

張長弓 編著

鼓子曲言

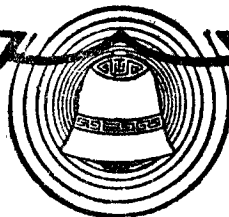
正中書局印行 48

言 曲 子 鼓

著 編 弓 長 張

行 印 局 雷 中 正

版權所有
翻印必究

中華民國三十七年八月初版

鼓子曲言

全一册 定價國幣五元一角

(外埠酌加運費匯費)

編著者 張長弓

發行人 蔣志澄

印刷所 正中書局

發行所 正中書局

校整
桐裕

(2277)

吳下山歌，北方山坡羊，何處求取宮調。試問點絳脣，

新水令，是何聖人創出？（南詞敘錄）

*

*

*

比年以來，又有打棗杆，掛枝兒二曲，其腔調約略相

似。則不問南北，不問男女，不問老幼良賤，人人習之，

亦人人喜聽之。以至刊佈成帙，舉世傳誦，沁人肺腑。

其譜不知從何處來，真可駭歎！（顧曲雜言）

目次

一	歷史與源流	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	一
二	牌子與雜調	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	一一
三	牌子雜調組織法	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	一六
四	牌子雜調唱奏時之變化	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	二五
五	過門	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	三二
六	清唱與賓白	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	三七
七	牌子雜調名目臆解	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	四三
八	樂器	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	四七
九	鼓子曲中南北派之分別	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	五三
十	牌子雜調與南曲北曲宮調譜	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	五八
十一	鼓子曲與八角鼓牌子雜調比較觀	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	：	六九

[illegible]

一 歷史與源流

鼓子曲一名南陽曲，近年爲別於高臺曲，又名曰南陽大調曲，亦稱曲子戲。因爲玩唱曲子，雖不扮演，曲中每有各色人等，間加賓白，實爲清唱。所以一種曲曰一齣，讀出音戲。鼓子曲係俗曲，與元明劇曲或散曲不同，它不尋宮逐調，就譜填詞；與社會流行小曲不同，它有一定曲譜，伴奏唱奏。普遍大河南北，婦孺皆知，問其歷史源流，雖宿學者儒長於此道者，亦皆瞠目結舌，不知所答。由於有清一代，科舉取士，一般學者致力於功名富貴，視此民間文藝，卑不足道。遂使地方文獻，隻字不及。而後人懵懵，遞相傳習，既不知鼓子曲之歷史，亦無人肯問其由來，殊爲可惜。

鼓子曲之起源，據一般人觀念，皆以爲產生於南陽，余初亦有此偏見，以爲既名南陽曲，理應起源於南陽，繼檢各種記載，方知鼓子曲實自四方傳來。大概南陽有幾位天才者，對於曲律力加改良，於是社會歡迎，蔚然稱盛。俗曲之流行，遍於南北各省，獨以南陽曲名世者，以俗曲在南陽獨能得到研進與發展。荊乳愈久，內容愈形豐富，而南陽曲名亦愈著。世皆知有崑曲，崑曲固然由崑山魏良輔得名，而良輔乃綜合海鹽、餘姚、弋陽多種之舊腔，加以研究改進而成。世知有河北高陽腔，其腔係江西傳來；世知有山西梆子腔，其腔係秦地傳來；世知有平劇，而平劇亦漢調、徽調之後身。則南陽曲之自外地傳來，當與崑曲、平劇、高陽腔、梆子腔同。

鼓子曲最初自何地傳來，不見記載；據口耳相傳，鼓子曲初見於開封。後來分出三支：周口一支，禹縣一支，南陽一支。開封、周口兩支，後嗣衰微。禹縣、南陽兩支合流，獨南陽一支，附庸而爲大國。（註一）開封自古七代建都，人文薈萃，雜耍遊藝，往往來自四方。明代俗曲唱於汴梁，大爲文人賞識，業已見諸載籍。（二）迄於清初或明季傳來各地，頗有可能。以禹縣而論，明清以後，爲河南藥材出口最大商埠，由水道東南行，可通至長江下游揚州一帶。周口位居潁濱，自來商業繁盛，向東南交通必由之道。南陽位居白河上游，亦商埠重地。

鼓子曲何時傳到豫中各地，雖無明文記載，但確知乾隆以前，鼓子曲在南陽各地已經唱奏。（三）如自俗曲興起之情勢看，其輸入南陽各地，當在明之中葉以後。今自明代俗曲講起，以明鼓子曲之源淵所在。

