

製曲十六觀
顧曲雜言
詞品
雨村曲話

製
曲
十
六
觀

顧
瑛
著

中
華
書
局

製曲十六觀

元 崑山顧 瑛仲瑛著

古之樂章樂府樂歌樂曲皆出於雅正。粵自隋唐以來聲詩間爲長短句。至唐人則有尊前花間集。迄於崇甯周美成諸家。討論古音。審之古調。淪落之後。少得存者。由此八十四調之聲稍傳。卽諸家後增演慢曲引近。或移宮換羽。爲三犯四犯之曲。按月令爲之。其曲遂繁。求其可歌可誦者。指不多屈。間惟秦少游高竹屋姜白石史邦卿吳夢窗數家。格調不凡。句法挺異。俱能特立清新之意。刪削靡慢之詞。自成一家。各名於世。作者能取諸人之所長。去其所短。精加鍛鍊。像而爲之。豈不能與美成輩爭雄長哉。余疏陋。讀才生平好爲詞曲。續述管見。做十六觀。以列次於左。知音者願同商之。

製曲看是甚題目。先擇曲名。然後命意。命意既了。思其頭如何起。尾如何結。方復選韻。而後述曲。最是過變不要斷了曲意。須要承上接下。如姜白石詞云。曲曲屏山。夜涼獨自甚情緒。於過變則云。西窗又吹暗雨。此則曲意不斷。製曲者當作此觀。

曲中須要精鍊句法。於好發揮筆力處。極要用工。不可輕放過。相答襯副便了。如東坡詞云。似花還似非花。也無人情。從教墜。又云。春色三分。二分塵土。一分流水。如美成風流子云。鳳幄繡幃深幾許。聽得理絲簧。如史邦卿春雨云。臨斷岸。新綠生時。是落紅帶愁流處。如吳夢窗登靈巖云。連呼酒。上琴臺去。

秋與雲平。問重九云。簾半捲。帶黃花。人在小樓。姜白石揚州慢云。二十四橋仍在。波心蕩。冷月無聲。此皆平易中有句法。製曲者當作此觀。

句法中有字面。若遇中有生硬字。用不得。須是深加鍛鍊。字字敲打得響。歌誦妥溜。方爲本色語。如賀方回吳夢窗皆善於鍊字面者。多于李長吉溫廷筠詩中來。製曲者當作此觀。

曲與詩不同。曲之句語。有兩字。有三字。四字。至七八字者。若惟疊實字。讀之且不通。况付雪兒乎。合用一字呼喚。一字如正。但之類。兩字如莫是。又還之類。三字如更能消。最無端之類。此等虛字。卻要用之。得其所。若用非宜。自語自話。觀者甯無掩卷之誚。製曲者當作此觀。

曲要清空。不可質實。清空則古雅峭拔。質實則凝澀晦昧。姜白石如野雲孤飛。來去無跡。吳夢窗如七寶樓臺。眩人耳目。折碎下來。不成片段。此清空質實之說。又如聲聲慢云。檀藥金碧。嫋娜蓬萊。浮雲不蘸芳洲。前八字恐亦太澀。如唐多令云。何處合成愁。離人心上秋。縱芭蕉。不雨也颼颼。卻道晚風涼。天氣好。有明月。怕登樓。前事夢中休。花開烟水流。燕辭歸客。尙淹留。垂柳不繫裙帶住。漫長是。繫行舟。北曲疏快不質實。恨不多見。白石如疏影。暗香。楊州慢。一萼紅。琵琶仙。探春。人歸。淡黃柳等曲。不惟清虛。又且騷雅。製曲者當作此觀。

曲以意爲主要。不蹈襲前人語。如東坡中秋水調歌云。明月幾時有。把酒問青天。夏夜洞仙歌云。冰肌玉骨。自清涼無汗。姜白石齊天樂。候館吟秋。離宮弔月。別有傷心無數。幽詩漫興。笑籬落呼燈。世間兒

