

原著者 青木正兒
述者 江俠庵
編者 王雲五

國學
叢書

南北戲曲源流考

商務印書館發行

譯者敘

這書是日本戲劇專家文學士青木正兒氏所作的。據他說，二十餘年前，偶購得中國「西廂記傳奇」一本，深覺得中國戲曲，很有趣味。嗣游京師，受業於某大學講師狩野先生之門，得其指授中國戲曲的竅要，深有感悟。由是往來於中國南北，爲實踐底尋求，經二十多年專心研究的結果，撰述這篇。適值他恩師狩野先生六十壽辰，就把這篇來慶祝，以答其師教授的盛意。由此看來，這部書價值之高，可想而知了。

原來戲劇是社會正當娛樂的一種。不論男女老幼，村夫市民，一談到聽戲，沒有不精神奕奕，眉飛色舞了。這是甚麼？豈不是人類嗜美的同情心嗎？可是我們生當今日，當戲劇進步，已到了如火如荼的時期，大概人們多以爲古來戲劇，都和今日一樣，怎知道是由一步一步底進化而來的，漢唐以前，所謂俳優鄙陋，固不在說，就到北宋時代，還是非常的簡單，迨到了南宋，把中國金甌，擘分做南北

兩片，北邊屬金，南邊屬宋，於是戲曲就在這時跟同分成南北兩種，到了元朝，乃有飛躍的進步，戲曲的革命，便在這時，又即是北曲稱霸的時代，迨至元末，南曲漸漸擡頭，到明朝中葉，崑腔崛起，不久便統一南北，爲南曲的黃金時代，至嘉慶末年，漸漸衰落，又被皮黃奪卻那席，遂成今日戲劇底世界，中國的戲曲，爲甚麼到了元朝，驟然飛躍，北曲怎麼會稱霸，崑腔怎麼會統一南北，這部書就是把其中的因果理由，和其他種種關係，清清楚楚說出的。

以上是這書具體的情形，我還要把它中特色的數點，解剖一下，以爲閱者的介紹。（一）著者是研究中國戲曲的專家，而具有師承，已如前述，除了這書之外，尚有『由崑曲趨向皮黃』一書，可以做這書的續篇。（二）著者搜羅中國戲曲專書，不下數十種，挹其精液，以成這書的。（三）著者非徒倚仗書本，並且是來往京、津、蘇、杭、寧、紹間，實地研究，具有心得的。（四）著者持論，具有『實事求是』的態度，其言論壁壘森嚴，確有發前人所未發之處。（五）著者觀察的眼光很是宏遠，雖然所論是戲曲，而戲曲的背景，如政治、經濟、風俗、社會特性、時代思想等等，都一一加以嚴密的考察。（六）著者是專門研究中國文藝的一人，除戲曲外，其他中國各方面底文藝，皆有很好的著述，如『支那文藝論叢』

一書，就是關於文藝方面的論文了。

由上所述，我們可知著者的梗概，和是書內容的價值了。臨末我還要說一句，這書雖然是好，可是第一二章有很多戲曲上的術語，未有樂曲素養底人，往往覺其乾燥，但這是本書基礎的學問，不能不知到的，若能耐心理解那兩章，以後便迎刃而解了。

