

寬曲曲牌反套數範例集

任半塘著

南套·上冊

上海文藝出版社

蕙 因 因 牌 笈 套 數 範 術 彙

丰塘署

南套·上册

上海文艺出版社

(滬)新登字103號

封面扉頁題簽：任半塘

封面扉頁設計：劉福昇

責任編輯：顧倫

崑曲曲牌及套數范例集

(南套)

崑曲曲牌及套數范例集(南套)編寫組編著

上海文藝出版社出版、發行

(上海紹興路74號)

長沙書局經銷 上海中華印刷廠印刷

開本787×1092 1/16 印張109 插頁10 字數1,770,000

1994年7月第1版 1994年7月第1次印刷

印數：1-800册

ISBN7-5321-1205-5/J·88 定價：(上下册)93.80圓

羣策羣力 學術規範 數字技術 四四四

南 套

主 編 王守泰

編寫組成員（以年齡為序）

朱堯文	王守泰	錢大賚	貝祖武
徐沁君	謝也實	樊伯炎	郁念純
謝真第	貝渙智	陸兼之	龔之鈞
楊立祥	顧兆琳	朱復	王正來

感謝顧鐵華、姚德懷、劉有恆、
陳彬、海外崑曲研習社以及其他港、
台和美、日崑劇同仁對《崑曲曲牌及
套數範例集》出版工作的熱忱關懷和
大力支持。

《崑曲曲牌及套數範例集》編寫組

一九九三年六月

前 言

我國傳統戲曲品種繁多，主要區別在於聲腔不同。崑曲聲腔採用曲牌，與其他劇種的板腔差異很大。本《範例集》是就崑曲曲詞和聲腔的結合關係及其規律，進行了分析研究而寫成的一部工具書。

本《範例集》全名是《崑曲曲牌及套數範例集》，由於崑曲曲牌向來依來源的不同和聲律特點分為南曲和北曲，《範例集》也據此分編南套和北套兩部分出版。

崑劇和崑曲不是同義詞，《範例集》把這兩個術語分別定義為：有歌有舞登諸戲齣者為崑劇。崑曲祇包括崑劇中的唱、念部分。然而即使崑劇的這一部分，其文學藝術內容也比其他劇種豐富得多。其綜合性之強，也非其他劇種所能比。這是因為崑曲的形成，不是一朝一代之功，而是積累了祖國文化許多方面的優良傳統，並以民族傳統美學觀點為基礎，加以融合而形成之故。崑曲形成之後，更有許多文人和藝人，通過無數實踐，對它的形式和內容更有所發展。

遺憾的是前人未把崑曲的豐富實踐經驗，科學地、系統地加以整理歸納，並總結上升為完整的崑曲理論，致使我們深感“發揚有志，問津無門”之苦。

一 崑曲藝術結構的“三體”、“三式”

我們把傳統崑劇、崑曲的文學藝術結構，概括為“三體”。這三體是“集折體”、“聯曲體”和“曲牌體”。“集折”的意思在於說明傳統崑劇的一部傳奇是集若干個折子戲組成的。每個折子是一個完整的文學藝術單元。一部明清傳奇可包括二、三十齣，甚至五十餘齣折子戲。這是延續元雜劇的體制發展而成的。

每齣折子戲的文學內容，在賓白以外，是由聯綴若干支曲子組成的，故稱聯曲體。而每支曲子的曲詞，則是各按一定句數和字數規律組成的曲牌。曲牌這個名稱，古已有之。

《範例集》的編撰目的，是試圖揭示組成傳統崑劇、崑曲這三體的文學藝術程式。由於問題的複雜性，我們才邁開科學探索的第一步，祇是比較滿

意地總結得出“詞式”、“樂式”和“套式”的規律。對於這三式，前人雖未彰明較著地作為概念提出過，但實質上也有不少著作，或深或淺地有所論列。而我們可以自詡的是，在許多方面我們未受前人的論點和方法所拘束——尊古而不泥古，這是《範例集》的精神，相信這種精神，不會為精研傳統崑曲的曲學家們指以為非的。

《範例集》對每個所收曲牌，通過對大量例曲曲詞的排比，訂出一種範本，這就是“詞式”。也歸納多支同牌名曲子所配樂譜的多種特徵，制定為“樂式”。又找出了崑曲實踐中，聯曲牌成套數的根據和哪些曲牌可以配套，從而定出“套式”。

