

读曲常识

中国古典文学基本知识丛书

读曲常识

刘致中 侯镜昶

上海古籍出版社

1207.37/38

中国古典文学基本知识丛书

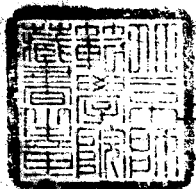
读曲常识

刘致中 侯镜昶

首都师范大学图书馆

21024881

上海古籍出版社

1024881

9720/59

中国古典文学基本知识丛书

这套丛书是向中等以上文化程度的读者介绍中国古典文学的基本知识，内容包括文学史上比较有影响的作家和作品，重要的文学活动和文学流派，以及文学体裁方面的基本知识。丛书的编写力求观点正确，内容充实，叙述简明扼要，文字通俗易懂。

中国古典文学基本知识丛书

读曲常识

刘致中 侯镜昶

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 4 字数 67,000

1985 年 4 月第 1 版 1985 年 4 月第 1 次印刷

印数：00,001—81,000

统一书号：10186·580 定价：0.84 元

目 次

一、曲的起源和特点	1
(一) 曲的起源	1
(二) 曲的特点	8
二、南曲和北曲	15
(一) 南北曲的形成	15
(二) 南北曲的不同特色	17
三、散曲和戏曲	21
(一) 散曲	21
小令	22
散套	33
作家和作品	39
(二) 戏曲	41
杂剧	41
南戏	65
传奇	72
四、曲律和曲谱	86
(一) 曲律	86
宫调	86
曲牌	96
联套	104

曲韵	109
四声	114
(二) 曲谱	116
后记	121

一、曲的起源和特点

(一) 曲的起源

在中国文学的历史发展过程中，继唐诗和宋词之后，出现了“曲”这一新的文学形式。曲的出现，给百花争艳的中国文学园囿，增添了一朵奇葩，带来了中国文学史上元明戏曲和散曲的繁荣时期。

在中国文学中，“曲”的名称的使用，是比较混乱的，有各种不同的含义和范围。我们这里所讲的“曲”，是指宋金以来的南曲和北曲，包括散曲和戏曲两大类。这种文学形式，产生于宋金时期，在元明两代有了空前的发展。

和诗、词等其他各种文学形式的产生一样，曲的产生，也是适应着一定的社会生活需要，有其自身的发展规律的。

五代十国的分裂局面，到了北宋归于统一。国家的统一，为社会经济的发展创造了条件。在北宋南宋时期，农业、手工业和商业都有了很大的发展，城市人口不断增多，市民阶层逐渐壮大，都市日趋繁荣。北宋的都城汴京（今河南开封）、南宋的都城临

安(今浙江杭州),不仅是当时全国的政治中心,也是人口众多、经济文化繁荣的都市。当时汴京、临安等大都市里,到处都有商铺邸店,酒楼饭馆,城里还有群众游艺场所,称为瓦子、瓦舍或瓦肆,演出各种民间技艺。随着宋代社会经济的发展,适应当时社会生活的需要,“曲”这一来自民间的新的文学形式就开始形成并得到了发展。

我们知道,中国的韵文文学,与音乐的关系非常密切。就以词来说,它源于唐曲子,而唐曲子出自隋唐燕乐。宋词原是倚声而作,即先有了调子,再按它的节拍配上歌词来唱。但是,这种倚声而作的词,到了文人手里,便作为一种新的文学形式被模拟。发展到宋末,形式凝固而定形,多数已失去了声乐上的作用。而音乐是不断变化发展的,民间不断出现新的乐曲,少数民族的乐曲也不断传来。这时的宋词,它的歌词已经不能适应当时社会上变化发展的音乐调子的节拍,已经不能适应当时社会上歌唱和歌舞戏演出的需要。因此,词在声乐上的地位就逐渐被曲所取代了。

