

樂府傳聲

1 4
604
18

全

門 1 曾 4
號 604
卷 18 30

樂府雜

樂府傳聲

樂府傳聲序

樂備于八音成于人聲人聲以音均爲體以歌曲爲用漢初詔樂府令夏侯寬備簫管而樂府之三正調曰平曰清曰瑟二變調曰楚曰側始著聲于協律至齊梁而樂府盡至宋元而樂府復興其以燕樂宮商羽十五調施于用與漢之三調名異實同至崑山魏良輔之南曲水磨腔出而人聲之著于歌曲也尤準徐靈胎氏生長吳會稔其遺法著爲樂府傳聲二卷爲知音者

所宗尚余子經畚得此鈔本于金陵舊家以其有裨于韻學可以上窺漢宋燕樂之源因刻以問世云

光緒辛巳仲春督楚使者合肥李瀚章題

序

曩侍安溪李文貞公每論聲氣之元與移風易俗之本謂教化莫先於樂樂以人聲爲重又論元曲只四齣猶有古者升歌笙入間歌合樂之遺意嘗欲編次史傳中忠孝廉節諸事仿元人體製以授今崑腔去其淫聲豔字而調理之亦可以感動人心有志未就略見其說於古樂經傳及榕村語錄中衰老健忘亦十不記其一二矣辱示盛著自愧於聲音之道未之有得獨欣

然會心於人聲爲本一言覺先師緒論顯顯在耳今樂由古樂庶幾雅音其復振乎姑舉質言以識傾倒維揚唐紹祖題
細讀數過真發千古歎絕之秘籥而昭明疏析之雖嘗於音律如弟之頑石亦輒點頭微悟實天生神解之人於
盛朝審定律呂之時非因源流家學而已亟宜刊行公諸寰宇無使夔曠寂寂楓江之上華亭黃之雋題

序

昔竇牟賈以致右憲左爲非武坐聲淫及商爲非武音曰有司失其傳也夫古聖王之樂列于四術四教成均習之庠序習之非僅掌之有司而已然猶不免於失傳又况其徒寄之伶工之口者乎周之既衰孔子正樂沿及漢初五經皆存而樂一經竟亡制氏記鏗鏘鼓舞之節樂之遺音也而時則病其不能言義七略載周歌詩曲折若干篇樂之遺譜也而時莫能歌若漢高

樂府傳聲
帝喜楚聲且播之於安世房中樂武帝更好新聲度曲用李延年之屬是皆不以古樂爲事儒者若京房鎠歆輩則惟詳求鐘律不復致考遺聲宜古樂之終亡也魏時猶有杜夔能歌鹿鳴文王伐檀騶虞四篇洎永嘉之末蕩然無復遺矣雖然古樂之所亡者其曲折耳其節奏耳聲則未有亡也漢魏之樂府唐不能歌而歌詩唐之詩宋不能歌而歌詞宋之詞元不能歌而歌曲然歌曲之聲固卽歌詞歌詩歌樂府之聲也

又獨非卽歌南幽雅頌之聲與而安得云亡與故以樂而論則三百篇存樂府存詩存詞存而其曲折節奏則盡亡以聲而論則歌南北曲者此聲卽進而歌詞歌詩歌樂府歌三百篇要亦無非此聲故曰亡者其曲折耳其節奏耳聲則自在天壤間也自元以來有北曲有南曲而善歌者首推三吳南曲習于南耳故視北曲尤爲盛行然明之中葉以後于南曲刻意求工別爲清曲漸非元人之舊又作傳奇之人喜集數曲

爲一以致宮調難分音拍盡失訛且傳訛旨復
引旨幾何而不盡變元人之歌法哉徐子蓋有
憫焉傳聲之所爲作也曰天地之元聲未嘗一
日息于天下一語已探聲律之本而于宮調字
音口法尤必三致意焉夫聲出于口非審口法
則開合發收混矣聲本于字非正字音則陰陽
平仄淆矣聲寄于調非別宮調則字句雖符腔
板全失而曲不可問矣此書不但爲時伶下鍼
砭爲元曲留面目并古今樂部之節奏曲折可