三式的揭示，為崑劇編劇的選牌、聯套、填詞、譜曲創造了有利條件，打開了方便之門。但在傳統崑劇文學藝術結構的三體中，三式祇解決了怎樣聯曲成套和怎樣組織曲牌兩個問題。對於集折子成傳奇，還少指引之效。怎樣補足這個缺陷，我們將在後面說明。

二 《範例集》的套數觀

現在先簡略地談一談我們的套數觀。套數這個概念最早見於元人燕南芝菴所著《唱論》，其實唐、宋大曲和宋、金諸宮調，即具備若干曲子成“套”出現的形式。到元雜劇，套數體制就更完備和嚴謹了。元雜劇一般集四折成為一本（也偶有五折或在四折之外加一個楔子的）。每折所選曲牌屬於一個宮調，曲牌孰先孰後，有一定的章法。元雜劇每折由一個角色演唱到底。我們把元雜劇折子聯套方式稱作“依宮定套”。

宋、金、元時代，在南方流行着南戲，南戲曾與北方的雜劇並存，且依附於軍事行動和政治勢力的推移、互相滲透和消長。南戲音樂古人又稱南曲（不可與崑曲的南曲混淆），南曲比北曲（指元雜劇音樂，亦不可與崑曲的北曲混淆）來源更廣，演唱形式也不像雜劇一個角色唱到底那樣呆板。由於音樂來源廣，其曲調就不為宮調所約束。明人徐渭在《南詞敘錄》中寫道：“至南曲……彼以宮調限之，我不知其何取也。或以則誠：‘也不尋宮數調’之句為不知律，非也，此正見高公之識”。然而徐渭雖以泥守宮調論為非，却不否認套數的客觀存在，而接着寫道：“南曲固無宮調，然曲之次第須用聲相鄰以為一套，其間自有類輩，不可亂也”。

徐渭是崑曲發展史上第一個指出“依宮定套”論不可濫用的，是有局限性的，但他並不否定套數的存在，並且指出成套的條件是“聲相鄰”，遺憾的是他沒有揭示出來，聲相鄰的本質是什麼，以致數百年來曲學家仍多受元雜劇依宮定套的約束，使崑曲聯套理論沒有跟上實踐發展，編劇選牌，祇能憑作家的經驗。

直到近人王季烈在《螭廬曲談》中提出主腔概念，《崑曲格律》又加以發揚，通過對幾個傳統南曲、北曲套數樂譜的分析，證實了主腔聯套作用的存在，這纔把崑曲聯套理論推進了一步。

《範例集》把分析研究範圍推而廣之，根據依腔定套理論，把崑曲南曲曲牌（套牌）總結成23種套式，北曲成10種套式——北曲套式將在《範例集》《北套》中討論。這更可以說明依腔定套論的科學性、合理性。依腔定套論與依宮定套論並不抵觸，而是有所發展。依腔定套補救了依宮定套的不足，且也證明了崑曲藝術是發展的。依宮定套雖然用於解釋元雜劇折子套數，施之皆准，用於有些崑劇折子，往往感覺捉襟見肘者，按依腔定套解釋就言之成理了。從依腔定套出發，更能說明崑曲折子無論劇情怎樣複雜，其曲牌組織離不開套數結構。套數其實是劇情發展、波折與樂曲連續、變化之間的統一，故因此我們又揭出“以套為綱”這個確實存在於傳統崑劇、崑曲中的客觀規律。

為了增強折子的故事性，崑劇打破了元雜劇以一個宮調為一折的局限，我們認為這是吸收了諸宮調的特點。然而應當指出，這不是不要套數了，而是在一折戲裏，套數的搭配更靈活了。這種靈活聯套的手法，在最早為崑劇而編寫的傳奇《浣紗記》中就已出現，例如《寄子》折。《螭廬曲談》對這一折的選牌聯套技巧，曾加以詳細論證。

《範例集》對於崑劇、崑曲之聯套成折，提出單套和複套的概念。這樣，這原來使曲學家們因囿於依宮定套的成見而陷於惶惑的問題，得到澄清。一般說來，北曲折子受雜劇的影響較大，單套折佔多數，而南曲折子則常以複套結構形式出現。《寄子》是一個很典型的複套折子。

