

梅

吳

詞 餘 講 義

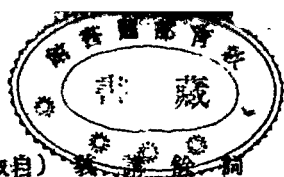
國立第一中山大學出版部印

中華民國教育部
圖書館

登記號 26365

類別號 _____

808.11

(叙自)

詞餘講義自叙

呈繳之圖書

南

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温州海鹽崑山諸調繼起南聲靡靡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為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据王驥德曲律為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已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

詞餘講義

吳梅選

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小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歌詞獨存如

會慳樂府雅詞所錄謂之大曲所用詞牌有水調歌道宮薄媚道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充遍歇拍煞哀諸名其詞有賦物者有分詠故事者初無定則也陳暘樂書云大曲前綵疊不舞至入破則羯鼓鼙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歌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况其體雖爲創見顧如趙德麟蝶戀花十闋述會真記事分段歌之視後代戲曲之格更更具體而徵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笳鳴角之雄風汰

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儉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藉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內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二聲乘律皆名曰調今備列其目以佐參訂云

黃鐘

宮俗名正宮

商俗名大石調

角俗名大石角調

羽俗名般涉調

大呂

宮俗名高宮

商俗名高大石調

角俗名中管高大石角

羽俗名中管高般涉調

夾鍾

宮俗名中呂宮

商俗名雙調

角俗名雙角調

羽俗名中呂調

姑洗

宮俗名中管中呂宮

商俗名中管雙調

角俗名中管雙角調

羽俗名中管中呂調

中呂

宮俗名道宮

商俗名小石調

角俗名小石角調

羽俗名正平調

調 餘 蔞 義

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

宮俗名蕤鐘宮

商俗名越調

角俗名越角調

羽俗名羽調

應鍾

宮俗名中管蕤鐘宮

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

南呂宮感歎傷悲

中呂宮高下閃賺

黃鐘宮富貴纏綿

正宮惆悵雄壯

道宮飄逸清幽(以上六宮)

大石調風流蘊藉

小石調旖旎嫵媚

高平調條掬滉漾(掬舊誤拘南詞作羽調)

般涉調拾掇抗塹

歇指調急併虛歇

商角調悲傷宛轉(南亡北存)

雙調健捷激曼

商調悽恰怨慕

角調咽鳴悠揚

宮調曲雅沉重(四十八調中無宮調未詳其理)

越調陶寫冷笑(以上十一調)

以四十八較調十七宮調已亡佚泰半矣顧自元以來北亡其三（歇指調角調宮調）南亡其四（卽前北詞三詞合一商角調）故北僅十四南僅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調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卽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鐘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鐘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惆悵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絳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

詞餘講義

第三章 調名

詞 餘 講 義

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摭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攷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觀至如呆骨朶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

義 講 餘 詞

不一致有取古人詩詞中語名者如鷓鴣天則取鄭嶠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甫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譌致失本意如生查子查卽樣字用張鸞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拜月亭惜奴嬌引禍不單行云云下文過曲自與相別云云亦省曰本序又夜行船引六曲闌干云云下文過曲春思慳慳云云亦省曰本序言本上之惜奴嬌與夜行船也顧如琵琶之祝英臺尾犯高陽臺等曲皆以此引亦皆以此過曲宜書本序矣今反不書而於新篁池閣一曲乃亦署曰本序不知前有梁州令引方可作本序今前引旣他曲而亦以本序名之則非也又登場首曲北曰楔子北劇中輒有一事情節未了別加一饒戲亦作楔子與此異南曰引子引子屬慢詞過曲屬近詞曲之第二調北曰幺南曰前腔又曰換頭前腔者連用二音或四五首句法一字不易者也換頭者換其前曲之頭稍增減一二字句如錦堂月念奴嬌則換首句朝元令則第一第二第三第四通調各自全換梁州序則至第三第四調始換首二句此類是也煞曲曰尾聲亦曰餘文或曰意不盡或曰十

二時以南曲尾聲皆用十二板爲節其實一也格式句字稍有不同當隨所用宮調以爲衡南曲譜論尾聲頗詳可參考今多混用非是大抵南調之創稍次北調拜月之作略先琵琶二記調絕不同拜月諸調又絕不見他戲足知創調之始當不止如今譜所載者特時代已遠無從輯補祇就其存者謹慎用之自無出宮落腔之謫矣

第四章 平仄

今之平仄韻書所謂四聲也四聲者平上去入也平謂之平上去入總謂之仄曲有宜於平者而平有陰陽有宜於仄者而仄有上去入乖其法則曰拗際蓋平聲聲尙含蓄上聲促而未舒去聲往而不返入聲則逼側而調不得自轉故均一仄也上自爲上去自爲去獨入聲可出入互用北音重濁故北曲無入聲轉派在平上去三聲而南曲不然詞隱謂入可代平爲獨洩造化之秘又欲令作南曲者悉遵中原音韻入聲亦止許代平餘以上去相間不知南曲與北曲正自不同北則入無正音故派在平上去之三聲各有所屬不得假借南則入聲自有正音又施於平上去之三聲無所不可大抵詞曲之有入聲正如藥中甘草一遇缺乏或平上去三聲字面不妥無可奈何之際得入一聲便可通融打諢過去是故可作平可作上去可作去而其作平也可作陰又可作陽不得以北音爲拘此則世之唱者習用不知而論者又未敢拈出筆之紙上故耳其用法則宜平不得用仄宜仄不得用平宜上不得用去宜去

不得用上宜上去不得用上去宜去上不得用上上去不得疊用單句不得連用四平四上四去四入押韻有宜平而亦可用仄者有宜仄而亦可用平者有宜平不得已而以上聲代之者韻脚不宜多用入聲代平上去字一調中有數句連用仄聲者宜一上一去間用詞隱謂遇去聲當高唱遇上聲當低唱平聲入聲又當斟酌其高低不可令混或又謂平有提音上有頓音去有送音蓋大略平去入啟口便是獨上聲須從平聲起音漸揚而重以轉入此自然之理至調其清濁叶其高下使律呂相宣金石錯應此在握管者之責作詞第一要義當注意於此

第五章 陰陽

古之論曲者曰聲分平仄字別陰陽陰陽之說北曲中原音韻論之甚詳南曲則久廢不講其法亦湮沒不傳明餘姚孫侯居先生最嚴陰陽蓋得之其諸父月峰先生者夫五聲之有清濁也清則輕揚濁則沈鬱周氏以清者爲陰濁者爲陽故於北曲中凡揭起字皆曰陽（從低至高曰揭）抑下字皆曰陰（從高至低曰抑）而南曲正爾相反南曲凡清聲字皆揭而起凡濁聲字皆抑而下今畧論之曲之篇章句字既播之聲音必高下抑揚參差相錯引如貫珠而後可入律呂可和管絃倘宜揭也而或用陰字則聲必欺字宜抑也而或用陽字則字必欺聲陰陽一欺則調必不和欲詘調以就字則聲非其聲欲易字以就調則字非其字毋論聽者逆耳抑亦歌者棘喉中原音韻載歌北曲四塊玉者原文是綵扇歌青樓飲而歌者歌青爲晴謂此一字欲揚其音而青乃抑之於是改作買笑金纏頭錦始叶此卽聲非其聲之謂也（以上陰陽就北曲言以揭爲陽以抑爲陰）南曲反此如琵琶記尾犯序首調末句

詞餘講義

公婆沒主一旦冷清清句冷字是掣板唱須直下宜上聲清字須揭起宜用陰聲今並下第二第三調末句一日眼睜睜一日語惺惺冷眼語三字皆上聲清清睜惺惺皆陰字叶矣末調末句却曰相思兩處一樣淚盈盈淚字去聲既啟口便氣盡不可轉婉下盈盈又屬陽字不便于揭須唱作英字音乃叶玉芙蓉末三字正與此冷清清三字同南九宮譜用拜月亭中聖明天子詔賢書作譜詞隱評云子詔上去妙殊誤蓋詔賢二字法用上陰而詔賢是去陽唱來却似詔軒故也兩平聲則如高陽臺宦海沈身句沈字是陽身字是陰此句當作仄仄陰陽今日沈身則海字之上聲與沈之陽字相戾須作身沈乃叶以此類推他調可見大略陰字宜搭上聲陽字宜搭去聲如長空萬里換頭孤影光瑩愁聽三句孤字以陰搭上愁字以陽搭去唱來俱妙獨光字唱來似狂字則以陰搭去之故若易光爲陽字或易瑩爲上聲字則又叶矣祝英台換頭春晝知否今後三句上三字皆陰而獨知否好聽春字則似唇今字則似禽正以接下去上二聲不同之故若易春今爲陽或易晝後爲上則又無不

請 餘 講 義

叶矣此下字活法也又平聲陰則揭起而陽則抑下固也然亦有揭起處特以陽字爲妙者如二郎神第四句第一字亦是揭調琵琶誰知別後連環繁華庭院浣紗蹉跎到此明珠徘徊燈側誰字繁字徘徊字揭來俱妙而蹉字揭來却似矧字蓋此字之揭其聲吸而入其揭向內所以陽字特妙而陰字之揭其聲吐而出如去聲之一往而不返故也又梁州序第三句第三字亦似揭起亦以陽爲妙如日永紅塵隔斷與一點風來香滿風不如紅妙勝如花第三句第三字亦然荆釵之豈料登山巖嶺與浣紗之爲甚登山涉水兩登字俱欠妙餘可類推此天地自然之妙呼吸抑揚轉在幾微間又不可盡謂揭處決不可用陽也然古曲陰陽皆合者亦自無多卽西廂爲音律之祖開卷第一句遊藝中原之原法當用陰字今原却是陽須作淵字唱乃叶他可知已學者各就南北曲譜中細細斟酌填入字句自無聲牙之病矣

第六章 作法上

詞 餘 講 義

雜劇傳奇之名雖昉於金元顧實創於宋趙德麟蝶戀花詞（說見前）以長短韻語加入微之原文按節彈唱則已啟傳奇家串演之法惟其名乃成於元耳自是以後有院本有雜劇有變弄名稱滋多皆見陶宗儀輟耕錄明人南曲盛行所作院本有多至數十折者於是以篇幅長者爲傳奇以短者爲雜劇或又以南詞爲傳奇北曲爲雜劇相沿至今其名未改雖違本意願亦可從余今所論爲總言作劇之理不分傳奇雜劇南詞北曲之名大抵劇之妙處在一真字真也者切實不浮感人心脾之謂也風俗之靡日甚一日究其所以皆由人心之喜新尙異戲劇作用本在規正風俗顧莊論道德取語錄格言之糟粕以求補救社會此固勢所不能就人心之所向而爲無形之規導則不妨就末流之習漸返於正故言新異但祈不詭於法而已此真之說也其次須有風趣近日人情畏聽莊論太史公謂談言微中亦可以解紛此言於傳奇中最合宋人說部中載錢惟演楊億好爲玉溪體詩創爲西崑體一時臺

館諸公悉爲效法翕然成風時有一伶人飾李玉溪上場衣服破碎形容憔悴曰我被館閣諸公尋撫殆盡矣滿座哄然又史彌遠當國時奔競者多歲時謙集伶人有飾顏淵者搔首躊躇曰夫子之道可謂仰之彌高鑽之彌遠一人問曰鑽之彌堅何云彌遠答曰現在那個不鑽彌遠衆爲斂容諸如此類最有風趣設置身當日亦未有不掩口胡盧者此卽談言微中也若掇拾市井謔語或穢褻不文則又一無足取蓋風趣雖不可少而懲勸要有所歸設遇未便明言之處不妨假草木昆蟲之微以寓扶偏救弊之旨所謂正告之不足旁引曲喻之則有餘也此風趣之說也曰真曰趣作劇者不可不知真所以補風化趣所以動觀聽而其要旨尤在美之一字此其大概也至其緊要則條論之

(一)結構宜謹嚴 填詞之道如行文然必須規矩局度整齊不紊則一部大文始終潔淨讀之者雖覺山重水複而岡巒起伏自有迴顧紆徐之致數十齣中一齣不能刪一齣不能加關目雖多線索自晰斯爲美也故填詞者在引商刻羽之先拈韻抽毫之始須將全部綱領布置妥帖何處可加饒折何處可設節目角色分配如何可以勻稱排場冷熱如何可以調劑通盤籌算總以絡脉分明事實離奇爲要故作傳奇者不可急急拈毫袖手於始方可振筆疾書於後有奇事方有奇文未有命題不佳而能出其錦心揚爲綉口也嘗讀近人傳奇惜其慘淡經營用心良苦而終不能被管絃副優孟者非審音協律之難由結構全部規模之未盡善耳因據采成說略述如下

(甲)戒諷刺 傳奇之作用代木鐸借優人說法與大衆齊聽意謂善者如此惡者如彼意主勸懲不當影射自刻薄者流以此意倒行逆施借此爲報仇洩恨之具心所喜者施以生旦之名心所惡者變以淨丑之面且鑿千百年未聞之醜形

怪狀加於一人之身使梨園習而傳之幾爲定案雖有孝子慈孫不能改也余聞故老言明王九思附劉瑾得調吏部文選司瑾敗勒令致仕後復永錮終身時李東陽柄國不爲緩頰九思深恨之盛年屏棄無所發怒作杜子美沽酒遊春雜劇力詆西涯流轉騰湧一時關隴之士翕然和之嘉靖初纂脩實錄議起九思或言於朝曰遊春一劇李林甫爲西涯相國楊國忠得非石齋賈婆婆得非南塢耶吏部聞之縮舌而止又康對山海弘治中狀元也當正得初李夢陽忤劉瑾繫詔獄夢陽求救於對山對山曰吾何惜一官不救李死乎乃往謁瑾爲之排解李遂得免瑾敗康落職夢陽不一援手對山恨焉乃作東郭先生誤救中山狼雜劇而馬中錫又作中山狼傳於是天下無不知夢陽之負對山也夫康救李於危急之中李不思圖報其曲固在李而康以中山狼比夢陽非特文人輕薄抑且無容人之量何快此一時之憤也傳奇一事最易賈怨即使無所寄託猶或憑空臆造况真有所指乎他不具論卽如琵琶記牡丹亭固千古之妙文也或謂琵琶記一書爲

