其内容主要为胡忌先生平生涉猎的戏剧史、词曲史等领域,对当前的古典文学研究当具有一定的参考价值。

南京大学解玉峰先生的《胡忌先生之生平及其学术》对读者了解胡忌先生之生平、学术情况或有助益,故作为本书附录。我在惊闻胡忌先生去世时写的两首【蝶恋花】亦附此,聊寄哀思之一二。陈多、于质彬、翁敏华、吴秀卿、赤松纪彦、杜建华等诸学者在胡忌先生去世后,都发表了纪念性演讲或文稿,因本书篇幅体例所限未能收录,统在此表出。

本书出版蒙遂昌县人民政府、中华书局等各方面领导的大力支持,责任编辑张进女士在编辑过程中费心力甚多,谨此并致谢忱。

洛地

2007年8月 杭州西溪西底

目 录

序	洛 地 1
---------	-------

词 曲

沈瀛《竹斋词》中的套曲	3
【菊花新】曲破之发现及其意义	16
神通广大的“诗头曲尾”	27
论南戏曲牌中慢、近两体	37
昆曲渊源	49
独占鳌头——《长生殿》中北曲的魅力	64

金元戏剧

金元戏剧的新资料——《针儿线》和《清闲真道本》	75
金元院本的流传	78
“院本”之概念及其演出风貌	104
北曲杂剧演唱人性别的讨论	123
谈杂剧的收场——读《也是园古今杂剧考》札记	128
谈关汉卿的“初为杂剧之始”	133
从“元曲”谈到戏曲的问题	143

明清戏剧

论家班女戏	149
如何认识梨园传本的理论著作——从《明心鉴》说起	162
附一：董文焕撰写的《陈金雀传》	170
附二：谈刘亮采纂辑本《梨园原》中《论四方音》产生的时代	171
附三：关于董文焕	172

附四	173
太平天国时期的昆剧	174
走向雅部——戏曲艺术的一条“绝”路	180
话说“十八”与戏史	196
从《钵中莲》传奇看“花雅同本”的演出	217
刘墉(罗锅)手书《观剧》诗	234
纪念周贻白先生二题	236
昆曲,是抢救? 还是创新? ——为纪念徐凌云先辈诞生 120 年 而作	250
文化史	
扬州瘦马考述	271
附 录	
蝶恋花 赠胡忌	洛 地 303
胡忌先生之生平及其学术	解玉峰 304

—
词
曲
—

沈瀛《竹斋词》中的套曲

南曲、北曲中用联曲体的长套曲子，一般称为“套曲”，它的来源主要是宋代的赚词和比赚词略早的“缠令”、“缠达”。近代自王国维以来，已经有不少国内外学者探讨过这个问题。但谁也不曾提到过《竹斋词》中的套曲。为了说明宋代套曲的源委，我先占一点篇幅，作为“引子”。

关于缠令、缠达和赚词的关系，较早而最具有代表性说法的资料，是南宋末期钱塘吴自牧著的《梦粱录》。该书卷二十“妓乐”条说：

唱赚：在京时只有缠令、缠达。有引子、尾声为缠令。引子后只有两腔迎互循环，间有缠达。绍兴年间，有张五牛大夫，因听动鼓板中有【太平令】或赚鼓板，即今拍板大节抑扬处是也，遂撰为“赚”。赚者，误赚之义也，正堪美听中，不觉已至尾声，是不宜为片序也。又有“复赚”，其中变花前月下之情及铁骑之类。今杭城老成能唱赚者，如窠四官人、离七官人、周竹窗、东西两陈九郎、包都事、香沈二郎、雕花杨一郎、招六郎、沈妈妈等。凡唱赚最难，兼慢曲、曲破、大曲、嘌唱耍令、番曲、叫声，接诸家腔谱也。^①

据这段记载，可以得到如下几点概念：

1. 北宋年间唱曲子已有“缠令”，“缠达”；
2. 绍兴年间(1131—1162)有张五牛大夫“撰为赚”；
3. 赚——正堪美听，不觉已至尾声，不宜为片序；
4. 稍后又有“复赚”，“变花前月下之情及铁骑之类”；
5. 南宋末期杭州“老成能唱赚者”，有窠四官人等名家；
6. 唱赚最难，因要兼用慢曲、曲破等“诸家腔谱”。

