
顧
曲
塵
談

吳
梅
著

本書據商務印書館版影印

目錄

第一章

原曲

.....一

第一節

論宮調

.....六

第二節

論音韻(附曲韻二十一章)

.....一九

第三節

論南曲作法

.....六五

第四節

論北曲作法

.....七六

第二章

製曲

.....一〇〇

第一節

論作劇法

.....一〇〇

第二節

論作清曲法

.....一二四

第三章

度曲

.....

一二五

第四章

談曲

.....

一四一

顧曲塵談

第一章 原曲

余十八九歲時。始喜讀曲。苦無良師以爲教導。心輒快快。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。數以輕重疾徐之法。及進求其所以然。則曰非余之所知也。且唱曲者可不必問此。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。用貫諸世。以餉同嗜者。曲也者。爲宋金詞調之別體。常南宋詞家慢近盛行之時。卽爲北調。榛莽胚胎之日。上元美藝苑厄言云。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？曰務求自秘而已矣。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。今一切不諱，使人暗中摸索，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？寧箱吾舌，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。余少時即經過此難，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。亦且瞋吾言也。

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。某句須用去聲。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。蔣心餘用睨院好鳥。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。足以與古作者相頡頏。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。試偏看元人雜劇。有一種塗金錯采。令人不可句讀。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。黃龍珊至比爲房科墨卷。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。即亦有不可勝言者。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泠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「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臃腫這裏新人忒煞度待推怎地展主婚人不見憐配合
夫妻事非偶然好惡因緣總在天」曲中大字及懶能向前句待推怎地展事非偶然句四聲一
字不可移易可謂難矣余詞云「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似氣英風在這

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。此卽古人還相爲宮之遺意。今曲中所言宮調。卽限定某曲常用某管色。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。黃鍾宮。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。卽兩調可通用也。)

(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。詞家不分明。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。尚無確切之規矩。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。見後第三節四兩節）

（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。那吒令。鶻踏枝。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。入聲甘州。大安樂。雙燕子（即商調雙雁兒）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

春紫蘇丸。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。上馬蹏。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。皂袍罩黃鸞。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。入聲甘州。甘州解。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。撈芝蓀。一封書。一封歌。一封簫。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。掉角兒序。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。鵲鵲兒。乾荷葉。金字經。尾聲。收尾。煞尾。隨尾。隨煞。黃鍾尾。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。子飛樂。步蟾宮。滿江紅。上林春。滿園春。掛真兒。（過曲）爲梁州序。梁州新。賀新郎。驪枝花。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。食竹馬兒。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。九嶷山。木蘭花。烏夜啼。春色滿皇州。恨蕭郎。

（二）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）願成雙。傾盃序。綵樓春。晝夜樂。人月圓。紅裙襖。賀聖朝。尾聲。隨尾。隨煞。黃鍾尾。神仗兒煞。

（南曲）則（引子）爲絳都春。疏影。瑞雲濃。女冠子（與南呂異）。點絳脣（與北曲大異）。傳言玉女。翫仙燈。西地錦。玉漏遲（過曲）爲絳都春序。出隊子。鬪樊樓。下小樓。畫眉序。滴滴金。滴滴子。神仗兒。鮑老僮。雙聲子。啄木兒。三段子。歸朝歡。水仙子。刮地風（與北曲不同）。春雲怨。三春柳。降黃龍。袞。獅子序。太平歌。賞宮序。玉漏遲序。恨蕭郎（與南呂不同）。燈月交輝。恨更長。侍香金童（亦入仙呂）。傳言玉女。月裏嫦娥。天仙子（自此宮起。凡南曲中集曲。不錄）。

（四）中呂宮所屬諸曲（北曲）則爲粉蝶兒。醉春風。迎仙客。石榴花。鬪鸛鶒（與越調不同）。上小樓。快活三。朝天子。四邊靜。滿庭芳。賀聖朝。叫聲。紅繡鞋。鮑老兒。紅芍藥（與南呂不同）。剔銀燈。蔓青菜。普天樂。柳青娘。道和醉高歌。十二月。堯民歌。喜春來。鬼三台（與越調不同）。播梅令。古竹馬（與越調不同）。賣花聲（亦入雙調）。酥棗兒。齊天樂。紅衫兒（亦入正宮）。山坡羊。四換頭。喬捉蛇。鷓鴣打兔。尾聲。煞尾。賣花聲。煞。啄木兒。煞。

〔南曲〕則（引子）爲粉蝶兒（與北曲異）四園春。醉中歸。滿庭芳。行香子。菊花新。青玉案。尾犯。遶紅樓。剔銀燈引。金菊對芙蓉（過曲）爲泣顏回。石榴花。駐馬聽（與北曲異）馬蹄花。雨馬舞秋風。駐雲飛。古輪臺。撲燈蛾。念佛子。大和佛。鷓鴣打兔。大影戲。兩休休。好孩兒。粉孩兒。紅芍藥（與南呂不同）耍孩兒。會河陽。樓樓金。越恁好。漁家傲。剔銀燈。攤破地。錦花。麻婆子。尾犯序。丹鳳吟。十破四。冰車歌。永團圓。瓦盆兒。喜漁燈。舞霓裳。山花子。千秋歲。紅繡鞋。駢環着。合生。風蟬兒。醉春風。賀聖朝。沁園春。柳梢青。迎仙客。杵歌。阿好悶。呼喚子（與北曲不同）七令。德勝序。宮娥泣。

（五）正宮所屬諸曲（北曲）則爲端正好。滾繡球。叨叨令。倘秀才。白鶴子。塞鴻秋。脫布衫。小梁州。醉太平。呆骨朵。貨郎兒。九轉貨郎兒。伴讀書。笑和尚。芙蓉花。鴛鴦雙。蠻姑兒。窮河西。梅梅雨。菩薩蠻。月照庭。六么遍。黑漆弩。甘草子。漢東山。金殿喜重重。怕春歸。普天樂。錦庭芳。尾聲收尾。啄木兒煞。

〔南曲〕則（引子）爲燕歸梁。七娘子。梁州令。破陣子。瑞鶴仙。喜遷鶯。纓山月。新荷葉（過曲）爲玉芙蓉。刷子序。錦纏道。朱奴兒。普天樂。錦庭樂。雁過聲。風淘沙。四邊靜。福馬郎。小桃紅（與越調不同）綠羅衫。三字令。一撮棹。泣秦娥。傾杯序。長生道引。彩旗兒。白練序。醉太平（亦入南呂）雙鸛