产生于宋金时代的散曲,它来源于少数民族的乐曲、南北地区的民间小调和一部分没有丧失声乐地位的宋词,以及唐宋以来的大曲、鼓子词、传踏、诸宫调、赚词等。

早在北宋宣和年间,汴京就盛行“蕃曲”。所谓“蕃曲”,主要是少数民族乐曲。宋人曾敏行说:“先

君尝言：宣和末（公元 1125 年）客京师，街市鄙人，多歌蕃曲，名曰〔异国朝〕、〔四国朝〕、〔六国朝〕、〔蛮牌序〕、〔蓬蓬花〕等，其言至俚。一时士大夫亦皆歌之。”（《独醒杂志》）这些曲调中，有一部分，如〔四国朝〕、〔六国朝〕、〔蛮牌儿〕等，就是北曲中的曲调。北宋末年，女真族建立的金朝，连续打败辽军后，大举南下，入主中原。公元一一五三年三月，迁都燕京，改燕京为中都（在今北京城的西南部）。随着金朝政权在北方的建立，女真乐曲也传入了北方，如北曲〔双调〕中的〔风流体〕等，就是女真的曲调。元人周德清说：“女真〔风流体〕等乐章，皆以女真音声歌之。虽字有舛误，不伤于音律者，不为害也。”（《中原音韵》）此外，北曲〔黄钟宫〕之〔者刺古〕，〔双调〕之〔阿纳忽〕、〔古都白〕、〔唐兀歹〕、〔阿忽令〕，〔越调〕之〔拙鲁速〕，〔商调〕之〔浪来里〕等，都不是北方汉族原有的曲调，大概也是女真或蒙古的乐曲吧。明人王世贞在《曲藻·序》中说：

曲者，词之变。自金、元入主中国，所用胡乐，嘈杂凄紧。缓急之间，词不能按，乃更为新声以媚之。

明人徐渭在《南词叙录》中说：

今之北曲，盖辽金北鄙杀伐之音，壮伟狠戾，武夫马上之歌。流入中原，遂为民间之日用。宋词既不可被弦管，南人亦遂尚此。上下风靡，浅俗可嗤。

北曲岂诚唐宋名家之遗，不过出于边鄙裔夷之伪造耳。

从这几段话可以看出，散曲的产生，和少数民族在北方建立政权，带来他们的民族乐曲有密切关系。

宋金时期的民间小调，也普遍流传于南北地区。徐渭在《南词叙录》中又说：

永嘉杂剧兴，则又即村坊小曲而为之，本无宫调，亦罕节奏，徒取其畸农、市女顺口可歌而已，谚所谓“随心令”者，即其技欤？

夫南曲本市里之谈，即如今吴下《山歌》，北方〔山坡羊〕，何处求取宫调？

我们从南戏《张协状元》中可以看到，象〔采茶歌〕、〔撈芝麻〕、〔牧犊歌〕、〔鹅鸭满船〕、〔福州歌〕、〔台州歌〕、〔赵皮鞋〕、〔吴小四〕等曲调，显然是“村坊小曲”，或者是在“村坊小曲”的基础上发展而成的。可见，南方地区的民间小调，是南曲的重要来源。

再看元人杨朝英编集的《太平乐府》和《阳春白雪》，集中所收的小令、散套，大都是新的曲调，不同于唐宋的一般词调。这些曲调中有相当一部分是宋金时期北方地区流行的民间小调。如元人仇远在《金渊集》中说：“吴下老伶燕中回，能以北腔歌〔落梅〕。”〔落梅〕，就是〔落梅风〕，亦名〔寿阳曲〕，是北方民间歌曲，金末元初时期严忠济就作有〔寿阳曲〕小令。可见，北方地区的民间小调，是北曲的重要来源。

