

國學小叢書

曲學通論

吳梅著

著者 吳梅
主編者 王雲五

國學
小叢書

曲

學

通

論

商務印書館發行

中華民國二十四年十一月初版

(85734)

國學曲學通論一冊

小叢書
每冊定價大洋貳角
外埠酌加運費匯費

著者

吳梅

主編兼
發行人

王雲五
上海河南路

印刷所

商務印書館
上海河南路

發行所

商務印書館
上海及各埠

版 翻
權 印
所 必
有 究

五四一上

陸

張

自敘

樂府亡而詞興。詞亡而曲作。金元之間。作者至富。大率假仙佛任俠里巷男女之辭。以舒其抑塞磊落不平之氣。迨溫州海鹽崑山諸調繼起。南聲靡靡。幾至充棟。其間宮調之正犯。南北之配合。科介節拍。清濁陰陽。咸有定律。不可假借。即深於此道者。一或不慎。輒逸繩尺。此豈易事哉。丁巳之秋。余承乏國學。與諸生講習斯藝。深惜元明時作者輩出。而明示條例。成一家之言。爲學子導先路者。卒不多見。又自遜清咸同以來。歌者不知律。文人不知音。作家不知譜。正始日遠。牙曠難期。亟欲蒼萃衆說。別寫一書。因據王驥德曲律爲本。旁采挺齋丹邱詞隱但明諸譜。及陶九成王元美臧晉叔李笠翁毛稚黃朱竹垞焦里堂各家之言。錄成此書。又作家數一篇。略陳流別。以資研討。己未仲冬。刪汰龐雜。付諸手民。大抵作詞規範。粗具本末。而循聲造譜。仍未疏論。蓋口耳之間。筆不能達也。惟罅漏紕繆。在所不免。大雅君子。尙其匡正之。長洲吳梅。

目錄

自敘

第一章 曲原

第二章 宮調

第三章 調名

第四章 平仄

第五章 陰陽

第六章 作法上

第七章 作法下

第八章 論韻

目錄

一
四
一〇
一三
一五
一八
四〇
四八

第九章 正訛……………五五

第十章 務頭……………五八

第十一章 十知……………六〇

第十二章 家數……………八一

曲學通論

第一章 曲原

劇曲之興。由來已久。而詞變爲曲。其間遷嬗之跡。皆在有宋一代。世之論者。以其勃起於金元之際。遂疑出自異域。其實非也。曲之爲道。託體既卑。爲時又近。宋元史志。與四庫集部。均不著錄。後世儒碩。皆鄙棄不復齒及。而治此藝者。大都不學之徒。卽有一二文士。喜其可以改易風俗。亦不過餘力及此。未聞有觀其會通。窺其奧窔者。此亦文學家一憾事也。夫雜劇之名。見於宋志。宋時每春秋聖節三大宴小兒隊女弟子隊各進雜

劇隊舞見宋史樂志

其時歌詞。今無可考。惟教坊致語。皆一時文人爲之。宋人集中。多樂語一種。大抵鋪陳皇猷

頌揚藻飾之詞。

其文節目頗繁。一教坊致語。二口號。三勾合曲。四勾小兒隊。五隊名。六問小兒隊。七小兒致語。九勾雜劇。十放小兒隊。十一勾女童隊。十二隊。十三問女童隊。十四女童致語。十五勾雜劇。十六放女童隊。

此天子大宴時用之。民間宴會伎樂。至爲簡略。而詞獨存。如曾慥樂府雅詞所錄。謂之大曲。所用詞

牌。有水調詞。道宮薄媚。逍遙樂諸曲。其中節目多寡不一。有散序。鞞排。偏攔。正攔。入破。虛催。實催。竟遍。歇拍。煞衰諸名。其詞有賦物者。有分詠故事者。初無定則也。陳旸樂書云。大曲前緩疊不舞。至入破則羯鼓裏鼓大鼓。與絲竹合作。勾拍益急。舞者入場。投節制容。故有催拍歇拍。姿制俯仰。百態橫出。據此則當時譟舞之狀。猶可想見。論曲之原起。當孕育於此焉。蓋詞之與曲。犖然爲二。其蟬蛻之漸。不易定斷。雖大曲舞態。與後世不同。而勾放舞隊。已開後人科介之先。大徧諸詞。又爲金元套數之始。至如傳奇家記一人一事。備述離合悲愉之況。其體雖爲創見。顧如趙德麟蝶戀花十闋。述會真記事。分段譟之。視後代戲曲之格律。更具體而微。金董解元西廂。仍德麟之舊。而雜劇體例。遂因之不變。是曲體雖成於解元。而其因固造端於趙宋。迨胡元入主中華。所用胡樂。嘈雜緩急之間。舊詞至不能按。乃更造新聲。而北曲大備。天意若憫文明禹甸。拘文牽義者之無所措其手足。別闢一新文界以處之。至不惜破華夏之防。放此異彩。以吹笛鳴角之雄風。汰金粉靡麗之末習。此亦文學上至奇之局也。南人好事者。又推演兩宋之舊制。力求雅正。而南曲以興。由是南北兩家。各樹旗鼓。北劇盛於元時。實甫最稱淹雅。至明初尙不失其傳奇定於永嘉。琵琶一記。卓然千古。荆釵拜月。望塵莫追。終明之世。南詞盛行。流