民國十七年十二月三日

譯者江俠菴

本篇之參考書列左

樂府渾成宋朝修內司編只見一本○書今已亡

宋史樂志

東京夢華錄宋孟元老撰○此書專論宋末汴京風俗

樂書宋陳鵬撰

都城紀要南宋中葉耐得翁撰

武林舊事宋周密撰○記南宋中葉淳熙間事

鄧峯眞隱漫錄南宋史浩

詞源南宋末張炎撰

碧溪漫志宋王灼撰○專論古今樂曲

本篇之參考書

南北戲曲源流考

董解元西廂金代作

西廂記元初王實甫撰關漢卿續

中原音韻元周德清撰

天寶遺事元王伯成撰○原書已佚見於雍熙樂府

輟耕錄元陶成撰

覆元槧古今雜劇三十種

事林廣記日本翻元泰定本

青樓集元朱經撰

青樓集雪霁釣叟撰○元末一至正二十四年刊

眞珠船元人

錄鬼簿元鍾嗣成撰○至順元年刊專論戲曲家

樂郊私語元姚桐壽撰

樂府新編

元人

琵琶記

元末高明
則誠撰

太和正音譜

明寧獻
王撰

南詞敘錄

明徐文
長撰

筆談

明張元長撰
○說劇專書

藝苑卮言

明王世
貞撰

曲律

明王伯
良撰

南九宮曲譜

明沈
璟撰

留春日記

明田藝
衡撰

閒中今古錄

明王
溥撰

菽園雜記

明陸
容撰

客座贅語

明顧起
元撰

南北戲曲源流考

元曲選明人

顧曲雜言沈符撰

亘史著者未考疑是明末清初人

寄暢園聞歌記懷撰清余

新刊巾幗蔡伯階琵琶記芬室禮以藏○近年董誥

柳南隨筆奎撰清王應

長生殿傳奇撰清洪昉思撰○康熙二十七年刊

菊莊新話清人

綴白裘十二集專搜集崑曲三十五年刊○

曲海二十卷伊齡阿奉勅編乾隆四十二年

納書楹曲譜二十卷蘇州葉堂撰乾隆五十七年

律呂正義乾隆十一年莊親王奉勅撰

九宮大成南北宮詞譜八十一卷周祥鉉鄒金生等

吟香堂曲譜清人

燕樂考源六卷清凌廷堪○考隋唐以前燕樂之書

樂府傳聲清徐大椿撰○乾隆九年刊專論北曲

宋大曲考近人王國維撰○國粹學報第六十三期至六十八期

宋元戲曲史近人王國維撰○民國四年刊行

蟾廬曲談近人王季烈撰

集成曲譜三十六冊近人王季烈劉富傑撰○民國十四年刊

由崑曲趨向於皮黃青木正兒

支那文藝叢載青木正兒

目次

上篇 南北戲曲的起源……………一

一 宋代雜劇所用底樂曲……………二

二 南宋雜劇和金的院本……………一五

三 元代雜劇的改進……………二五

四 南戲發達的徑路……………四〇

下篇 南北戲曲的消長……………五三

五 元代北曲的盛行和南曲的下沈……………五三

六 南曲的興隆和其餘勢……………六五

七 北曲的就衰和其末路……………八三

八 南北曲的音樂底差異……………九二

本書名曰南北戲曲，是指宋元以來，發達於南方及北方的戲曲，從那文學上方面及音樂上方面而研究的，可是在本篇中那主要點是追尋音樂方面的沿革，而傍窺戲劇的結構變遷爲重心，而鄙人尙有「從崑曲向於皮黃調」一篇，曾收於內藤博士還曆祝賀支那學論叢中實足這篇的續篇哩。

昭和二年九月十七日

青木正兒

南北戲曲源流考

上篇 南北戲曲的起源

王國維氏的名著「宋元戲曲史」民國四年刊行他追尋元以前戲曲發達底踪跡，很爲確實，我們所佩服得很的。但他述南北曲底系統，還沒有一貫的論述，覺有點兒未善。因爲北曲的系統，雖已說得明白，而南曲卻因宋元作品的資料缺乏，想考究那時的消息，很不容易。所以就是王氏的學問和頭腦，尙且難於論斷，何況我們的淺陋呢。可是我們幸在王氏披荆斬棘之後，很想掃除那蕪穢的呵！

南北曲的音樂底系統，本來要溯源到隋唐的燕樂中，但清儒凌廷堪，已有「燕樂考源」六卷，說得很齊備了。何況我們在這兒所想明白的，不過專爲那曲和戲劇的結合，而構成南戲北劇紛歧的狀況。因此在唐以前，可以置之不論了。可是南北曲的分歧，是從南宋的雜劇和金的院本，爲出發

點。而雜劇是起於北宋時候。據孟元老底「東京夢華錄」末的汴京風俗第九卷說，雜劇是用在朝廷饗宴，合男童隊舞，和女童隊舞的表演，而占餘慶的很重要部分。見親王宗室百官入內上壽條又南宋中葉耐得翁的「都城紀要」五舍衆伎之條謂以教坊十三部中的雜劇爲正色，可見雜劇在衆技中底地位了。但那所演，是以滑稽諷刺做主的。當時「都城紀要」第二章，既明言之，又王氏乃是戰國倡優的流亞。那表演法，在科白之外，另外有唱。略似元明以後底戲劇，但不過是具體而微罷！唐范摅「雲溪友議」一卷九，由此而推，那有唱底戲，可知在宋以前已有了。

一 宋代雜劇所用底樂曲

就雜劇所用的樂曲，據「都城紀勝」所記：「其吹曲破斷送者，謂之把色。」可知曲破斷送，就是雜劇底常用的。所謂曲破，是樂曲的一種，南宋末張炎「詞源」音譜條下有「大曲則以倍六頭管按成以篳而品之，其聲流美，即歌者之所謂曲破也」語。則曲破即可解爲大曲底別稱。可是大曲和曲破，原爲不同底樂曲，明朝王伯良的「曲律」四卷所引「樂府渾成」宋軾修內司編書今亡佚僅見其一本云在林鍾商

