

俞序

聲集目錄

螭廬曲談
論作曲

昊天塔
五臺

貨郎旦
女彈

馬陵道
孫詐

集成曲譜聲集

卷一

集成曲譜

聲集

六藝之事樂最易亡音節久存伊譜是賴然
樂工習其音而昧其義文人長於辭而闇於律
兼之為難則訂譜非易也崑曲始自有明中葉迄
今四百餘年院本之作無慮數千種然佚者多
而存者少至蒼卒通行之劇以便梨園搬演者有
醉怡情綴白裘諸書訂正宮譜為度曲家主臬
者有吟香室納書楹二家前者有賓白而無宮
譜後者有宮譜而刪賓白皆不便於學者至近日

坊間所印各種曲譜大都由梨園脚本湊集而成雖宮譜賔白兼全而腔格錯誤別字連篇貽誤學者莫此為甚余治崑曲六十餘年每思就葉譜加賔白點小眼泐成一書以便初學而卒卒未果茲者王君君九劉君鳳村以所編集成曲譜聲集稿本見示余受而讀之知其攷訂音律校正文辭有馮葉二氏之精審而賔白完全排場明晰則又仿醉怡情等書之例便於梨園

之搬演洵為雅俗兼宜之作深契余懷夫吟香
室僅牡丹亭長生殿二種不及百折醉怡情不及
二百折惟綴白裘納書樞卷帙甚富均五百餘折
今集成曲譜全四集共四百餘折雖比綴白裘納
書樞為稍減而通行佳曲固已一律採入較之坊
間各曲譜不惟選擇考覈之功不可以道里計
即其卷帙之富亦莫得而比焉然則此書者洵為
曲譜中空前之作無愧乎集成之名矣是為序

集成曲譜聲集目錄

昊天塔

五臺

貨郎旦

女彈

馬陵道

孫詐

以上卷一

荆釵記

上

眉壽

議親

繡房

別祠

送親

迎請

回門

赴試

閨思

參相

改書

前折

別任

大逼

以上卷二

荆釵記

下

投江

憶母

哭鞋

女祭

見娘

發書

梅嶺

回書

夜香

男祭

開眼

上路

拜冬

女舟

以上卷三

幽閨記

結盟

走雨

出關

踏傘

驛會

拜月

白兔記

麻地

殺狗記

雪救

牡丹亭上

訓女

學堂

勸農

游園

驚夢

尋夢

以上卷四

牡丹亭下

寫真

離魂

冥判

拾畫

叫畫

魂游

前媾

後媾

回生

婚走

問路

急難

硬拷

圓駕

以上卷五

就婚

折柳

陽關

隴吟

紫釵記

述嬌

議婚

就婚

折柳

陽關

隴吟

軍宴

避暑

邊愁

移參

裁詩

拒婚

哭釵

俠評

遇俠

釵圓

以上卷六

西廂記

請宴

聽琴

寄柬

跳牆

佳期

拷紅

長亭

驚夢

金鎖記

私祭

斬娥

釵釧記

相約

講書

落園

謁師

以上卷七

草廬記 花蕩

望湖亭 照鏡

眉山秀 衡文 婚試

人獸關 演官 惡夢

四絃秋 送客

吟風閣 罷宴

紅樓夢 葬花 扇笑 聽雨 補裘

修簫譜 擁髻 訪星

以上卷八

蟬廬曲談卷二 論作曲

長洲王季烈述

第一章 論作曲之要旨

詞為詩餘，曲為詞餘，似乎作曲之法，與作詩詞無異，而抑知不然。詩詞以一首一闋為篇段，曲則有小令、有散套、有傳奇、小令者，僅作曲一支，可與詩詞之作法相當，若聯數曲而成一套，則為套數，其所用曲牌，某支宜先，某支宜後，有一定之法則，不可顛倒錯亂，已非詩詞所可並語。至合數十套之曲，而成傳奇一部，則前一折與後一折，宮調不宜重疊，通部所用之曲牌，除一折內疊用之曲牌外，不宜複出，此異於詩詞者一也。詩詞立言，無非發揮自己胸臆，未有代人立言，若作八股文之口氣題者，曲則小令散套，固為自抒胸臆之作，至傳奇，則全是代人立言，忠奸異其口吻，生旦殊

其吐屬總須設身處地而後可以下筆。况乎一部傳奇前後須處
處照顧無中生有之作。須使事蹟不出情理之外。搬演實事之作。
尤須主腦分明。綫索貫串。有良史之才。而後始成名作。此異於詩
詞者二也。詩之句法一律。詞之句法。雖長短不同。而按譜填之。自
無乖戾。曲則句法既長短不同。而更可加襯字。然襯字又須加於
板密之處。未可任意妄加。於無定之中。又屬有定。又詩詞四聲。祇
分平仄。不分上去。曲則有時平仄亦可通用。有時上去不可更易。
嚴處甚嚴。寬處甚寬。非多讀古人合律之曲。未可率爾操觚。此異
於詩詞者三也。詩詞祇求辭旨優美。誦之諧協足矣。曲則脫稿以
後。須被管絃。故擇宮調須與曲情相合。聯曲牌須求笛色相諧。又
去上字重疊。穿牙或閉口音連用之處。皆使歌者難於圓滿。填詞
時即宜避之。而又有比詩詞為難者。則傳奇之作。不惟歌唱而已。

