

第三十二種

曲碑

第三十三種

蒙猗室曲話卷一 卷二

新曲苑

冊七

曲稗

新曲苑第三十三種

清徐珂撰

士大夫諳音樂

乾嘉間。士大夫皆諳音樂。三絃笙笛鼓板。亦嫻熟異常。嘉慶己巳。錢梅溪在京時。見盛甫山舍人之三絃。程香谷禮部之鼓板。席子遠陳石士兩編修之大小唱。蓋崑曲也。

舒鉄雲諳音律

大興舒鉄雲孝廉位。諳音律。能吹笛鼓琴。其度曲不失分寸。所作樂府院本。一脫稿卽付老伶。按節而歌。不煩點竄也。

潮人唱南北曲

潮人以土音唱南北曲者。曰潮州調。潮音似閩。多有聲而無字。或一字而演爲二三字。其歌輕婉。閩廣相半。中有無其字。而獨用聲口相授。曹好之以爲新調者。亦曰輦歌。農者每春時。婦子以數十計。往田插秧。一老搗大鼓。鼓聲一通。羣歌競作。彌日不絕。是曰秧歌。南雄之俗。歲正月。婦女設茶酒於月下。罩以竹箕。以青帕覆之。以一箸倒插箕上。左右二人撻之。作書問事吉凶。又畫花樣。謂之踏月姊。令未嫁幼女。且拜且唱。箕重時。神卽來矣。謂之踏月歌。長樂婦女。中秋夕拜月。曰楸月姑。其歌曰月歌。蛋人亦喜唱歌。婚夕。兩舟相合。男歌勝。則牽女衣過舟也。黎人會集。則使歌郎開場。每唱一句。以兩指下上擊鼓。聽者齊鳴小鑼和之。其鼓如兩節竹。而腰小。塗五色漆。描金作雜

花以帶懸繫肩上。歌郎畢唱。歌姬乃徐徐唱。擊鼓亦如歌郎。其歌大抵言男女之情。以樂神也。

旗亭歌洪昉思詞

錢塘洪昉思太學昇工樂府。宮商不差脣吻。旗亭畫壁。往往歌之。所作樂府。有長生殿傳奇。及天涯淚。四嬋娟雜劇。娶同里黃文僖公機孫女。亦諳音律。

王采薇按笛歌詞

孫淵如夫人王采薇。嘗言唐五代詞。率可倚聲。被之簫管。春餘夜靜。輒取李後主簾外雨潺潺詞。按笛譜之。令淵如審聽。至流水落花春去也。天上人間二句。聞者歛衽。其後淵如寫采薇遺影。爲落花流水圖。以此。

陸麗京度曲

錢塘陸麗京名圻。度曲四齣。薄遊武塘。錢仲芳大集賓客。卽令吳伶演唱。新聲豔發。絲竹轉清。四座之間。魂搖意深。

王夢樓教僮度曲

丹徒王夢樓太守文治。嘗買僮教之度曲。行無遠近。必以歌伶自隨。辨論音樂。窮極幽渺。客至其家。張樂共聽。窮日不倦。海內求其書者。歲有餽遺。率費於聲伎。人或諫之。不聽。其自喜顧彌甚也。然至客去樂散。默然禪定。夜坐。脅未嘗至席。持佛戒。日食蔬果而已。如是者數十年。

陸君暘善三絃

嚶城陸君暘。初嘗學吳絃於吳門范崑白。得其技。已而盡棄不用。以爲三絃北音也。自金元以降。曲分南

北。今則有南音而無北音。三絃猶餽羊也。然而吳人歌之。而祇爲南曲之出調之半。吾將返於北。使撩振之。曼引而離迤者。盡歸激決。

嘗譜金詞董解元曲。又自譜所爲兩鴿姻緣新曲。變其故宮。獨爲刺促偏刺之音。名幽州吟。駭然於人。然其時故有知者。周延儒請與游。累致千金散去。終自以不知於時。嘗著三絃譜。欲傳後。會大兵入吳。遜於三江之泝者若干年。世祖聞其名。御書紅紙曰。召清客陸君暘來。旣入。御便殿賜坐。令彈。陸乃彈元詞龍虎風雲會曲。稱旨。賜之金。自是貴邸巨室。爭邀致之。無虛日。或欲使隸太常。弗屑也。年七十。尚能作遏雲之逸響。宋荔裳按察琬。贈以詩云。曾陪鉄笛宴寧王。吹笛梅花滿御牀。幾度淒涼春草碧。不堪重過鬪雞

坊。

時松江提督馬進寶以鉅首下獄。人不敢問。進寶故善君暘。君暘任俠。直入獄具餉。臺臣聞者皆大駭。各起謀劾之。華亭張法曹急往告。君暘忼愾曰。吾何難。仍遜之。三江間耶。至尊若問我。道我病死。言訖竟行。後上果問及。如其言。上爲歎息。當是時。君暘名藉甚。初本名曜。君暘者。其字。至是以上稱君暘。遂以字行。凡長安門刺。往來奏記。皆得直書陸君暘以爲榮。君暘後復不得志。嘗過上海。上海名家子張均淥慕其技。君暘亦獨奇均淥。謂均淥知己。盡授其技。作傳絃序一篇。君暘多門徒。然皆不及均淥也。吳中三王之中。有曰稚卿者。君暘弟子也。

