

中央音乐学院图书馆藏书

书号

Z4.6/±CDC30

总登
记号

148458

元散曲的音乐

上册

孙玄龄

文化艺术出版社

资料

书名	元散曲的音乐
书号	3500.57v.1
页数	144
定价	1.40

元散曲的音乐

上册

孙玄龄

文化艺术出版社

元散曲的音乐

(上、下册)

孙玄龄

•

人民音乐出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所发行

北京通县潮白印刷厂印刷

•

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 31 字数 690,000 插页 4

1988年3月北京第1版 1988年3月北京第1次印刷

印数 0,001—1,600册

书号 8228·190 定价 9.35 元

ISBN 7-5039-0067 9/J·20

序

大概没有人敢于否定中国传统音乐在人类文化史上的光辉灿烂的地位。但是，要拿出现存的音响、乐谱来，指明某一曲确是某一历史时期的作品，认真讲古曲的断代研究就为难了。我们虽然不乏饱学之士，面临这样的具体问题时，难免多是噤口寒蝉。一部中国古代音乐史，列出谱例来，真正能认做毫无疑义的古代作品却又不多。真是伟大与贫乏共存一体。

中国传统文化的韧性，是这个伟大、崇实的民族默默积累、传承下来的。往往不喊叫、不作标记、史籍失载，加上某些歪曲，弄得古、今杂陈，名、实紊乱，难于辨认。

一部分人把古代文化悬想过高，看得企不可及；用来衡量眼前现存的东西，以为古代传统音乐已经丧失殆尽。

一部分人甘心自认贫乏，瞪着眼看着宝藏却不认识，只想捧着金饭碗要饭。

也有些想下功夫做些清理、剔除工作的人，但多是言必称三代，必称汉唐；斜着眼来看元、明、清，不知道长江大河下游的宽阔江面之中容纳着多少源头之水；不知道该从近处入手，该从实处苦干。

提到眼前的古曲断代研究工作是一种艰苦的基础工作。前辈的、故去的中国音乐史家们，披荆斩棘之余，虽然来不及仔细推敲，一点一滴、一砖一瓦弄好地基，已经尽到了开拓者的责任。

大刀阔斧之后，该我们这些后继者进一步审察蓝图、为构筑大厦做好基础工作了。

孙玄龄同志是一位自甘寂寞，肯从近处入手，肯从实地苦干的
中国音乐史研究者。他多年来对元代散曲的潜心研究，正是古
曲断代研究工作中一砖一瓦的苦功。

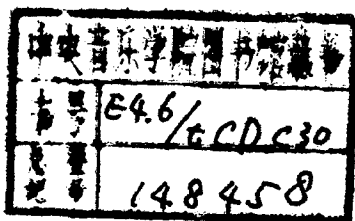
他的选题，不象曾侯乙编钟研究、隋唐俗乐调研究、敦煌曲
谱研究那样引人瞩目，更不像“汉代木简乐谱”那样耸人听闻。他的
最终成果，也没有得出多少惊人的结论，这却正是一种务实求
信的作风。这部著作取材力求史料学的依据，基础颇为扎实；译
谱审慎，已经提供出一套比较可靠的元散曲选；它又不是一般的
资料集，而是有研究工夫、有“引得”、有分类统计的材料，可供
本课题以及相关课题的研究工作参考之用。作者并不轻易做出各
种结论，而是和盘托出自己的心得、见地与目光所及。这种做法
出于一种愿与志趣相同者共同深入继续钻研的态度，好比是同为
爱花人，他并没有摘下初放的蓓蕾插在瓶中，用作案头清供；而
是整地、施肥、下种，等待繁华似锦的日子出现。

不怕现有的花苗幼小，而把自己的工作看成一个必要的过
程，我想这也是肯做基础工作者的一种乐趣吧！

玄龄同志嘱我作序，他这个领域本来不是我力所能及的涉猎
范围，只是有幸亲眼见他多年来三、四次易稿的艰辛，多少得知
他的志趣和作风，藉这个机会发表了如上的感想。

黄翔鹏

一九八六年三月十九日

目 录

序.....黄翔鹏

元散曲音乐研究

绪论	(3)
一、研究元曲音乐的重要性	(3)
二、关于元散曲	(4)
三、元散曲音乐是元曲音乐的重要组成部分	(6)
四、关于元散曲的内容	(8)
第一章 乐谱材料来源和曲集的介绍	(15)
一、散曲乐谱的存留情况	(15)
二、元散曲乐谱存留的数目和分类	(19)
三、《九宫大成南北词宫谱》曲集介绍	(20)
第二章 现存元散曲乐谱音乐历史年代初探	(23)
一、《九宫大成》乐谱所能代表的历史年代	(23)
二、《北词广正谱》与《九宫大成》	(29)
三、明代中、后期北曲音乐存亡问题简论	(38)
第三章 关于元散曲音乐的若干问题	(46)
一、曲体和音乐特色	(46)
(一) 小令及带过曲	(46)

