

文藝叢刻甲集

顧曲塵

商務印書館出版

冊上

文藝叢刊

甲集

品

江苏工业学院图书馆
藏书章

梅

編

曲

商務印書館發行

塵

談

上卷

顧曲塵談目錄

卷上

第一章 原曲

第一節 論宮調

第二節 論音韻(附曲韻二十一章)

第三節 論南曲作法

第四節 論北曲作法

卷下

第二章 製曲

第一節 論作劇法

第二節 論作清曲法

第三章 度曲

第四章 談曲

顧曲塵談卷上

第一章 原曲

余十八九歲時。始喜讀曲。苦無良師以爲教導。心輒怏怏。繼思欲明曲理。須先唱曲。隋書所謂彈曲多則能造曲是也。乃從里老之善此技者。詳細問業。往往瞠目不能答一語。或僅就曲中工尺旁譜。教以輕重疾徐之法。及進求其所以然。則曰非余之所知也。且唱曲者不必問此。余憤甚。遂取古今雜劇傳奇。博覽而詳覈之。積四五年。出與里老相問答。咸駭而卻走。雖笛師鼓員。亦謂余狂不可近。余乃獨行。其是置流俗毀譽於不顧。以迄今日。雖有一知半解。亦扣槃捫燭之談也。用貢諸世。以餉同嗜者。

曲也者。爲宋金詞調之別體。當南宋詞家慢近盛行之時。卽爲北調榛莽胚胎之日。上元美藝苑卮言云。金源入主中原。舊詞之格。往往於嘈雜緩急之間。不能盡按。乃別創一調。以媚之。觀此。卽爲北調之濫觴。沿至末年。世人嫌其粗鹵。江左詞

人遂以纏綿頓宕之聲以易之。而南詞以起（如拜月琵琶之類是也）此南北曲之原始也。北主剛勁，南主柔媚。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。魏良輔所論曲律（見後第五章詳論其理）極有見解，宜恪守之。

嘗疑古今曲家自金源以迄今日，其間享大名者不下數百人，所作諸曲其膾炙人口者亦不下數十種，而獨於填詞之道則缺焉。不論遂使千古才人欲求一成法而不可得。於是宗西廂者以妍媚自喜，宗琵琶者以樸素自高，而於分宮配調位置角目安頓排場諸法悉委諸伶工，而其道益以不彰。雖有中原音韻及九宮曲譜二書亦止供案頭之用，不足爲場上之資。暗室無燈，何怪乎此道之日衰也。余深思其故，乃知有一大病也。其病維何？曰務求自祕而已矣。從來文章之事就其高深言之各有見到之處，父不能傳諸子，師不能傳諸弟，此固難言。不足深責，惟規矩準繩必須耳提面命，纔能有所步趨。今一切不講，使人暗中捫索，保無有

歧誤之事。在祕而不宣者。以爲填詞之法。非盡人所能。且此法。無人授我。我豈肯獨傳於人。寧籍吾舌。使人莫明其妙。而吾略爲指點之。則人將以關馬鄭白尊我矣。此所以迄無成書也。凡存此心者。不外乎鄙吝二字。夫文章天下之公器。非我之所能獨私。何必靳而不與。至如是哉。余少時。卽經過此難。遍問曲家。卒無有詳示本末者。故至今日。再不敢緘默。以誤世人。遂將平生所得。傾筐倒篋而出之。使人知有規矩準繩。而不爲誦讀所誤。雖元人復起。亦且遑吾言也。

填詞一道。世人皆以爲難。顧亦有極樂之處。今請先言其難。詩古文辭。專在氣韻風骨。世之治此者。求其工穩。與漢魏唐宋作家爭衡。固非易事。若論入手之始。僅在平仄妥協而已。況高論漢魏者。有時平仄亦可不拘。是其難在胎息。不在格律之間也。曲則不然。平仄四聲。而外。須注意於清濁高下字之宜。陰者不可填作陽聲字之宜。陽者又不可填作陰聲。況曲牌之名。多至數百。（見後第一節論宮調內）各隸屬於各宮調之下。而宮調之性。又有悲歡喜怒之不同。則曲牌之聲。亦