複套的組成既須服從劇情的要求，而故事的起伏曲折，可隨作者的構思而千變萬化，於是就不可能為複套折定下程式。為能夠較滿意地對解決複套聯套問題作出啓發，我們在第八集提出一篇專論——《南曲複套述例》，在這篇專論中，我們選擇了78齣複套折子，對複套結構的多種形態、其與劇情變

化、音樂變化的關係加以分析，希望幫助讀者舉一反三。

集折成傳奇的手段就更難總結為程式了。《螭廬曲談》曾對《長生殿》加以分析，說明傳奇作者所採措施。《範例集》將在北套最後一集，選擇幾部傳統傳奇，加以較深入的分析，揭發其集折特點，以饗讀者。這樣《範例集》就對傳統崑劇崑曲傳奇組織這三體的手段，儘編者們管見所及，力所能逮，為讀者們作出貢獻。三體、三式決不是孤立現象，其總體是由“以套為綱、依腔定套”的原則貫串起來的。

三 崑曲的傳統曲譜

體現曲牌體曲詞格律的前人專著，按《螭廬曲談》所下定義，稱之為曲譜。它們與為指導度曲正音而輯、被稱為宮譜的專著，在用途和內容上均有不同。自明初至本世紀三十年代，曲譜代有新作，下面提出其中影響較大的幾種：

(1) 《太和正音譜》 明初朱權輯，成書於洪武三十一年戊寅（1398）。其最後一章《樂府》是北曲曲譜，收曲牌 335 個，按宮調分類。每個曲牌各選例一則，取自元人劇套、散套或小令。曲詞標出正襯，正字旁註四聲，不點板。這是現存最古老的一部北曲譜，後出的各種北曲譜，均取材此譜而稍加訂正和補充。明清以來此譜刻本甚多，亦有經增刪竄改別書名的。1959 年鉛印出版的《中國古典戲曲論著集成》第三集收有此譜。

(2) 《南曲譜》 這本詞譜全名為《南九宮十三調詞譜》，明萬曆間沈璟輯，成書於 1605 年左右，是較早的一部南曲曲譜。此書是就蔣孝所刻《南詞舊譜》加以重輯而成，蔣著成書於明嘉靖二十八年己酉（1549）。《南曲譜》後來又經沈自晉重訂，並有所增刪。與蔣著相對應，增刪本定名《南詞新譜》，此書成於清順治四年丁亥（1647）。由於這部曲譜幾經考訂增刪，故書名較混亂，有把沈璟作稱《南詞全譜》者，世又有稱沈自晉的重定本為《南九宮新譜》者。

《南詞舊譜》和《南曲譜》很少傳世，《南詞新譜》近經北京中國書店影印問世。《南詞新譜》收南曲曲牌 930 餘，按宮調分類。斷句、點板，不註韻腳，曲詞旁註四聲。

(3) 《嘯餘譜》 明程明善輯，約成書於天啓（1621—1627）前後。此書

兼收南北曲，留傳甚少，吳梅《顧曲塵談》謂其北曲不點板，以襯作正，以正誤襯，錯訛不一而足，斷不可取。

(4) 《北詞廣正譜》 明末清初戲劇家李玉輯。李字玄玉，又字元玉，係避清康熙帝玄燁諱所改。從吳偉業（梅村）為此譜所作序言和譜中作者署名（玄玉）判斷，《廣正譜》當成書於清順治朝（1644—1661）。此譜收北曲曲牌440個，中有九個有名無例，曲牌按宮調分帙。和《太和正音譜》比較，《廣正譜》取例更多自元人劇套。曲詞註板位及韻位，辨正襯而不註四聲。一牌舉例不限一曲，有羅列多達十餘例者，且在每個宮調帙之後，還提出若干實用劇套的聯套體式，故在各種北曲譜中，《廣正譜》參考價值最大。惜此譜祇見木刻舊本。

(5) 《欽定曲譜》 王奕清等合撰，成書於清康熙五十四年乙未（1715）年，兼收北曲和南曲。北曲部分完全因襲《太和正音譜》，僅〔仙呂〕少一曲牌，當係脫漏。有所改進的是加註了韻位，對《正音譜》和《嘯餘譜》中出現的錯訛，均有註釋。本譜襯字標註不及《正音譜》完全，也未標板位。