譏王四而作因其不孝故傳中一入豪門致親餓死何以知之因琵琶二字合計四王字也噫此非君子之言也凡作傳世之文必先有可以傳世之心而後成此倒峽之詞但觀琵琶得傳至今則高明爲人必有善行可取即使當日與王四有隙故以不孝加之也則彼與蔡邕未必有隙何以有隙之人止暗寓其姓不明此其名而以未必有隙之人反蒙李代桃僵之實乎此顯而易見者也又牡丹亭一書人謂湯若士譏刺曇陽子而作若士應春官試忤陳眉公遂以媒孽下第時太倉王相國爲總裁相國本若士座師亦素厚眉公者若士遂恨相國入骨適曇陽坐化後浙中又有一曇陽出現與一士人爲眷屬風聞遠邇（見沈瓚近事叢殘）若士遂作牡丹亭以洩恨故記中有還魂之事而蔣心餘作臨川夢曲亦信此說且云畢竟是桃李春風舊門墻怎好把惟薄私情向筆下揚他平牛罪孽這詞章於是若士此曲乃爲端人正士所不取豈知皆子虐烏有乎朱竹垞靜志居詩話云世或傳牡丹亭刺曇陽子而作然大倉相君寔先令家樂演之且曰吾老年人

近頗爲此曲惆悵假令人言可信相君雖盛德有容必不反演之於家也卽玉茗集中寄張元長弔俞二姑二絕句其序中亦記太倉相君之語與靜志居詩話合可知此說寔是不瑯而後人反言之鑿鑿豈不可笑是故作傳奇者切要滌去此種肺腑務存忠厚之心勿爲殘毒之事則令德令聞始足與元明諸家并壽矣

(乙)立主腦 傳奇主腦總在生旦一切他色只爲此一生一旦之供給一部劇中有無數人名究竟都是陪客原其初心止爲一人而設卽其一人之身自始至終又有無限情由無窮關目究竟都是衍文原其初心又止爲一事而設此一人一事卽所謂傳奇主腦也然必此一人一事果然奇特瑯有可傳則不愧傳奇之目而其人其事與作者姓名皆千古矣如寶甫西廂記止爲張君瑞一人而設而張君瑞一人又止爲白馬解圍一事其餘枝節皆從此事而生夫人許婚張生望配紅娘勇於作合皆由於此是則白馬解圍四字卽作西廂記之主腦也如紅梨記止爲趙伯疇一人而設而趙伯疇一人又只爲題詩寄情一事其餘關目皆從

此一事而生王輔之拘禁素秋錢孟博之巧於作合花婆之計賺紅梨素秋之守盟不渝皆由於此是則題詩寄情四字卽作紅梨之主腦也惟文人好事往往標新立異離奇變幻無所不至然其線索清澈脈絡分明雖機趣橫生而事實始終整潔試觀桃花扇記明季時事頭緒雖多而繫年記月通本無一折可刪且所紀皆是實錄又可作南都信史觀所謂六轡在手一塵不驚也後人作劇但知爲一人而作不知爲一事而作又不知敷設許多他事卽爲此一事而作於是假託神怪或雜鬼魅若雙珠之投淵遇神獅吼之徧遊地獄六尺氈氍人鬼參半皆由好奇太過山窮水盡不得不設一幻境以便生旦團圓實則線索未清補救不來而已余謂與其作傳奇而捉襟露肘毋寧作雜劇而點筆成金若徐天池之四聲猿楊笠湖之吟風閣何嘗不膾炙人口必欲勉成四十齣東塗西抹如不繫之舟無梁之屋亦甚無謂

(丙)脫窠臼 傳奇者以奇事可傳也事若不奇勢必不傳何必浪費筆墨韓文

云惟陳言之務去又云惟古於文必已出作文如是填詞亦然余嘗讀明人諸曲往往以婢女代嫁亦屬厭套又生必貧困女必賢淑先訂朱陳而女家毀盟當其時必有一富豪公子見色垂涎設計殺生女父母轉許公子而生卒得他人之救應試及第奉旨完姻置公子於法然後當場團圓十部傳奇五六如此嘻亦難矣天下新奇之事日出不窮今古風俗之異宜又不知凡幾從此著想儘有妙文何必彙集各劇東割一段西竊一段成此千補百納之敝衣乎且吾所謂脫窠臼者蓋欲一新詞場之耳目也卽論舊劇元明以來從無死後還魂之事玉簫女兩世姻緣亦是隔世自湯若士杜麗娘還魂後頓使排場一新且於遊魂冥誓諸節又添出許多妙文是還魂一節若士所獨創也又如桃花扇不令生旦團圓就中元建齋之際令生旦各修正果並云「國家何在君父何在偏是兒女之情不能割斷」眞足令人猛省而填之旨尤爲大顯又開場副末不用舊日排場末後餘韻一折更覺蒼涼悲壯試問今古傳奇從來有此場面乎是特破生旦團圓之成格

東塘所獨創也（東塘友人顧彩曾改桃花扇修真入道諸折使朝宗香君成爲眷屬東塘嘗貽書遺謝自余觀之眞黑漆斷紋琴而已）是故窠臼云者非特竊取排場也卽通本無一獨創之格亦是窠臼填詞一道又人下筆欲詞采富麗恢恢乎游刃有餘而欲排場嶄新則難之又難蓋此皆優伶之事不甚措意而所失卽在此不可不審慎出之也

〔丁〕密針線 傳奇全本總計不下數十折此數十折中關目孔多事實頗煩而於起伏照應之處須如草蛇灰線令人無罅隙之可尋無縫天衣不着一針線痕迹方是妙文昔人謂作劇如作衣其初則以完全者剪碎其後則以剪碎者使之合成此眞至理名言也卽如西廂不先將鄭恆安置妥帖直至憤爭婚姻觸階而死殊爲情理不合琵琶尤甚子中狀頭三載而家人不知身贅相府享盡榮華不能自遣一僕而附家書於路人陳留至洛陽僅數百里而輒云萬里家山此尤背謬之至者也古人尙有此失今人可勿留意是以作傳奇者須將全部關目布置

周到其起伏照應如作一篇文字然骨肉停勻情理周到而後施以詞藻則華實交茂矣

(戊)減頭緒 頭緒繁多曲之大病也試思觀劇者於一日半日間欲明此劇中情節全在一綫到底無旁見側出之情則孰主孰賓一覽而知若喜設關目多添角色則通部前後或有照應不及之處而綫索紊矣綫索既紊將使觀場者茫然不知其事之始末且劇中止有生旦淨丑諸角苟關目一多則人數亦不能少場上角色止此數人上場下場又易與主任角色相混而通本反覺模糊不清矣舊劇中如屠赤水之曇花記木西來固爲主任脚色而貪襲仙佛話頭曲情多而事情少遂至頭緒不明故當時有點鬼簿之誚又如吳石渠五種以綠牡丹爲簡明通本關目止爲綠牡丹一枝沈重之衡文瑤草之捉刀二才媛之憐才皆別有一種緊湊縝密之致而尤能別開生面試問隔簾試婿古今有是事否此因頭緒不繁故能步步入勝也餘如情郵一記已覺煩瑣療妬羹食用小青本傳遂至不能

擇別雖齣齣俱佳只可作散套觀非所論於傳奇矣他劇中犯此者至多不勝枚舉學者宜避此病方爲上乘

(三)均勞逸 傳奇中脚色總言之曰生旦淨丑自明中葉海鹽派盛行繼之以崑腔而脚色遂繁生有老生冠生巾生二生之名旦有老旦正旦搽旦小旦貼旦之名淨有大小中之區別惟丑則一耳統計十有三門今人謂十門脚色舉其成數言之也未有崑腔以前每本傳奇所用脚色大率以一人終始之自開場至結尾無論多至數十折總以一色任之從無有數人分任其勞者崑劇既盛角目之分析亦細而每一部中所著伶人各色均不下七八人故凡演一劇先將劇中所定角目逐折細檢同一生脚也第幾折宜用冠生第幾折宜用巾生同一旦脚也某幾折宜用正旦某幾折宜用小旦各視曲中文字與事蹟之何若而後定爲某脚某脚也是則崑劇中之角目已較弋陽海鹽諸腔稍逸矣惟崑曲悠揚綿邈每終一曲其難比他曲不啻數倍故角目雖分析至細而其所任之責曾不少輕焉是

以瑣詞者當知優伶之勞逸如上一折生爲主角則下一折再不可用生矣上一折旦爲主角則下一折亦不可用旦角矣他角色亦然此其故有二一則優伶更番執役不致十分過勞二則衣飾裙釵更換頗費時間設使前後二折同是一角色任之衣飾服御無一更換猶可勉強而行倘若必須更換則萬萬來不及前折下場與後折上場爲時不過三五分鐘以極短極促之時間而更換最難穿戴之服飾雖十手猶不能爲也文人填詞能歌者已少能知此理者非曾經串演不能故尤少也往讀名家傳奇此失獨多湯若士之紫釵徐榆村之鏡光綠更多是病此所以不能通常開演也

(庚)酌事實 傳奇家門副末開場必云演那朝故事那本傳奇明人院本無不如是也其云故事必係取古人事實譜之非憑空結撰可知顧文人好奇喜作狡獪於是有臆造之事怪幻百出以恣肆其文字者蓋古人往事未便改易填詞者須以文就事不可自行增損不如臆造之可以舉動自由也惟當注意者用故事

則不可一事蹈虛用臆造則一事不可徵實此當奉爲科律所謂一事不可蹈虛者蓋既用前人故事是實有其人實有其事矣則凡時代朋舊輿地盜賊刀兵衣服及關涉其人一切諸事皆當鑿鑿可據雖在科諱之間亦不可杜撰一語此卽實則實利底之謂也所謂不可一事徵實者蓋全本既純是臆說是其人其事已在子虛烏有之列即使考時地終難取信不若鼓我筆機使通本可泣可歌之爲愈也此卽虛則虛到底之謂也虛實二義填詞者於未下筆時必先認定切莫自亂其例舊傳奇中用故事最勝者莫如桃花扇用臆說最勝者莫如牡丹亭桃花扇所用事實俱見明季人野史卷首有考據數十條東塘自記明晰矣抑知記中所有纖小科諱亦皆有所本乎香君諱名香扇墜見板橋雜記王鐸楷書燕子箋過藏無錫某官家卽如阮大鍼之路斃仙霞嶺藍田叔之寄居媚香樓亦各有所本蓋幾幾乎無語不徵實矣牡丹亭杜麗娘以一夢感情生死不渝亦已動人情致而又寫道院幽媾之悽艷野店合昏之潦草無不入情入理惟虞諫之立馬

吳山李全之開兵淮穎則確有其事，但此爲本書之輔佐不足爲全書之玷。一書一實，虛各極，其妙余每讀其文輒有季札觀止之嘆，此亦天下之公論也。明人院本頗喜采唐人小說如梅鼎祚之玉合記（譜章台柳本事）、崑崙奴（譜紅綃事）、陸天池之明珠記（譜劉無雙事）、梅孝己之酒家傭（譜李固之子李煖事）、張鳳翼之紅拂記（譜李衛公事）皆取唐人本傳點綴之證據，語妙後之作者不能及也。顧亦有至不堪者，若顧大典之青衫記（譜白太傅琵琶行事）、汪廷訥之獅吼記（譜方山子陳季常事）令人不堪終卷矣。青衫以白樂天素眷，此伎中經喪亂，伎委身江西茶客樂天，送客潯陽，乃遇此伎卒復團圓云云。通本荒唐全無是處，雖承馬東籬青衫淚之謬，然既改北爲南，何不徵引本傳，據拾元和年事，可以傳信。後人乎獅吼以東坡方山子傳爲主，其中摹寫懼內情形，至堪噴飯。且強拉東坡贈妾季常柳氏闖威，無可發洩，憤怒成病，病中遍遊地獄，知一生妬嫉，死後必受冥罰，遂幡然改悔，卒爲賢婦，總其旨歸，只因方山子傳中有妻子奴婢皆

有自得之意一語及蘇詩忽聞河東獅子吼拄杖落地心茫然二句遂演出無數醜腔惡態不謂才儉不可矣是以詞家所譜事實宜合于情理之中最妙以前人說部中可感可泣有關風化之事揆情度理飾以文藻則感動人心改易風俗其功可勞也且以愚意論之用故事較臆造爲易何也故事已有古人成作在前其篇幅結構不必自我用心但就原文編次自無前後不稱之病較之自造一事須將事實布置妥貼者其勞逸懸殊事半功倍此之謂也

(二)詞采宜超妙 填詞一道本是詞章家事詞采一層蓋無不優爲之顧亦有鬻言者詞之與詩所用典雅各話頭尙有可以通用之處試閱五季兩宋之詞雖有工拙而一言以蔽之曰雅而已矣曲則不然有雅有俗雅則非若詩餘之雅也書卷典故無一不可運用而無一可以堆垛卽如清真詞瑞龍吟之斷腸院落一簾風絮又瑣窻寒之風燈零亂少年羈旅此絕妙好辭也試入之曲文中反嫌不稱以曲中所長在乎超脫正不必情韻含蓄勝人至於俗亦非一味俚俗已也俗中尤須有雅韻