目中有大曲曲破之目兩存，「都城紀勝」在賺唱條下，並稱「凡賺之最難者，爲慢曲、曲破、大曲、嘌唱，以其兼諸家之腔譜故也。」又宋史樂志，卷十有「太宗洞曉音律，凡制大曲十八，曲破二十九，琵琶，獨彈曲破十五……小曲二百七十。」徵之這樣，則大曲和曲破，其間截然而有區別明了。

更據周密的「武林舊事」，記南宋中葉乾道淳熙間的事，在朝儀的宴會中的音樂，屢見其所奏是曲破，卻不見有奏大曲的，今摘出列舉如左：

○萬壽無疆薄媚曲破

○萬歲梁州曲破

○齊天樂曲破

○老人星降黃龍曲破

○萬花新曲破 以上見卷一天基聖節排當樂次條

○泛蘭舟曲破

○十色菊千秋歲曲破

○會慶萬年薄媚曲破 以上散見卷七

又南宋史浩的「鄮峯真隱漫錄」卷四所載之舞曲「劍舞」，「宋元戲曲史」第四章所引，往往用「劍器曲破」字樣，按「薄媚」「梁州」「齊天樂」「劍器」見於宋史樂志的大曲目中。又「降黃龍」在「詞源」卷下舉爲大曲的一例，在以上所舉載籍，已明記之爲破曲。可知曲破和大曲，溯其源自然

分別，窮其流則會爲一的。所以詞源所說，也未必妄言罷。王氏對於「劍舞」之後，曾下一斷案曰：「曲中有破有徹」了，可是本文並不說爲破，因爲據曲破底名而斷他爲破的。蓋截大曲底入破以後而用之。似此把曲破作爲半截大曲，這是望文生義，此說很屬不對。實則曲破和大曲，那組織都相類，不過大曲是入破以前底曲，曲破也存在其內罷了。怎麼呢？據「東京夢華錄」卷九曰：「雷中慶……舞曲破攔前一遍，舞者入場，至歇拍續一人入場。」云云。所謂「攔」「歇拍」者，就和大曲底遍名，完全一致的。凡大曲底組織，是連若干底小曲而編成的。若據「碧溪漫志」卷三這有大遍小遍之別。據他說：「凡大曲，則有散序，鞞，排遍，攔，正攔，入破，虛催，實催，衰遍，歇拍，殺衰，始成一曲，這就謂之大遍。」我們觀現存曲辭底實例，也略有這樣的。但「散序」和「排序」是重數遍的。今以這兒而觀「夢華錄」，則所謂「攔前一遍」，若借大曲來想像，雖說這「攔」是指位於直前的「排遍」之一也可以的。因此可以間接推知入破以前的樂曲，是存於曲破的當中，因爲攔是位於入破以前之故可以訂正王氏的誤。又因此那曲破和大曲的構造，有相類似，也可想見了。可是在這當中，有不可不考慮的。據「夢華錄」說，所謂「曲破」，在這時候，既和大曲混同，這點是無疑的，若已混同，那名雖叫做曲破，

實則指大曲了。故右一段記事，不可把他來比較大曲和曲破之體。可是這事實，是不要疑惑的。卽那書底記事的後段，有『勾合大曲舞』的語，這用大曲的時候，已經明白記載，以示區別。乃知『夢華錄』的記者，是在北宋末葉，目擊曲破和大曲，尙未混合，那體尙有相近之處。由這點可得窺見那片影了，因這兩件，當初是備有類似之體，所以後來就兩者結合成一體。但可惜曲破和大曲，本來的區別，是怎麼樣，沒有明白的。

「武林舊事」^{卷十}所載底「官本雜劇段數」爲南宋雜劇目錄中唯一的資料，幸其名目如『三爺老大明樂』表示用於那戲底樂曲名不少。王國維氏，早注意之，而精細尋出那音樂底系統。^{大曲宋}考（國粹學報第六十三期至六十八期）『宋元戲曲史』第五章據其「宋元戲曲史」所示的結果，在官本雜劇二百八十種當中，列舉那樂曲目如左。

○合於大曲的一百零三

○諸宮調……………二

○金元曲調……………九

○法曲……………四

○普通詞調……………三十五

未詳而可疑的若干