^① 此条文字据古典文学出版社《东京梦华录》(外四种)排印本，标点从新。《梦粱录》各本此段文字略有异处，不详校。

由以上六点,使我们可得出一个结论,即唱赚盛行于南宋时期,赚的渊源是北宋时的缠令、缠达。

将近七十年前,王国维著《宋元戏曲考》,首先引用了他在《事林广记》里发现的一套南宋的赚词《圆社市语·中吕宫·圆里圆》。在这套赚词之前,有《遏云要诀》和《遏云致语》,都是和唱赚这门伎艺有关的重要资料。王氏发现这则记载对唱赚及戏曲发展史的研究功劳极大。可是他却没有介绍同在《事林广记》里的另一则重要性不亚于《圆里圆》赚词的《愿成双》赚曲俗字谱!也许那是因为这套赚曲谱没有唱词不便研究的缘故。直到现在,仍然没有人发表过探讨《愿成双》赚曲俗字谱的文章。

《愿成双》赚曲俗字谱的联曲次序如下:

律名黄钟宫(俗呼正宫) 愿成双

1.【愿成双令】 换头

2.【愿成双慢】 换头

——以上系官拍

3.【狮子序】 重头(三番)

4.【本宫破子】 换头

5.【赚】 换头

6.【双胜子急】 重行

7.【三句儿】^①

如果略去“换头”“重头”“重行”等不另计,则为上录七曲;如果以南北曲后来的惯例,把“换头”分为另一曲看待,则这套曲子实有:【愿成双令】【前腔换头】【愿成双慢】【前腔换头】【狮子序】【前腔第二换头】【第三换头】【第四换头】【本宫破子】【前腔换头】【赚】【换头】【双胜子急】【前腔】和【三句儿】(即尾声)共十五曲^②。可见这个套曲篇幅很长。只是由于宋代唱曲一般运用按曲填词的

① 见《新编纂图增类群书类要事林广记卷之七续集》。《中国古代音乐史料辑要》第一辑(中华书局,1962年版),第703、720页所收有不同版本。

② 关于【狮子序】“重头”(三番)为什么我把它写成【狮子序】接“前腔第×换头”等四曲,其说颇细,只能另详。前引《梦粱录》“不宜为片序也”,早已透露此中消息;又张炎《词源》“拍眼”条:“俗传序子四片,其拍颇碎,故缠令多用之”,也明白地说到了“序子四片”。一片即一遍。南曲中用【××序】四片者其例极多!

规律,所以这套《愿成双》只有谱式而无词^①。这在当时是极为普通的事,但到现在却引起了我们要读通它的很大麻烦。

南宋时期有词兼有谱的赚词或缠令、缠达,至今都无缘得见。和南宋政权并存的北方的金朝情况同样如此。但我们在留存的金代诸宫调《刘知远》(残本)和《董解元西厢记》里,却可找到不少在诸宫调里保存着的“缠令”。《董西厢》里的缠令,联曲有长有短,短者三曲,长者九曲(不计“换头”);《刘知远》残本共有“缠令”三套,最长的一套是中吕调【安公子】套,全词如下:

【安公子】虽是个庄家女,颜貌倾城谁堪并。洛浦西施共妒己,也难似这佳人。年纪方当笄岁,未曾有良婚。柳眉绯脸朱樱口,似玉肌肤,腰细金莲步稳。体挂衣相称,一套罗裳金缕尽。每夜焚香对皓月,忽尔心惊。地上见金光一道,分明认,是一个小蛇儿迭七寸,直入西房,门户不曾关定。

【柳青娘】佳人赶着,到房中,壁灯昏,着金钗再挑,光焰忒分明。土床上卧着个年少人,七尺堂堂貌美,御躯凜凜如神。闭双眸熟睡着,一事罕曾闻。

【酥枣儿】红光紫雾罩其身,那些福气说不尽。蛇通鼻窍来共往,三娘时下好欢欣。

【柳青娘】昔有相师,算奴家,合发奋。得为正官,做国母,嫁明君。今宵果应先生语,唐末龙蛇未辨□衣,下官家潜隐好庄中,先结识这个贵人。

【尾】如还脱了这门亲,我几时到得昭阳宝殿。眼里无真一世贫。

《董西厢》诸宫调里收有“缠令”多套,它们已被过去研究者多次引用,这里就不必再录原词。仅录两套联曲次序以资参考。

(一)黄钟宫【降黄龙衮】缠令:

降黄龙衮——双声叠韵——刮地风——尾

(二)越调【上平西】缠令:

上平西——斗鹌鹑——看花回——青山口——渤海令——尾

“缠令”里有【赚】曲的,则有道宫【凭栏人】套:

① 宋人词谱流传至今者有《白石道人歌曲》旁谱十七首;有旁谱的总集流传至明代后期者,有文渊阁所藏刻本《乐府大全》(又名《乐府浑成》),见王伯良《曲律》卷第四。王伯良曾摘引“娉声谱”(有谱无词)“小品谱”两段(有谱有词)。据周密《齐东野语》卷十:《混成集》,修内司所刊本,巨帙百余,“然有谱无词者居半”。

凭栏人——赚——美中美——大圣乐——尾

另有一套则标题及曲牌联套为：

安公子赚——赚——渠神令——尾

这里，【安公子赚】的“赚”字，可能是“缠”的代用词。也由此可见赚和缠（即缠令）的关系是如何密切^①。

以上是宋金时期套曲的简略介绍。（这里不包括大曲、曲破和戏曲中使用的套曲。）但不论是《事林广记》中的《圆里圆》赚词，《愿成双》赚曲俗字谱，或是《刘知远》《董西厢》诸宫调里的“缠令”，它们都没有能确定创作的年代。而能够确定宋代套曲大致创作年代的，则是沈瀛《竹斋词》里的《野庵曲》和《醉乡曲》。下面就专节论述这两套曲子在词曲演变过程中的重要性^②。

《野庵曲》《醉乡曲》的联曲形式和所属宫调

为了叙述的方便，先谈《醉乡曲》。

《醉乡曲》共有三支曲文，第一支曲文后标明牌调名【驻马听】，第二支曲文后标明【风入松】。这两个牌调名在南北曲中也有，都属于双调。对照句格，第一支曲文正是【驻马听】，第二支应为【风入松】，只是《竹斋词》传抄本违反一般惯例，将牌名写在曲文之后。若将牌名移到曲文前，再比勘其他词曲之例，问题就解决了。现在我把经过对比后的曲文并列出来：

醉乡曲

【驻马听】

说与贤瞞，这躯壳安能久仗凭。
幸尊中有酒，浇磊块先交神气平。
醉乡道路无他径，
任陶陶现出真如性。

【驻马听近】

败叶将残，雨霁风高摧木杪。
江乡潇洒，数株衰柳罩平桥。
露寒波冷翠荷凋，
雾浓霜重丹枫老。

① 请参阅冯沅君同志《古剧说汇》中《说赚词》和《说赚词跋》两文。

② 我还没有看到过前人对《野庵曲》《醉乡曲》做过细致探讨。过去冒广生曾在《宋大曲法曲索隐》中提及“沈瀛《竹斋词》后，附有【野庵曲】、【醉乡曲】、【驻马听】、【风入松】四曲。细勘【野庵曲】九段一韵，文辞连络，是一曲”。（见《同声月刊》第二卷第六号）把【驻马听】、【风入松】和《醉乡曲》分开，完全错误。