義 講 餘 詞

蓋淨丑口吻最難摹寫非若生旦可以文言見長身不讀書何必作才語相向乎惟出語十分粗鄙却又登大雅之堂若南西廂之遊殿鬧齋紅梨之皂隸請宴但願坐客之胡盧不顧雅人之唾棄則又不然觀昔人論詩餘之道上不類詩下不類曲然則曲與詞本是截然不同今人不知詞曲之分專以風雲月露諸豔語點綴成套自謂絕世佳文直是南轅北轍舊劇中如范香令夢花酣花筵賺等曲字字研鍊而復渾灑流轉此境未易學到最不可解者水滸記活捉一折而已水滸爲吳門許自昌撰不識何以貪用死書若此其首曲云「馬嵬埋玉珠樓墮粉玉鏡鸞空塵影莫愁歛恨枉稱南國佳人便做鑿經獼髓絃續鸞膠怎濟得鄂被爐香冷可憐那章台人去也一片塵銅雀淒涼起暮雲聽碧落簫聲隱色絲誰讀懨懨命花不醉下泉人」此曲只花不醉下泉人一語却是絕妙文字餘則以槩堆爲能事深無足取一句一典辭意已先晦澀矣試問馬嵬坡綠珠樓莫愁湖獼髓鸞膠及鄂君被章台柳等故事閻婆惜以不甚識字之女子能否知之且其中所押之韻眞文庚亭縹糊一片

而猶有人目爲妙文者吾所不解也然猶有可誘者曲係且兒不妨用文言也乃張文遠以一衙門書吏且又飾一副淨而其所填之曲則又全是書卷曲云「莫不是向坐懷柳下潛身莫不是過南子戶外停輪莫不是携紅拂越府奔莫不是仙從少室訪孝廉封陟飛塵」按曲中坐懷不亂是柳下惠事戶外停輪是蘧伯玉事紅拂越府是李衛公事封陟遇仙是上元夫人事張文遠果知之否且以副淨脚色而歌此典麗華瞻之曲合乎否乎此曲真無可解責矣余非好與古人爲難也既爲詞人立一正鵠自當舉一正宗雅則宜淺顯俗則宜蘊藉此曲家所宜研究者也一部傳奇短則十數折長則數十折每折又必須五六曲若如許先生之語語用典亦太費力此則填詞貴淺顯之說也傳奇爲警世之文固宜彰善癉惡俾社會上有所俾益顧注全力於勸善果報則又未免有頭巾腐氣矣傳奇而有腐氣尙何文字之足論欲免腐氣全在機神風趣機者傳奇之精神趣者傳奇之風致少此二物宛如泥人土馬有生形而無生氣作者逐句湊成觀者亦逐段記憶此病犯者孔多由於下筆

義 廉 餘 詞

之先未將全部情由布置而復貪作曲文故也局機不整通本減色矣至於趣之一事最難形容無論艷情之曲不可帶道學語氣卽如談忠說孝或摹寫節烈之事所作曲白亦不可走到呆板一路要使其人鬚眉如生而又風趣悠然方算出色當行之作桃花扇沉江一折譜史可法死節是何等慘事而其曲云撇下俺斷蓬船丟下俺無家犬下文云看空江雪浪拍天流不盡湘纍怨累死英雄到此日看江山換主無可留戀又尾云山雲變江岸遷一霎時忠魂不見寒食何人知墓田讀之令人慷慨泣下無一語憔悴可憐如見閣部從容就死之狀末云寒食墓田則又淒涼欲絕感人心脾無他機趣流利也若通首泛作名教中語則反成一種不規則之格言安能激動觀場諸人之心乎故填詞者須有跌宕風流之致雖存扶持名教之旨切不可爲迂腐可鄙之詞元陳剛中論人品有云抑聖爲狂寓哭於笑作傳奇者亦須如是此填詞重機趣之說也且一本傳奇至少須有七八人說何人宜肖何人譏某事宜切某事賦風不宜說月賞花不宜說草要使所填詞曲賓白確肖此人此事爲他

人他事所不可移動方爲妙文詩古文辭總宜貼切填詞何獨不然同場大曲如念奴嬌序梁州新郎之類一部傳中儘有一二公共語若合婚稱慶諸作可不具論其他各曲雖一小引或一過脈小曲亦不可草草填去試看還魂記老駝口中語便可知矣老駝在牡丹亭中是一不甚重要之人而記中凡涉老駝諸曲如決謁索元問路等諸曲竟無一字輕率者可見作曲須切懇也決謁曲文云俺囊駝風味種園家世雖不能展脚伸腰也和你鞠躬盡瘁句句是駝背口吻能移他人口中否又如蔣心餘之九種曲空谷香與香祖樓所紀事跡大致相同若蘭之與夢蘭同一薄命女子也兩家夫人同一賢德淑媛也孫虎與李蚘同一繼父也紅絲高架同一忠僕也使各作一篇小傳尙難分別兩樣筆墨况在傳奇洋洋洒洒成數十折之文章哉乃各爲寫生面目又各不同若蘭之語偏移不得夢蘭口中夢蘭之意又移不得若蘭心裏各有苦况各有難處此等妙曲直可追步湯臨川豈獨俯視阮百子此無他就各人情景爲之設身處地著想故能親切不浮如是也此填詞重貼切之說也曰淺

顯曰機趣曰貼切爲詞家所重要者而要其指歸則在於入情入理情理俱到斯爲上乘蓋情發一人之思理窮萬事之變人倫日用之間至有可記者正不必索諸聞見之外以荒唐文簡陋也惟尙有一事詞采上更當注意者拗句是也何謂拗句卽曲中偶有一二語讀之平仄拗戾棘棘不能上口者是凡遇此等句填詞時尤宜注意如集賢賓之第一句必須平平去上平去平長拍之第六句必須四上聲字下山虎平仄一字不可更改諸如此類南曲譜中皆注釋詳明易於檢討不過當作曲時若作此等拗句更宜加倍烹鍊而復出以自然而已或曰旣須烹鍊又云自然一事不類何能并爲一法乎曰君嘗讀四夢乎紫釵記通本皆用此法也其第一折玉芙蓉云椒花媚早春屠蘇偏讓少年人簇御林云和東風吹綻了袍花襯尾云眉黃喜入春多分酒冷香銷少箇人字字皆烹鍊字字皆自然也蓋烹鍊者筆意自然者筆機意機交美斯爲妙句若只顧烹鍊乃至語意晦塞是違填詞貴淺顯之道矣

(三)賓白宜優美 自來填詞止重曲詞置賓白於不問作者輒隨筆雜湊不能引

起人優美觀念其意謂既是賓白明言白文處於賓位可以稍省心力也且元人雜劇中以賓白叙事以詞曲寫情每折之首先將此一折中人出場齊備說明事跡而後作大套長曲是故賓白僅供點清眉目之用似乎不必求工噫爲此說者真謬見也亦思元雜劇之演法與近今傳奇演法大異乎歌者自歌白者自白一人居中專司歌唱其餘賓白諸人環侍左右先是司賓白者出場使兩旁分立徐待一折中人登場齊集然後正末登場引吭高歌衆人或和歌或介白其有邦老孛兒（邦老卽南曲中之副淨孛兒卽南詞中之末外）與正末爲難事者方出位演串而旁侍者依然也非若今日演戲之狀也据是則賓白在元劇確爲點清眉目而設誠不必求工卽使每折抹去賓白單讀曲詞亦皆一氣呵成雖不用賓白亦文理周匝惟在今日則情形不同傳奇一折唱者多人曲白旣不分司步立亦無定位主戲固屬費力搭頭亦要傳神（俗以每折重要脚色爲主戲不重要諸人謂之搭頭）若賓白不工則唱時可聽演時難看且場面一冷亦引起不起曲情此賓白不可不工者一也元詞

用力在絃索字多腔簡一人司唱雖曲文甚長亦可一洩而盡至崑調悠揚一字數轉數人分唱仍苦其勞曲中所有賓白萬不可少一則節唱者之勞二則宣曲文之意非如元劇止供和聲介曲之用也此賓白之不可不工者二也元人各曲善用騰挪之法每一套中其開首數曲必裝點飽滿而於本事上入手時不卽擒題須至四五曲後方才說到是一套曲文不啻一篇文字不必上下文換一曲牌更別換一意思也故視賓白爲無足輕重南詞則一套之中唱者多人意境勢難合一不獨生旦同場必須分清口角卽同是一生同是一旦措詞亦須各有分寸名爲一套實則一曲一意而於關捩轉折之處能顯其優美之趣者全在賓白設陽春白雪之曲詞而下里巴人之談吐不幾令人失笑乎且曲中詞句歌唱時絲竹噉嚼一時未必領會十分佳妙祇顯七分若賓白則一字一語人人皆知不分雅俗使翰苑衣冠而市井吐屬聽者有不齒冷乎况當筆酣墨飽之際往往因得一二句好白而使詞句亦十分暢達加倍生色者是曲之佳否亦繫於賓白也此賓白之不可不工者三也惟竇

白如何能工則確有難言者曲有譜韻可守白文則無之曲有平仄可違白則有時要分平仄有時儘可不拘卽偶用小詞小詩又不妨襲用古人成作或改易一二字似乎做賓白較詞曲爲易顧往往文人作傳奇曲則仍舊本歌唱而賓白則全行移易如殺狗尋親及白兔諸古本其中賓白幾無一字相同者何哉蓋由作者卑視賓白且以輕心出之耳賓白雖不論平仄顧亦須協律調聲例如傳奇第一折長引子下必有一段長白俗名定場白白中必有三四聯四六句語語須調平仄此凡能作傳奇者無不知之矣抑知賓白中調聲協律之處不獨首折中之定場白乎如上句末一字用平則下句末一字必須要用仄連用二平則聲音壅塞不能動聽矣今試擇一幼稚生令讀一篇四六文必且對仗不整平仄不協上下倒置夫平仄調協之四六文使不明文理對仗者讀之猶且動輒乖方况伶人本無文理而以平仄不合之賓白責諸以委宛動人不幾如却行求前哉夫歌舞之佳與不佳爲伶人之責文字之合用不合用此是文人之責不能全委諸優人也或曰子言賓白亦須調協平

詞餘講義

仄敬聞命矣何以又言有時不分也曰皆是也傳奇中情節錯雜往往限於事實不盡可繩以平仄此亦應變從權之道又丑淨花面口吻亦有諧合平仄反覺斯文周身不稱者此中變換之妙操縱在心不可以言語傳也總之生旦之白宜諧淨丑之白宜寬會心人自能領悟耳此賓白須諧平仄之說也傳奇中之有生旦與淨丑所以分別君子小人使人一望而知賢不肖也是故作生旦之曲白務求其雅作淨丑之曲白務求其俗諺語云作那等人說那等話此語竟似專爲傳奇而發無論彼立心端正者我當設身處地代生端正之思卽遇立心邪僻者我亦當舍經從權暫作邪僻之想要須心曲隱微隨口唾出如吳道子之寫生鬚眉畢現斯爲得之顧如近世詞家摹寫生旦則覓乎莫尙規撫淨丑則憂乎其難此無他因填詞者係文人祇能就風雅一方面着想若淨丑則齷齪瑣碎頗難下筆非惟書卷氣息一些都不能闌入筆端卽如詩頭曲尾市井猥談下至籤訣星曆卜筮千字文百家姓八股尺牘等一切無謂之口頭禪語無一不當熟悉故淨丑曲文已倍難於生旦而其賓白則

難之又難此所以淨丑曲白工者少也余謂淨丑曲白不作則已作則勿畏其難務求其肖體貼物情摹寫世態一字不安立時改易此白須肖似之說也又傳奇中南北各曲用法無定則賓白中字音亦須依曲之南北而分定其聲音何也北曲有北音之字南曲有南音之字今人但知曲內宜分不知白隨曲轉不應兩截乎此折爲南曲則賓白悉當用南音此折爲北曲則白悉當用北音今人念北曲中賓白輒以南音就之歌場頗多殊堪發矇玉茗邯鄲度世一折（俗名掃花三醉）此北曲也開場呂純陽一段定場白字字應作北音（北音非北京話）至於入聲諸字尤須謹嚴白中自蓬島何曾見一人起至何姑笑舞而來云云不下四百餘字如此長白原是費力乃今之歌者滿口胡柴實是夢譚余此說爲全套南曲與全套北曲言之若南北合套則可以不拘（南北合套爲元末沈和所創）是賓白之字音宜慎也我國輻員廣大言語頗難一致吳越方言不通於秦晉燕齊土語又不通於關隴壤詞家局故鄉之聞見肆梓里之科譚乃至聽者茫然不能一解人頤者多用方言之

過也余以爲填詞用韻既一本中州則賓白亦當以中州音爲斷院本中淨丑口角往往以蘇州口語出之亦是厭套此以填詞者南人居多而南人中又以蘇人爲多生此一方未免爲一方所囿故搖筆卽來一也淨丑口角其出語總以發笑爲主填詞者既係南人自當取悅鄉人之耳若用中州之音恐聽者未必雅俗俱解二也不知曲中韻律既不專用鄉音則白中字眼亦當一律曲白兩音終非所宜但使作者於賓白及科介之際將鄉土之語逐一檢點刪削則自無此等病矣此賓白之方言宜少也以上數則皆填詞者應守者既備述於右尙有一事則劇中一切科諢處也科諢之道雖不可雅雅則令人難解然亦不可太俗俗則令人欲嘔前人院本遇科諢處輒書隨意作科諢數字令伶工自作俾得卽景言情可以一新耳目但令伶工輒不能文於作者之旨不能領會點金成鐵所在多有惟孔岸堂桃花扇科諢出自己作不許伶人增損其意誠是然通本殊少解頤語此以知科諢雖小道其難且過填詞也今人逢科諢往往作淫褻語以便引人發笑有房中不能出口之語公然播