由此而推測其萬一其功豈淺鮮哉徐子爲檢
討虹亭先生孫先生所著蘊莊詞見推名宿徐
子本其家學淵源而於音律夙具神解宜其言
之明且清也信今傳後復奚疑焉時
乾隆十三年二月既望同學德清胡彥穎拜手
序

調與今所存北曲之六宮十一調南曲之九宮十三調是也何謂字音一字有一字之正音不可雜以土音又北曲有北曲之音南曲有南曲之音是也何謂口法每唱一字則必有出聲轉聲收聲及承上接下諸法是也七者不盡通不得名專精之士然七者之學非一人所能兼則亦有可分習者律呂歌詩典禮此學士大夫之事也其八音之器各精一技此樂工之事也惟宮調字音口法則唱曲者不可不知然宮調大

端難越卽有失傳而一爲更換卽能循板歸腔至字音亦一改卽能正其讀惟口法則字句各別長唱有長唱之法短唱有短唱之法在此調爲一法在彼調又爲一法接此字一法接彼字又一法千變萬殊此非若律呂歌詩典禮之可以書傳八音之可以譜定宮調之可以類分字音之可以反切別全在發聲吐字之際理融神悟口到音隨顧昔人之聲已去誰得而聞之卽一堂相對旋唱而聲旋息欲追其已往之聲而

不復在耳矣此口法之所以日變而日亡也上古之口法三代不傳三代之口法漢魏六朝不傳漢魏六朝之口法唐宋不傳唐宋之口法元明不傳若今日之南北曲皆元明之舊而其口法亦屢變南曲之變變爲崑腔去古浸遠自成一家其法盛行故腔調尚不甚失但其立法之初靡慢模糊聽者不能辨其爲何語此曲之最違古法者至北曲則自南曲甚行之後不甚講習卽有唱者又卽以南曲聲口唱之遂使宮調

不分陰陽無別去上不清全失元人本意又數十年來學士大夫全不究心將來不知何所底止嗟夫樂之道久已喪失猶存一線於唱曲之中而又日卽消亡余用憫焉爰作傳聲法若干篇借北曲以立論從其近也而南曲之口法亦不外是焉古人作樂皆以人聲爲本書曰詩言志歌詠言聲依詠律和聲人聲不可辨雖律呂何以和之故人聲存而樂之本自不沒於天下傳聲者所以傳人聲也其事若微而可緩然古