傳誦習。卷帙至多。實則南北之面目雖殊。而精神終一。北人雖廣羅詞藻。以示典雅。而反失其真。南人雖力摹倉荒口吻。以昭真率。而詰屈聱牙。適形其弱。王元美曰。北主勁切雄壯。南主清峭柔婉。北字多而調促。促處見筋。南字少而調緩。緩處見眼。北宜和歌。南宜獨奏。洵深造有得之言也。此南北曲之大要也。

第二章 宮調

宮調之說。蓋微渺矣。周德清習而不察。沈詞隱語焉不詳。或問曲何以謂宮調。何以有宮又復有調。何以宮之爲六。調之爲十一。既總之爲十七宮調矣。何以今之用者。北僅十四。南僅十三。又何以別有十三調之名也。曰此宋人俗樂之遺意。未盡亡者也。宮調之立。本之五聲十二律在古時至爲詳備。而今多散亡也。律呂諸說。宏博浩繁。無暇殫述。律呂言隔八相生之理。書籍正多以無關詞曲略之。第撮其要。則律之自黃鐘以下

凡十二也。聲之自宮商角徵羽而外。合變宮變徵。凡七也。宋人所謂八十四調者。以律爲經。以聲爲緯。

乘之每聲得十二調。合十六律計之。則八十四調。此古法也。然不勝其繁。且樂工又不盡用。宋張炎詞源云。今雅俗止

行七宮十二調。案叔夏生於宋末。入於元。當時祇有七宮十二調。則古法久廢矣。

於是省之爲四十八宮調。四十八宮調者。亦以律爲經。以聲爲緯。凡

七聲之中。去徵聲及變宮變徵。僅省爲四。以聲之四。乘律之十二。每律得四調。合十二律則四十八調也。四十八調中。凡以宮聲乘律皆名曰宮。以商角羽三聲乘律。皆名曰調。今備列其目。以佐參訂云。

黃鐘 宮俗名正富

角俗名大石角調

商俗名大石調

羽俗名般涉調

大呂 宮俗名高宮

角俗名高大石角

商俗名高大石調

羽俗名高般涉調

太簇 宮俗名中管高宮

角俗名中管高大石角

商俗名中管高大石調

羽俗名中管高般涉調

夾鍾 宮俗名中呂宮

角俗名雙角調

商俗名雙調

羽俗名中呂調

姑洗 宮俗名中管中呂宮

角俗名中管雙角調

商俗名中管雙調

羽俗名中管中呂調

中呂 宮俗名道宮

角俗名小石角調

商俗名小石調

羽俗名正平調

蕤賓 宮俗名中管道宮

商俗名中管小石調

角俗名中管小石角調

羽俗名中管正平調

林鍾 宮俗名南呂宮

商俗名歇指調

角俗名歇指角調

羽俗名高平調

夷則 宮俗名仙呂宮

商俗名商調

角俗名商角調

羽俗名仙呂調

南呂 宮俗名中管仙呂宮

商俗名中管商調

角俗名中管商角調

羽俗名中管仙呂調

無射 宮俗名黃鐘宮

商俗名越調

角俗名越角調

羽俗名羽調

應鍾 宮俗名中管黃鐘宮

商俗名中管越調

角俗名中管越角調

羽俗名中管羽調

此所謂四十八調也。自宋以來。四十八調者。不能具存。南宋時止存七宮十二調。今就中原音韻所載者核之。止六宮十一調。此所以有十七宮調之名也。第就其所屬各曲言之。則聲調又自不同。其說如下。加點者皆存