諸大庭廣衆之前者此亦有關風化也亟宜避去

詞 餘 講 義

第七章 作法下

詞餘義

南曲自梁魏創立水磨調後其作法大有變革良輔僅點琵琶記板而不點幽閨記板（幽閨爲施君美作君美名惠）故詞家宜恪守琵琶惟東嘉用韻夾雜不盡可依取舍從違之際頗費裁酌非老於詞學者不無窒礙舊譜中最知名者曰南音三韻曰骷髏格曰九宮譜俱不盛傳惟沈寧庵之南九宮譜沈伯明之南詞新譜藏書家間有儲弄者顧亦不多見矣余謂諸譜論詞句之格式雖詳而於填詞時按譜尋聲之道尙未深論是猶有罅漏也康熙時南詞定律一書考訂最精填詞者當以此爲樣本（今人填詞率取舊本傳奇如西廂記牡丹亭桃花扇數部作樣本或取長生殿與倚姓七種者亦有之余謂牡丹亭襯字太多桃花扇平仄欠合皆未便効法惟學長生殿尙無紕繆）庶有所依據不誤岐塗也尙有數事爲備論之

（一）詞牌之體式宜別也 詞牌諸名備載各譜茲所謂體式者蓋自來沿誤之處自應辨別而已每一牌必有一定之聲移動不得些微往往有標名某宮某曲而所

作句法全非本調者令人無複製譜此不得以不知音三字諉罪也（此誤牡丹亭最多多一句少一句觸目皆是故葉懷庭改作集曲）又傳奇情節某處宜悲戚某處宜歡樂某處宜用急曲某處宜用慢曲皆各視戲情酌用之今一切不論任取一曲填之以致丑角或唱懶畫眉生旦反用普賢歌張冠李戴實爲笑柄故體式不可不知今略舉數例如點絳脣引子也南曲中屬於黃鐘宮也琵琶陳情（俗名辭朝）折內云「月淡星稀建章宮裏千門曉御爐煙裊隱隱鳴梢杳」此真黃鐘引子之正格故建章宮裏之裏字並不押韻顯與北曲之仙呂點絳脣大異也顧今之歌者皆用六凡工度之則南詞之黃鐘點絳脣盡變爲仙呂點絳脣矣又如正宮傾杯序其第一句爲四字叶韻者元人所作無不如是也至明景秦時邱瓊山所作之綱常記用傾杯序第一句爲步躡雲霄句際聖朝釅叨沐恩波浩此正元調體式不知何人妄以此二句改作步躡雲霄際聖朝句叨沐恩波浩句既不顧文理又不顧句法直至今日牢不可破卽淹雅如楊升庵亦承其訛升庵陶情樂府內傾杯序云隔牆新

月上梅花句繡閣吹燈罷可知此誤由來舊矣又如鍼線箱與解三醒其實一牌也鍼線箱八句二十八板解三醒亦八句二十八板其所以名鍼線箱者實始於古曲東牆記詞云「爲薄情使人縈繫終日把圍屏悶倚懨懨頓覺貪春睡一日瘦如一日有時重整殘針指拈起東來忘却西香閨裏悶無言空對針線箱兒」詞中點畫處爲板，爲頭板，爲腰板，爲截板，因未有句針線箱三字遂以爲名其實與解三醒有何區別味者以解三醒屬仙呂以鍼線箱屬南呂殊不知笛色同用六調如何能入仙呂此大憤憤也又如西廂之佳期折所用十二紅（卽小姐小姐多丰采一支）係仙呂集曲非商調集曲其第一牌醉扶歸是仙呂宮也（凡集曲總以第一牌爲標準第一牌爲某宮則以下諸曲宜均在此宮若犯別調之曲亦須取笛色相同者）既是仙呂則笛色當用小工今律以所犯牌名雜出不倫紕繆甚多且笛色可用凡字調則一若南呂宮矣葉懷庭云佳期曲刺繆不少今驟然訂正恐有郢客寡和之憾姑仍舊貫識者無譏則此曲之誤懷庭固知之焉李笠翁譏此曲爲鄙俗猶從文字着

想實則豈僅鄙俗二字足蔽之哉（南詞定律以此曲屬仙呂犯調確當不易並分註各牌以醉扶歸惜黃花皂羅袍傍妝台耍鮑老羅帳裏坐江兒水玉嬌枝山坡羊東甌令排歌太平歌諸名逐句配合尤爲允愜）諸如此類不勝枚舉取其最著者言之已如此繁夥矣

詞 餘 講 義

（一）曲音之卑亢宜調也 南曲之聲最易辨析而亦最不易辨析何也以宮調論則每宮有每宮之聲至易分辨以每支論則同屬一宮之曲其聲有不能分辨者要在句法板式之間尋其異同之處而已如忒忒令之與園林好鶯啼序之與集賢賓好事近之與泣顏回乍聽其聲幾難分別直至察其板式乃能清晰故填詞家凡遇聲音相類之曲其四聲陰陽寧守定舊譜可免舛錯大抵字音與曲調整然相反四聲中字音以上聲爲最高而在曲調中則上聲諸字反處極低之度又去聲之音讀之似覺最低不知在曲調中則去聲最易發調最易動聽故逢去上兩字連用之處（謂一句中相連處）用去上者最佳用上者次之所謂卑亢之間最難聯貫也凡

詞 餘 講 義

事自上而下較易自下而上較難自去聲至上聲由上而下也自上聲至去聲由下而上也所以去上之聲必優於上去總之就曲調之高低以律字音之卑亢調之低者宜用上聲字調之高者宜用去聲字總以文字優美爲旨能上聲字少用則所填諸詞無不可被絃管矣

更有一事當注意者前曲與後曲聯綴之處不獨與別宮曲聯絡有卑亢不相入之理卽同宮同調亦有高低不同者同一雙調也步步嬌之高亢與朝元令之低抑相去不可以道里計也故自來曲家卒未有以此二曲聯爲一套者牡丹亭冥誓折所用諸曲有仙呂者有黃鍾者強聯一處雜出無序納書楹節去數曲始合管絃以若士之才而疏於曲律如是甚矣填詞之難也

(二) 曲中之板式宜檢也 板拍所以爲曲中之節奏北曲無定式視文字中襯字之多少爲衡所謂死腔活板是也南曲則每宮每支除引子及本宮賺不是路外無一不立有定式如仙呂宮之河傳序共三十二板桂枝香二十三板其下板處各有

一定不可移動之處謂之板式（每曲第幾字下板毫無假借）文人善歌者少往往不明板式之理或任意多加襯字（襯字詳後文十知篇中）以至上一板與下一板相隔太遠遂令唱者趕板不及甚則落腔出調者皆填詞時不檢板式之病也欲免此病只在未填詞之先將欲填之曲檢出細察此曲之板式其疏密若何若板式至簡或上句之末一板與下句之第一板中間隔多字者則下句之首萬不可再加襯字矣今姑舉一例以明之如仙呂桂枝香共十一句廿三板琵琶拒昏折云「書生愚見忒不通變不肯坦腹東牀漫自去哀求金殿想他們就裏他們就裏將人輕賤非爹胡纏怕被人傳相府公侯女不能嫁狀元」第一句書生愚見與第二句忒不通變下板處同在第一字與第四字上而見字一板與忒字一板恰好相聯故桂枝香曲第二句上不妨加幾個襯字歌詩兩板相去甚近儘趕得上板也將人輕賤非爹胡纏二句亦然而被人傳之被字一板與上句纏字一板又是相聯故亦可加入襯字相府公侯女不能嫁狀元二句其女字一板與不字一板又是相聯亦可加

大觀字再以紅梨亭會折證之自豁然矣詞云一月圓明鏡好笑我貪杯酪酏忽聽
 窻外鴨鴨似喚我玉人姓名我魂飛魄驚我魂飛魄驚便欲私親動靜爭奈我酒魂
 難定我睡夢騰只落得細數三更漏長吁千百聲詞中所用好笑我便欲爭奈我
 只落得諸字皆是觀字皆就板式緊密處加入之歌者全不費力且反有疏密清逸
 之致此真詞林老手也（紅梨爲明徐復祚撰復祚字陽初自號洛誦生常熟人所
 作頗多以一文錢紅梨爲佳）

（四）曲牌之套數宜酌也 南曲套數至無一定然自梁伯龍江東白苧詞後其聯
 絡貫串處又似有一定不可改更之處大抵小齣可以不拘（所謂小齣者爲丑淨過
 脈戲俗謂之饒戲或用駐雲飛數支每支換韻者如長生殿看襪之類或用水底魚
 數支有換韻有不換韻如長生殿陷關之類是也）大齣則全套曲牌各有定次前
 後聯串不能倒置（若用集曲則亦可不拘如獨占之十二紅散曲之巫山十二臺
 思鄉之雁魚錦是也）作者順其次序按譜填之不可自作聰明致有冠履倒易之

譜惟用同牌曲四支與換頭並用者則尾聲可以不用矣琵琶中如規奴之祝英臺四支梳妝之風雲會四朝元四支登程之甘州歌四支及紫釵中插釵之蘇搭絮四支皆是也願間亦有用尾聲者文人筆墨歌舞之際一時收束不來明知破例爲之而已蓋南曲套數之收束全在尾聲之得宜沈寧庵作南曲譜其於尾聲再三注意詞人填詞時至尾聲處已是強弩之末其能興會淋漓如前所云收束不來者十中難見一二也故填詞家若欲套數得宜牌名勻稱者宜取元明以來傳奇散曲效法之所謂效法者當擇傳奇散曲中之佳者如琵琶幽閨浣紗諸記是也先將戲中情清悲歡喜怒之異辨析清楚然後擇定用某官某套（如仙呂宮之忒忒令一套宜節新縣邈越調之小桃紅一套宜淘瀉冷笑皆詳南曲譜中）再將南詞定律檢出所用各曲依譜填之則自無位置舛錯之病雖然此特爲守定舊譜按套而言也若欲自立新套則尾聲不可不注重矣卽如仙呂二宮其舊套所存者尙多如步步嬌醉扶歸皂羅袍好姐姐尾聲一套或忒忒令二套或疊字錦一套普通所用者不下

六七套至於自聯套數取前後位置頗宜斟酌而尾聲平仄尤須因時制宜不可拘定舊式焉大抵曲有粗細細者可用贈板宜置前列粗者僅用正板宜列後幅尾聲則視所用宮調爲準說詳後十知篇（凡尾聲總用十二板無論句法若何統計總不出此數故又謂十二時又謂意不盡）

以上四條爲南曲家必須留意處非謂以此範天下之人也套式之最不可違守者莫如李日華之南西廂何也西廂之所以改爲南曲者以王實甫北詞止便於絃索不利於笙笛止便於弋陽俗腔不利於崑調雅奏日華卽以北詞之句讀改爲南詞之音律可謂煞費苦心顧以字句之勉強本宮套中不能聯絡者往往借別宮調中與北詞原文句法相類之曲（如寄生草改爲江兒水之類）任填一曲乃至套式前後高亢不倫一析之中出宮犯調至少終有一二處學者苟照此填詞未有不聲律怪異者萬不可從

第八章 論韻

欲明曲韻者先須識聲音韵三說蓋一字之成必有首有腹有尾聲者出聲也是字之首孟子云金聲而玉振之聲之爲名蓋始事也音者度音也是字之腹韻者收韵也是字之尾故曰餘韻三者之中韻居其殿而最爲要凡字之有韻如水之趨海其勢始定故古來律學之士于聲與音雖討論至精而唯審韻尤兢兢焉然韻理精微而法又煩苛又古今詩騷詞曲體質不同因造損益相沿亦異擬爲指示益增眩惑今姑以唐人詩韻爲準而約以六條簡之則統韻之繁精之則悉韻之變標位明白庶便通曉一曰穿鼻二曰展輔三曰歛唇四曰抵齶五曰直喉六曰閉口穿鼻者口中得字之後其音必更穿鼻而出作收韻也東冬江陽庚青蒸七韻是也展輔者口之兩旁角爲輔凡字出口之後必展開兩輔微如笑狀作收韻也支微齊佳灰五韻是也歛唇者口半啟半閉聚歛其唇作收韻也魚虞蕭肴豪尤六韻是也抵齶者其字將終時以舌抵上齶作收韻也眞文元寒刪先六韻是也直喉者收韻直如本音

者也。歛麻二韻是也。閉口者却閉其口作收韻也。侵覃鹽咸四韻是也。凡三十平聲已盡於此。上去即可緣是推之。唯入聲有異。因列唐人韻四聲表以鈎稽之。斯理盡矣。凡是六條。其本條之內往往可通。其外者即不相借。假或有通者。必竟作別讀。乃相通耳。古今韻學離合遞變。原其大畧不外於斯。能緣是六條。極求精詣。一貫之悟。於是乎在。因先列唐人韻目。後列四聲表。

唐人韻目

詞 條 講 義

上平聲十五部（據孫愐唐韻目，而更詳唐人所併用者，凡一百另七部。）

一東 二冬（鍾併用） 三江 四支（脂之併用） 五微 六魚 七虞（模併

用） 八齊 九佳（皆併用） 十灰（哈併用） 十一真（諄臻殷併用） 十二文

十三元（魂痕併用） 十四寒（桓併用） 十五刪（山併用）

下平聲十五部

一先（仙併用） 二蕭（宵併用） 三肴 四豪 五歌（戈併用） 六麻 七陽

(唐併用) 八庚(耕清併用) 九青 十蒸(登併用) 十一尤(侯幽併用) 十二侵 十三覃(談併用) 十四鹽(添嚴併用) 十五咸(銜凡併用)

上聲三十部

一董 二腫 三講 四紙(旨止併用) 五尾 六語 七麘(姥併用) 八薺
九蟹 十賄(海併用) 十一軫(準隱併用) 十二吻 十三阮 十四旱
緩併用) 十五潯 十六銑(彌併用) 十七篠(小併用) 十八巧 十九皓
二十帶(果併用) 二十一馬 二十二養(蕩併用) 二十三梗(耿靜併用)
二十四迥 二十五拯(等併用) 二十六有(厚黝併用) 二十七寢 二十
八敢 二十九琰(忝儼併用) 三十賺(檻范併用)