之帝王聖哲所以象功昭德陶情養性之本實不外是此學問之大端而盛世之所必講者也乾隆甲子秋八月既望吳江徐大椿書於洄溪草堂

樂府傳聲目

源流	元曲家門
出聲口訣	聲各有形
五音	四呼
喉有中旁上下	鼻音閉口音
四聲各有陰陽	北字
平聲唱法	上聲唱法
去聲唱法	入聲派三聲法
入聲讀法	歸韻法

收聲

交代

宮調

陰調陽調

字句不拘之調亦有一定格法

曲情

起調

斷腔

頓挫

輕重

徐疾

重音疊字

高腔輕過

低腔重煞

一字高低不一

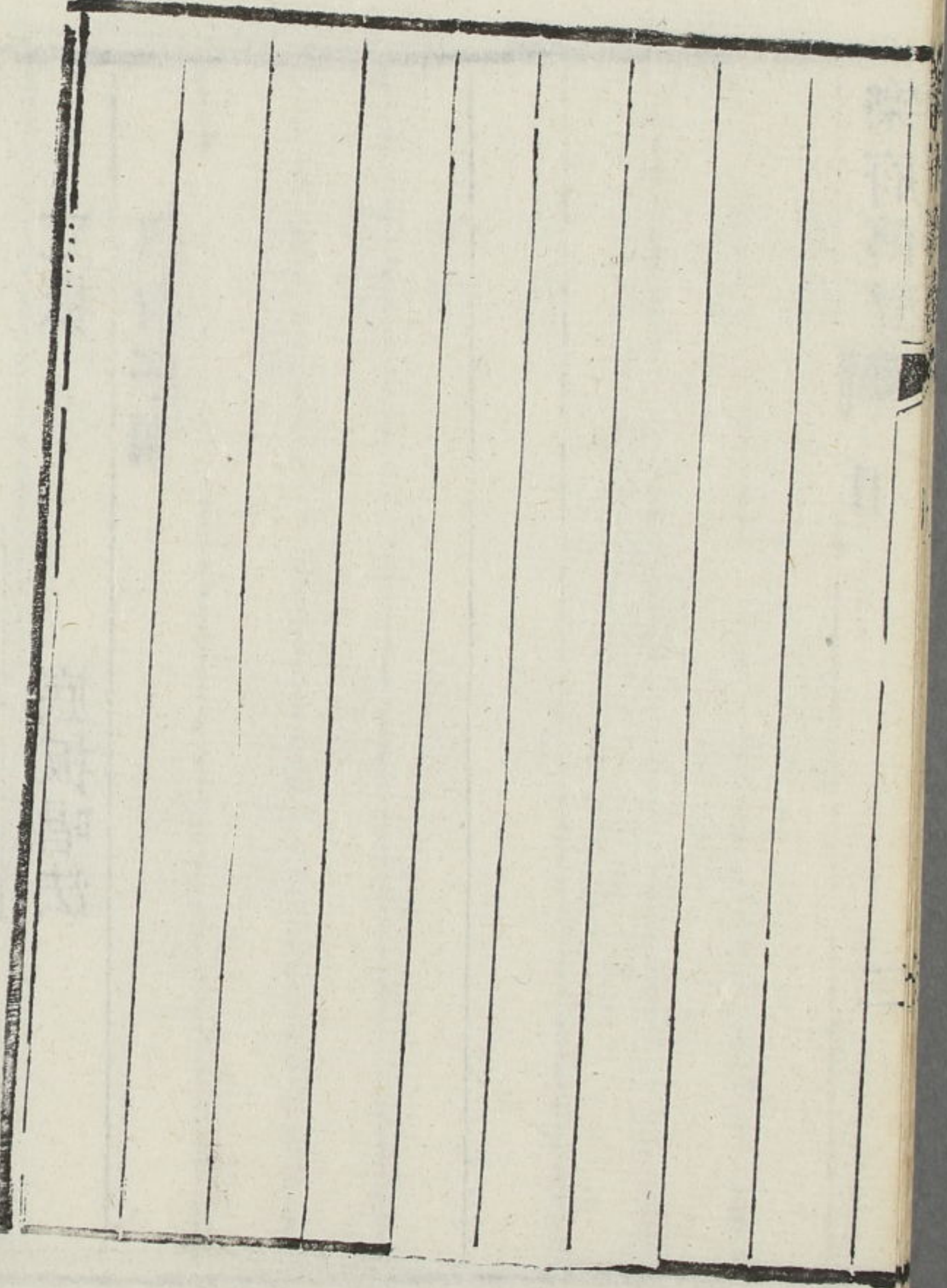
出音必純

句韻必清

定板

底板唱法

道情序附

樂府傳聲

吳江徐大椿靈胎著

源流

曲之變上古不可考自唐虞之賡歌擊壤以降
凡朝廷草野之間其歌詩謠諺不可勝窮茲不
盡述若今日之聲存而可考者南曲北曲二端
而已北曲之始如金之董解元西廂記元之馬
致遠岳陽樓之類南曲之傳如元人高則誠琵琶
記施君美拜月亭之類宮調既殊排場亦異

然當時之唱法非今日之唱法也北曲如董之西廂記僅可以入絃索而不可以協簫管其曲以頓挫節奏勝詞疾而板促至王寶甫之西廂記及元人諸雜劇方可協之簫管近世之所宗者是也若北曲之西腔高腔梆子亂彈等腔此乃其別派不在北曲之列南曲之異則有海鹽義烏弋陽四平樂平太平等腔至明之中葉崑腔盛行至今守之不失其偶唱北曲一二調亦改爲崑腔之北曲非當時之北曲矣此乃風氣

自然之變不可勉強者也如必字字句句皆求同於古人一則莫可考究二則難於傳授況古人之聲已不可追自吾作之安知不有杜撰不合調之處即使自成一家亦仍非真古調也故風氣之遞變相仍無害但不可依樣葫蘆盡失聲音之本并失後來改調者之意則流蕩不知所窮矣故可變者腔板也不可變者口法與宮調也苟口法宮調得其真雖今樂猶古樂也蓋天地之元聲未嘗一日息於天下記云禮樂不