0566/10

(二) 套曲.....	(63)
(三) 元曲曲牌音乐的特点.....	(74)
二、曲律中的一些要求和音乐的关系	(97)
(一) 字的声调与音乐的腔格.....	(97)
(二) 曲律中平仄或上去声固定的要求与音乐的关系.....	(103)
(三) 曲中衬字与音乐的关系.....	(114)
(四) 关于押韵的问题.....	(118)
三、元散曲的演唱者、演唱场所与伴奏乐器.....	(121)
(一) 元散曲的主要演唱者.....	(121)
(二) 元散曲的演唱场所.....	(125)
(三) 元散曲演唱的伴奏乐器.....	(131)
四、关于元散曲中的南曲	(135)
五、关于元曲中的北方少数民族音乐	(137)
第四章 元曲宫调问题初探	(144)
一、宫调理论概述.....	(144)
二、宫调实际运用举例	(149)
三、关于戏曲音乐宫调	(152)
(一) 戏曲音乐宫调的种类及所用燕乐宫调名称的 乐理含义.....	(152)
(二) 对戏曲音乐宫调的看法及分析.....	(155)
四、元散曲宫调分析.....	(166)
(一) 元散曲宫调的特点.....	(166)
(二) 各宫调乐曲的结音、音域、音区、调高情况	(167)
(三) 有关元曲宫调问题的元代材料.....	(187)
(四) 对八个宫调音乐的具体分析.....	(215)
(五) 总结与研究的体会.....	(253)

附 录

现存元曲作品所用曲牌索引	(261)
现存元曲作品所用套曲形式一览表.....	(287)

元散曲音乐研究

绪 论

一、研究元曲音乐的重要性

继唐诗、宋词之后而代起的元曲，不仅在文学、戏剧方面开创了一代新风，取得了辉煌的成就，在音乐的表现上，也达到了相当的高度。元曲直接继承了唐宋词的合乐传统，由于它的歌词形式更加活泼自由，音乐更加动听、迎合了元代人们的喜好，所以很快发展成为一个新的乐种，得到了广泛的传播。

曲的音乐在我国的历史上，曾是很活跃的一个乐种。唱曲曾作为主要的歌唱形式在很长的一段历史时期内盛行着。从元曲兴盛算起，在元、明、清三代数百年的歌坛上，都是以唱曲为最主要的歌唱形式。曲的音乐能经久不衰，甚至现在也还能听到，这说明曲不但是一种有生命力的文学表现形式，同时，也是一种有丰富内容、深受人们喜爱的音乐表现形式。

由于音乐在曲这种形式中是重要的组成部分，而且它与文学的关系也是非常密切和不可分割的，所以，若想对曲进行全面了解，就不可以忽视音乐，不能把音乐抛开专门去研究和鉴赏文词。同样，在研究元曲时，只有尽可能地对元曲音乐进行探讨，才有可能取得对元曲的完整认识。不仅如此，由于元曲处在上承宋词、下启明清传奇的位置上，无论是从文学或是音乐的角度来

看，搞清其所包含的实际内容，都是非常重要的。只从音乐史的角度出发，认清元曲音乐的面貌，也是探索唐、宋及明、清音乐状况的一个不可缺少的必要环节。

由于前人对元曲文字内容和格律的重视，在元曲的体制、表现的思想内容等方面已经做了很多的工作。但是，比较完整和系统地介绍元曲音乐的著作，却是寥若晨星。在明清两代论曲的著作中，论及到北曲音乐的部分，也是散见于各处的，而且，真正接触到音乐本质的论述，也是不多的。同时，也还未进行归整。因此，对元曲音乐研究和整理的工作，还远远落后于对文字内容方面的探讨，这在一定程度上已经影响到元曲研究工作的深入。随着古典文学研究的发展，以及中国戏曲史和中国音乐史研究水平的提高，这个问题不可避免地已经受到了人们的重视。

二、关于元散曲

元散曲是元曲组成部分之一，它和元杂剧一起构成了元曲的总体。其实，元散曲和元杂剧在所用的曲牌和曲牌联套的方法上以及所用的音乐声腔等方面，都是属于同一类的，它们的分开，是因为用途上的不同，被人们从文学体裁上区别对待了。虽然散曲的名称早已出现于明初朱有燾的《诚斋乐府》之中，但是，元曲被明确分为杂剧和散曲两个部分，却是在很晚的时候了。元代周德清的《中原音韵》和明代朱权的《太和正音谱》以及清代李元玉的《北词广正谱》和其他一些曲谱中，对元曲的举例都是不分散曲和杂剧，一并使用的。只是到了近代，从吴梅、任讷等人起才把它们按照不同用途分为两类不同的文学体裁，把只用于清唱的曲子称为散曲，归于诗歌范畴；而把以曲词为主，但有科白、有故事