散曲的曲调，还有相当一部分来源于词。这是因为词和曲都是一种音乐文学，它们的产生都是由于按曲歌唱的需要。有些词调没有丧失声乐上的地

位,就被吸收为曲调,如〔秦楼月〕、〔点绛唇〕、〔太常引〕、〔念奴娇〕等,又如曲调〔柳外楼〕即词调〔忆王孙〕等。有的词调在句法上作了一些改变后就成为曲调,如〔醉花阴〕词调每片句式字数为七、五、五、四、五,曲调则为七、七、五、四、五、三、三、七;又如曲之〔一半儿〕即把词之〔忆王孙〕末句增作九字句,句式为七、七、七、三、九,曲之〔也不啰〕即把词之〔喜迁莺〕减去换头不用。有的曲调的调名是借用词调的调名,但调子和词不同,如〔醉落魄〕、〔感皇恩〕。另外,散曲的体制,和词的关系也很明显。如词中的寻常散词与曲中的寻常小令,词中的联章与曲中的重头,词中的犯调与曲中的集曲,词中成套的词与曲中的套曲等等,说明词的体制与曲的体制之间,存在着渊源关系。这种词调与曲调、词体与曲体的递变关系,在宋金时期就开始了。

唐宋以来的大曲、鼓子词、传踏、诸宫调、赚词等,特别是诸宫调和赚词,对散曲中套曲的联缀方式的形成,有很大影响。流行于宋金时期的诸宫调,是用同一宫调的若干曲牌连成短套,再用不同宫调的若干短套相联缀,杂以说唱,用来说唱长篇故事。每一短套,首尾一韵,宫调变调,韵脚也变换。赚词盛行于南宋,渊源于北宋的缠令和缠达。赚词是集合若干曲调为一套曲,前有引子,后有尾声,中间有以〔赚〕为名的曲调,首尾一韵到底。诸宫调和赚词是套曲的主要来源。

关于我国戏曲的起源，过去有各种说法。有说起源于巫觋(xí 习)^①以歌舞娱乐鬼神的，有说起源于春秋时代优孟扮孙叔敖与楚庄王相问答的，有说起源于宫廷乐舞的，有说起源于傀儡戏的，等等。其实，我国戏曲是综合诗、歌、舞、白等来表演故事的一种综合性艺术，它的形成经过一段相当长的历史时期，情况很繁杂，因此，讲戏曲的起源，如果只把戏曲中的某一种构成因素拿来考查，就失之片面了。

在原始社会里，随着人们的劳动，歌舞出现了。阶级产生以后，巫风盛行，歌舞艺术有了发展。春秋战国时期，又出现了专门供人娱乐的优人。倡优以表演乐舞为主，俳优以表演戏谑为主。到了汉代，各种乐舞杂技表演得到发展，总称“百戏”，俳优与倡优的表演包括在百戏之中。从东汉经历三国、南北朝，歌舞、优戏等不断发展，相互结合，戏曲因素逐渐增强。唐代是我国戏曲渐趋形成的时期。唐代戏曲主要是歌舞戏和参军戏。唐代的歌舞戏是继承前代歌舞表演的传统发展而来。《大面》（即《代面》）、《拨头》（即《钵头》）、《踏谣娘》（即《谈容娘》）就是唐代著名的歌舞戏。《大面》是起源于北齐盛行于唐代的假面舞。《拨头》相传从西域传来，表演西域人为虎所食、子寻父尸捕杀猛虎的故事。《大面》和《拨头》，扮演者只一人，情节亦较简单，还不是完整的歌舞戏。

① 巫觋：古代称女巫为巫，男巫为觋。

《踏谣娘》相传出自隋末或北齐，表演酒鬼苏中郎醉酒殴妻，妻子向邻里哭诉的故事。表演者二人，且歌且舞，有表情动作，歌词为代言体，是较为完整的歌舞戏，已具有戏曲的雏型。唐代的参军戏是继承周秦以来俳优表演戏谑的传统发展而来。参军戏的形成时期有始自后汉、后赵、唐代等说法。参军戏作滑稽诙谐的表演，逗人笑乐，有时也对朝政和社会现象进行讽刺。脚色有二个，一是参军，一是苍鹘，分别扮演具体人物，各有不同扮相。唐代的歌舞戏和参军戏为戏曲艺术形式的形成作好了准备。