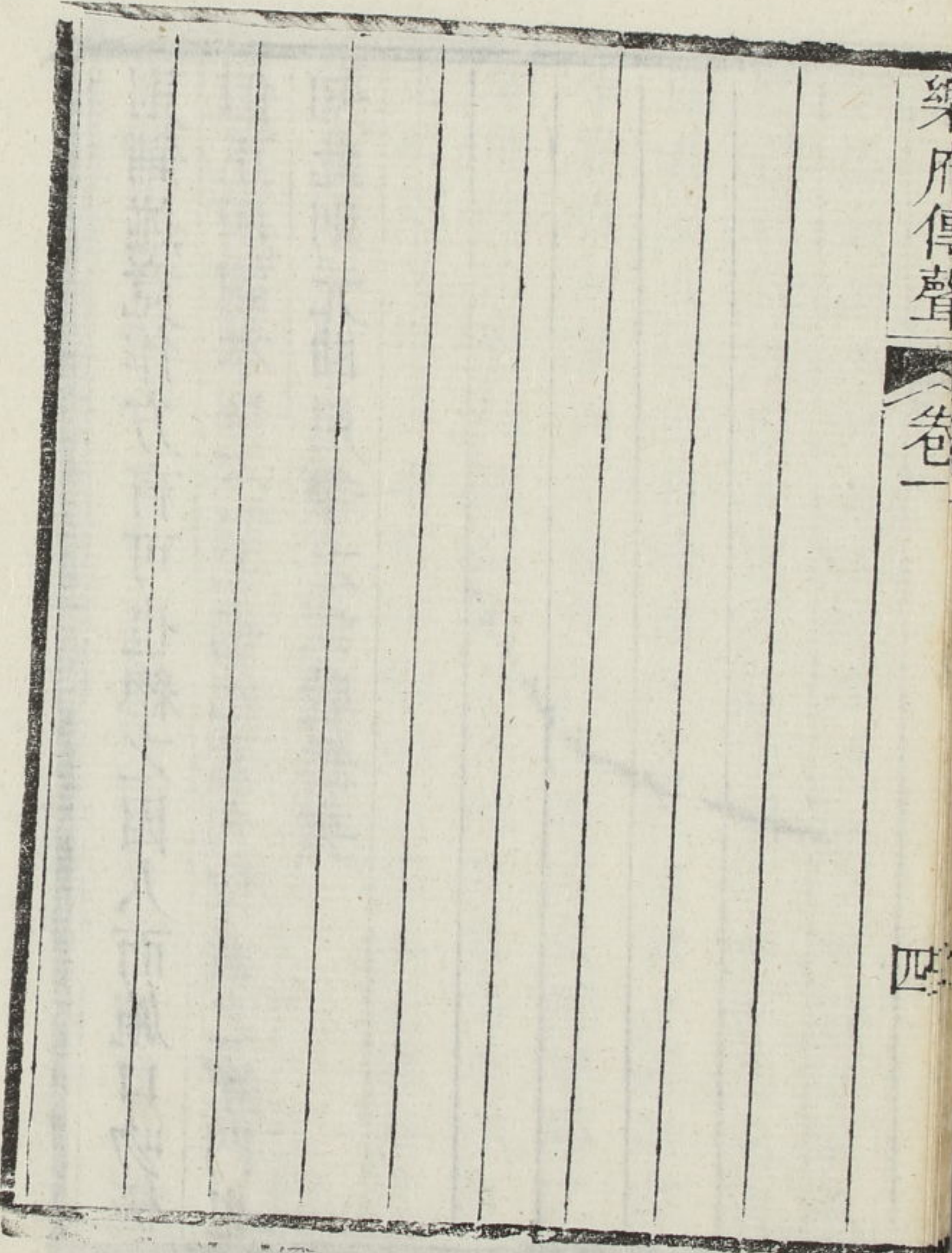
可斯須去身人生而有此形卽有此聲亦卽有此履中蹈和之具但無人以發之則泯沒而不能自振後世之所以治不遵古者樂先亡也樂之亡先王之教失也我謂欲求樂之本者先從人聲始