情节、可以上演的杂剧称为剧曲或戏曲，归于戏剧的范畴。从此，杂剧和散曲即明确地进入了各自不同的文学领域，并且，介绍和研究元曲的工作，也是按照这两种文学体裁分别地去进行了。现在，元杂剧和元散曲的选集都是各自而立，很少见到合在一起的。而且，剧曲和散曲两个名称也被广泛地运用起来了。

散曲中有小令和套曲两种形式。套曲又叫套数，是由若干曲牌联缀所组成的，有引子和尾声。散曲套曲一般不如剧曲套曲的篇幅长，以短小的为多数，但套曲的种类却是比剧曲要多的多。小令就是单首曲词，又叫叶儿，它是散曲独用的。由二至三支曲牌所组成的带过曲，也在小令的范畴之内。关于这些形式的详细内容，在讲述曲体问题的一节中已有叙述，此处从略。

在散曲与剧曲哪一种首先出现的问题上，有两种截然不同的看法。一种看法认为散曲在先，如王季思、洪柏昭在《元散曲选注》前言中明确指出：

散曲的兴起比杂剧来的早，它是我国诗歌不断推陈出新的成果，也是国内各民族文化互相融合的产物。

另一种看法认为散曲产生于剧曲之后，如杨荫浏《中国古代音乐史稿》“散曲”一章中指出：

元代散曲从一开始就是从杂剧里派生出来，并不是异军突起。……散曲不是杂剧的先声，而是杂剧的余波；它不是一种新兴形式而是对已有形式的一种模仿。所以，可以说，它是杂剧的一种蜕化变质。

第二种看法完全否定了散曲的独立性。但是，可以看到，散曲所用的曲牌，有不少是杂剧中根本不用的（参见本书“现存元曲作品所用曲牌索引”中所列），而且，在散曲小令中，有的曲牌直接来源于词牌或宋金时代其他歌曲，这些与杂剧并无关系，因

此也不会是杂剧的派生物。这种看法过于绝对了，不够全面。但也应注意到，散曲中套曲的情况不同于小令，更加复杂，它有可能是与剧曲套曲同来源于诸宫调、唱赚等前代说唱艺术的套曲形式，也有可能是吸取了剧曲套曲的写作方法而大量出现的。剧曲套曲虽然种类不如散曲多，但结构复杂，形式多变化，总的说来，剧曲运用套曲的成就要远高于散曲。因此，剧曲套曲的写作方法可以被借用到散曲套曲中来。这一点，虽尚未经过仔细地对比和查证，但从散曲的兴盛是在杂剧兴盛之后以及散曲的作家有的也是杂剧的作家这些情况来看，是完全可能存在的。那么，具体到散曲的套曲来说，也就很难说比剧曲来得早了。至少，剧曲套曲决不会晚于散曲套曲出现。散曲中固然有早于杂剧的部分，也有与杂剧同期或晚于杂剧出现的部分，这要做具体的分析，不能一概而论。但是，元曲中的散曲和剧曲都是运用曲这种表现形式、音乐上都是使用北曲为主，却是十分明确的，并不因出现的时间而受到影响。

三、元散曲音乐是元曲音乐的重要组成部分

组成元曲音乐的北曲，其内容是相当丰富的，它是历史的传统音乐和元代当时各种音乐的汇合。因此，仅从曲牌名称上来推测，元曲音乐中就包括有以下的内容：

唐宋大曲的歌舞音乐；

唐宋曲子词音乐；

宋元当代的歌曲音乐；

宋金时代的曲艺说唱音乐；

宋元时代北方少数民族的音乐。

另外，还有大批利用以上音乐新创作的其他曲调。

当然，这些音乐在元曲中都是互相融合并被创造性的运用着。也正是由于元曲与这广泛的内容有着渊源关系，所以它的曲牌数目众多，音乐形式也丰富，各种各样的曲调有着很强的艺术特色和表现能力，可以胜任戏剧和诗歌各种内容的表现要求。