《欽定曲譜》南曲部分取材於《南曲譜》，曲牌數稍有刪改，共收780左右，其中有引子約140個，過曲中有些是集曲。舉例多同《南曲譜》，更易者不多。曲詞註明板位、句位及韻位，正襯分明，正字旁註四聲。其可寬必嚴之處，亦有註釋。

《欽定曲譜》曾於民國八年（1919）由上海掃葉山房影印發行，查核參考，尚不甚困難。

(6) 《南詞定律》 呂士雄等撰，成書於康熙五十九年庚子（1720）。體例仿《南詞新譜》而有所擴充，共收南曲曲牌1400餘，實為南曲譜中最完備者，可惜流傳甚少。

(7) 《十二律崑腔譜》 是一部南曲曲譜，清康熙末年王正祥輯，成書稍遲於《南詞定律》，應在1721或1722年。共收曲牌600餘個。曲牌未經斷句，不註四聲，不分正襯，僅註板位，且編排上將曲牌按十二月律分章，既不便檢索，亦無科學根據。但此譜將過曲分為聯套曲體、兼用曲體、單詞曲體三種，實首創套牌、孤牌區分之例，為其他曲譜所未發現，對於集曲，還指出集自某曲、某句。這是比他譜考覈精當之處。

此譜曾於民國五年丙辰（1916）經吳梅校讐，列入《暖紅室彙刊傳奇》惜刊成而未付梓。二十年後，版本已有殘缺，由吳氏門人潘承弼寫補缺頁，存

諸筮衍，又二十年許，於1958年始由古典文學出版社影印傳世。

(8) 《九宮大成南北詞宮譜》 清莊親王允祿奉乾隆帝命編纂，分任其事者有周鉅祥、鄭全生、徐興華、王文祿、武榮、徐應龍、朱廷鏐等，成書於乾隆十一年(1746)，共82卷，包括南曲引子、正曲、集曲，北曲的隻曲共曲牌2127個，連同變體共4499調，此外尚有北套曲188套，南北合套36套。分別正襯，註明工尺板眼。《螭廬曲談》稱此譜為各譜中之最完備者，然曲牌按十二月分列宮調，則徒滋讀者疑惑。

此譜又收唐宋詩詞、諸宮調、元曲、元明散曲，是研究古典音樂最豐富的參考資料，然初學讀此，轉覺無所適從耳。

此譜俗簡稱為《九宮大成》，曾於民初影印推廣，由吳梅作序，時為1923年癸亥。

(9) 《南北詞簡譜》 近代曲學家吳梅(1884—1939)撰。此書削藁於1931年，然終吳氏之生未見出版。幸由其門人盧前於1939年為之付梓，抗戰時艱，印數無多。建國後由上海華東師範學院手抄油印，亦不過少量，流傳不廣，僅免散佚而已。全書分十卷，一至四卷稱《北詞簡譜》，選牌畧同於《太和正音譜》。卷五至卷十稱《南詞簡譜》。共收九個宮調曲牌666章，〔仙呂入雙調〕未專列，引子數有削減，每個宮調選四章，〔雙調〕多收三章，比較其他曲譜更重實用意義。過曲(實係原曲)與集曲分立，所收之集曲較多，似嫌繁瑣。曲詞不點板，未註四聲。定格取例未落古人窠臼，頗有創新之處。定格後註釋，率出作者本人治曲心得，雖難免泥古之嫌，但饒有較大的參考價值。

除去上面提出的九種傳統曲譜之外，還有少數冷僻罕見的，我們就不列舉了。這些傳統曲譜是很值得重視的寶貴遺產，但在學習、鑽研之中，也應當看到其不足之處。

(1) 大都卷帙浩繁，曲牌重複不少，許多“又一體”的羅列，實非必要。

(2) 曲牌取舍不夠恰當。有些極為冷僻的曲牌，早歸淘汰之列；有些曲牌經過後人發展修飾，並為演唱實踐證明是符合聲律的變體，具有應用價值，但却被認為不合律，而遭受摒棄。