就文學史看，無論詩、詞、歌、賦，任何體製，皆非學人創出。自民間形成新體製，流行後，便被文人擡進象牙塔中。曲子也不例外。元曲，後代視爲文學珍品，然小令即是俗曲化身。元燕南芝菴論曲有「街市小令，唱尖新情意」語。王驥德曲律卷三，稱這裏所謂街市小令，即係市井所唱的小曲。小曲經文字陶冶後，便成元時小令。元明曲中，自當吸收不少市井小曲。（四）因爲雜劇流行，而市井小曲便被湮沒。自雜劇衰微，而市井小曲又復舉起頭來。本文所講俗曲之興起，亦僅能上溯至明代。沈德符顧曲雜言，明著俗曲之興起云：

「元人小令行於燕趙，後浸淫日盛。自宣正至化治後，中原又行瑣南枝、傍粧臺、山坡羊之屬，李腔、嗣先生初自慶陽徙居汴梁，聞之，以爲可繼國風之後，何大復繼至，亦酷愛之。今所傳泥捏人、鞋打卦、熬漿、三關，

爲三牌名之冠，故不虛也。自茲以後，又有耍孩兒、駐雲飛、醉太平諸曲，然不如三曲之盛。

嘉隆間，乃興鬧五更、寄生草、羅江怨、哭皇天、乾荷葉、粉紅蓮、桐城歌、銀絞絲之屬，自兩淮以至江南，漸與詞曲相遠，不過寫淫媒情態，略具抑揚而已。

比年以來，又有打棗杆、掛枝兒二曲，其腔調約略相似。則不問南北，不問男女，不問老幼良賤，人人習之，亦人人喜聽之。以至刊布成帙，舉世傳誦，沁人肺腑。其譜不知從何處來，真可駭歎！又山坡羊者，李何二公所喜，今南北詞俱有此名。但北方盛愛數落、山坡羊，其曲自宣天、遼東三鎮傳來。今京師妓女慣以此絃索北調。其餘穢褻鄙淺，並桑濮之旨，亦離去已遠，而羈人遊惰，嗜之獨深。丙夜開樽，爭相招致。而教坊所隸箏、簫、瑟等色，及九宮十二則，皆不知爲何物矣！

沈德符明浙江嘉興人，萬曆年間（公元一五七三——一六一五）舉人。其父祖皆以進士官於北京。自幼家學淵源，習聞故事。中年南返，從事著述，對於萬曆以前之朝野掌故，里巷瑣語，無不載錄。上文舉示俗曲興起歷史，當極可靠。約略言之：（1）弘治（公元一四八八——一五〇五）以前，河南已興起俗曲。（2）嘉靖（公元一五二二——）隆慶（公元一五六七——七二）年間，兩淮江南，俗曲流行更盛。（3）萬曆以後，俗曲繼起。（4）弘治年間，復古提倡者，亦酷愛俗曲。當日俗曲興起，不僅沈氏如此記載；李夢陽、空同子亦曾言及：「如今里巷之詞曲，不學而能之。疾徐高下皆板眼，所謂知音也。及問其出某呂某律，孰宮孰商，則不知也。」稍後，論明代俗曲者，

又見王驥德曲律卷四略云：

「小曲掛枝兒，即打棗杆，是北人長技，南人每不能及。昨毛允遂貽我吳中新刻一帙，中如噴嚏枕頭等曲，皆吳人所擬，音韻稍有出入。然措意俊妙，雖北人無以加之，故知人情原不相遠也。」