更須搬演。於是排場之佈置如何合宜、脚色之勞逸如何分配、皆須一一顧及。此異於詩詞者四也。至於作曲之運用詞藻、似乎與詞為近。然亦微有不同。在北曲尤與詞不同。蓋詩詞皆宜於雅。而曲則有宜雅之處、有宜俗之處。雅非一味典雅、而須出以超妙之筆。俗非一味俚俗、而須含有雋永之旨。故堆砌典故、毫無機趣、與夫出詞鄙俚、有傷大雅、皆非作曲所宜也。

作曲之道如此其難。然則初學者從何入手乎？曰：惟有多讀古曲而已。特是古人名作，往往長於此而短於彼。上文所言諸端，未必事事盡善。如元人百種，皆北曲之佳者，宮調無不合律，詞采無不超妙。然賓白失之率直，排場尤欠考究。琵琶曲文頗佳，且亦合律。然喫糠剪髮等折，屢屢移宮換韻，未足為法。荆釵能合律，而曲文平庸。幽閨亦有佳句，然所用曲牌多生僻，白兔殺狗雖負盛名，而

文字惡劣不堪寓目。玉茗四夢其文藻為有明傳奇之冠而失宮犯調不一而足。賓白漏畧排場尤欠斟酌。浣紗明珠玉玦紅梨曲白並美在明傳奇中為最完善。燕子箋春燈謎諸作排場特妙詞亦新穎惟稍嫌尖刻故葉懷庭譏為開笠翁惡札之端然笠翁十種構思巧妙以供優孟衣冠頗足動人是其所長也。桃花扇賓白最工整曲詞亦佳特平仄多失調觀字欠妥貼是其所短。吳石渠諸作文采穠郁蔣心餘九種學玉茗而於曲律比玉茗為考究皆佳作也。惟余謂古今傳奇詞采結構排場並勝而又宮調合律賓白工整衆美悉具一無可議者莫過於長生殿故學作曲者宜先讀長生殿次讀元人百種玉茗四夢琵琶幽閨浣紗明珠玉玦紅梨燕子箋春燈謎桃花扇石渠五種笠翁十種藏園九種學其所長去其所短則於作曲之道思過半矣。

欲知南北各曲之體式，宜觀南北九宮各曲譜。曲譜之種類甚多，其最完備者，為大成宮譜。然過於繁複，初學讀之，轉無所適從。且依十二月分列宮調，自我作古，徒滋後人之惑。最精審者，北曲為李元玉之北詞廣正譜，南曲為呂士雄等之南詞定律。然二書流傳甚少，購求不易，為購求便利，而又適用計，則以欽定曲譜為最善。此書有石印本，易於購取。其北曲全採自明嘯餘譜，南曲全採自沈璟之南曲譜。雖不及北詞廣正譜、南詞定律之考覈精審，然曲之有譜，此二書為最古。後人分宮之法，大致遵用之。且每字旁注四聲，並點板式，正觀句讀押韻之處，一一註明。固作曲者不可不備之書也。

第二章 論宮調及曲牌

曲之宮調，不詳其所自始。蓋本之於詞。宋張玉田所著詞源，載有

七宮十二調之目曰黃鐘宮曰仙呂宮曰正宮曰高宮曰南呂宮
曰中呂宮曰道宮曰大石調曰小石調曰般涉調曰歇指調曰越
調曰仙呂調曰中呂調曰正平調曰高平調曰雙調曰黃鐘羽調
曰商調與今日南北曲之宮調名稱相差無幾則謂曲之宮調胥
本於詞之宮調無不可也

曲牌之名本之詞牌者亦甚多特牌名雖同而其句法則有同有
不同大抵南引子牌名與詞同者其句法亦多與詞相同如虞美
人謁金門一剪梅之類是也過曲則牌名同而句法同者較少至
北曲則牌名雖與詞同句法彼此各異此可見北曲為金元異域
之樂與詞不相襲南曲則折衷於宋詞北曲之間以調和南北之
音今日宋詞之唱法雖已失傳而崑曲之中當猶稍存其音節可
斷言也

今日南北曲之宮調分門別類各家微有不同要其通行者為六宮十二調列舉如左

大成宮譜按時令分宮調其說甚謬斷不可從

六宮

仙呂

南呂

黃鐘

中呂

正宮

道宮

十二調

羽調

大石

小石

般涉

商角

高平

揭指

商調

角調

越調

雙調

宮調

此六宮十二調中揭指宮調角調皆有目無詞道宮羽調小石般涉商角高平曲牌甚少故聯絡套數所常用之宮調僅仙呂南呂黃鐘中呂正宮大石商調越調雙調九種而已

南曲中有所謂仙呂入雙調者其實即仙呂也往往與北雙調聯作南北合套故有此名在南曲譜雖另列一門而大成宮譜及南詞定律即併入仙呂或雙調中

茲將各宮調所屬之諸曲牌依

欽定曲譜

即嘯餘譜及南曲譜

舉其常用