

中國戲曲概論 卷下

一 清總論

清人戲曲，遜於明代。推原其故，約有數端。開國之初，沿明季餘習，雅尙詞章。其時人士，皆用力於詩文，而曲非所習。一也。乾嘉以還，經術昌明，名物訓詁，研鑽深造。曲家末藝，等諸自鄙。一也。又自康熙後，家伶日少，臺閣鉅公，不憚聲樂。歌場奏藝，僅習舊詞，間及新著，輒謝不敏。文人操翰，甯復爲此。一也。又光宣之季，黃岡俗謳，風靡天下。內廷法曲，棄若土苴。民間聲歌，亦尙亂彈。上下成風，如飲狂藥。才士按詞，幾成絕響。風會所趨，安論正始。此又其一也。故論遜清戲曲，當以宣宗爲斷。咸豐初元，雅鄭雜矣。光宣之際，則巴人下里和者，千人益無與於文學之事矣。今自開國以迄道光，總述詞家，亦可屈指焉。大抵順康之間，以駿公西堂又陵紅友爲能而最著者，厥惟笠翁。翁所撰述，雖涉俳諧，而排場生動，實爲一朝之冠。繼之者，獨有云亭昉思而已。南

洪北孔名震一時，而律以詞範，則稗畦能集大成，非東塘所及也。迨乾嘉間，則笠湖心、餘惺齋、蝸寄恆岩耳。道咸間，則韻珊立人蓬海耳。同光間，則南湖午閣已不足入作家之列矣。一代人文遠遜前明，抑又何也？雖然，詞家之盛固不如前代，而協律訂譜實遠出朱明之上。且劇場舊格亦有更易進善者，此則不可沒也。明代傳奇率以四十齣爲度，少者亦三十齣，拖沓泛濫，頗多疵病。卽玉茗還魂，且多可議。又事實離奇，至山窮水盡處，輒假神仙鬼怪以爲生旦團圓之地。清人則取裁說部，不事臆造，詳略繁簡，動合機宜。長劇無冗費之辭，短劇乏局促之弊。又如拈花笑、浮西施等，以一折盡一事，俾便觀場，不生厭倦。楊笠湖之吟風閣、荆石山民之紅樓夢，分演固佳，合唱亦善。此較明人爲優者一也。明人作詞實無佳譜，太和正音、正襯未明，甯庵南譜搜集未徧，清則南詞定律出版式可遵矣。莊邸大成譜出，訂譜亦有依據矣。東南之雋才，備廟堂之雅樂，於是幽險逼仄，夷爲康莊，此較明人爲優者一也。曲韻之作，始於挺齋中原一書，所分陰陽，僅及平韻，上去二聲未遑分配，操觚選聲，輒多齟

齟齬。清則履清輯要已及去聲。周氏中州又分兩上。凡宮商高下之宜。有隨調選字之妙。染翰填辭。無勞調舌。此較明人爲優者一也。論律之書。明代僅有王魏。魏則注重度聲。王則粗陳條例。其言雖工。未能備也。清則西河樂錄已啓山林。東塾通考詳述本末。凌氏之燕樂考原。戴氏之長庚律話。凡所論撰。皆是名家。不僅笠翁偶集可示法程。里堂劇說足資多識也。此較明代爲優者又一也。況乎記載目錄。如黃文暘曲海無名氏彙考已軼錄。鬼曲品之前訂定歌譜。如葉懷庭之納書楹馮雲章之吟香堂又駕臨川吳王面上總核名實。可邁前賢。惟作者無多。未免見絀才難之歎。豈獨詞林此又尙論者所宜平恕也。因復彙次羣書述之如左。