「北人尙餘天巧，今所流傳打棗杆諸小曲，有妙入神品者。南人苦學之，決不能入。」

將俗曲刊佈成帙，或係指馮夢龍編輯的「山歌」，「掛枝兒」等集子。俗曲既被文人賞識，其流行區域，遂自市井里巷，漸漸走入庭堂繡幕。故何元朗四友齋叢說卷三七云：

「今之教坊所唱，率多時曲。此等雜劇古詞，皆不傳習。」

據此，俗曲興起，萬曆以後，已唱奏於教坊中。由下層社會滲入上層社會，其勢力之大，可想而知。蓋當日國內昇平，商業興盛，海外貿易漸盛，其社會經濟影響於人民生活者至巨；有閒階級，普遍各地，生活優裕，習尚淫樂。於是俗曲投人所好，風靡朝野，當代文人對於俗曲，亦多賞識。陳宏緒寒夜錄載卓珂月之言曰：「我明詩讓唐，詞讓宋，曲讓元。庶幾吳歌、掛枝兒、羅江怨、打棗杆、銀絞絲之類，爲我明一絕耳。」又袁宏道敘小修詩亦有言曰：「故吾謂今之詩文不傳矣。其萬一傳者，或今閭閻婦人孺子所唱劈破玉、打草杆之類，猶是無聞無識。今之新作，故多真聲。不效鑿於漢魏，不學步於盛唐，任情而發，尙能過於人之喜怒哀樂嗜好情慾，是可喜也。」此皆推重俗曲於詩詞之上，可謂獨具慧眼，大有識見。明詩又有云：「三絃緊撥配邊關，」則明代俗曲唱奏之用三絃，亦於此處見之。

上文興起之各種俗曲，時代先後，本有說明。然蒲松齡幸雲曲第一回所載與顧曲雜言稍異，略云：「世事若見循環，如今人不似前。新曲一年一遭換，銀絞絲兒方丟下，後來興起打棗杆，鎖南枝半插羅江怨，又興起正德嫖院，要孩兒異樣新鮮。」留仙是康熙年間人，晚生於虎臣約百年。顧曲雜言稱銀絞絲、羅江怨起於嘉隆間，打棗杆產生於萬曆間，鎖南枝在成化弘治以後，要孩兒却在它以前，與幸雲曲所稱前後不同。幸雲曲是曲子，不是史籍，只可以說康熙五十四年（公元一七一五）以前，上列俗曲，已流行社會。

明代俗曲，或是最初流行於中原地帶，或是繼起於江淮流域。其中仍唱奏於鼓子曲者，計有寄生草、耍孩兒、羅江怨、哭皇天、桐城歌、銀絞絲、打棗杆、邊關、劈破玉、金紐絲（五）等十種，是仍保存明代俗曲五分之二。則鼓子曲之淵源於明代俗曲，復又何疑。

俗曲興起，似不受政治影響，明社爲屋，市井俗曲，方興未艾。舊日流行者雖未必盡傳，繼而產生者，却花樣翻新。葦乳變化，與時俱增。劉廷璣在園雜志卷三云：

「小曲者，別於崑代大曲也。在南則始於掛枝兒……一變爲劈破玉，再變爲陳垂調，三變爲黃鸝調。始而字少句短，今則累數百字矣。在北則始於邊關調，蓋因明時遠戍西邊之人所唱。其辭雄邁，其調悲壯，本涼州伊州意。如云：『斗大黃金印，天高白玉堂。大丈夫豪氣三千丈，百萬雄兵腹內藏。要與皇家做個棟梁。男兒當自強，四海把名揚，姓名兒定標在凌烟閣上……』明詩云：『三絃緊撥配邊關』是也。今則盡兒女之私，

靡靡之音矣。再變爲呀呀優；呀呀優者，夜夜遊也。或亦聲之餘韻「呀呀啲。」如倒搬漿、綻花開、跌落金錢，不一其類。又有節節高一種，節節高本曲名，取接高之意。」

在國雜誌刻板於康熙五十四年，是上列俗曲，或生於明代，或生於清初。總之，在康熙五十四年以前，又流行以上俗曲。「在南則始於掛枝兒」一語，未必可信。因爲曲律已明說掛枝兒係北人長技，掛枝兒與打棗杆名異實同。

乾隆以後，新興俗曲，與時俱增。徐大椿樂府傳聲上稱道世俗所唱有耍孩兒、清江引二曲（道情序）。此外李斗揚州畫舫錄卷十一記南方俗曲之興起最詳，略云：

「小唱以琵琶、絃子、月琴、檀板，合動而歌。最先有銀紐絲、四大景、倒搬漿、剪綻花、吉祥草、倒花籃諸調，以劈破玉爲最佳。有於蘇州虎丘唱是調者，蘇人奇之，聽者數百人。明日來聽者益多，唱者改唱大曲，羣一嚟而散。又有黎殿臣者，善爲新聲，至今效之，謂之黎調，亦名跌落金錢。二十年前尙哀泣之聲，謂之到春來，又謂之木蘭花。後以下河土腔唱剪綻花，謂之網調。近來羣尙滿江紅、湘江浪，皆本調也。其京舵子、馬頭調、南京調之類，傳自四方，間亦效之。而魯斤燕削，遷地不能爲良矣。」