今劇之始

六朝以還。歌舞日盛。然與今劇爲不類。自唐有梨園之設。開元朝分太常俗樂。以左右教坊典之。乃爲今劇之鼻祖。伶人祀先明皇是稱。固其宜也。惟唐人以絕句入歌。朝有佳作。夕被管絃。昌齡畫壁旗亭。黃河遠上一曲。遂成千古。其事簡易。去今調遠甚。蓋院本始於金元。唱者在內。演者在外。與日本之演舊戲者相仿。今開幕之跳加官。卽其遺意。金元以後。曲調大興。按譜填詞。引聲合節。乃爲崑曲之所自出。今劇由崑曲而變。則卽謂始自金元可也。

崑曲戲

崑曲戲創始於崑山魏良輔。以前僅有弋陽海鹽二腔。魏出。始能以喉轉聲。別成一調。遂變弋陽海鹽故調爲崑山腔。蓋以地名。梁伯龍填浣紗記付之。卽王

元美詩所謂吳閶白面冶游兒。爭唱梁郎雪豔詞者。是也。

或曰。創自明季之蘇崑生。蓋以人名。意者曲調相沿已久。崑生曾出新意潤色之。聲律乃益完密。好事者卽以其名名之歟。

康熙朝。京師內聚班之演長生殿。乾隆時。淮商夏某家之演桃花扇。與明季南都燕子箋之盛。可相頡頏。淮商家豢名流。專門製曲。如蔣荅生輩。均嘗涉足於此。故其時爲崑曲最盛時代。而崑山之市井鄙夫。及鄉曲細民。雖一字不識者。亦能拍板高唱一二折也。嘉道之際。海內晏安。士紳讌會。非音不樽。而郡邑城鄉。歲時祭賽。亦無不有劇。用日以多。故調日以下。伶人苟圖射利。但求竊似。已足充場。故從無新聲新曲。

出乎其間。綴白裘之集。猶乾隆時本也。道光朝。京都劇場。猶以崑劇亂彈。相互奏演。然唱崑曲時。觀者輒出外小遺。故當時有以車前子譏崑劇者。浙江嘉湖各屬。時值春秋二季。尚有賣戲於鬧市者。蓋浙人猶有嗜之者也。

咸同之季。粵寇亂起。蘇崑淪陷。蘇人至京者無多。京師最重蘇班。一時技師名伶。以南人占大多數。自南北隔絕。舊者老死。後至無人。北人度曲。究難合拍。崑劇於是不絕如縷。

光緒時。滬上戲園。僅有天仙。詠霓。留春。諸家。皆京劇也。惟大雅爲純粹之崑劇。依常理論。崑劇應受蘇人歡迎。顧乃不然。雖竭力振作。賣座終不能起色。維持數載。卒以顧曲者鮮。宣告輟業。社員大半皆蘇產。相

率歸去。或習他業。或爲曲師。貧不能自存。幾至全體
 星散。越數載。始有人鳩集舊部。組織聚福園。開演於
 蘇垣之府城隍廟前。雖不能發達。然尚可勉支也。及
 閶門闢馬路。大觀麗華諸園接踵而起。冶游子弟趨
 之若鶩。聚福遂無人顧問。不得已遂又歇業。然諸伶
 旣聚。則不可復散。乃易其名曰全福。而出外賣戲。頻
 年落拓。轉徙江湖。舊時伶工凋亡殆盡。繼起者又寥
 寥無幾。宣統時。闐如矣。

戲劇之變遷

國初最尚崑劇。嘉慶時猶然。後乃盛行弋腔。卽俗呼
 高腔。一曰高調者。其於崑曲。仍其詞句。變其音節耳。
 京師內城尤尚之。謂之得勝歌。相傳國初出征凱旋。
 軍士於馬上歌之。以代凱歌。故於請清兵等劇。尤喜

演之道光末。忽盛行皮黃腔。其聲較之弋腔爲高而急。詞語鄙俚。無復崑弋之雅。初唱者名正宮調。聲尚高亢。同治時。又變爲二六板。則繁音促節矣。光緒初。忽尚秦腔。其聲至急而繁。有如悲泣。聞者生哀。然有戲癖者皆好之。竟難以口舌爭也。崑弋諸腔。已無演者。卽偶演。亦聽者寥寥矣。

歐人研究我國戲劇

晚近以來。歐人於我國之戲劇。頗爲研究。英人博士瓦兒特。德人哥沙爾。那窪撒。皆是也。瓦兒特著一書。曰中國劇曲。分四期。曰唐。曰宋。曰金元。曰明。並就琵琶記及其他戲劇之長短。略評之。哥沙爾著一書。曰中國戲曲及演劇。分八章。一中國國民精神。與其戲曲。二中國之舞臺俳優。及作劇家。三中國之劇詩。四