分苦樂哀悅之致。作者須就劇中之離合憂樂而定。諸一宮然後再取一宮中曲牌聯爲一套。是入手之始。分宮配角已煞費苦心矣。及套數既定。則須論字格。所謂字格者。一曲中必有一定字數。必有一定陰陽清濁某句須用上聲韻。某句須用去聲韻。某字須陰。某字須陽。一毫不可通借。如仙呂調之長拍。其第六句共四字。而此四字又必須全用上聲。故吳石渠用我有斗酒。萬紅友用祇我與爾。洪昉思用兩載寡侶。蔣心餘用睨睨好鳥。蓋不如是則不合也。又如商調之集賢賓。其第一句必須用平平去上平去平。故陳大聲用西風桂子香正幽。李玄玉用三春夜短花睡濃。袁于令用愁魔病鬼朝露捐。吳駿公用晴窗凭几傾細茶。諸如此類。謂之字格。至於用韻尤宜謹嚴。蓋曲中之韻。既非詩韻。又非詞韻。其間去取分合。大抵以入聲分派三聲。而各將一韻分清陰陽。以便初學之檢取。如世傳之中原音韻與中州音韻皆是也。（詳見後第二節論音韻）惟作者必須恪守韻律。不可彼此通借。琵琶記之廊會合歌羅家麻爲一玉簪記之琴挑合真文庚青侵尋爲

一在古人猶有此失。可不慎諸。是故作曲者爲音律所拘縛。左支右絀。求一套之中。無支離拙澀之語。已是十分難事。而欲文字之工。足以與古作者相韻。頗不且難之。又難哉。今之曲家。往往以典雅凝鍊之語。施諸曲中。雖覺易動人目。究非此道之正宗。曲之勝場。在於本色。試徧看元人雜劇。有一種塗金錯采。令人不可句讀。否惟明之屠赤水所作。曇花彩毫諸記。喜搬用類書。至今藉爲口實。黃韻珊至比爲房科墨卷。確是至言。然則配調填字。協韻而外。尤須出以本色。何其難也。調得平仄成文。又恐陰陽錯亂。配得宮調合律。更虞字格難諧。及諸般妥帖。而出語苟有晦澀。又非出色當行之作。黃九煙云。三仄應須分上去。兩平還要辨陰陽。豈知所論猶未盡乎。故論其難。幾令人無從下筆。論其樂事。則亦有不可勝言者。自來帝王卿相。神仙鬼怪。皆不可隨意而爲之。古今富貴壽考。如郭令公者。能有幾人。惟填詞家。能以一身兼之。我欲爲帝王。則垂衣端冕。儼然綸綍之音。我欲爲神仙。則霞珮雲裾。如帶朝眞之駕。推之萬事萬物。莫不稱心。所願屠門大嚼。聊且快。

意士大夫伏處蓬廬送窮無術。惟此一種文字足洩其抑塞磊落不平之氣。借彼筆底之煙霞吐我胸中之雲夢。不亦荒唐可樂乎。且詞曲之間亦有較他種文字略寬者。例如作一賦。通篇不能重韻。而曲則不妨如仙呂點絳脣。混江龍一套。其間所用之曲。不過十八支。而前曲所押之韻。後曲不妨重押。又詩古文辭一篇中。總須一意到底。而曲則視全齣之關目。以爲變化。白中如何說法。則曲亦如何做。法往往前曲與後曲。未必可以連屬者。此亦無害。是曲律雖嚴。亦有可以通融之處也。第就愚見論之。凡作曲切不可畏其難。且愈難愈容易好。余嘗爲陳佩忍去病題徐寄塵女史西冷悲秋圖。圖爲悲秋瑾而作者。余用越調小桃紅一套。其中下山虎。固舉世所謂難作者也。幽閨記下山虎原文云。一大家體面。委實多般。有眼何曾見。懶能向前。他那里弄盞傳杯。恁般腴腆。這裏新人忒煞虔。待推怎地展主婚人不見。憐配合夫妻事。事非偶然。好惡因緣總在天。一曲中大字及懶能向前句。待推怎地展句。事非偶然句。四聲一字不可移易。可謂難矣。余詞云。一半林。

夕。照。照。上。峯。腰。小。塚。冬。青。少。有。柳。絲。數。條。記。麥。飯。香。醪。清。明。拜。掃。怎。三。尺。孤。墳。也。守。不。牢。這。冤。怎。樣。了。土。中。人。血。淚。拋。滿。地。紅。心。草。斷。魂。可。招。你。敢。也。俠。氣。英。風。在。這。遭。」以較原文。似乎青出於藍。可見天下無難事也。