元曲虽然在文学体裁上被分成了两种，但在音乐上却是无法把它们彻底分开的。只要提起北曲或是在讲到北杂剧的声腔时，必须将散曲和剧曲二者的内容互相补充地放在一起来谈，不然在内容和形式上就都会产生残缺的现象。而且，把元曲从体裁上分开的做法，本身已经脱离了曲与音乐的统一性，专门去谈文学了。拿最基本的一点来看：剧曲和散曲哪一部分都不能单独地表示出北曲音乐的全貌。这是因为哪一部分也没有在曲牌与套曲的种类上和宫调的使用等方面包括了北曲的全部内容。因此，元散曲音乐也是元曲音乐重要的组成部分，研究整理元散曲音乐的意义，也就在于要取得对元曲音乐的全部了解。如果我们只对元杂剧的音乐感兴趣，那么，元曲中只是在散曲中使用的一部分曲牌和套曲就被忽略，更何况整个小令部分的音乐，都要接触不到了。

北曲曲牌，在现代昆曲中还可以听到的，只有一百零一个。^①而在这次整理中，发现元散曲的存留曲谱共有六百八十首，其中包括北曲各种曲牌二百六十三首。这个从实际中得来的数字，足以说明了对元散曲音乐整理和研究还可以直接帮助了解北曲音乐的全貌。

元杂剧的音乐在昆曲的北曲中还得以保留了一部分，在舞台上也能听到，所以境况比元散曲还要强一些。对杂剧进行分析和研究时，总要涉及到音乐的表现，从中还可以看到对杂剧音乐分析的具体文章和少量的音乐谱例；在中国戏曲史和中国音乐史的书

籍中，也都有元杂剧音乐的一章，虽然在论述中还没有做到十分深入和完备，但总还是有的，所以人们对元杂剧音乐还有一些了解。相比之下，元散曲音乐被介绍的局面又差得多了，几乎没有专门进行探讨的文章。再加上由于对《九宫大成南北词宫谱》中的元散曲乐谱不够重视，还有认为这些乐谱已都是昆曲的错误理解，也就更对元散曲的音乐缺乏系统的整理和了解了。这的确是件很遗憾的事情。在这里，希望本书所提供的材料，对元散曲音乐以至于对全部元曲音乐的研究，能起到一些帮助和促进作用。

此外，从诗歌演唱的角度来看元散曲的音乐，也是有一定意义的。古代的诗歌，至今还能演唱的已经很少了。元散曲属于诗歌的范畴，却有近七百首的曲词可以演唱，这是很重要的一份宝贵财产，也是一件很重要的事实。因此，这对于研究古代诗歌的演唱，也一定能起一些帮助的作用。

四、关于元散曲的内容

元散曲是能给人愉快的享受和雅俗共赏、人皆爱之的古代通俗文学。同时，它的内容象一幅广阔的元代社会图卷，当时社会生活中的各个侧面，都可以在其中得到反映。元散曲中，有对元代统治压迫的暴露和批判，反映了阶级矛盾和民间疾苦；有知识分子的愤慨和不满以及他们对当时社会中人情冷暖、世态炎凉的嘲讽；有散曲作者们的抒怀、咏史和对秀丽壮美的大好河山与田园佳趣的赞美；也有对男女爱情的歌颂；还有对当时风俗景物、服装用品以及体育运动、农业生产等社会生活各个方面的描述记载。总之，在元散曲中，我们可以找到很多了解、认识元代社会的材料和一些艺术性很高的作品。

在反映元代社会的黑暗面及阶级矛盾的作品中，最深刻同时也是很著名的一首，就是下面所引的无名氏作品：

醉太平

无名氏

堂堂大元，奸佞专权，开河变钞祸根源，惹红巾千万。
官法滥，刑法重，黎民怨。人吃人，钞买钞，何曾见。贼作官，官作贼，混愚贤，哀哉可怜。

象这种明确而又有力地指向社会的尖锐作品，在元散曲中也是不多的。社会矛盾方面的内容，多是以叹世的传统题材反映出来的。如：

朝天子

无名氏

不读书最高，不识字最好，不晓事倒有几夸俏。老天不肯辨清浊，好和歹没条道。善的人欺、贫的人笑，读书人都累倒。立身则小学，修身则大学，智和能都不及鸭青钞。

这首曲子反映了读书人不受重视及黑白混淆、是非颠倒的社会现象。也有的作品，从另一个角度上讽刺追求功名利禄者的无耻和时贵们的肮脏面孔。如：

醉太平

张可久

人皆嫌命窘，谁不见钱亲？水晶杯，面糊盆，才粘粘便滚。文章糊了盛钱囤，门庭改做迷魂阵，清廉贬入睡馄饨，葫芦提倒稳。

这些表现社会矛盾的内容，都是以元曲特有的“冷板敲人、熟腔骂世”的泼辣风格和流利通俗的语言来进行表达的。

还有一些痛斥权贵和对人情冷暖进行褒贬的作品，表现得也