去聲三十部

一送 二宋(用併用) 二絳 四寘(至志併用) 五未 六御 七遇(暮併用)
八霽(祭併用) 九泰(卦怪夫併用) 十據(代廢併用) 十一震(稔焮併用)

十二問 十三願(恩恨併用) 十四翰(換併用) 十五諫(禰併用) 十六
 駸(線併用) 十七嘯(笑併用) 十八放 十九號 二十箇(過併用) 二十
 一禡 二十二漾(岩併用) 二十三映(諍勁併用) 二十四徑 二十五證(燈併用) 二十六宥(候幼併用) 二十七沁 二十八勸(闕併用) 二十九
 豔(禰醜併用) 三十陌(鑑梵併用)

入聲十七部

義 講 餘 詞

一屋 二沃(燭併用) 三覺 四質(術櫛併用) 五物(迄併用) 六月(沒併用) 七曷(末併用) 八黠(錯併用) 九屑(薛併用) 十藥(鐸併用) 十一陌(麥昔併用) 十二錫 十三職(德併用) 十四緝 十五合(盍併用) 十六葉(帖業併用) 十七洽(狎乏併用)

稱唐人韻者別於孫愐之唐韻也。愐韻本冬復有鍾支復有脂之者。殆是沈約之古本今既併用爲一百七部。平三十上三十去三十入十七。細案唐人用韻無弗相符。

故列其目

唐人四聲表

閉口	閉口	閉口	閉口	歛唇	穿鼻	穿鼻	穿鼻	穿鼻	直喉	直喉	歛唇	歛唇	歛唇	抵齶	抵齶	抵齶	抵齶	抵齶	展輔	展輔	展輔	歛唇	歛唇	展輔	展輔	穿鼻	穿鼻	穿鼻							
咸	鹽	覃	侵	尤	蒸	青	庚	陽	麻	歌	豪	肴	蕭	先	刪	寒	元	文	真	灰	佳	齊	虞	魚	微	支	江	冬	東	平					
嫌	琰	感	寢	有	拯	迴	梗	養	馬	哿	皓	巧	蕭	鈇	潛	旱	阮	吻	軫	賄	蟹	霽	麌	語	尾	紙	講	腫	董	上					
陷	豔	勘	沁	宥	證	徑	映	漾	禡	箇	流	效	嘯	霰	諫	翰	願	問	震	〔除〕	〔泰〕	霽	遇	御	木	眞	絳	宋	送	去					
洽	葉	合	緝	屋	○	○	○	○	黠	曷	藥	覺	沃	○	○	○	○	○	○	職	月	職	陌	錫	屑	月	藥	物	職	陌	質	○	○	○	入

入聲無

穿鼻韻

入聲無

穿鼻韻

質陌職俱承寘陌又承
泰職又承祭又承隊

藥兩承御遇又
三承嘯效號

日屑錫俱承
霽月又承隊

陌職俱承寘陌又承
寘職又承寘又承隊

月職俱承隊月又承
霽職又承寘又承泰

入聲無

抵齶韻

入聲無

抵齶韻

入聲無

抵齶韻

沃覺藥俱三承嘯效
號藥又兩承御遇
(沃覺藥派入蕭肴豪內皆可通用)

入聲無

穿鼻韻

入聲無

穿鼻韻

四聲表者統四聲於六條者也六條者穿鼻展輔之分計凡六也何以托諸唐韻因古近之適中也其法一經一緯六條爲經四聲緯之其表韻之理有二一曰案文二曰尋聲夫穿鼻抵鐮無入故入之部少然入與三聲又不相爲倫故表韻莫難於判入質之承寘顯矣猶親嫡也質去聲爲交質之質卽四寘之音也郅姪之屬從至崇屬之屬從粹此案文得之也思入爲蟲離入爲栗此尋聲得之也陌則半寘半泰何也易卽容易之易爲入也刺卽刺客之刺爲入也此從寘來者也畫之去聲在泰陌有益隘泰有隘檻文與聲俱近也又如白伯魄客之屬曲韻俱派入皆來而曲韻皆來卽詩韻佳灰又可引伸其類者也夫泰佳之裔也此所以半寘半泰也職則半寘半泰半隊何也食織之去聲皆在寘而億臆從意意亦寘也北塞之去聲皆在隊而色側測墨之屬曲韻亦俱派入皆來而曲韻皆來卽詩韻佳灰泰與隊俱灰之裔也此所以半寘半泰半隊也物微之入也亦可以尋聲得之也尉也乞也亦未亦物此可以案文得之也藥魚虞之入也朝列之位爲著而著亦入藥漢廉范之謠曰廉叔

度來何莫不禁火民安作昔無襦今五袴度莫作皆入藥也去之御遇卽平之魚虞也藥又承蕭肴豪何也二蕭有熇而熇亦入藥十八嘯有約有燭而約燭亦入藥十九效有樂而樂亦入藥二十號有鑿而鑿亦入葑此其驗也月承霽又承隊何也蹶揭霽之入也孛隊之入也屑錫之俱承霽者何切契閉說從霽來入屑者也梁沈約郊居賦曰雌霓連蜺霓從齊來入錫者也從齊卽從霽也泰承蟹不承賄賄之于隊猶蟹之于泰也皆親嫡也一屋二沃音本相近而以沃承嘯效號何也沃從夭也鶴從告也禠從暴也轟告之去聲入號也皆其驗也覺之承嘯效號也禠從焦也箭從管也電從包也覺樂之去聲入效也皆其驗也歌之入爲曷而麻之入爲黠也古曲如渴字喝字葛字割字抹字濶字活字奪字脫字豁字皆七曷也而唱入歌戈八黠則讀之自與六麻叶可亡論已屋之承宥何也讀音豆也蔘音蟻也袖音狄也肉音輶也宿音秀也繆音謬也皆其一系相承者也王風中谷有摧嘆其脩矣有女吪離條其嘯矣條其嘯矣遇人之不淑矣脩淑相叶此古文可證也北人呼六爲溜此方

詞 譜 餘 義

音可證也。緝合葉洽四入聲皆閉口。据柴氏古韻通之言，使緝非閉口必入職，使合混非閉口必入黠，使葉非閉口必入屑。今皆別隸者，正與沁勘豔陷相貫，聯皆閉口矣。平上去相承易曉，而穿鼻抵齶無入聲，故無論焉。然聲音萬變而韻無方，未可摘次以求，輒約略其端，以俟神解。

尙有注意者：南曲入聲俱可單押，不必叫入平上去三聲是也。或有謂單押處仍作三聲唱，如畫眉序單押入聲首句韻，便應作平聲唱；末句韻，便應作去聲唱。絳都春序單押入聲者，首句韻，便應作上聲唱，是仍以入作平上去，何不仍隸入三聲中邪？不知北曲之以入隸於三聲也。音變腔不變，如元人張天師劇一枝花老老實實實字中原音韻作平聲，繩知切是變音也。一枝花第五句譜，原應用平聲，而此處恰填平字平聲字，以平聲腔唱，是不須變腔也。東堂老醉春風偷來之物，物字中原作務是變音也。醉春風末句韻，譜應去聲，而此處恰填去字去聲字，以去聲腔唱，是不須變腔也。若南曲畫眉序明珠記金盞泛蒲綠綠字，直作綠音，不必如北之作慮此。

不變音也。畫眉序首句韻應是平聲歌者，雖以入聲吐字而仍須微以平聲作腔也。此變腔也。其尾聲云：可惜明朝。又初六六字竟作六音，不必如北之作溜。此不變音也。然畫眉序尾聲末句韻應是平聲，則歌者雖以入聲吐字而仍須微以平聲作腔者。也。此北之與南雖均有入作三聲之法而實殊者也。又北曲之以入隸三聲有定如某入聲字作平聲，某入聲字作上某入聲字作去，一定不移。若南之以入唱作三聲也，無一定法。凡入聲字俱可以作平作上作去，但隨譜耳。如用轂字而此字譜當是平聲，則吐字唱轂而作腔便可唱。如窩譜當上聲，則吐字唱轂而作腔便可唱。如窩之上聲譜當去聲，則吐字唱轂而作腔便可唱。如窩之去聲非如北曲轂字之定作古也。餘皆可推此。又與北曲殊者也。故混入三聲則與北曲無別，且亦難于分派。若如北曲法竟廢却入聲，又四聲不完，所以別出單押之法而隨譜變腔爲定也。又南曲係本填詞而來，詞家元備有四聲而平上去韻可以通用入聲韻，則獨用不濁三聲。今南曲亦通三聲而單押入聲，政與填詞家法脗合益明源河之有自矣。

第九章 正訛

戲曲有相傳既久致訛字間出或係刻本之誤或爲俗子所改致撰人叫屈識者貽
嗤不一而足如西廂風欠酸丁之欠俗子作要字音至去其字之轉筆處一「并字
形亦爲改削不知字書從無此字元賈仲名蕭淑蘭劇寄生草曲改不了強（去聲）文
慚酷饑寒臉（音敝不作檢音）斷不了詩云子曰酸風欠離不了之乎者也腌窮儉以
欠與臉儉叶韻明白可證蓋起於南人但知有風要俗語不知北音遂妄倡是說不
意金在衡輩亦爲所誤記之正訛夫使果爲風要之義何不選用要字而以欠字代
之耶其在琵琶記者尤多如請糧普天樂原以家麻歌戈二韻通用其云豈忍見公
婆受餓正與上弟和兄更沒一箇下直恁摧挫相叶却改作受餒又有從而附和之
者以爲避俗夫琵琶久用本色語矣餓字亦何俗之有乃妄改之而反以不韻爲快
耶成親女冠子引丈夫得志佳婿乘龍與上下入聲簇促韻全不叶或改作坦腹於
韻是矣而與後之兀的東床難教我坦腹又犯重複直是難擇則是東嘉自誤雙聲

義 講 餘 詞

子娘介福用詩經語俗子改作分福以不識介字義又與分字字形相近之故後復改作萬福又万與分相近之故也剪髮香羅帶第三調堪憐愚婦人下當云單身又貧却易爲窮亦誤記中每對偶甚整或謂孔雀屏開當作開屏與下芙蓉隱禱相對此詞隱於考誤已正之矣又嘗疑新篁池閣槐陰庭院二語槐陰與新篁不對必有誤字新篁當以高槐爲對乃的孟郊詩高槐結浮陰非無出也卽此曲前云深院荷香滿又只管打扇與燒香又一架茶糜滿院香下又云香肌無暑又一點風來暗香滿又香廬日永又香消寶篆沈煙又怎還得黃香願又猛然心地熱透香汗又只覺荷香十里又清香瀉下瓊珠賤連用十一香字重疊之甚而香滿香奩香消三句疊用尤爲不妥有改香奩作湘簾者與上薔薇簾幙又重不可強爲之解本折落場詩歡娛休閒夜如何此景良宵能幾何兩何字亦重下何字蓋多字之娛耳他何明珠記二郎神換頭果然是萍水相遭與上文之間分曉下文之郎年少相叶因坊本誤刻而皆唱作相逢又紅拂記古輪臺刺船陳儒刺字或作次音或作辣音皆非當音

作戚陳儒謂陳平也刺船事見史記却無正音莊子漁父篇註音戚此可爲證懶畫眉只得顛倒衣裳試觀渠倒字皆唱作上聲夫去聲則顛倒之義也上聲則傾倒之倒於義不協矣此則起於朱子註詩詩言東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之下顛之倒之卽覆說上文顛倒二字之辭其實一也却於上倒字音作上聲而下倒字音作去聲此何說也又撤道北人調侃說脚也渴海若還魂記末折把那撤道兒擗長舌揸是以撤道認作顛子也誤甚又散套窺青眼曲白練序換頭蕭郎信渺茫下舊譜原作還追想當年處士莊詞選作漫留下當年繫馬樁俚甚非白語眼望旌節旗耳聽好消息出元人雜劇今皆訛作旌捷旗然似不如捷旌旗與下好消息對爲的憑君走到夜摩天夜摩天語出藏經今皆訛作炤摩天不如意事常八九可與言人無二三謂可與語言之人難得也今訛作可與人言兩葉浮萍歸大海蓋本白樂天與君何處重相遇兩葉浮萍大海中詩語詞隱唱曲當知以爲非是或偶未見此詩耳大抵刻本中誤處須以意理會不可因仍其誤彼優人俗子旣不能曉吾輩

又不爲是正幾何不令千古贖贖耶

第十章 務頭

務頭之說中原音韻於北曲臚列甚詳南曲則絕無語及沈寧庵作南曲譜但注意於去上之間未嘗斟酌此事鞠通新譜多取新聲而此意亦未論定實一大缺典也南北詞總是一法凡調中最緊要句字揭起其音而宛轉其詞如俗所謂做腔處每調或一句或二三句每句或一字或二三字卽是務頭舊傳黃鶯兒第一七字句皂羅袍第七句是務頭古人凡遇務頭皆施俊語或用古人成語一句在上昔人所謂如衆星中顯一月之孤明也今以周德清之言釋之其言曰要知某調某句某字是務頭可施俊語於其上据此則每調務頭皆有定式顧周氏書中所列定格四十首則又不盡然往往註明務頭在第幾句上又似可隨意通融者蓋務頭者曲中平上去三音聯串之處也如七字句則第三第四第五之三字不可用同音大抵陽去與陰上相聯陰上與陽平相聯或陰去與陽上相聯陽上與陰平相聯每一曲中必須有三音或二音相聯之一二語此卽務頭處也（此就北曲言與前陰陽篇中所論