第一節 論宮調

宮調之理。詞家往往僅守舊譜中分類之體。固未嘗不是。但宮調究竟是何物件。舉世且莫名其妙。豈非一絕大難解之事。余以一言定之曰。宮調者。所以限定樂器管色之高低也。何也。卽以笛論。笛共六孔。計有七音。今人按第一孔作工。第二孔作尺。第三孔作上。第四孔作一。第五孔作四。第六孔作合。而別將第二第三兩孔。按住作凡。此世所通行者。曲家謂之小工調。笛色之調。有七曰小工調（卽上文所言者）。曰凡字調。曰六字調。曰正工調。曰乙字調。曰尺字調。曰上字調。此七調之分別。以小工調作準。所謂凡字調者。以小工調之凡字作工字也。凡作工字。工作尺字。尺作上字。上作一字。一作四字。四作合字。合作凡字是也。所謂六字調。

者以。小工調之六字。作工字也。六作工。凡作尺。工作上。尺作一。上作四。一作合。四作凡。是也。所謂正工調者。以小工調之五字。作工字也。五作工。六作尺。凡作上。工作一。尺作四。上作合。一作凡是也。所謂乙字調者。以小工調之乙字。作工字也。乙作工。五作尺。六作上。凡作一。工作四。尺作合。上作凡是也。所謂尺字調者。以小工調之尺字。作工字也。尺作工。上作尺。一作上。四作一。合作四。凡作合。工作凡是也。所謂上字調者。以小工調之上字。作工字也。上作工。一作尺。四作上。合作一。凡作四。工作合。尺作凡是也。笛共六孔。而所用有七調。是每字皆可作工。此即古人還相爲宮之遺意。今曲中所言宮調。卽限定某曲當用某管色。凡爲一曲。必屬於某宮。或某調。每一套中。又必須同是一宮。或一調。若一套中前後曲。不是同宮。卽謂出宮。亦謂犯調。曲律所不許也。（顧亦有所變化。詳後）今且將六宮十一調之名。備列之。

（一）六宮 仙呂宮。南呂宮。黃鐘宮。中呂宮。正宮。道宮。是也。

(二)十一調 大石。小石。般涉。商角。高平。揭指。宮調。商調。角調。越調。雙調。是也。今再將笛中管色分配之。則覽者可知其運用矣。

(三)小工調 仙呂宮。中呂宮。正宮。道宮。大石調。小石調。高平調。般涉調。屬之。中有彼此互見者。即兩調可通用也。

(四)凡調 南呂宮。黃鍾宮。商角調。仙呂宮。屬之。

(五)六調 南呂宮。黃鍾宮。商角調。商調。越調。亦可小工。屬之。

(六)正工調 雙調。屬之。

(七)乙字調 雙調。屬之。

(八)尺調 仙呂宮。中呂宮。正宮。道宮。大石調。小石調。高平調。般涉調。屬之。

(九)上調 南呂宮。商調。越調。屬之。

就上所述論之。則各宮各調之管色。可一覽知之矣。或曰。古言律呂。皆指陽律。太簇。姑洗。蕤賓。夷則。無射。黃鍾。陰呂。大呂。應鍾。南呂。林鍾。中呂。夾鍾。而言如。

子之說。僅有黃鍾、南呂、中呂。其他一概不及者何也。且僅以笛色分配各宮。而不言隔八相生之理。又何也。曰。子所言者。律學也。余所論者。曲中應用之理。就其所存者言之。不敢以艱深文淺陋也。古今論律者。不知凡幾。求一明白曉暢者。十不獲一。余於律呂之道。從未問津。苟以一知半解。而謬謂洞明古今之絕學。自欺欺人。吾不能。非不爲也。故止就曲中之理言明之。蓋曲與律。是二事。曲中之律。與吾子所言之律。又是二事。混而爲一。此古今論者。文字愈多。而其理愈晦也。

南北曲名。多至千餘。舊譜分隸各宮。亦有出入。詞家不明分宮合套之道。出宮犯調。不一而作。曲文雖佳。不能被入管絃者。職是故也。南詞自沈寧庵九宮譜出。度曲家始有準繩。北曲則直至大成譜出。尙無確切之規矩。余爲近日詞家立一準的。爰取各曲所屬之宮調。詳列於左。（合套諸法。見後第三第四兩節。）