(3) 就曲詞論詞式，把詞式與樂式分裂開來，使人看不到二者之間相互制約的關係，無法了解必須嚴格遵守之規律如何，及其可以靈活變通的條件所在。

·四 《範例集》的特點

《範例集》撰寫目的，是試圖以傳統格律為指導，對現在尚有樂譜可考的較常用的曲牌及套數，進行一次再總結，找出崑曲的自然聲律關係，希望對崑曲的聯套、填詞、譜曲工作，起“管而不死、活而不亂”的作用。我們尊古而不泥古，創新而不炫新，從傳統格律之與實踐符合者而從之，也根據傳統實踐的總結，纔敢於提出創新。

《範例集》處理詞式、樂式和套式的方法，有與傳統不同之處。傳統曲譜儘管對詞式分析詳畧各有特點，但共同之處是均自古老的作品中選取一例作為定格。間有並列幾支別體或稱又一體者，但選格主導思想是惟古是尚，有的甚至取自崑曲史前作品如南戲、雜劇甚至文學作品如散套、散曲、小令等，其實這些同源曲牌在崑曲化中，或多或少已有了發展變化。

《範例集》詞式分析取例於有詞有譜的崑曲，自明及清，兼收並蓄，擇善而從。由大量同名曲牌，通過排比，揭示其變化及發展規律，折乎其衷，訂為範本。我們故稱傳統的詞式表達方法為“定格型”的，而《範例集》提出的詞式表達方法則是“範本型”的。填詞者可以範本為指導，由例曲窺其變化通融之處。

傳統不同的曲譜，有定格取自同曲，而斷句不同、正襯不同者，這是不聯係樂譜、孤立地分析曲詞之故。《範例集》則結合樂譜，分析曲詞，故詞式分析結果之可信，有樂式為其旁證。

樂式不能求諸傳統曲譜。《九宮大成》雖旁註樂譜，但過於簡略。傳統宮譜，遠如《納書楹》、《吟香堂》，近如《遏雲閣》、《六也》、《集成》、《粟廬》、《與眾》、《振飛》等，雖有詞有樂，但此種宮譜，原為度曲正音而纂，未經排比、分析，不成其為樂式。這實是崑曲譜曲技巧，難以為繼之故。這個缺口，則由《範例集》予以補苴。本集對所收每個曲牌，就大量例曲的樂譜，進行排比，找出曲詞配腔上，主腔出現規律及其變通活用，這就是該曲牌的樂式。

主腔概念雖是在近代纔由《螻廬曲談》初次提出的，但《範例集》為主腔定型的方法，已由《曲談》的概念出發，向前跨進了一步。《曲談》把主腔形像地描繪成一條連續而上下波動的線，極求其形似，以致理論的應用範

圖，頗受局限。《範例集》對主腔，強調其神似，把主腔腔型，描繪成以《曲談》所定義的主腔綫為基綫，而上下擴展到某一定範圍的邊框以內。故我們稱《曲談》的主腔概念為“綫型論”，而《範例集》的主腔概念則為“框架論”。

傳統曲譜和曲律著作，對聯曲成套的指導方法，是列舉一些折子的具體套數。《南北詞簡譜》稱所舉套數為“套數定格”，《螭廬曲談》稱所舉者為“套數體式”，《北詞廣正譜》則稱之為“套數分題”。這些定格或體式以及分題等，其實都是某些折子所實用的，是結合劇情故事的特點而編組的，有些折子按《範例集》的套數觀剖析，還是複套折，因此無甚通用指導意義。還有些定格取自南戲、雜劇以至散套，那就更少實用意義了。

《範例集》祇提出單套套式，掌握了聯套原理，多讀傳統劇本，學會分析，自會按劇情要求，選用單套套式，並進而能聯單套為複套。

《範例集》提出的套式與傳統套數定格、體式或分題也有本質上的不同。就一個套式指出一組主腔相似的若干曲牌，這些曲牌能夠根據依腔定套的原則編組成套式。套式也說明這些曲牌將按怎樣的規律聯結成套，為此我們提出套式和有關曲牌的三個特徵：第一是套式的穩定性，用以說明一個套式的聯套方法是否富變化，例如曲牌是否可以隨意抽刪或移位等。其二是曲牌的定位性，用以說明套式中某個曲牌在具體套數中的位置是否一成不變。第三個特徵是兩個曲牌之間結合的嚴實性，用以說明某兩個曲牌是前後相啣，形影不離，還是可以拆移。