宋金时期，我国戏曲已经发展为一种综合性的艺术，进入成熟阶段。从北宋末年到金朝灭亡这一百多年时间内，北杂剧和南戏这两种戏曲艺术形式，在北方和南方正式形成。

宋杂剧是在继承唐代参军戏传统的基础上，广泛吸取了唐宋歌舞说唱技艺，如大曲、法曲、传踏、鼓子词、赚词、诸宫调等融合而成的。宋杂剧来源于唐代参军戏，但在演员、结构等方面却有发展。唐代参军戏一般只有两个演员，宋杂剧增至五个演员：末泥、引戏、副净、副末、装孤。唐代参军戏结构简单，宋杂剧分艳段、正杂剧、杂扮三部分演出。艳段先演寻常熟事一段，正杂剧共两段，演出较完整的故事，杂扮大多调笑性质。唐参军戏以滑稽表演为主，宋杂剧有些就用曲子来叙事演唱，尽管宋杂剧的剧本和演出情况现在还有不少问题弄不清楚，但可以认

为，宋杂剧的出现标志北杂剧这种戏曲艺术形式已经开始形成。元杂剧就是在继承宋金杂剧的基础上，得到了空前的发展。

虽然北杂剧产生的年代很难确定，但是南方的南戏产生的年代，尽管有两种不同说法，却是比较清楚的。南戏产生的年代，一说是宣和之后，南渡之际（公元 1119～1127 年）（明祝允明《猥谈》），一说始于光宗朝（公元 1190～1194 年）（徐渭《南词叙录》）。从各方面情况来看，南戏当产生在光宗朝以前。南戏原是浙江温州一带的地方性剧种，是在南方地区民歌小曲的基础上，广泛吸收了唐宋歌舞戏、杂剧等技艺中的养分发展而成。南戏综合歌唱、舞蹈、说白、科范、音乐等，表演较完整的长篇故事，脚色有生、旦、末、丑、净、贴、外七种。就现在能见到的材料看，南戏是我国最早的成熟的戏曲艺术形式，明清两代的传奇就是在它的基础上发展起来的。

（二） 曲 的 特 点

刚一接触曲的人，往往会产生这样的疑问：曲和诗、词有什么区别？它的特点是什么？

关于曲和诗、词的区别，过去有不少人谈过，但大都说得很笼统，不够具体。清朝诗人王士禛对这个问题的回答是：“或问诗、词、曲分界，予曰：‘无可奈何花落去，似曾相识燕归来，定非香奁诗；良辰美

景奈何天，赏心乐事谁家院，定非草堂词也。’”(《花草蒙拾》)我们知道，“无可奈何”两句是宋代晏殊〔浣溪沙〕词中的名句，“良辰美景”两句是明代汤显祖《牡丹亭》传奇中的名句。王士禛这一番回答，是想说明诗、词、曲之间的区别，但是对一般读者来说，却不能解决什么问题，读后依然不得要领。过去文人谈诗、词、曲的区别，往往存在类似的问题。

上面说过，曲，包括散曲和戏曲。散曲和诗、词性质相近，从广义上说，散曲也是诗。戏曲中的套曲，大体同于散曲中的套曲，它的曲词，也可以说就是剧诗。所以，如果能分辨散曲和诗、词的区别，也就能够分辨曲和诗、词的区别了。因此，我们谈曲和诗、词的区别，谈曲的特点，主要是谈散曲。

一般说来，诗是以四言、五言、七言为基本句式，四言诗、五言诗、七言诗，特别是绝句和律诗，是人们常见的，所以，诗与曲的区别是比较容易分辨的。词与曲的句式，都是长长短短的，词与曲的产生都是由于按曲谱歌唱的需要，它们是性质相同，关系密切，有渊源关系的音乐文学，所以它们之间的区别是不容易分辨的。下面从衬字、声韵、语言、题材四个方面谈一谈曲与词的区别和曲的特点。