没闲恼，没闲争。

也能使情怀长似春，
也能使飘然逸气如云。
饶君万劫修功行，
又争如一盏乐天真。
这些儿，休放过，且重斟。

【风入松】

人都道四者难并，
也由在人心。
烦恼欢喜元无定，
奸峭底自能称停。
你待前面怎那，
且随任咱分。

自家有后自未奔，
枉劳人方寸。
□□□□□□□，
□□□□□□□^①。
眼前推辞怎那，
知他人也心闷，

暮云收，晴虹散，落霞飘。

【么】

雨过池塘肥水面，
云归岩谷瘦山腰。
横空几行塞鸿高，
茂林千点昏鸦噪。
日衔山，船舣岸，鸟寻巢。

——郑光祖《秋闺》

【风入松】

听风听雨过清明，
愁草瘞花铭。
楼前绿暗分携路，
一丝柳一寸柔情。
料峭春寒中酒，
交加晓梦啼莺。

西园日日扫林亭。
依旧赏新晴。
黄蜂频扑秋千索，
有当时纤手香凝。
惆怅双鸳不到，
幽阶一夜苔生。

——吴文英《梦窗词》

除了平仄略异、衬字多寡外，《醉乡曲》这两支曲和郑光祖【驻马听近】及吴文英【风入松】完全相同。并且“说与贤瞒”（“瞒”字即“每”，作“们”字用，或作“懣”，是宋人体）四字开首，可证【驻马听】是第一曲第一句，此前无脱文。郑光祖《秋闺》套曲【驻马听近】也是第一曲。

《醉乡曲》前二支曲格调已明；第三支无标题的又是什么牌调呢？其实，它就是【赚】。也用对比法来试一试：

① 对照上下片，这里应有七字两句，今以空围补上。

金榜初登，
绮阁朱楼对娉婷。
软红尘，有人相等归来寝。
立功名，油盖拥着一书生，
开宴处笙歌频奏声。
眼前光景，人生如意享欢荣。
得酒娱情。

没事汉，
清闲人，
任自由，毁誉利害不上心。
恣闲吟，登山玩水且闲行，
来主他风花雪月盟。
相逢道友，握手闲语百事真。
得酒忘情。

小玉听得，
便取过三物与东人把为记。
亲付与，身荣千万早回归。
剖金钗，破菱花每留半君根底，
弓鞋儿各收一只。
他日归来，再合团圆成一对。
幸勿忧虑。

【前腔换头】

文龙谙读诗书，
是则是男儿四方志。
爹妈在高堂，那更有少年妻。
妾和伊，堂前请出公婆至，
辞别后共伊分袂。
人在东风，点点桃花乱红雨。
我儿将息。

——《刘文龙菱花镜》戏文，
双调近词【海棠赚】^①

可见【海棠赚】“小玉听得”曲和《醉乡曲》“金榜初登”的句格很是一致，只是前者属于戏文，在唱词中多加了不少衬字。

由此可知《醉乡曲》三支曲子的联套为：

驻马听(上下两片)——风入松(上下两片)——赚……

《竹斋词》将《醉乡曲》放在最后，但看句意，“相逢道友，握手闲语百事真。得酒忘情”似乎收束不住；也就是说，在【赚】曲后还有其他曲辞，现在已经佚失。是否果然如此，还待发现更完善的资料来印证^②。

但《醉乡曲》之前的《野庵曲》却是首尾完整的一套，虽然它原来并没有标明每段曲子的牌调名。对此我们可以考查。

① 钱南扬辑录《宋元戏文辑佚》转引。【赚】原为一体，如《事林广记》、《张协状元》戏文所收者是。后人把分属各宫调的【赚】各取一名，如双调为【海棠赚】，南吕为【梁州赚】，正宫为【倾怀赚】等，实无深意。

② 唐圭璋先生《宋词四考·宋词版本考》中列《竹斋词》七种版本，未全部查看，不知各本词句与上引《醉乡曲》有无出入。现录曲文据《全宋词》第三册。

先说《野庵曲》的联套。经过多方考索,《野庵曲》的九段曲文已经有五段可以标出调名。现将它全词列左,并以考得的牌调各词列右,以备比勘。

野庵曲

野叟最昏迷。
叹世间,光阴奔走如驰。
逢这闲时,忽寻时,
一生里事都非。
从头到尾,都改了重立根基。
枕上披衣,浑无寐,
时时摩挲行气。

才睡起,避户扉,
爇一炷清香,烟气霏霏。
膜拜更归依,
冥心坐,看经念佛行持。
消除秽恶,光洒洒禅律威仪。
佛力慈悲,愿今世,
永没冤债相随。

食将惭愧,才饭了一枕茶香美。
迟迟日长,觅伴相对围棋。
安排势子,相望相窥闭(斗)心机。
输赢成败,却似人居世。
跳脱去,唤方帽杖藜为伴侣。
小桥那面一庵儿,
登高望远输情思。
叹物荣物枯,节换时移。