（一）仙呂宮所屬諸曲。〔北曲〕則爲端正好。（正宮內不同。）賞花時。點絳脣。混江龍。油葫蘆。天下樂。村裏迓鼓。（亦入商調。）元和令。（亦入商調。）上馬嬌。遊四

門。勝葫蘆。後庭花（亦入中呂調）。河西後庭花。柳葉兒（與黃鍾不同）。寄生草。青哥兒。哪吒令。鵲踏枝。六么序。醉扶歸。金盞兒（與雙調金盞子不同）。醉中天。雁兒。一半兒。憶王孫。玉花秋。四季花（亦入商調）。穿窗月。八聲甘州。大安樂。雙燕子（卽商調雙雁兒）。翠裙腰。六么遍（亦入中呂）。上京馬。綠窗怨。瑞鶴仙。憶帝京。祇神兒（與雙調不同）。六么令。錦橙梅。三番玉樓人。柳外樓。太常引。尾聲。隨煞。賺煞。賺尾。上馬嬌煞。後庭花煞。

〔南詞〕則〔引子〕爲卜算子。番卜算。劍器令。小蓬萊。探春令。醉落魄。天下樂。鵲橋仙。金雞叫。奉時春。紫蘇凡。唐多令。黃梅雨。似娘兒。望遠行。鷓鴣天。（引子者。出場時所用之引子。或用笛和。或不用笛和。與曲子大異。）（過曲）爲光光乍。鐵騎兒。碧牡丹。大齋郎。勝葫蘆。青歌兒。胡女怨。五方鬼。望梅花。上馬踢。月兒高。二犯。月兒高。月雲高。月照山。月上五更。蠻江令。涼草蟲。蠟梅花。感亭秋。望吾鄉。喜還京。美中美。油核桃。木丫牙。長拍。短拍。醉扶歸。皂羅袍。皂袍罩黃鶯。醉羅袍。

醉羅歌。醉花雲。醉歸花月渡。羅袍歌。排歌。三疊排歌。傍妝臺。二犯傍妝臺。八聲甘州。甘州解醒。甘州歌。十五郎。一盆花。桂枝香。二犯桂枝香。天香滿羅袖。河傳序。拗芝蔴。一封書。一封歌。一封羅。安樂神犯。香歸羅袖。解三醒。解醒帶甘州。解醒歌。解袍歌。解醒望鄉。掉角而序。掉角望鄉。番鼓兒。惜黃花。西河柳。春從天上來。古皂羅袍。甘州八犯尾聲。

(二)南呂宮所屬諸曲〔北曲〕則爲一枝花。梁州第七。隔尾。牧羊關。罵玉郎。亦名瑤華令。入中呂。感皇恩。採茶歌。玄鶴鳴。(卽哭皇天)烏夜啼。賀新郎。草池春。紅芍藥。(與中宮不同)菩薩梁州。四塊玉。梧桐樹。玉嬌枝。鷓鴣兒。乾荷葉。金字經。尾聲。煞尾。隨尾。隨煞。黃鐘尾。隔尾。隨煞。隔尾。黃鍾煞。神仗兒。煞外附九轉貨郎兒。

〔南詞〕則(引子)爲大勝樂。金蓮子。戀芳春。女冠子。臨江仙。一翦梅。一枝花。薄媚。虞美人。意難忘。稱人心。三登樂。轉山子。薄倖。生查子。哭相思。于飛樂。步蟾宮。

滿江紅。上林春。滿園春。掛真兒。（過曲）爲梁州序。梁州新郎。賀新郎。纏枝花。節節高。大聖樂。奈子花。奈子落瑣窗。奈子宜春。青衲襖。紅衲襖。一江風。單調風雲。會梅花塘。香柳娘。孤雁飛。石竹花。解連環。風檢才。呼喚子。大研鼓。引駕行。薄媚。衰。竹馬兒。番竹馬。繡帶兒。繡太平。繡帶宜春。宜春樂。太師引。醉太師。太師垂繡帶。瑣窗寒。瑣窗郎。阮郎歸。繡衣郎。宜春令。三學士。學士解醒。刮鼓令。羅鼓令。癡冤家。金蓮子。金蓮帶。東甌。香羅帶。羅帶兒。二犯香羅帶。羅江怨。五樣錦。三換頭。香遍滿。懶畫眉。浣溪沙。秋夜月。東甌令。劉潑帽。金錢花。五更轉。劉衰。紅衫兒。本宮賺。梁州賺。紅芍藥。鍼線箱。滿園春。八寶妝。九疑山。木蘭花。烏夜啼。春色滿皇州。恨蕭郎。

（三）黃鍾宮所屬諸曲 [北曲]則爲醉花陰。喜遷鶯。出隊子。刮地風。四門子。古水仙子。塞雁兒。神仗兒。節節高。者刺古。柳葉兒。古寨兒令。六么令。（與仙呂不同。）九條龍。興隆引。侍香金童。降黃龍。衰。文如錦。女冠子。（與大石不同）願成