元曲家門

元曲爲曲之一變自元以前歌已有南北之分其法不傳而聲調大略亦可想見至元曲則分宮別調獨成一家清濁陰陽以別其聲長短徐疾以定其節宏細幽顯以分其調其體例如出一手其音節如出一口雖文之高下各殊而音調無有不合者歌法至此而大備亦至此而盡顯能審其節隨口歌之無不合格調可播管絃者今人特不知深思耳若其體則全與詩詞各

別取直而不取曲取俚而不取文取顯而不取
隱蓋此乃述古人之言語使愚夫愚婦共見共
聞非文人學士自吟自咏之作也若必鋪敘故
事點染詞華何不竟作詩文而立此體耶譬之
朝服遊山豔妝玩月不但不雅反傷俗矣但直
必有至味俚必有實情顯必有深義隨聽者之
智愚高下而各與其所能知斯爲至境又必觀
其所演何事如演朝廷文墨之輩則詞語仍不
妨稍近藻繪乃不失口氣若演街巷村野之事

則鋪述竟作方言可也總之因人而施口吻極
似正所謂本色之至也此元人作曲之家門也
知此則元曲用筆之法曉然矣

出聲口訣

天下有有形之聲有無形之聲無形之聲風雷
之類是也其聲不可爲而無定有形之聲絲竹
金鼓之類是也其聲可爲而有定其形何等則
其聲亦從而變矣欲改其聲先改其形形改而
聲無弗改也惟人之聲亦然喉舌齒牙唇謂之
五音開齊撮合謂之四呼欲正五音而不於喉
舌齒牙唇處著力則其音必不真欲準四呼而
不習開齊撮合之勢則其呼必不清所以欲辨

眞音先學口法口法眞則其字無不眞矣譬之
簫管欲吹尺字必放尺字之眼欲吹工字必放
工字之眼若放工而欲吹尺放尺而欲吹工雖
神替不能也所謂其聲可爲而有定者也今則
口法皆不能知而欲其聲之眞得乎又喉舌齒
牙脣雖分五層然吐聲之法不僅五也有喉底
之喉有喉中之喉有近舌之喉餘四音亦然更
不僅此也卽喉底之喉亦有淺深輕重其餘皆
有淺深輕重千絲萬縷層層扣住方爲入細其

開齊撮合之中亦有半開全開半合全合之不
同其外又有鼻音半鼻抵腭抵齒等法其形亦
皆有定總之呼字十分眞則其形自從其形十
分眞則其字自協此自然之理若不知其形而
求其聲則終身不能呼準一字也

數字鍊準口訣則餘字盡可類推如東鐘韻東字之聲長終字之聲短風字之聲扁宮字之聲圓蹤字之聲尖翁字之聲鈍江陽韻江字之聲潤臧字之聲狹堂字之聲粗將字之聲細潛心分別其形顯然其口訣大端雖不外開齊撮合喉舌齒牙唇而細分之則無盡有張口者有半張者有閉口者有半閉者有先張後閉者有先閉後張者有喉出唇收者有喉出舌收者有全喉全舌者有半喉半舌者以上諸條互相出入

不可勝計其外又有落腮穿齒穿牙覆唇挺舌透鼻過鼻種種諸法不可枚舉總在將此字識真念準審其字聲從口中何處著力則知此字必如何念法方確卽知其形於長短闊狹之內居何等矣然後人之聽之無不知其爲何字雖絲竹雜和不能奪而亂之矣此千古未發之微義也

之中並無疆畔而絲毫不可亂此人之所以爲至靈造物之所以爲至奇也能知其分寸之所在一線不移然後其音始的而出聲之際不致眩惑遊移再參之以開齊撮合之法自然辨晰秋毫矣餘詳口訣篇內

四呼

開齊撮合謂之四呼此讀字之口法也開口謂之開其用力在喉齊齒謂之齊其用力在齒撮口謂之撮其用力在脣合口謂之合其用力在滿口欲讀此字必得此字之讀法則其字音始真否則終不能合度然此非喉舌齒牙脣之謂也蓋喉舌齒牙脣者字之所從生開齊撮合者字之所從出喉舌齒牙脣各有開齊撮合故五音爲經四呼爲緯今人雖能知音之正而呼之