女寫入琴絲。一聲聲更苦。皆全章精粹。所詠瞭然在目。且不留滯於物。作者必在心傳。傳以心會。意有誤入處。然須跳出窠臼外。時加新意。自成一。家若屋下架屋。則爲人之臣僕矣。製曲者當作此觀。曲之難於令。猶詩之難於絕。不過十數句。一句一字閒不得。末句最當留心。有有餘不盡之意。如陳簡齋杏花疏影裏。吹笛到天明之句。乃自然而大抵前輩不留意於此。有一兩曲脍炙人口。餘多鄰乎率易。近或有用力於此者。倘以爲專門之學。亦詞家之射鵰手。製曲者當作此觀。曲之語句。太寬則容易。太工則苦澀。如起頭八字相對。中間八字相對。卻須用工著一字眼。如詩眼。一同若八字既工。下句便合少寬。庶不窒塞。莫太寬易。又著一句工緻者。使精粹。製曲者當作此觀。曲欲雅而正。志之所之。一爲物所役。則失其雅正之音。者卿輩不必論。雖美成亦有所不免。如爲伊淚落。如最苦夢魂。今宵不到伊行。如天使教人。霎時斷見何妨。又恐伊尋消問息。瘦損容光。如許多煩惱。只爲當時。一餉留情。所謂淳樸舊變。如澆風矣。製曲者當作此觀。

曲中用事最難。要緊著題融化不澀。如東坡永遇樂云。燕子樓空。佳人何在。空鎖樓中燕。用張建封事。白石疏影云。猶記深宮舊事。那人正睡裏。飛近蛾綠。用壽陽事。又云。昭君不慣胡沙遠。但暗憶江南江北。想珮環月下飛來。化作此花幽獨。用少陵詩。此皆用事不爲所使。製曲者當作此觀。詩難於咏物。曲爲尤難。體認稍真。則拘而不暢。摹寫差遠。則晦而不明。要須收縱聯密。用事令顯。一段意思。全在結尾。如史邦卿東風第一枝詠春雪云。巧剪蘭心。偷粘草甲。春雨云。作冷欺花。將烟困柳。千

里偷催春暮。盡日冥迷。愁裏欲飛還住。驚粉重、蝶宿西園。喜泥潤、燕歸南浦。最妨他、佳約風流。鈿車不至。杜陵路。沈沈江上。望極還被春潮晚急。難尋官渡。隱約遙峰。和淚謝媚眉嫵。臨斷岸、新綠生時。是落紅、帶愁流處。記當日、門掩梨花。剪燈深夜語。雙雙燕、詠題云。過春社了。度籬幕中閒。去年塵冷。皆清空中。有意思。製曲者當作此觀。

曲不可強和人韻。若倡者曲韻寬平。庶可廢和。倘韻險又爲人所先。而必欲牽強廢和。則句意安能融貫。未盡苦思。未見有全妥溜者。東坡和質夫楊花水龍吟。起句便合讓東坡一頭地。况後段愈出愈奇。真是壓倒古今。吾輩倘遇險韻。不若祖其元韻。隨意換易韻答之。亦古人三不和之說。或引他意入來。捏合成章。必無一唱三嘆。如少游水龍吟。小樓連苑橫空。下窺繡轂雕甍。猶且不免東坡誚。製曲者當作此觀。簸風弄月。陶寫性情。曲婉於詩。蓋聲出鶯吭燕舌之間。稍近乎情可也。若鄰于鄭衛。與纏令何異焉。如陸雪窗瑞鶴仙云。臉霞紅印枕。睡起來。冠兒猶是不整。屏閒麝煤冷。但眉山壓翠。淚珠彈粉。堂深書永。燕交飛。風簾露井。悵無人。說與相思。近日帶圍寬盡。重省殘燈朱幌。淡月疏窗。那時風景。陽臺路遠。雲雨便無準。待歸來。先指花稍教看。卻把心期細問。問因循。過了青春。怎生意穩。辛稼軒祝英臺近云。寶釵分。桃葉渡。烟柳暗南浦。怕上層樓。十日九風雨。斷腸點點飛紅。都無人管。情誰喚。流鶯聲住。鬢邊覷。試把花卜歸期。纔簪又重數。羅帳燈昏。哽咽夢中語。是他春帶愁來。春歸何處。卻不解。帶將愁去。皆景中帶情。而存騷雅。故安酣之樂。別離之愁。回文題葉之思。峴首西湖之感。一寓於曲。若能屏