「於小曲中加引子、尾聲，如王大娘、鄉里親家母諸曲。又如傳奇中牡丹亭、占花魁之類，皆土音之善者也。」

揚州畫舫錄刻板於乾隆五十八年（公元一七九三）以前，上列俗曲，有新興有舊傳。可見在此以前，社會流行以上俗曲，則可斷言。畫舫錄本論南方俗曲，而馬頭調却已盛行南北。檢京塵雜錄：「京師極重馬頭調，遊邪子弟多習之。硜硜然，斷斷然，幾與南北曲同。」可以知道。俗曲自弘治以來，已有三百年歷史。至此在組織上受文人大曲的影響，「於曲中加引子、尾聲。」以前俗曲唱奏，皆不過如唱小令，或者如今日唱一曲滿江紅，唱一曲乾鼓子。到乾隆年間加引子、尾聲，即具有戲曲的組織，成一聯套。至此俗曲纔得長足發展，爲俗曲一大進步。

自此以後，俗曲應用愈廣，漸取崑曲之席而代之。個中生吳門畫舫續錄曾記其事云：「未開譙時，先唱崑曲一二齣，合以絲竹鼓板，五音和協。豪邁者令人吐氣揚眉；淒婉者亦足魂消魄蕩。其始也，好整以暇；其繼也，中曲徘徊；其終也，江上風清，江心月白，固已盡乎技矣。知音者，或於酒闌時傾慕再三，必請反而後和。客有善歌者，或亦善繼其聲，不失爲雅會。——今則略唱崑曲，隨繼以馬頭調、倒搬漿諸小曲，且以此爲格外殷勤。醉客斷不能少，聽者亦每樂而忘返。雖繁絃急管，靡靡動人，而風斯下矣。」是書刻板於嘉慶十八年（公元一八一二），後於揚州畫舫錄十八年。是俗曲在社會勢力之大，駕崑曲而上之，蓋已唱奏於文人雅會。嗣後俗曲興起，仍有增無已。其記載見諸二石生十洲春語卷下，略云：

「院中競尙小曲，其著者有軟響、淮黃、離京、淒涼、四平、四喜、杭調、滿江紅、劈破玉、湘江浪、剪靚花、五更月、繡荷包、九連環、武鮮花、倒搬漿、鬧五更、四季相思、金銀交絲、七十二心諸調，和以絲竹，如島風花、柳絮語、鴛柔、

頗覺曼迴蕩志。」

是書刻於道光二十四年（公元一八四一）即乾隆五十八年後之五十年間，除唱奏舊曲外，又新興若干俗曲。以上所講，爲三百五十年間俗曲之見諸記載者。最近百年中之新興俗曲，當多用於鼓子曲內。即鼓子曲中所用之牌子或雜調而未見諸記載者，皆近百年來所產生之俗曲。

清初以來，興起俗曲見諸記載者，凡三十五種。用於鼓子曲者，有黃鸝調、呀呀優、倒板漿、跌落金錢、節節高、四大景、滿江紅、清江引、馬頭調、京舵子、四季相思、下河、剪靛花等十三種，即保存於鼓子曲中者約佔五分之一。則鼓子曲與清初以來俗曲之關係，無庸再贅。

四百五十年之俗曲歷史，實則耐人尋味。雜劇衰微，它擡起頭來，傳奇繁興，它潛伏在民間生長，傳奇衰微，它仍然方興未艾，以至於今。由這裏看，文人「雅曲」，雖盛衰迭變，而民間俗曲，却一脈傳來。俗曲之興盛，前文略及，不在於文人捧場，不在於教坊唱奏，實爲商業繁榮人民浮華之社會的自然現象。明代永樂以後，天不太平，南北暢通，海外貿易，商業發達。凡城市或碼頭地帶，是當然商業社會，其居民必然紙迷金醉，浮華不實，有閒者多，享樂心切。於是商業社會所特有之妓寮或賣唱處所，便應運而生。俗曲雖已深入農村，然自明代以來，實生長於商業社會。過去妓寮，無形中成爲創製小曲，改良俗曲之搖籃。所以顧曲雜言、十洲春語、京塵雜錄諸書，已明白記載俗曲與妓寮之關係。石橋郝五齋老曲友云，五十年前，他從漢口妓寮內學得一曲南滿舟。妓寮之外，便是大衆娛樂

的賣唱處，揚州畫舫錄業經明載。今日吾人所知俗曲之唱奏地，無論開封、禹縣、周口、揚州，或者南陽，無一不是商業區，則俗曲生長於商業社會，固無可疑。其後浸淫日久，於是「不問南北，不問男女，不問老幼良賤，人人習之，亦人人喜聽之。」此俗曲所以興盛不衰之道。