南曲不同)卽就周氏定格證之如白仁甫寄生草曲云何妨礙有甚思糟醃兩個功名字醅滄千古朝廷事麴埋萬丈虹蜺志達時皆笑屈原非知音盡說陶潛是詞中用醒時二字爲陰上與陽平相聯古朝與屈原(屈作上)四字亦然有甚二字爲陰上與陽去盡說陶三字爲陽去陰上陽平皆是務頭也又醉中天云疑是楊妃在怎脫馬嵬災會與明皇捧硯來美臉風流殺叵奈揮毫李白覩着嬌態洒松煙點破桃腮此詠佳人黑痣詞極佳妙馬嵬與明四字爲陰上陽平捧硯點破爲陰上陽去皆是務頭也又宮大用醉扶歸云十指如枯筍和袖捧金尊擲煞銀箏事不眞揉癢天生鈍縱有相思淚痕索把拳頭搵詞中指如殺銀把拳六字皆陰上陽平字不眞則陽去陰上陰平皆是務頭故周氏所謂要知某調某句某字是務頭者蓋填詞時宜知某調某句某字是務頭也卽謂當先自定以某句某字爲務頭爲之定上去析陰陽也所謂可施俊語於其上者蓋務頭上須用俊語實之不可拘牽四聲陰陽之故遂至文理不順也南曲則寧庵譜中所注去上去諸處卽可作爲務頭皆當恪

守之再取合律好曲反覆歌唱諦其曲折然後命筆自無不合務頭之病明初寧獻王有務頭集韻三卷純采古人妙語輯以成書惜乎不傳至楊用修不知務頭之理云是部頭之誤宜爲弇州所笑也

義 錄 前

17

第十一章 十知

前作法上下兩篇備言填詞之理專爲作者立論尙有數事不論填詞度曲製譜皆當洞悉者復條論之

詞 餘 講 義

(一)字義 識字之法當本中州而中州之音未嘗無土字故當知反切樂府傳聲所論開齊撮合及陰陽清濁之理甚詳不獨度曲者當知卽作者亦當慎重用字也至於字義尤須考究作曲者偶一誤用致爲識者訕笑如梁伯龍浣紗記金井水紅花曲波冷濺芹芽溼裙衩嬌羞誰訝此衩字法當用平而衣衩之衩屬去聲李義山詩云八歲偷照鏡長眉已能畫十歲去踏青芙蓉作裙衩此其明證於是改作鞞鞞字平聲合律矣然鞞箭袋也不可施諸女子之口作譜者遂強作陰平聲歌之至今如故也此其失自陳大聲始大聲散套節節高云蓮舟戲女娃露裙衩伯龍和之而湯若士還魂尋夢折懶畫眉云睡茶靡抓住裙衩線歌者以去聲叶之至不合懶畫眉腔格又浣紗劉潑帽曲云娘行聰俊還嬌倩勝江南萬馬千兵不知倩有二音

一雇倩之倩作清字去聲讀一音茜即巧笑倩兮之倩言美也此曲字義當作茜音今却押庚青韻中又車字有二音一音尺遮切莊子惠施多方其書五車是也一音居拜月玉芙蓉曲胸中書富五車筆下句高千古此調當兩句各押一韻下句云高千古則上句作居音而世無呼作五車(作居音)書之理今歌者皆從尺遮切寧韻不協不作居音此皆歌者不誤而作者誤也歎字亦有二音一平音作灘一去聲作炭琵琶赴選折末白仗劍對尊酒恥爲遊子顏所志在功名離別何足歎此歎字平聲與上顏字叶後玉交枝曲別離休歎我心中非不痛酸此歎字當作去音與下句非爹苦要輕拆散句互叶今優人皆一律作去聲唱是作者不誤而習者誤也他如癩之音爲穎頸癩也鄭虛舟玉玦記却教愧殺癩瘤婦認作平聲莊子藐姑射山之射音亦巾櫛之櫛音卒而汪南溟高唐夢高陽臺換頭云姑射山色窈窕神人綽約云是肌膚冰雪絕代無雙不數莊生陳說停轍偷然得遇春風面又何用輕身巾櫛最關情荒臺雲雨楚宮湮滅是以姑射之射巾櫛之櫛與雪滅同押矣又醉羅袍云玉

貌玉貌多嬌怯象服象服稱纖纖蛾眉侵入鬢雲斜一曲初生月香柳娘曲云總千金莫邪蛟龍可殲恩情難絕又云笑長安狹邪刻畫自無鹽笙歌罷精列又以殲殲鹽三字押入車遮韻中此曉人土音也又云招魂未得空歌楚些些字本宋玉大招音蘇箇切作梭字去聲讀惟些少之些是平聲今與車遮同押此又大誤也至浣紗又以此字與妻飛眉翠同押如出隊子云描紅貼翠誰似當朝太宰妻尺三小脚走如飛八九寸彎彎兩道眉盡說輕盈略覺胖些以此字作西字音此又蘇州土音矣偶舉數則見世俗沿訛之多然則填詞與度曲可不以考文爲事耶

(二)章法 套數之曲元人謂之樂府與辭賦同一機軸有起有止有開有闔有續先定下間架立下主意排下曲調然後選句成章切忌湊插切忌將就務如常山之蛇首尾相應又如鮫人之錦不着絲紕纒意新語俊字響調圓增減一調不得顛倒一調不得有規有矩有色有聲衆美具矣而其妙處正不在聲調之中而在句字之外又須烟波渺漫姿態橫逸簡之不得摺之不盡摹歡則令人神蕩寫怨則令人

腸斷不在快人而在動人此所謂風神此所謂標韻動吾天機不知所以然而然方是神品求之古人中亦不易多得小令如唐六如祝枝山輩皆小有致而祝多俚語康對山王漢陂常樓居馮海浮直是粗豪原非本色陳秋碧沈青門梁伯龍李日華金白嶼時有合作然較之元人不止上下床之別也以余所見散套明人止一施子野清人止一趙慶熺而已雲間許寶善亦善填詞著有自怡軒樂府顧不及趙古曲如窺青眼暗想當年羅怕上曾把新詩寫因他消瘦樓閣重重東風曉人別後諸曲舉世所謂絕妙好辭也往往湊集掇拾牽強失次如理亂絲不見頭緒今不具論姑以暗想當年人別後二套言毋論意庸語腐不足言曲亦且疵病種種不可勝舉暗想當年一套首曲用步步嬌首句止應七字而暗想當年羅怕上曾把新詩寫連用九襯字已非法矣第三句照格止五字原文云心猿乖意馬劣改爲折腰句第四五句軟玉溫香翠擁紅遮語氣不貫且空無着落末二句琴瑟正和協不覺花影轉過梧桐月意復不接第二曲沉醉東風又起一意特此曲語意頗佳至末後亦詞華爛熳但只是

一意敷衍又不當與後曲忒忒令湘江竭燕山截斷魚封雁帖相妨蓋真無足取也
人別後一套舊譜云是高則誠作其詞云二郎神人別後正七夕穿針在畫樓暮雨
過紗窗涼已透夕陽影裏見一簇寒蟬衰柳水綠蘋香人自愁况輕拆鸞交鳳友得
成就真箇勝腰纏跨鶴揚州尚陸換頭風流恩情怎比牆花路柳記得月西廂携素手
匆匆話別霎時雨散雲收一種相思兩處愁雁來時音書未有(合前)集賢賓西風
桂子香韻幽奈虛度中秋明月無情穿戶牖聽寒蛩聲滿床頭空房自守暗數盡譙
樓更漏如病酒這滋味那人知否前腔功名未遂姻緣未偶共簇箇眉頭惱亂春心
卒未休怕朱顏去也難留明珠銜售不如意十常八九(合前)黃鸝兒霜降水痕收
迅池塘已暮秋滿城風雨還重九白衣人送酒烏紗帽戀頭那人一似黃花瘦強登
樓雲山滿目遮不斷許多愁前腔惟酒可忘憂奈愁懷不殢酒幾番血淚紅豆相思
未休淒涼怎守老天知道和天瘦(合前)貓兒擊綠荷蕭索無可蓋眠鷗淺碧對對
露遠洲羈人無力冷颼颼添愁悄一似宋玉高唐對景傷秋前腔一簇紅蓼相映白

義 講 餘 詞

蘋洲傍水芙蓉兩岸秋想他嬌豔倦凝眸(合前)尾一年好景還重九正是橘綠橙黃時候強把金尊斷送秋此奪首曲以七夕穿針起而寒蟬衰柳水綠蘋香非七夕語得成就二句與上文不接腰纏跨鶴句比儼不倫既曰暮雨過紗窗涼已透又曰雨散雲收又曰滿城風雨還重九用兩字太多集賢賓首調言中秋而聽寒蛩聲滿牀頭非中秋語次調起句用八字非體既曰虛度中秋又曰見池塘已暮秋又曰對景傷秋又曰傍水芙蓉兩岸秋又曰強把金尊斷送秋押秋字韻太多既曰水綠蘋香人自愁又曰一種相思兩處愁又曰遮不斷許多愁又曰添愁愁韻亦太多既曰如病酒又曰白衣人送酒又曰惟酒可忘憂又曰強把金尊斷送秋既曰水綠蘋香又曰相映白蘋洲既曰綠荷又曰橘綠既曰一種相思又曰相思未休既曰空房自守又曰淒涼自守既曰滿城風雨還重九又曰一年好景還重九一套中押二柳字四愁字五秋字二收字三酒字二頭字三九字二瘦字雜湊可笑其中怕朱顏去也難留三句語意俱不相蒙白衣送酒無謂幾番血淚句與上文不接綠荷與蓼白蘋

芙蓉橘綠橙黃何堆積至此末句斷送秋復不成語弇州評此曲謂不免雜以凡語疵病如此詎止凡語已耶總之二曲無詞家學問一也無大見識二也無巧思三也無俊語四也無次第五也無貫串六也故詞家須掃去一切餽釘膚淺語爲要

(三)句法 一調有一調句法當視板式爲衡如七字句有宜上四下三者有宜上三下四者此間分別都在板式蓋上四下三句法如「錦瑟無端五十絃」其板在無字五字絃字上讀之如一句詩若五十絃錦瑟年華則板在十字錦字年字而於華字下用一截板見得此句已完故作者當知句法句法一誤無從下板矣桃花扇傳歌折瓊窻寒云「破瓜碧玉佳期唱嬌歌細馬騎纏頭擲錦携手傾盃催妝豔句迎昏油壁配他公子千金體年年不放阮郎歸買宅桃葉春水」此曲以文字論固佳惟配他公子千金體句法應上三下四荆釵云「反教人挂腸懸膽」紫釵云「還倚仗詞鋒八面」板式皆合今若依板法則子千金體復成何語余嘗謂桃花扇有佳詞而無佳調蓋謂此等處也至就文律言之則曲中句法宜婉曲忌直致宜藻豔

忌枯瘁宜溜亮不宜艱澀宜輕俊不宜重滯宜新采不宜陳腐宜擺脫不宜堆 宜
 溫雅不宜激烈宜細膩不宜粗率宜芳潤不宜噉殺又總宜自然不宜生造意常則
 造貴新語語常則倒換須奇他人所道我則引避他人用拙我獨用巧平仄調停陰
 陽諧協上下引帶無所不宜減一句不得增一句不得我本新語而使人聞之若是
 舊句言機熟也我本生曲而使人歌之容易上口言音調也一調之中句句琢鍊毋
 令有市井語毋令有欺矜語(上字聲謹備用之知一調低腔在宜何處則方可用切勿隨便)積以
 成章自無疵病矣

詞 餘 講 義

(四)引子 此獨傳奇中有之若作散套則不必用蓋一人出場不能即說出劇
 中情節於是假眼中景物或意中情緒畧作籠蓋詞語故謂之引言引起下文許多
 話頭也北詞中開首數曲皆用散板直至三四曲後方用節拍故不用引南調則每
 曲有一定板式(惟賺曲不是路及紅衲襖青衲襖無板燕子箋駭像折引子後用不是路二曲紅衲襖
 二曲後便直接尾聲通折無板不足爲法)而每色登場勢不能即唱曲詞乃用此法則起訖

有端言之成章矣通用諸牌皆雜取詞中小令中令爲之間有長調如念奴嬌薄倖東風第一枝尾犯諸類或摘一支或卽用本序作過曲如祝英臺引子後卽用祝英臺序作過曲（琵琶規奴折）高陽臺引子後卽用高陽臺序作過曲（同上拒嫻折）是也其作法須以自己之腎腸代他人之口吻却須調停句法檢點字面使一折中事先以數語涵蓋勿晦勿泛此是上諦琵琶引子首首皆佳所謂開門見山自是東嘉獨步浣紗范蠡冲塲而曰尊王定霸不在桓文下施之越王則可今出大夫之口不合矣又越夫人引卜算子云金井轆轤鳴上苑笙歌度簾外忽聞宣召聲忙蹙金蓮步是一宮人口吻獨西施一引繞池遊頗佳苧蘿山下村舍多瀟灑閒鶯花肯嫌孤寡一畷嬌羞春風無那趁晴明溪邊浣紗餘則非腐則漫玉玦諸引雖傷過文然語俊調雅不失文人之筆還魂紫釵各引時見警策此因若士寢饋元詞至深故有此境明珠引子常用古人舊詞或改易一二句（此法明人正多如湯沈輩皆有）究不足爲法向來唱引子者皆於句盡處用一底板詞隱於用韻句下板其不韻句止以小鼓點之