二 清人雜劇

清人雜劇。就可見者。列目如下。

徐石麟四本

拈花笑

浮西施

大轉輪

買花錢

中國戲曲概論 卷下

口

吳偉業二本

臨春閣

通天臺

袁于令一本

雙鶯傳

尤侗五本

讀離騷

弔琵琶

桃花源

黑白衛

清平調

宋琬一本

祭皋陶

嵇永仁一本

續離騷

孔尚任一本

大忽雷

蔣士銓七本

四絃秋

一片石

第二碑

康衢樂

長生籙

昇平瑞

忉利天

桂馥後四聲猿四本

放楊枝

投湘中

謁府帥

題園壁

舒位瓶笙館修蕭譜四本

卓女當壚

樊姬擁髻

酉陽修月

博望訪星

唐英古柏堂十本

三元報

蘆花絮

梅龍鎮

麵缸笑

虞兮夢

英雄報

女彈詞

長生殿補

十字坡

傭中人

徐熾寫心雜劇十八本

遊湖

述夢

醒鏡

游梅遇仙

癡祝

蟲談

青樓濟困

哭弟

湖山小隱

酬魂

祭牙

月夜談禪

問卜

悼花

原情

壽言

覆墓

入山

周文泉補天石八本

宴金臺

定中原

河梁歸

琵琶語

紉蘭佩

碎金牌

執如鼓

波弋香

楊觀潮吟風閣三十二本

新豐店

大江西

替龍行雨

黃石婆

快活山

錢神廟

晉陽城

邯鄲郡

賀蘭山

朱衣神

夜香臺

矯詔發倉

魯連臺

荷花蕩

二郎神

笏諫

配替

露筋

挂劍

却金

下江南

藍關

荀灌娘

葬金釵

偷桃

換扇

西塞山

忙牙姑

凝碧池

大蔥嶺

罷宴

翠微亭

陳棟三本

苧蘿夢

紫姑神

維揚夢

黃憲清二本

鴛鴦鏡

淩波影

楊恩壽三本

桃花源

婉孌封

桂枝香

梁廷枏四本

圓香夢

斷緣夢

江梅夢

曇花夢

徐鄂一本

白頭新

荆石山民紅樓夢十六本

歸省

葬花

警曲

擬題

聽秋

劍會

聯句

癡誅

顰誕

寄情

走魔

禪訂

焚稿

冥昇

訴愁

覺夢

蘅芷莊人春水軒雜劇九本

訊翎

題肆

琴別

畫隱

碎胡琴

安市

看真

游山

壽甫

罨園雜劇十本

仙人感

藤花秋夢

孽海花

暗藏鶯

賣簪郎

東家顰

鈞天樂

一線天

望夫石

三割股

共一百四十六種，清人所作，雖不盡此第佳者，殆少遺珠矣。中如寫心劇，後四聲猿、吟風閣等，大率以一折賦一事，故分作若干本。卽紅樓夢散套，雖總賦甯國府事，然每折自爲段落，不相聯屬。與傳奇體製不同。因入雜劇。至各種佳處，亦復略述焉。徐石麟四本，以買花錢爲最。取俞國寶風入松事爲本，復取楊駙馬粉兒爲輔，其事頗豔。至以粉兒歸國寶，雖不合事實，而風趣更勝。解三醒四曲，字字聲逸，非明季人所及也。拈花笑摹妻妾妬狀，穢褻可笑。綠野仙蹤曾采錄之。今人知者鮮矣。大轉輪以劉項事翻案，自云以兩漢書翻成三國志，亦荒唐可樂。獨浮西施一折，盡闢一舸。

五湖之謬。以夷光沉之於湖。雖賁鶴焚琴。太煞風景。顧亦有所本。墨子云。西施之沉也。其美也。是亦非。又陵之創說矣。

梅村臨春閣譜。洗夫人勤王事。大爲張孔吐冤。蓋爲秦良玉發也。第四折收尾云。俺

二十年嶺外都知統。依舊把兒子征袍手自縫。畢竟是婦人家難決雌雄。則願決雌雄的放出箇男兒勇。此又爲左寧南諷也。通天臺之沈初明。卽駿公自況。至調笑漢武帝。殊令黠可喜。首折煞尾云。則想那山繞故宮寒。潮向空城打。杜鵑血揀南枝直下。偏是俺立盡西風搔白髮。只落得哭向天涯。傷心地付與啼鴉。誰向江頭問荻花。眼呵。盼不到石頭車。駕淚呵。灑不上修陵松檟。只是年年秋月聽悲笳。其詞幽怨慷慨。純爲故國之思。較之我本淮南舊雞犬。不隨仙去落人間句。尤爲淒惋。

曲至西堂。又別具一變相。其運筆之奧而勁也。使事之典而巧也。下語之艷媚而油。動人也。置之案頭。竟可作一部異書讀。如讀離騷之結局。以宋玉招魂。弔琵琶之結局。以文姬上冢。此等結構。已超軼前人矣。至其曲詞。正如珊珊仙骨。讀離騷中警

句云、便百千年難打破悶乾坤、只兩三行怎弔得盡愁天下。又云、一篙爭弄兩頭船、雙鞭難走連環馬。又云、似這般朝也在、暮也在、佳人難再、又何妨夢兒中住、千秋萬載、弔琵琶警句云、剛彈了離鸞離鸞小引、忽變做求凰求凰新本、喜結並頭緣、好脫孤眠運、則你楚襄王先試一峯雲。又云、可笑你圍白登、急死蕭曹、走狼居、嚇壞嫫姚、只學得魏絳和戎、嫁楚腰、虧殺你詩篇應詔、賀君王枕席平遼。又云、渡河而死、公無弔、女子卿受不得冰天雪窖、這魂魄呵、一靈兒隨着漢天子伴黃昏、這骸骨呵、半堆兒交付番可汗埋青草。又云、猛回頭、漢宮何處也、斷烟中故國天涯。又云、步虛聲、天風吹下、只指尖兒不會撥琵琶、其他黑白衛之高渾、桃花源之曠逸、直爲一朝之弁冕。云之故不多列。