衬 字

曲中的小令或套曲，都隶属于一定的宫调。每支曲子都有一个曲调，也就是都有一个曲牌。每个

曲牌的字数、句式、平仄、押韵，都有规定。因此，写曲要根据曲牌的规定填写，这同写词要根据词牌的规定填写一样。从这些情况看，曲和词相类似。但是，曲和词也有一个很明显的不同之处，就是曲可以有衬字，而词一般来说是不能随意增加衬字的^①。所谓曲可以有衬字，就是说，曲牌对每句的字数虽有规定，但作者如认为有需要，可以在规定的字数之外，增加衬字。如：

越调 天 净 沙

元 马致远

枯藤老树昏鸦，小桥流水人家（一作平沙），古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。

越调 天 净 沙

元 严忠济

能可少活十年，休得一日无权。大丈夫时乖命蹇（jiǎn 检）^②，有朝一日天随人愿，赛田文（即孟尝君）养客三千。

第一首没有衬字，第二首有三句加了衬字。曲中可随意加衬字的情况，在词中是没有的。

衬字在歌唱时，一般是轻轻带过，不占重要拍子。衬字大都用在句首，不用在句末。何句可用衬

^① 唐代的曲子词，有的有衬字衬句，如《悉曇颂》、《雀踏枝》等调，但都是随衬随了，不成定格。 ^② 时乖命蹇：时运不好。

字，没有一定。每句衬字多少，也没有一定，衬一个字至十几个字甚至二十个字的都有，衬字还有比曲牌多至五倍以上的。一般说来，小令衬字少，套曲衬字多；南曲衬字少，北曲衬字多。在小令中通常是一句中衬一个字、三个字；文字典雅的小令中衬字少，运用俗语俚语入曲的，衬字多。

声 韵

词和曲都是来源于民间，初期的词和曲在声韵上并没有严格的规定，后来文人学士填词作曲，声韵的要求就日趋严格了。词中有平、上、去、入四声，词中一般通行的词调，大都只分平、仄，只有部分词调某些句子中的某些字还须严分四声，这往往是这一词调音律最紧要，最动听的地方。曲中南曲有平、上、去、入四声；北曲的四声是阴平、阳平、上、去，没有入声，入声字已分别派入平、上、去三声^①。曲的句中字，一般较宽，但有少数要求较严，平声要分阴、阳，仄声要分上、去，这是因为歌唱的需要。曲韵和词韵也不同。从前填词的人有的依照诗韵来填词，实际上词韵不同于诗韵。词韵比诗韵来得宽，韵部相近的可以通用，又可以平、上、去三声通叶。曲的韵脚，声调常是固定的。曲的韵字，有的该用上声的地方不能用去声，该用去声的地方不能用上声。曲中北曲曲

① 也有人认为元代北京地区还存在入声。

韵以元人周德清的《中原音韵》为依据，分为十九个韵部，凡入声字都派入平、上、去三声字之中，这是和词韵不同的地方。南曲用韵，明人多根据明代的《洪武正韵》，平、上、去三声的字各分为二十二韵部，入声十韵部，共七十六个韵部。曲的用韵比较密，有的曲子甚至句句叶韵。曲一般不忌重韵^①（有两个以上相同的韵脚），而诗词一般是忌重韵的。曲中小令一般不随便重韵，散曲套数中，各曲之间可以重韵，但一曲之中一般亦不重韵。

语 言

曲在语言的运用上和词也有不同。明人王骥德说：

诗与词，不得以谐语方言入，而曲则惟吾意之欲至，口之欲宣，纵横出入，无之而无不可也。（《曲律》卷四）

清人李渔说：

如闺人口中之自呼为妾，呼婿为郎，此可词可曲之称也。若稍异其文而自呼为奴家，呼女婿为夫君，则止宜在曲，断断不可混用于词矣。如称彼此二处为这厢、那厢，此可词可曲之文也。若略换一字为这里、那里，亦止宜在曲，断断不可混用于词矣。（《李笠翁一家言·窥词管见》）

^① 词曲中有意重叠之处不算重韵，这是因为词意所需，有意安排的。如白居易《长相思》词“洒水流，汴水流”，“思悠悠，恨悠悠”；张养浩《山坡羊·潼关怀古》散曲末句“兴，百姓苦；亡，百姓苦。”