分清句讀最是妙法今歌者每句用小鑼小鼓實是不當

(五)過曲 過曲卽是正曲所以云過者謂從引子過脈到正曲也南詞套數不如北曲之嚴然一宮之中苟無他情節終聯成一套卽有間入他宮他調者而其所用管色仍復相同也散套難於傳奇以有賓白相間可各就白文之意試填一二曲後文再就賓白生意故通套重複者少散曲則不然須先謀篇幅一意貫串不比傳奇中每支可逐段生意也其間換頭正曲之別前後脈落之微皆須留意宮調中可以用通用者如正宮中呂諸曲不妨互相借用至若不可相通之調如商調與中呂南呂與道宮則萬不能聯作一套此格律宜細也又南詞每套自二三曲後必須抽板此抽板上切勿多用襯字緣板式既簡唱來自快襯字一多趕板不及尾聲首句用腰板切勿加襯字(見前作法下)若就文字言之大抵不外兩途大曲宜施文藻然忌太深小曲宜用本色然忌太俚須奏之場上不論衣冠市井以及村童野老無不通曉始稱通方最要落韻穩當如琵琶手指上血痕尙在衣麻將麻衣二字倒用

紅拂鬢雲撩下無亂字是歇後語矣此皆趁韻切須檢點又不可令有敗筆語琵琶
 僥僥令既云但願歲歲年年入常在父母共夫妻相勸酬下又云夫妻長厮守父母
 願長久說過又說至兩山排闥二句與上下文何涉尾聲惟有快活是良謀直張打
 油語矣用韻須是一韻到底方妙屢屢換韻畢竟才短不得以琵琶拜月爲藉口若
 重韻則正不必拘古劇皆然避而牽強不若重而穩協也然如人別後套重韻至四
 五處則又萬萬不可

(六)尾格 尾聲結束一篇之曲須是愈著精神末句尤須以極俊語收之方妙
 凡北曲煞尾定佳作南曲者往往潦草收場徒取完局戲曲中佳者絕少惟湯若士
 四夢中尾聲首首皆佳顧又多襯字如紫釵釵圓折云再替俺燒一炷誓盟香寫向
 烏絲闌湊尾竟如北詞亦不病也各宮調尾或平煞或仄煞各有定格詞隱雖臚列
 譜中顧但有其名未實以詞學者往往誤用又尾聲總論雖注定平仄板式亦無詞
 句究不能引起填詞人興味今列下

(一) 仙呂羽調之尾名情未斷煞衷腸悶損套尾是
向人家忙投奔解鞍沽酒共論文雨打梨花深閉門

(二) 黃鐘尾名三句兒煞春容漸老套尾是

潛踪躡足行來到切莫使夫人知道受過淒涼休忘了

(三) 正宮調大石調尾名尙輕圓煞祝融南度套尾是

銀河動玉露低且一向南窗少憩明夜納涼又這里

(四) 商調尾名尙繞梁煞那日忽覩多情套尾是

冤家下得忒薄倖割捨的將人孤另那世恩情做畫餅

(五) 中呂低一格尾般涉調尾名尙如縷煞料峭東風套尾是卽世所謂意不盡
也從今酩酊眠芳草高把銀燭花下燒韶光易老休將春色辜負了(韶光易老句止

用一板或在易字上或在老字下皆可)

(六) 中呂高一格尾名喜無窮煞子規聲裏套尾是

欲憑妙手良工。鑿子細端相子細題。做個丹青扇面兒。

(七)道宮尾名尙按節拍煞新篁池閣套尾是

光陰迅速如飛電。好涼宵。可惜漸闌拚取歡娛歌笑喧。

又一體

是則春光今已去。頻使人傷情。怨憶梅也酸心柳皺眉。

(八)南呂尾名不絕令煞明月雙溪套尾是

神思慳慳如病酒。房櫳寂靜憶鳳儔。十二珠簾懶上鉤。

(九)越調尾名有餘情煞炎光謝了套尾是

觀花愛月人年少。但對酒當歌歡笑。月夕花朝蹉過了。

(十)小石調名收好因煞花底黃鸝套尾是

今宵共約同歡會。先教個從人歸去。安排辦了筵席。

(十一)雙調尾名有結果煞蕭聲喚起套尾是

饒君使盡機謀徹止不過負心薄劣夢兒裏對他分說

共十一格學者各就本宮調用之勿亂次序平仄板式皆當遵守之又有所謂本音煞者謂之隨煞蓋不用尾聲將本套末句唱得緩些即作煞聲是也如琵琶陳情折歸朝歡第二曲末句也只是爲國忘家敢憚勞唱時畧緩搖曳其音卽作收尾也又凡一調作二曲或四曲六曲八曲及兩調各止一二曲者俱不用尾

(七)集曲 集曲本名犯調乾隆時脩大成譜乃改此名蓋取各曲中一二語聯綴合成一曲而別立一名自有此法而新聲乃日出不窮矣大抵曲中之犯與詞中之犯大異詞注重於起調畢曲其所犯者聲姜堯章所謂仙呂宮上字住道調宮亦上字住故於仙呂曲中犯道調或道調曲中犯仙呂是也惟劉改之四犯剪梅花實是曲家犯調之法曲家所云犯調竟是割裂詞句於結聲起調毫無關係獨宮調中須取管色相同者用之王伯良謂諸宮調惟仙呂可與雙調出入其餘界限綦嚴不得陵犯又云高平調與諸調皆可出入此說不甚合也仙呂用工調雙調用正工調

舊譜中仙呂入雙調一門有用工調者有用正工者頗不一律且如步步嬌忒忒令既入仙呂入雙調而皂羅袍好姐姐又入仙呂夾雜無倫實不足爲法高平一調係用小工所訂字譜又高亢激耳藉曰諸調皆可出入試用清平樂(今入小石)蕙山溪夜合花(今入大石)諸曲與二郎神集賢賓合奏可乎不可乎卽如商黃調一門新譜中亦載之其實以商調黃鐘兩調合成亦集曲耳今別立一調名則凡集曲中諸宮調出入者皆可自立名目不亦太繁乎總之集曲之法須看曲之粗細板之緊慢前調後調配置須勻前調板與後調板須要聯屬(此與聯套法相同)此最爲緊要古人集曲如巫山十二峯金絡索十樣錦五月紅樓別玉人皆佳長生殿舞盤折用仙呂而夾入中呂腔不能美聽矣或謂南曲本不配絃索旣云集曲何必又拘宮調不知南人固取接板然未嘗不合絃索也且旣集爲一曲須使唱得接貼融化令不見痕迹若亂次以濟卑亢不相入卽在一套中過搭偶誤(如遺魂冥誓折)尙且棘口何況一曲中乎何元期謂北曲大和絃是慢板(俗名清點)花和絃是緊板如中呂快活三宋

旬放緩出口撥囁譟天子孫是大相絃慢板與上文緊板相錯何等節奏今集曲中長支者前半皆用贈板亦是緊慢相錯但後半一緊而平復救則不如北詞緩急互用之爲愈耳

義 諱 餘 調

(八) 襯字 古詩餘無襯字襯字自南北二曲始北曲配絃索雖繁聲稍多不妨引帶南曲取按拍板板眼緊慢皆有定數襯字太多搶帶不及調中正字反不分明大凡對口曲不能不用襯字各同場大曲及散套能不用愈佳細調板緩多用二三字尙不妨緊調板急若多用一二字便躲閃不迭凡曲自一字句起至二字三字四字五字六字七字句止惟虞美人調有九字句然是引曲又非上二下七脚上四下五若八字十字以外大半皆是襯字今人不解將襯字多處亦下實板乃至主客不分此是大誤也如古荆釵記錦纏道云說甚麼晉陶潛認作阮郎說甚麼二字是襯字也而張伯起紅拂錦纏道云我有屠龍劍鈎鯨射鵬寶弓增入屠龍劍三字是以說甚麼三字作實字也拜月亭玉芙蓉末句望當今聖明天子詔賢書本七字句

望當今三字係襯字後人連襯字入句如千鍾祿誰識我一瓢一笠到襄陽遂成一
 一字句此亦誤也又琵琶記三換頭曲原無正腔可對前調這其間只是我不合來
 長安看花後調這其間只得把那壁廂且都拚捨以爲是本腔耶不應有此長句以
 爲有襯字耶不應於襯字上着板澆紗却字字效之亦是無可奈何之法殊不知這
 其間只是我與這其間只得把原是兩正句以我字把字叶韻蓋東嘉此曲原以歌
 戈家麻二韻同用他音拖上我字與調中鎖挫他墮何五字相叶下把字與調中駕
 挂二字相叶歷查明珠紫釵兩柯凡此二句皆韻皆可爲琵琶用韻之證故知澆溪
 之不韻殊謬也又如散套越恁好鬧花深處一曲純是襯字無異纏令今皆着板至
 不可句讀凡此皆襯字太多之故臨川四夢犯此頗多鈕少雅葉懷庭製譜往往改
 作集曲煞費苦心罔挺齋論樂府以不重韻無襯字韻險語俊爲上世間惡曲必拖
 泥滯水難辨正腔文人自寡此等病也

(九)板眼 古樂無拍魏晉之間有宋纖者善擊節始製爲拍古用九板今五板

調 餘 講 義

或四板古拍板無譜唐明皇命黃番綽始造爲之牛僧孺曰拍板爲樂句言以拍板節詞句也故又謂之節拍凡曲句有長短字有多寡詞有緊慢一視板以爲節制故總謂之板眼初啟聲卽下者爲實板亦曰頭板（遇緊調隨字卽下細調亦俟聲出徐而下）字半下者爲掣板亦曰腰板聲盡而下者爲截板亦曰底板場上前一入唱前調末一板與後一人唱次調初一板齊下者爲合板其板先於曲者病曰促板其板後於曲者病曰滯板古皆謂之合拍言不中拍也唐霓裳羽衣曲初散聲無拍至中序始有拍今引曲無板過曲始有板蓋其遺法古今之腔調既變板亦不同於是古板新板之說古板者卽每曲最初相傳板式也新板者以舊板式不合搬演於是爲之上下挪移或加浪板是也沈寧庵南曲譜於板眼之間一以反古爲事其中如媚薄曲破三十腔之類皆不定板式其鄭重可知其言謂清唱則板之長短任意按之賦以鼓板夾定則錙銖可辨又言古腔古板必不可增損歌之善否正不在增損腔板又言板必依清唱而後爲可守至於搬演或稍損益之究不可爲法具屬名言皆當

遵守据王伯良云聞之先輩有傳腔遞板之法以數人暗中圍坐將舊曲每人歌一字卽以板輪流遞按令數人歌之如一聲按之如一板稍有緊緩先後之誤輒記字以罰如此庶不致腔調參差卽古所謂纍纍如貫珠者亦無以加焉明代嘌唱家守律之嚴如此今人歌者止知腔格之高下板眼之緊慢并正贈且不知是葉廣明所謂趁譜者是也難矣哉

(十)四十禁 余讀王伯良曲律有曲禁四十條其間所列亦有不盡律曲者余因疏釋之學者能守其禁固佳然爲法至苛也

重韻 古曲重韻原無妨礙茲首禁者謂一字三四用之或一曲中重見也如活捉梁州新郎枉梅南國佳人末又云花木醉下泉人是也

借韻 雜押旁韻如支思韻中忽用齊微是也大成譜凡遇用韻錯誤時或書押或書借皆不合法也

犯韻 謂句中字不得與所押之韻相混如冬犯東類

犯聲 謂不押韻處亦不可有同聲字如故國觀光四字是犯雙聲汪洋滉蕩四字是犯疊韻是也

平頭 得二句第一字不得與第一句第一字同音

合脚 第二句末一字不得與第一句末一字同音

上去疊用 上去字須間用不得用兩上兩去

上去去上倒用 宜上去不得用去上宜去上不得用上去苟一顛倒便易拗噪

參觀前平仄篇

詞餘勝義

入聲三用 疊用三入聲

一聲四用 不論平上去入不得疊用四字（長拍四上聲句不在此例）

陰陽錯用 宜陰用陽字宜陽用陰字皆不發調

閉口疊用 凡閉口字只可單用如用侵字不得又用尋字或又用監咸廉纖等

字又用雙字如深深懔懔璩璩類則不禁

禁

韻脚多以入代平 此類不免但不可多用如純用入聲韻及用在中句者俱不

疊用雙聲 字母相同如玲瓏皎潔類止許用二字不可連用至四五字

疊用疊韻 二字同韻如逍遙燦爛類亦止許用二字不許連用四五字

開閉口韻同押 凡閉口如侵尋等韻不可與開口韻同押

陳腐 不新采

生造 不現成

俚俗 不文雅

蹇澀 不順溜

粗鄙 不細膩

錯亂 無次序

蹈襲 忌用舊曲語意若成語則不妨

沾脣 不脫口

拗膝 平仄不順

方言 地方人不曉

語病 聲不雅如王西樓小令朝天子杏花爲鼠嚙倒有云毛詩中誰道齒無牙

乍

乍聽如毛廁中杏花類

請客 如詠春說夏題柳說花類

太文語 不當行

太晦語 費解說

經史語 如西廂靡不有初鮮克有終類

學究語 頭巾氣

書生語 科舉文氣

重字多 不論散套小令重字俱須檢出

襯字多 襯至五六七字

堆積學問 搬運類書如借茶活捉諸曲

錯用故事

宮調亂用

緊慢失次

對偶不整

右諸禁四十條在知音高手自無此病如不能盡守須檢點去其甚者使不礙目不然終非法家也

至如咏物詠諧之作更難詠物毋得罵題却要開口便見是何物不貴說體只貴說用不卽不離得其風韻令人彷彿如燈鏡傳影了然目中却摸捉不得方是妙手如元人王和卿詠大蝴蝶云掙破莊周夢兩翅駕東風三百座名園一採一個空誰道