戲劇之種類。五人情劇及悲劇。六宗教劇。七性格喜劇。與脚色喜劇。八中國之近世劇。

崑曲戲與亂彈戲之比較

崑劇縝密。迥非亂彈可比。非特音節臺步。不能以己意損益。服飾亦纖屑不能苟。翦髮賣髮一齣。扮趙五娘者。例不得御珍飾。吳郡正旦。某一夕演此劇。偶未袒其常佩之金約指。臺下私議戚戚。某卽顰蹙向臺下曰。家貧如此。妾何人斯。敢懷寶以陷於不孝。言次。袒約指。擲諸臺下曰。此銅質耳。苟真金者。何敢背古人髮膚之訓。翦而賣之乎。私議乃息。

弋腔戲爲崑曲皮黃之過渡

弋陽梆子秧腔戲。俗稱揚州梆子者是也。崑曲盛時。此調僅演雜劇。論者比之逸詩變雅。猶新劇中之趣。

劇也。其調平板易學。首尾一律。無南北合套之別。無
轉折曼衍之繁。一笛橫吹。習一二日。便可上口。雖其
調亦有多種。如打櫻桃之類。是其正宗。此外則如探
親相罵。如寡婦上墳。亦皆其調之變。大抵以笛和者
皆是。與以絃和之四平調。如二黃中坐樓及徽梆子。如得意緣中之
調。卽就二黃之胡琴以唱秦腔。均是而非。故祇可謂之徽梆子。均不類。崑曲微後。伶
人以此調易學易製。且多屬男女風情之劇。故廣製
而盛傳之。爲崑曲與徽調之過渡。故今劇中崑曲已
絕。而此調則所在多有也。

皮黃戲

自有傳奇雜劇。而駢枝競出。有南北之辨。崑弋之分。
宋以來綿延弗斷。此所謂雅聲也。然弋腔近俚。其局
甚簡。有纖靡委瑣之奏。無悲壯雄偉之神。至皮黃出。

而較之崑曲。尤有雅俗之判。皮黃者。導源於黃陂黃岡二縣。謂之漢調。亦曰二黃。不知者乃於黃上加竹。爲簧者誤。又以其一出於黃陂。又曰西皮。初甚簡單。崑之唱繫於曲牌。此則辨於諸板。板之類甚稀。第變化得神。錯落有節。自能層出而不窮矣。

崑曲戲與皮黃之比較

崑劇之爲物。含有文學美術

如浣紗記所演西子之舞

兩種性質。

自非庸夫俗子所能解。前之所以尚能流行者。以無他種戲劇起而代之耳。自徽調入。而稍稍衰微。至京劇盛。而遂無立足地矣。此非崑劇之罪也。大抵常人之情。喜動而惡靜。崑劇以笛爲主。而皮黃則大鑼大鼓。五音雜奏。崑劇多雍容揖讓之氣。而皮黃則多四杰村。蚩蜡廟等跌打之作也。

秦腔戲

或曰。秦腔於明季已有。以李自成之事證之。則其興固在徽調以前也。京師昔與徽調分枝。絕不相雜。同光之際。以義順和。寶盛和。兩部爲最有名。此調有山陝調。直隸調。山東調。河南調之分。以山陝爲最純正。故京師重山西班。義寶兩部。皆號稱山陝者也。直東人善唱者。亦必以山陝新到標題。其實化合燕音。苟圖悅耳。趙瑟秦缶。雜奏一堂。已非關西大漢之舊響矣。光緒時。張文達公之萬雅好此音。故春時團拜。同年聚宴謂之團拜義寶兩部。亦得充場。與徽班並駕。雖在曩昔。僅有專園演唱。爲下流所趨。士大夫鮮或入顧。自玉成班入京。遂爲徽秦雜奏之始。

崑曲秦腔之異同

秦腔與崑曲爲同體。其用四聲相同。其調二十有八

亦相同。聲中有音。如喉。舌。齒。唇。調中有頭。如高下。緩急。平。

板。板中有起。腰。底之分。眼中有正。側之判。聲平緩則

三眼一板。惟高腔則七眼一板。聲急促則一眼一板。又無所不

同。其微異之點。則崑曲必佐以竹。秦聲必間以絲。今

唱秦聲者。以絲爲主。而間以竹。或但有絲而去其竹。崑曲僅有綽板。秦腔兼用

竹木。俗稱梆子。竹用篳篥。木用棗。其所以改用者。以秦多肉聲。竹

不如肉。故去笙笛。又秦多商聲。最駛烈。綽板聲嫌沉

細。僅堪用以定眼也。

至於九調之說。崑曲僅七調。無四合。七調中。乙調最

高。惟十番用之。上字調亦不常用。其實僅有五調。若

正宮則音屬黃鐘。爲曲之主。相傳惟蘇崑生發口卽

是。一生所歌。皆正宮調。其後婁江顧子惠。施某。二人