不清者皆開齊撮合之法不習故也餘見口訣
篇內

喉有中旁上下

喉舌齒牙唇爲五音者從內至外言之也其位
實有五層其音雖皆本於喉而用力之地則層
層各別此人人所知者也至五音中又各有五
音則前人之所未道者天下之理有縱必有橫
喉舌齒牙唇縱也喉音中之五音橫也何謂五
高而清之字則從喉之上而用力低而濁之字
則從喉之下面用力欹而扁之字則從喉之兩
旁用力正而圓之字則從喉之中間用力故出

聲之時欲其字清而高則將氣提而向喉之上欲濁而低則將氣按而著喉之下欲欹而扁則將氣從兩旁逼出欲正而圓則將氣從正中透出自然各得其真不煩用力而自響且亮矣此非特喉音之字如此凡舌齒牙唇之字呼法皆然但舌齒牙唇雖著力之地各殊而總不能離乎喉也故喉舌齒牙唇爲經上下兩旁正中爲緯經緯相生五五二十有五而出聲之道備矣此千古之所習而不察者也

鼻音閉口音

喉舌齒牙唇之外又有鼻音閉口音者何也蓋聲音之道所以暢發天地之和氣雖以清明疏亮爲主但皆清明疏亮一往不返則律呂之氣有張無翕不能備四氣之和此鼻音閉口音所以不能無也如庚青二韻乃正鼻音也東鐘江陽乃半鼻音也尋侵監咸廉纖則閉口音也正鼻音則全入鼻中半鼻音則半入鼻中卽閉口之漸也閉口之音自侵尋至廉纖而盡矣故中

原音韻以東鐘起以廉纖終終之以閉口者猶
 四時之令窮於冬也東鐘則春令之始也但立
 春之時陽氣初動故猶稍帶鼻音有出而未舒
 之象自庚青正鼻音之後即從尤候之合口喉
 音轉入尋侵閉口亦以漸而收藏此天地自然
 之理編韻之人雖未必有意為之而天地元音
 之終始其序自然而不可紊也故能知鼻音閉
 口音法則曲中之開合呼翕皆與造化相通然
 後清而不噤放而不濫有深厚和粹之妙故鼻

音閉口音之法不可不深講也

陽者亦豈有平去入有陰陽而上聲獨無陰陽者此等皆極荒唐之說後人竟不深求不得不急爲拈出使天下後世作曲與唱曲之人確然有所執持而審音不惑如宗爲陰宗總縱足皆陰也戎字爲陽戎宄誦族皆陽也上八字豈可刪去一字亦豈可互易一字亦豈可宗戎有陰陽而下六字無陰陽更豈可縱足與誦族有陰陽而總與宄無陰陽此有耳者之所共察不必明於度曲者而後知之也余常欲以中原音韻

四聲之陰陽每字皆爲分定以息千古紛紛之說尙未遑而有待但作曲者能別平聲之陰陽已屬難事若併三聲而分之則尤艱於措筆不必字字苛求然不可以作曲之難而併字之陰陽亦泯之也

樂府傳聲 卷一
施之一方不能通之天下同此一曲而一鄉有一鄉之唱法其弊不勝窮矣愚有說焉凡北曲之字有天下盡通之正音唱又不失此調之音節者不必盡從北字也如崇本音戎而北讀爲蟲重字本音蟲去聲北讀爲中去聲事字本時至切北讀爲世杜本音渡北讀爲妬之類如此者不一而足若必盡從北音則唱者與聽者俱不相洽反爲無味譬之南北兩人相遇談心各操土音則兩不相通必各遵相通之正音方能

理會此人情之常何不可通於度曲耶但不能以土音改北音耳至於北字中人人能曉或此宮此調必如此方合者則必不可以南曲之字易之也

靜之法自與上去迥別乃為平聲之正音則聽者不論高低輕重一聆而知其為平聲之字矣

此處有若干行非常清晰的文字，但由於字跡模糊且行數較多，難以逐字辨認。其內容應與上方文字相輔相成，可能是對平聲唱法的進一步說明或例證。

上聲唱法

上聲亦只在出字之時分別方開口時須畧似平聲字頭半吐即向上一挑方是上聲正位蓋上聲本從平聲來故上聲之字頭必從平聲起若竟從上起則其聲一響已竭不能引而長之若聲竭而復拖下則反似平聲字矣故唱上聲極難一吐即挑挑後不復落下雖其聲長唱微近平聲而口氣總皆向上不落平腔乃為上聲之正法雖數轉而聽者仍知為上聲斯得唱上