風流種嚇殺尋芳的蜜蜂輕輕飛動把賣花人搨過橋東只起首一句便知是大蝴蝶下文勢如破竹却無一句不是俊語古詞如詠柳白練序云窺青眼開口便知是柳下文偏宜向朱門羽戟畫橋游舫又倚闌凝望消得幾番暮雨斜陽等皆從柳外做去所以多韻致也俳諧之曲非絕穎之資絕俊之筆又連以絕圓之機不易出色着不得一太文字又着不得一打油語以俗爲雅一語出口令人絕倒乃妙元人秃指甲十指如枯荀一首周挺齋以爲至佳弇州亦極賞之徐天池此體最善如嘲歪嘴妓黃鶯兒云一個海螺兒在腮邊不住吹面前說話倒與旁人對又云抹胭脂櫻桃一點搓過鼻梁西大爲士林傳誦惟究非正道偶一爲之可也

第十二章 家數

詞餘辨義

金源以來士大夫好以俚語入詩詞酒邊燈下四字沁園春七字瑞鷓鴣粗豪橫決動以稼軒龍州自況自董解元作西廂以方言俗語雜砌成文世多誦習於是雜劇作者大率以諧俗之詞實之如天寶遺事王煥樂昌分鏡王魁等今所傳者皆道路悠謬之語故雜劇之始僅有本色一家無所謂辭藻繽紛纂組縝密也王實甫作西廂始以研鍊濃麗爲能此是詞中異軍非曲家出色當行之作觀其麗春堂一劇要孩兒云睜開你那驢眼可便覷着阿誰我便更歹殺者波是將相的苗裔可知元人曲本無藻飾之功卽如西廂中鶻伶滌老不尋常及老的少的村的僧的沒顛沒到亦非雅人口吻是故知元人以本色見長方可追論流別也元人善詞曲者以大都東平及浙中最盛（平陽亦盛惟傳作少見）其散處行省者又皆浮沈下僚不得志之士（見辛中麓小山小令序）而江西嘌唱尤能變易故常別創南北合套之格繁聲一啟詞法大備輟耕錄所載家門有和尚先生秀才列良禾下大夫卒子良頭邦老都下孤

下司吏件作諸種不過劇中角目分析之無當於文字之高下卽正音講所列黃冠江東承安諸體亦就劇情言之而於作家無涉焉大抵元劇之盛首推大都自寶甫繼解元之後創爲妍麗之言而關漢卿以雄肆易其赤幟所作救風塵玉鏡臺謝天香諸劇類皆奔放濕濼跡弛以自喜東籬又以清俊開宗漢宮薦福允推大家自是三家鼎立矜式群英仲文騷雅服膺實甫五丈原劇蜚聲日下今惜不傳顯之撰述低首已齋臨江皓寒悉經藻飾虎賁中郎持論太嚴子章聽琴自謂得東籬神髓而幽艷過之真定一隅作者亦富天籟一集質有其文秋兩梧桐直駕碧雲黃花之上蓋親炙遺山警欬斯咳睡不同流俗也圮橋進履石州醉詞瓣香蘭谷竇近江右他如尙仲賢羨海戲妻戴善甫郵亭記夢論其高下若分天壤矣東平高氏力追漢卿畢生絕藝雕繡梁山文秀善記梁山事譜黑旋風劇多八至種上較玉關差覺才弱享年不永悼惜尤深鏗而不舍可推作者時起擅名僅在出塞垓下別姬卽爲明代練川之本其詞散佚無可評隲丹邱謂雁陣驚寒意者植基不厚歟仲清伏劍壽卿紅梨風格

騷騷居然二甫也。大名宮天挺襄陵鄭光祖，平江姚守中，山東王廷秀，或以豪邁勝，或以豔冶勝，或以恬淡勝，要皆不出三家範圍。至江州沈氏作瀟湘八景，歡喜冤家，以南北詞合成，極爲工巧。參軍代面蠻子，關卿開後代傳奇之先。結金元散套之局，頭譏豪傑之士矣。浙中學術夙號彬彬，填詞名家指不勝數。仁山西湖之夢，金仁傑有文選選觀西湖夢等劇，并自建康，范康竹葉之舟，天祐言情，肇眉山之秀，仲彬寫怨，吟蘇武還鄉等劇。流寓中如喬孟，杜曲之詩，人文蔚起，他方不遠焉。周文質有春風杜景娘，蘇武還鄉等劇。符魯瑤卿等又皆一時彥士，雍容壇坫，嘯傲湖山，極裙屐之勝概矣。嘗謂元人之詞約分三端：憲豪放者學關卿，工研鍊者宗二甫，尙輕俊者效東籬，而張小山以少令善稱不入辰家彙弄，斯又詞品之高卓者也。明代作家符采輝映，咸有可觀。開國之初，若王子一十六家，半承元季餘習。今讀城南柳，誤入桃源，其詞綺組紛綸，不若前元之沈著自琵琶，拜月出而作者多喜拙素，自香囊連環出而作者又尙辭采，自玉蕊四夢以北詞之法作南詞，而倘越規矩者多譏。吳江諸傳以俚俗之語求合律，而

打油釘鉸者衆於是矯拙素之弊者用駢語革辭采之煩者尙本色正玉茗之律而復工於琢詞者吳石渠孟子塞是也守吳江之法而復出以都雅者王伯良范香令是也夫詞曲之道夙尙本色香囊以文人藻采爲之遂濫觴而有文詞家一體及玉玦玉合諸記作益工修詞本質幾掩抑知曲以模寫物情體貼人理所貴委曲宛轉以代說詞一涉藻纘卽蔽本來而文人學子積習未忘不勝其靡此體遂不能廢猶詩文之有六朝三唐也今復備論之琵琶尙矣荆劉拜殺固世所謂四大傳奇也而白兔殺狗俚鄙腐俗讀者至不能終卷正統間邱文莊以元老大儒愜志音樂五倫投筆舉鼎香囊雖迂叟之譎言實盛世之鼓吹惟其時專工寫實不尙摹情且青衿城闕旣放佚於少年而白紵管絃欲彌縫於晚歲伯玉寡過殊苦未能矣邵氏香囊獨工寫怨兩舟連環尙塗澤非作者之極軌也而好之者珍若璣璣轉相摹擬鄭若庸之玉玦屠長卿之曇花喜以駢語入科白伯龍浣紗伯起祝髮至通本皆作儷語（江東白紵有補明珠一折通首亦作駢語）斯又變之極者矣琵琶拜月古今咸推聖手也

詞 論 叢 書

則誠以本色見長而未嘗不事采飾(記中實荷賞秋亦工綺語不尙白描惟末後八折爲後人所補)君美以渾脫著譽而間亦傷於俚俗(君美此記爲後人羈雜殊失舊觀故魏良輔不點拍板)是以學則成易失之腐學君美易失之嘖嘖虎不成此類是也而獻王荆釵且直摩則誠之壘出詞鄙倍亦十倍於永嘉繼之者淩川雙珠弁州鳴鳳叔回八義道行青衫膚淺庸劣皆學則誠之失也近兗綉襦工於調笑中釐斷髮不憲詞華雖追步幽閨終傷粗率反不如槎仙蕉帕梯王紅梅俊詞翩翩不失雅範焉吳江諸傳獨知守法紅蕖一記足繼高施其餘諸作頗傷庸率雖持法至嚴而措詞殊拙臨川天才不甘羈勒天葩耀采爭巧天孫而詰屈聱牙歌者咋舌吳江嘗謂寧協律而詞不工讀之不成句而謳之始協是爲中之巧曾爲臨川改易還魂字句之不協者呂玉繩以致臨川臨川不憚復書玉繩曰彼惡知惡意哉余意所至不妨拗折天下人噪子世謂臨川近狂吳江近狷自是持平之論惟寧庵守法可以學力求之若士修辭不可勉強企及大匠能與人規矩不能使人巧也於是爲兩家之調人者如梅鼎祚玉合崑

論 餘 錄

崑陸天池懷香明珠吳石渠情郵療妬孟稱舜嬌紅節義此以臨川之筆協吳江之律也自詞隱作譜海內向風衣鉢相承不失矩度者如呂勤之烟鬟神女卜大荒乞應冬清王伯良男后題紅范文若鴛鴦花夢（呂天成，字勤之，會稽人，自號鬱生。有神女，金合，戒珠，神鏡，三星雙棲，雙闌，四相，四元，二嬌，神劍十一種，皆佚。）皆承詞隱之法而大荒冬青終帙不用上去疊字勤之神劍二嬌等記并科段轉折亦效寧庵其境益苦矣此又以寧庵之律學若士之詞也他若馮夢龍太虛新奏史叔考夢磊合紗徐復祚紅梨宵光沈孚中楨春息宰脩詞協律並臻妙境而袁覺公奉譜嚴整辭韻恬和西樓一帙即能引用譜書以暢己意筆端慧識迥異諸家九宮譜詞爲聲音滯義藉作疏通之覺公誠出崑山上也（郭若庸字中伯崑山人有玉瑛大節五福諸記）有明曲家作者至多論其家數實不出吳江臨川崑山三家惟崑山一席衣鉢無傳伯龍客游家居絕少吳中絕藝僅在歌伶斯由太倉傳宗故工伎獨冠一世中秋虎阜關韻流芬沿至清初斯風未泯世祖入關南方作者盛稱百子梅村展成感工此

技一時壇坫宗仰吳門而措詞亦復美善湖上笠翁僅供優孟衣冠而已乾嘉以後作者漸少間有操翰大抵宗法藏園嗣徽湖上而能洞悉正變者少矣當明崇弘間皖人阮圓海瓣香湯奉常以尖刻爲能所作燕子箋春燈謎牟尼盒雙金榜諸種布局造事務極詭秘亟欲一新詞場之耳目而湖上笠翁紅友山農亦以新穎之思狀物情之變論其優劣陽羨實遠勝湖上卽就曲律言紅友尤兢兢慎守也（笠翁十五種文詞至劣獨排場角目新俊可喜紅友擁雙艷三種而外他不多見布局旣新措詞者雅清初作尤真能及也）至取訂律諸家言之自寧庵作譜殊未盡善伯明新譜就正猶龍滄桑一更帙遂逸墨愍定譜靈昭新書埋沒不傳更可悼惜康熙間吳縣張心其長洲鈕少雅咸以審音博洽馳譽詞壇而心其所作未讀一字少雅心力僅見還魂（少雅南詞譜未刊）迨南詞定律九宮大成出而博綜舊籍彙補新腔雖互有純疵不相掩蔽自後作者寂無聞矣曲阜孔尙任錢唐洪昇先後以傳奇進御世稱南洪北孔是也顧桃花長生二劇僅以文字觀之似孔勝於洪不知排場布置宮調分配則昉思遠

義 濤 餘 詞

出東堂之上余嘗謂桃花扇有佳詞而無佳調深惜云亭不諳度聲三百年來詞場不祧獨有稗畦而已二家既出於是詞人各以徵實爲尙不復爲鑿空之談所謂陋巷言懷人人青紫香閣寄怨字字桑間者此風幾乎革盡曲家中興斷推洪孔焉至如馬伶人（有梅花樓荷花蕩十錦塘三種）劉晉充（有羅衫合天馬媒小桃源三種）薛旣揚（有書生願醉月綠戰荆軻蘆中人等）葉稚斐（有琥珀匙女開科開口笑鐵冠圖等）朱良卿（有乾坤噴霧雲亭漁家樂等三十種）邱嶼雪（有虎囊彈薰人神獨鵲啼等九種）之徒雖一時傳唱徧於旗亭而律以文辭正如面牆而立獨季玄玉一人永占（一棒雪人獸關永圍圍占花魁）直可追步奉常且眉山一劇尤非明季諸家所及而朱素臣樓廿種一時可稱瑜亮李笠翁雖刻意詆排實不足以服素臣之心也若周坦綸火陣緋袍（火牛陣緋袍贈爲果奄最得意作）張大復菩提如是（辭菩提如是觀心其共廿三種）高晉音風雪貂裘（風雪緣貂裘贈）盛際時雙虬飛蓋（雙虬物飛龍蓋）平正無奇止足供優孟之搬美惟西堂樂府陶鑄古今熟探三藏不獨前無古人抑且後無來者雖坦庵轉輪抱憤續騷

玉叔之祭皋陶而農之龍舟會持較工拙亦難分軒輊至若元恭萬古愁雖受九重殊遇而實非詞家之正則也乾嘉之際首推藏園臨川冬青（臨川夢多青樹九種中之最雋者）尤推傑作一傳爲黃韻珊尙不失矩矱再傳爲楊恩壽已味厥本來陽湖陳

宣城李文瀚等諸自檜更無譏焉其有拔類超羣直追金元者如唐蝸寄之改易舊詞（有女彈調長生殿補闕等唐名英官九江關監督）舒鐵雲之自製簫譜不襲金元之格獨抒性情斯又非元明諸家可束縛矣雅雨旗亭恒巖芝龕一拾安史之昔塵一誌邊徼之逸史駸駸入南聲之奧室而陳厚甫紅樓一記好摹紫釵曲律乖方亦與相等不知妄作宜其取譏於後人益信荆石山民之高雅矣（陳厚甫紅樓夢傳奇一無足取遺不及荆石山民散套十六折）咸同以還作者絕響惟梨花雪芙蓉禍二記略傳述士大夫之口願皆拾藏園之餘唾且耳不聞吳謳又何從是正其句律蓋當時學子皆注意於決科射策之文經籍史材且置不論遑及音樂况光宣間黃岡俗劇正遍海內內廷宴集大率北鄙噍殺之聲詞曲之道幾幾亡失矣夫詞家正軌亦有二長文人作

詞名工製譜伶家度聲苟失其一卽難奏弄自文人不善謳歌而詞之合律者漸少俗工不諳譜法而曲之見棄者遂多重以胡索淫哇充盈里耳伶人習技率趨時尙而度曲之道盡廢居今之世求負此一長者渺不可得而况斟酌古今之宜損益點拍之節茫茫天壤又孰能敢予之益也

詞餘講義終

中華民國十六年十一月印

每冊定價三角五分

編輯者 吳梅

印刷者 國立第一中山大學出版部

發售者 國立第一中山大學出版部
暨廣州各大書坊