仙呂宮清新綿邈

中呂宮高下閃賺

正宮惆悵雄壯

大石調風流蘊藉

高平調條拘滉漾
拘舊誤拘南詞作羽調

歇指調急併虛歇

雙調健捷激裊

角調咽鳴悠揚

越調陶寫冷笑以上十一調

第二章 宮調

南呂宮感歎傷悲

黃鐘宮富貴纏綿

道宮飄逸清幽以上六宮

小石調旖旎嫵媚

般涉調拾掇坑塹

商角調悲傷宛轉南亡北存

商調悽愴怨慕

宮調曲雅沉重
四十八調中無宮調未詳其理

以四十八調較十七宮調。已亡佚泰半矣。顧自元以來。北亡其三。歌指調角南亡其四。即前北詞三調合一商角調

故北僅十四。南僅十三也。繼又自十七宮調而外。變爲十三調。十三調者。蓋所存六宮。不名爲宮。改稱爲調。如仙呂黃鐘正宮中呂南呂道宮。但呼爲調也。明蔣惟忠著十三調譜。即用此名。惟南曲有之。此變之最晚者也。宮調之中。有自古所不能解者。宮聲於黃鐘起宮。不曰黃鍾宮。而曰正宮。於林鍾起宮。不曰林鍾宮。而曰南呂宮。於無射起宮。不曰無射宮。而曰黃鍾宮。其餘各宮。又各立名色。蓋今正宮實黃鐘也。而黃鐘實無射也。沈括所云。今樂聲音出入。不全合古法。但略可配合。雖國工亦莫知其所因者此也。又古調聲之法。黃鐘之管最長。長則極濁。無射之管最短。按應鐘又短於無射。惟此律皆爲中管。自來無調。故缺而不論。蓋中管廢久矣。短則極清。且五音中宮商宜濁。徵羽宜清。今正宮曰悵惻雄壯近濁。越調曰陶寫冷笑近清。似矣。獨無射之黃鐘是清律也。而曰富貴纏綿。又近濁聲。殊不可解。此或古人誤將無射之黃鐘。作黃鐘之正宮耳。或問各曲之隸屬於各宮調下。亦有說乎。曰。各曲有悲愉剛柔之不同。各宮調亦有高下卑亢之異。管色之間。更有聲度抗墜之別。於是以曲聲之高低哀樂。取其相類。分屬各宮各調之下。而笛色亦酌定其尺度焉。按古笛各隨律定製。共十二笛。今則止有一笛矣。然古人先有詞而後按律。今樂則先有律而後有詞。故各曲句之長短。字

之多寡。聲之平仄。又各準所謂仙呂清新。縣邈。越調陶寫冷笑者。以分協之。各宮各調。部署甚嚴。如卒徒之各有主帥。不得陵越焉。宋之詩餘。亦有注明宮調。屯田白石。皆能自譜自歌。其時作者。踵起家擅專門。今皆亡不得見。所相沿可考。以不墜古樂之一線者。僅此十三宮調而已。南北之律。初無二政。北之歌也。必和以絃索。南曲無論何宮何調。按之一拍足矣。在作法之始。非北嚴而南寬。自琵琶拜月二記出。創爲不尋宮數調。而後之作者。多孟浪其詞。混淆錯亂。此學古人之失也。

第三章 調名

曲之調名。今俗曰牌名。始於漢之朱鷺石流艾如張巫山高梁陳之折楊柳梅花落雞鳴高樹巔玉樹後庭花等篇。於是詞則有金荃蘭畹花間草堂諸調。曲則有金元劇戲諸調。北詞諸調。載天台陶九成輟耕錄。及涵虛子太和正音譜。南詞諸調。則毗陵蔣惟忠南九宮十三調譜。吳江沈寧庵南曲譜。臚列甚備。顧詞之與曲。實分兩途。間有撫采詞名入南北曲者。亦不多見。以北曲論。金則有醉落魄點絳脣滿江紅沁園春類。元則有哨遍醉花陰八聲甘州滿庭芳秦樓月類。或稍易字句。或止用其名。盡變其調。以南曲論。則小令如卜算子生查子憶秦娥臨江仙類。長調如喜遷鶯稱人心意難忘類。止用作引曲。不加節拍。過曲中如八聲甘州桂枝香尾犯序類。亦止用其名。盡變其句調。其名雖仍宋詞之舊。而其詞句之變異。自金至元。其間變革。無可考訂。蓋視古樂府。不知幾更滄桑矣。北曲牌名。其意義可考者。頗不多覩。至如呆骨朵者。刺古。阿納忽。唐兀歹諸名。大率取當時方言。今人莫識其義。南詞諸

牌亦頗不一致。有取古人詩詞中語名者。如鷓鴣天則取鄭嵎家住鷓鴣天。青玉案則取張衡四愁詩語。粉蝶兒則取毛澤民粉蝶兒共花同活。有以地名者。如梁州序。八聲甘州。伊州令之類。有以音節名者。如步步嬌。急板令。節節高。滴溜子。雙聲子之類。其他無所取義。或以時序。或以人物。或以花鳥。或偶觸所見而名者。紛錯不可勝紀。又有雜犯諸調名者。如兩調合成爲錦堂月。三調合成爲醉羅歌。四五調合成爲金絡索。四五牌全調連用爲雁魚錦。或有明言幾犯者。如二犯江兒水。四犯黃鶯兒。六犯清音。七犯玉玲瓏。又有八犯爲八寶妝。九犯爲九疑山。十犯爲十樣錦。十二犯爲十二紅。十三犯爲十三絃。三十犯爲三十腔類此。皆文人狡獪。實則無甚深義。又有一調分爲兩宮。而聲各不同。句法全異者。如小桃紅。一在正宮。一在越調。紅芍藥。一在南呂宮。一在中呂宮。又有古體失考。流俗增減字句。至繁聲過多。不可遵守。如越恁好。雌雄畫眉類。有字面差謬。致失本意。如生查子。查卽槎字。用張騫乘槎事。玉抱肚。唐人呼帶爲抱肚。宋眞宗嘗賜王安石玉抱肚。今譌爲玉胞肚。醉公子。唐人以詠公子。今訛爲醉翁子。朝天紫本牡丹種名。見陸游牡丹譜。今譌爲朝天子類。又有一調兩用。以此作引。卽以此作過曲者。如琵琶念奴嬌引楚天雨過云云。下文過曲。長空萬里云云。則省曰本序。言本上曲之念奴嬌也。