掌握了套式和套牌的這三種特徵，就把聯套工作搞活了。結合劇情，組織套數，有如學童之拼塔積木，故稱《範例集》的套式為“積木型”的。而傳統套數定格、體式或分題之提出具體套數，供編劇模仿，依樣葫蘆，則稱之為“樣板”的。

總之，《範例集》不尚繁瑣，但求實用。南套共選曲牌約300個，分列23種套式，這應是經過崑劇、崑曲歷史考驗，篩選留傳下來的精英，如能認真對待，繼承到手，則前途發揚，當大有可為，這是編者們寄希望於後來人者。但事屬草創，紕繆必多，誠懇地祈請讀者批評指正。

本《範例集》曲牌分析中所用原始資料，主要取自《集成曲譜》，間有引自其他宮譜作為補充者，擇善而從，不拘時代先後；對於版本異同，文字出入，不多做考訂，所引曲詞有不妥者，稍加改易，不求其工，但求合律。

曲詞斷句是結合樂譜主腔和結音規律進行的，偶有與近年出版的文學本標點斷句不同者，則是因為我們是從崑曲詞樂配合出發，而文學本則是從曲詞的校勘、疏證、註釋出發的。

本《範例集》南曲部分共八集，分十六卷，總目見後。北曲部分容後續編另出。南套自編寫至出版，承蒙許多單位和個人資助支持，特在卷首列名聲謝。

《崑曲曲牌及套數範例集》（南套）編寫組

一九八八年五月

崑曲曲牌及套數範例集

南套 總目錄

前 言
總目錄

第一集

汪海粟序

卷一 崑曲聲律概論

第一章	總論
第二章	曲牌
第三章	套式和套數
第四章	術語和符號

卷二 南曲引子範例

第一章	引子概述
第二章	引子分析(一)
第三章	引子分析(二)
第四章	引子分析(三)
第五章	引子分析(四)
第六章	引子聲律特點

卷三 南曲賺和尾聲範例

第一章	賺的概述
第二章	賺的分析

第三章	尾聲概述
第四章	尾聲分析 (一)
第五章	尾聲分析 (二)

第二集

俞琳序

卷四 南曲孤牌範例

第一章	再論樂式及孤牌
第二章	南〔仙呂〕孤牌範例
第三章	南〔仙呂入雙調〕孤牌範例
第四章	南〔南呂〕孤牌範例

第三集

張庚序

卷五 南曲孤牌範例

第一章	南〔雙調〕孤牌範例
第二章	南〔黃鍾〕孤牌範例
第三章	南〔中呂〕孤牌範例
第四章	南〔正宮〕孤牌範例
第五章	南〔大石〕孤牌範例
第六章	南〔商調〕孤牌範例
第七章	南〔越調〕孤牌範例
第八章	南〔羽調〕孤牌範例

第四集

俞振飛序

卷六 南〔仙呂〕套牌範例

- 第一章 再論套式及套牌
- 第二章 南〔仙呂〕套式和套牌
- 第三章 南〔仙呂·長拍〕套曲牌分析
- 第四章 南〔仙呂·醉扶歸〕套曲牌分析

卷七 南〔仙呂入雙調〕套牌範例

- 第一章 南〔仙呂入雙調〕套式和套牌
- 第二章 南〔仙呂入雙調·步步嬌〕套首牌及次牌分析
- 第三章 南〔仙呂入雙調·步步嬌〕套附牌分析
- 第四章 南〔仙呂入雙調·嘉慶子〕套曲牌分析
- 第五章 南〔仙呂入雙調·惜奴嬌序〕套曲牌分析
- 第六章 南〔仙呂入雙調·風入松〕套曲牌分析
- 第七章 南〔仙呂入雙調〕集曲套曲牌分析

第五集

武俊達序

卷八 南〔南呂〕套牌範例

- 第一章 南〔南呂〕套式和套牌
- 第二章 南〔南呂·宜春令〕套首牌和次牌分析
- 第三章 南〔南呂·宜春令〕套附牌分析