俗曲最早唱奏於開封，自屬於北曲。未幾，江淮間相繼興起，當爲受北曲影響之南方俗曲，所以樂器仍沿用北曲特用之樂器三絃。嗣後北曲滲入南曲，亦南亦北之俗曲產生，自可斷言。

俗曲何時輸入南陽各地，雖無可考；余意弘治年間，開封既興起俗曲，且爲當代文豪所推重，一時風行可想而知。既盛於開封，不久傳至南陽各地，亦屬可能。其時期，當在嘉隆間。初期鼓子曲當爲純北方的，迨江淮間俗曲盛行之後，漸又傳入北方，於是南北混合。自江淮間西北來，有兩條路線：一條是自禹縣，伴隨藥材商人西來；一條是自長江湖漢水轉白河輸入。因爲這條水路，南陽文化自來多受南方影響。古代樊鄧西曲，亦屬南方系統。乾隆年間，由鼓子頭鼓子尾型之聯套，輸入到江淮流域，便化成有引子有尾聲之曲。本來純北方的鼓子曲，時間愈久，內容愈雜；不惟輸入江淮俗曲，而且吸收秦隴時調、大鼓書、地方戲，以及樵夫牧兒之歌，南腔北調，無不容納於鼓子曲內。則鼓子曲本爲北方俗曲，因爲南方俗曲之混合，驟看起來成就不南不北亦南亦北之俗曲。又此種俗曲，與文人之南曲暨北曲，四百五十年來並生競長。俗曲在組織各方面受南北曲之影響，是很顯著的。南北曲之歷史，已告終結，而鼓子曲在俗曲發祥地的河南，即不能說是集四百五十年來中國俗曲之大成；亦可以說是南北

曲衰歇後惟一的曲子戲。如將北曲、南曲認作第一、第二時期，則鼓子曲之俗曲，無疑是第三時期。

(二) 南陽許莊蕭清澗先生稱其老師冀奇云：鼓子曲傳說自禹縣來。清末號稱曲子聖人湯印侯先生稱：曾聞人云鼓子曲自開封來。冀奇鎮平人，不治生產，流落南北，民國初年不知所終。湯印侯南陽人，年七十餘，現在老河口開茶館，彈唱爲生。

(二) 見顧曲雜言。

(三) 搜集曲子時，曾見乾隆五十六年舊抄本。正陽葉坤亭先生云：家藏鼓子曲舊本，係乾隆年間其先祖手抄。

(四) 朱有燬呂洞賓花月神仙會有俗曲醉太平。詞林摘艷中有俗曲兩頭變等。馮惟敏海浮山堂詞稿，施紹莘花影集，其中小令，多俗曲化。

(五) 案明趙南星卒於天啟七年（公元一二六七），著芳茹園樂府一卷。其中所用俗牌子有金紐絲、劈破玉等曲。

二 牌子與雜調

鼓子曲中所用之牌子（一）或雜調，究有多少？不得而知。茲據余曾聽到唱奏之曲以及曲中所列者，可得以下各種。一般玩曲子人，多半只會幾種雜調，以會牌子爲名貴。若會哼十個八個牌子，便可列入第一流。牌子一名崑牌，因爲有的自崑曲變化而來。最難的牌子是劈破玉，鼓子曲壇知此牌子者僅餘一人，略等於嵇康之廣陵散。曲界常言：「劈破玉爲君，馬頭爲臣，其餘則爲庶民百姓。」言其餘皆不足貴，惟劈破玉、馬頭最難哼，亦最高雅。今馬頭，百人中尙有三五人，可應絃出口，並非十分難得。此外牌子中倒推船亦爲曲界所重視。有一會哼倒推船，走遍天下玩」之語，言倒推船之高雅，走遍天下，皆可以唱奏。故又有馬頭、倒推、滿江紅三大牌子之說。普通只名曰牌子，實際牌子又有大小之分。以上三種係大牌子。凡一曲中，拍子在一百零八板以上者，曰大牌子；在四十八板以上者，爲小牌子。茲將牌子名目，分列於左：

牌子——

劈破玉	馬頭	倒推船	老滿江紅	滿江紅	京垛子	原調頭	原調尾
背工	小背工	起字	雙起字	清江	石榴花	上小樓	玉娥郎

牌子與雜調

一一