春到园中,见寒梅,

【南浦】

天气正清和,
庆西乾,释迦如来出世。
毓质向金盆,祥云布,
层霄九龙喷水。
东传震旦,正令此日人人记。
露盘百卉,拥金容,
香汤争来拂洗。

谁知这个姻缘,
化众生令求,尘埃脱离。
一点本昭昭,
当须向,兹时便知瞥地。
何烦费手,自然作个惺惺底。
若犹未悟,且管令,
师僧八丈十二。

——史浩《鄮峰真隐词曲》

【解红】

鼓掌笋指,那知远月下长吁气。
独言独语,怎免这场拳踢。
没事尚自生事,把人寻不是。
更何况今日,将牛畜都尽失。
若还到庄说甚底。
怕见他洪信与洪义。
劝人家少年诸子弟,
愿生生世世,休做女婿。

妻父妻母在生时,

同春雪乱飞，冷艳冰肌。
须臾李杏，开遍一日芳菲。
和风骀荡，两岸细柳捻金丝。
清明时候，景物尤韶媚。
春事退，叹万红狼藉飞满堤。
水平池，风到卷涟漪。
荷花一望如霞绮。
对好些景物，故去炎威。

秋景凄凄，长空明月正扬辉。
蒹葭岸，浮云侧畔坐钓矶。
正桂花香喷鼻。
黄花满眼，风劲霜坠。
做寒来天气。
秋光老，草木一齐似洗。
独脩篁径，青松路，残岁方知。

日将斜，园里缓行归。
听流水，明窗净几调数(素)徽。
到妙处，古曲幽闲韵渐稀。
徐徐弹了融心意。
忽然惊起，□外时闻车履^①。
故人来相对。

瓮浮蚁，草草杯盘灯正辉。
漏声迟，浮罇飞觞，言渐嘻嘻。
轩渠一笑高歌，
野庵新唱劝些儿。
人听村歌，一霎时，好娱戏。

凡百事做人，且较容易。
自从他化去，欺负杀俺夫妻。
两个男女，叨着嘴儿厮罗执。
灭良削薄得人来怎敢喘气。
道我长贫没富多不易，
酸寒嘴脸只合乞。
百般言语难能吃。
这般才料，怎地发迹。

——《刘知远》诸官调

没事汉，清闲人，
任自由，毁誉利害不上心。
恣闲吟，登山玩水且闲行。
来主他风花雪月盟。
相逢道友，握手闲语百事真。
得酒忘情。

——同人《醉乡曲》

^① 此句“外”前以意补空格，似有缺字。

休笑颠狂，也是大奇。
能赶气闷忧悲，自然沉醉。
客都去后，睡麴麴地。
一枕华胥惊又起。
晓鸡啼，重起着衣，
心火烧脐，龙行虎驰，
依前啰哩哩。

【尾】

红娘怪我缘何害，
非关病酒不是伤春，
只为冤家不到来。

——《董西厢》道宫【凭栏
人】缠令套

如此对比结果，可知《野庵曲》的第一、第二段应是【南浦】，第三、第四段应是【解红】，最后第九段是曲【尾】。其第六段很像是《醉乡曲》末后的一段，即【赚】的“换头”，但上面的第五段“秋景凄凄”一支又和【赚】正曲的句格有差异；因此觉得《野庵曲》全套尚有中间第五、第六、第七、第八共四段的牌调名查不清楚。这未免仍有遗憾！

为了明确表示《野庵曲》的联套次序，按照上述结果，姑且示意如下：

南浦(上下两片)——解红(上下两片)——×××——赚(换头?)——
×××——×××——尾

再论《野庵曲》的宫调所属。【南浦】据周邦彦词知为“中吕”，【解红】据《刘知远》诸宫调标为“道宫”。“道宫”是宋金时代宫调的俗称(但实际更流行)，律吕正名是“中吕宫”；而另有俗称为“中吕宫”律吕正名叫做“夹钟宫”的，和“道宫”不是同一宫调。所以元初芝庵《唱论》和元代中叶周德清的《中原音韵》，在六宫十一调中，记载既有中吕宫，又有道宫。说“大凡声音，各应于律吕”：

中吕宫：高下闪赚。

道宫：飘逸清幽。