西堂曲世多有

嵇永仁、字留山、又號抱犢山農、居范忠貞墓、耿精忠之亂、同及於難、困囹圄時、楮墨不給、乃燒薪爲炭、寫著作四壁皆滿、其續離騷劇、卽獄中作也、中有杜默哭廟、尤爲悲壯、較沈自徵作、亦難軒輊、如沉醉東風云、學詩書頭烘腦烘、學劍術心慵意慵、避

會稽藏了銳氣，練子弟熟了操縱。那怕赤帝梟雄，趁着那輦蹕東巡，想截龍小可的擾不碎秦王一統。得勝令云：似這般本色大英雄，煞強如謾罵假半籠。寧可將三分期業輕拋送，怎學那一杯羹造孽種。破百二秦封，秉烈炬咸陽慟，噪金鼓關中嚇得衆諸侯拜下風。七弟兄云：酒席上殺風，算甚麼湧。猛放一線走蛟龍，教千秋豪傑知輕重。割鴻溝無恙漢家翁。慶團圓呂雉諧鴛夢。此數支皆雄恣可喜。

蔣心餘四絃秋劇爲舊曲青衫記，鄙俚不文，遂填此作。凡所徵引，皆出正史，並參以樂天年譜，故出顧道行作萬倍。其中送客一齣，爲全劇最勝處。折桂令尤佳。詞云：住平康十字南街，下馬陵邊，貼翠門開。十三齡五色衣裁，試舞宜春掌上飛來。第一所烟花錦寨，第一面風月牙牌。颺鴉鬟紫燕橫釵，蹴羅裙金縷兜鞋。這朵雲不借風行，這枝花不倩人栽。極生動妍冶。余最喜誦之一片石第二碑中土地夫婦，最爲絕倒。曲家每不善科諱，惟此得之至長生錄等四劇，皆迎鸞應制之作，可勿論也。

舒鐵雲瓶笙館修簫譜，以當壚爲艷冶。余最愛擁髻一折，論斷史事，極有見地。如桂

枝香云遠條仙館。迤邐着含風別殿。那裏是弄風絃。馮汭同心。倒變做羞月貌。尹邢避面。又云。放一雉開場龍戰。留雙燕收場魚貫。恨無邊。早只見殿上黃貂出。樓中赤鳳眠。頗爲工巧。訪星折玉交枝云。趁着天風顛播。看枯木在長流倒拖。有天無地人。一箇。早二十八宿胸羅。又三月海棠云。爲治河。看宣房瓠子連年破。要崇根至本。永鎮烟波。難安。文武盈廷無一可。飢來喫飯閒來臥。因此勤宵旰。作詩歌。客星一箇應該我。此二曲別有風趣。與鐵雲詩不同。

楊笠湖以名進士官蜀。就文君妝樓故址。築吟風閣。更作散套以慶落成。而却金折則思祖德。送風折則自爲寫照。也是書共三十二折。每折一事。而副末開場又襲用傳奇舊式。是爲笠湖獨創。但甚合搬演家意也。此曲警策語頗多。如錢神廟之豪邁。快活山之恬退。黃石婆。西塞山。之別出機杼。皆非尋常傳奇所及。而最著者惟罷宴一折。記寇萊公壽。思親罷賀事。其詞足以勸孝。如滿庭芳云。想當初辛勤教養。他挑燈伴讀。落葉寒窗。那有餘輝束壁分光亮。單仗着十指縫裳。繼膏油。叫你讀書朗朗。

拈針線見他珠淚雙雙。真悽愴。到如今。怎金蓮銀炬。照不見你憔悴老萱堂。朝天子云。撫孤兒暗傷。代先人義方。爲延師盡把釵梳當。只要你成名不負十年窗。倚定門闌望。怎知他獨自支當。背地糟糠。要你男兒志四方。又怕你在那廂。我在這廂。眼巴巴到你學成一舉登金榜。此二支描寫慈母情形。動人終天之恨。此阮文達所以罷酒也。