本字即收總不可先帶平腔蓋去聲本從上聲轉來一著平腔便不能復振始終如平聲矣非若上聲之本從平聲轉出可以先似平聲轉到上聲也譬如四時從春轉夏則可從春轉秋則不可此自然之理也況去最有力北音尚勁去聲真確則曲聲亦勁而有力此最大關係也今之所以唱去聲似平聲者何也自南曲盛行曲尚柔靡聲口已慣不能轉勁又去聲唱法頗須用力不若平讀之可以隨口念過一則循習使

然一則偷氣就易又久無審音者為之整頓遂使去聲盡亡北音絕響最可慨也

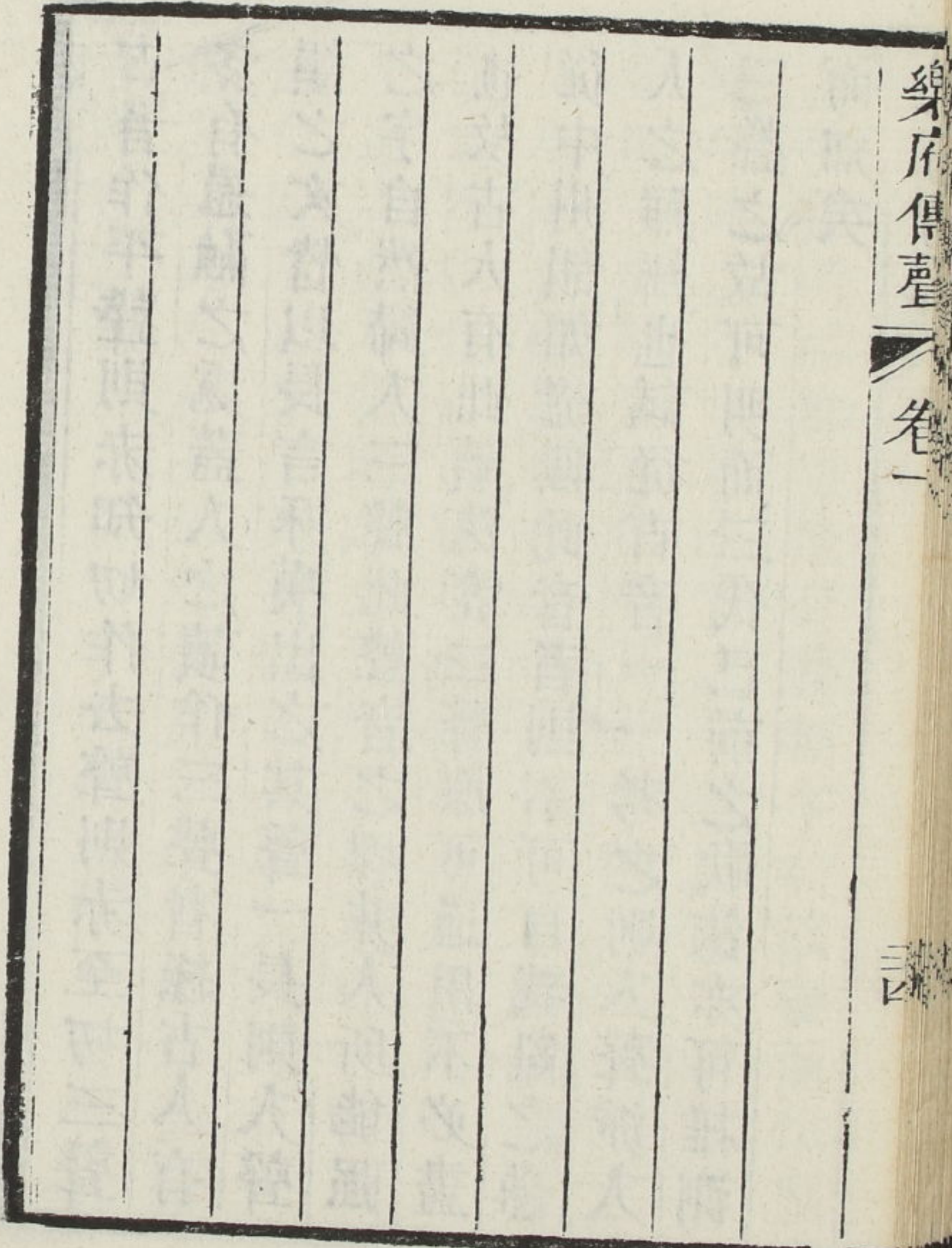
聲分毫不可寬假故唱入聲亦必審其字勢該
近何聲及可讀何聲派定唱法出聲之際歷歷
分明亦如三聲之本音不可移易然後唱者有
所執持聽者分明辨別非若南曲之皆似平聲
無相徑庭也故觀派入三聲之法則北曲之出
字清真益可徵據此探微之論也至派入三聲
異同之法又別有論