去浮豔樂而不淫是亦漢魏之遺製曲者當作此觀

曲中詠節序者不惟不少槩見類皆塵腐不過爲應時納吉之作所謂清明折桐花爛漫端午梅霖乍歇七夕炎光謝若律以詞家調度則皆未然豈如美成解語花詠元夕風消簾蠟露迴紅爐花市燈相對桂花流瓦纖雲散耿耿素娥欲下衣裳淡雅看楚女纖腰一把蕭鼓喧闐人影參差滿路風飄廚史邦卿東風第一枝賦立春云草脚愁回花心夢醒鞭香拂散牛土舊歌空憶朱簾翠筆倦題綠戶晝雞貼燕想立斷東風來處暗想一掬相思亂藏翠盤紅縷今夜覓夢池秀句明日動探花芳緒寄聲沽酒人家款約嬉游伴侶憐他梅柳怎忍潤天街酥雨待過了一月燈期日日醉扶歸去黃鐘調喜遷鶯賦燈夕云月波疑滴碧玉壺天近了無塵隔翠眼圈花冰絲織練黃道寶光相直自憐詩酒瘦難應接許多春色最無賴隨香燭曾伴狂客蹤跡漫計約老了杜郎忍聽東風笛柳院燈疏梅廳雪在誰與細傾春碧舊情拘未定猶自學當年游歷怕萬一誤玉人夜寒簾隙如此詞不獨精粹又且見時景之感人家宴樂之詞如李易安永遇樂云不如向簾兒下聽人笑語此亦不惡而以俚詞歌於坐花醉月之際似乎擊岳詔外良可嘆也製曲者當作此觀

曲中最難離情情至於離則哀怨必至苟能調感愴於融會中斯爲得矣白石琵琶仙云雙漿來時有人似舊曲桃根桃葉歌扇輕約飛花蛾眉正愁絕春漸遠汀洲自綠更添了幾聲啼缺十里楊州三生杜牧前事休說又還是宮燭分烟奈愁裏忽忽換時節都把一樣芳思與空階榆莢千萬縷藏鴉細柳

爲玉尊起舞回雪。想見西出陽關。故人初別。秦少游八六子云。倚危亭。恨如芳草。淒淒剗盡還生。念柳外青驄別後。水邊紅袂分時。愴然暗驚。無端天與娉婷。夜月一簾幽夢。春風十里柔情。怎奈向。歡娛漸隨流水。素絃聲斷。翠綃香減。那堪片片飛花弄晚。濛濛殘雨籠晴。正消凝。黃鸝又啼數聲。離情必欲如此。乃爲情景交鍊。得言外意。製曲者當作此觀。

曲中用字有清濁法。人聲自然音節到音當輕清處。必用陰字。音當重濁處。必用陽字。方合腔調。用陰字法。點絳脣首句韻脚。必用陰字。試以天地元黃爲句歌之。則歌黃字爲荒字。非也。若以宇宙洪荒爲句。協矣。蓋荒字屬陰。黃字屬陽也。用陽字法。如寄生草末句。七字內第五字必用陽字。以歸來飽飯黃昏後爲句歌之。協矣。若以昏黃後歌之。則歌昏字爲渾字。非也。蓋黃字屬陽。昏字屬陰也。製曲者當作此觀。