陳棟字浦雲。會稽人。屢試不第。游幕汴中。其稿名北涇草堂集。詩詞皆有可觀。而曲尤騷雅絕倫。清代北曲西堂後。要推叻思。叻思後。便是浦雲。雖藏園且不及也。余詣力北詞。垂二十年。讀浦雲作。方知關王宮。喬遺法。未墜於地。陰陽務頭動合。自然布局。聯套繁簡得宜。雋雅清峭。觸挽如志全書。具在吾非阿好也。苧蘿夢。記王軒夢遇西施事。以軒爲吳王後身。生前尙有一月姻緣未盡。因示夢補歡。其事亦新。四折皆且唱。語語本色。其艷在骨。第一折鵲踏枝云。值甚麼小婢娟。喪黃泉。再不該污玉兒。曾侍東昏。抱琵琶。肯過鄰船。多謝你。母烏喙。把蕙蘭輕翦。倒作成了女三閭。忠節雙

全。六幺序云。翻花色。那千樣。費春工。只一年。簇新的改換。從前。就是綠近闌干。紅上秋千。也須要做意兒周旋。滿庭除滾的春光徧。道不得這顏色。好出天然。料天公肯與行方便。幾時價。煖風麗日。微雨疏烟。柳葉兒云。舊家鄉桃花人面。老君王布襪青氍毹。打雲頭一霎都相見。堪消遣。好留連。這幾日。真有些。不羨神仙。第二折上京馬云。原來是壁花房巧構的小姑蘇。艷影香塵。乍有無。多謝他顛倒化工。將恨補。只怕這一星星羽化凌虛。還不比兔絲葵麥。憔悴返玄都。又醋葫蘆第四支云。則見他拂青霄。氣似虹。步蒼苔。形似虎。依然是江東伯主。舊規模。怎眼也斜盼不上。捧心憔悴女。想我這容顏凋殘。非故便。不是轉胞胎。也難認。這幅換稿美人圖。皆精心結撰。直入元人之室。紫姑神維揚夢亦佳。限於篇幅。不贅。

黃韻珊鴛鴦鏡。余最愛其金絡索數支。其第二支云。情無半點真。情有千般恨。怨女癡兒。拉扯無安頓。蠶絲理愈勞。沒來因。越是聰明。越是昏。那壁廂梨花泣盡。闌前粉。這壁廂蝴蝶飛來夢裏裙。堪嗟憫。憐才慕色太紛紛。活牽連一種癡人。死纏綿一種。

癡魂。參不透風流陣。可爲情場棒喝。淩波影空靈縹緲。較洛水悲爲佳。

垣園三劇。以桂枝香爲勝。但在詞場品第。僅足爲藏園之臣僕耳。

梁廷枏小四夢。曲律多誤。曼殊劇略。優排場太冷。

徐午閣白頭新。科譁不惡。首折引子。絳都春云。春明夢後。賸十斛緇塵。歸逐東流。葉落庭空。滿堦涼月。添僂僂。鶴氅氍毹。兀自把梅花守。盼不到南枝春透。此數語甚佳。其他合昏之風雲會。四朝元亦可讀。餘則平平。然較梨花雪。却無時文氣矣。

荊石山民黃兆魁。紅樓夢散套。膾炙人口。遠勝仲陳兩家。世賞其葬花。余獨愛其警曲。金盞兒二支。可云壓卷。首支云。猛聽得風送清謳。是梨香演習歌喉。一聲聲綠怨紅愁。一句句柳簷花羞。教我九曲迴腸轉。蹙損了雙眉岫。蛇紫薦紅盡日留。怎不怨着他錦屏人看賤得韶光透。想伊家也爲着好春僂僂。黃土朱顏。一霎誰長久。豈獨我三月厭厭。三月厭厭。度這奈何時候。次支云。那裏是催短拍低按梁州。也不是唱前溪輕蕩扁舟。一心兒鳳戀凰求。一弄兒軟款綢繆。這的是有箇人知重。着意把微

詞逗。眞箇芳年水樣流。怎怪得他惜花人。掌上兒奇擎。想從來如此的鍾情原有。今古如花一例。一例的傷心否。把我體軟哈哈。體軟哈哈。坐倒這苔錢如繡。似此丰神。直與玉茗抗行矣。

春水軒九種。以陳伯玉碎琴爲痛快。較孔東塘大忽雷。更覺緊湊。琴別折亦較心餘冬青樹勝。

右所論列。獨缺閨秀作。第作者殊不多。除吳蘋香飲酒讀騷圖。古香十種外。亦寥寥矣。

三 清人傳奇

清人傳奇。取余所見者列下。

內廷編輯本四本

勸善金科

昇平寶筏

鼎峙春秋

忠義璇圖

慎郡王岳端一本