入聲讀法

北曲皆遵中州音韻其平上去三聲皆與唐韻
及洪武正韻等相同其有異者百中之一耳其
五音四呼亦不相遠若入聲之字皆派入三聲
竟有大相徑庭全非其字者何也蓋三聲多連
合一貫獨至入聲而別有有三聲而無入聲之
字亦有有入聲而無三聲之字今北曲無入聲
之唱盡將入聲唱作三聲而三聲中無此字則
不得不另作一聲矣如曲字本邱六切若本音

之平聲則邱都切是有聲無字矣故變而作區
樂字本盧各切若本音之平聲則盧沙切亦有
聲無字矣故變而作勞其餘如削之爲宵鶴之
爲浩不一而足自六經子史皆同不獨中州音
韻爲然也惟古韻從無此讀法而五音四呼又
不通者此乃當時之士音則不妨或從古音或
從今音不必悉遵其讀也又其派入三聲有一
定之法與古音亦稍殊如鹿字中州韻作去聲
音露古音露亦音盧出字中州韻作上聲音科

古音作平聲則赤知切作去聲則赤至切三聲
多有通融之處蓋入之讀作三聲者緣古人有
韻之文皆以長言咏嘆出之其聲一長則入聲
之字自然歸入三聲此聲音之理非人所能強
也故古人有此讀法者三聲原可通用不必盡
從中州韻如從無此音者則不可自我亂之恐
人之難辨也試從古音一一考之則入聲派入
三聲之故可明而三代已前之歌法亦可推測
而知矣

歸韻

唱曲能令人字字可辨不但平上去入四聲準
開齊撮合四呼清而已四聲四呼止能於出聲
之時分別字頭使人明曉至出字之後引長其
聲卽屬公共之響況有絲竹一和尤易混入譬
如簫管之音雖極天下之良工吹得音調明亮
者祇能分別工尺令聽者一聆而知其爲何調
斷不能吹出字面使聽者知其何字也蓋簫管
止有工尺無字面此人聲之所以可貴也四聲

四呼清則出口之字面已正而不知歸韻之法則引長之字面仍與簫管同故尤以歸韻爲第一歸韻之法如何如東鐘字則使其聲出喉中氣從上腭鼻竅中過令其聲半入鼻中半出口外則東鐘歸韻矣江陽則聲從兩頤中出舌根用力漸開其口使其聲朗朗如叩金器則江陽歸韻矣支思則聲從齒縫中出而收細其喉徐放其氣切勿令上下齒牙相遠則支思歸韻矣能歸韻則雖十轉百轉而本音始終一線聽者

卽從出字之後驟聆其音亦鑿鑿然知爲某字也況字真則義理切實所談何事所說何人悲歡喜怒神情畢出若字不清則音調雖和而動人不易譬如禽獸之悲鳴喜舞雖情有可相通終與人類不能親切相感也但人之喉嚨靈頑不一靈者則各韻自能分出各韻之音頑者一味響亮不能鑿鑿分別卽字面不差而一放則不甚相遠又有幾韻能分幾韻不能分各因其聲之所近以爲優劣若十九韻俱能分者絕少

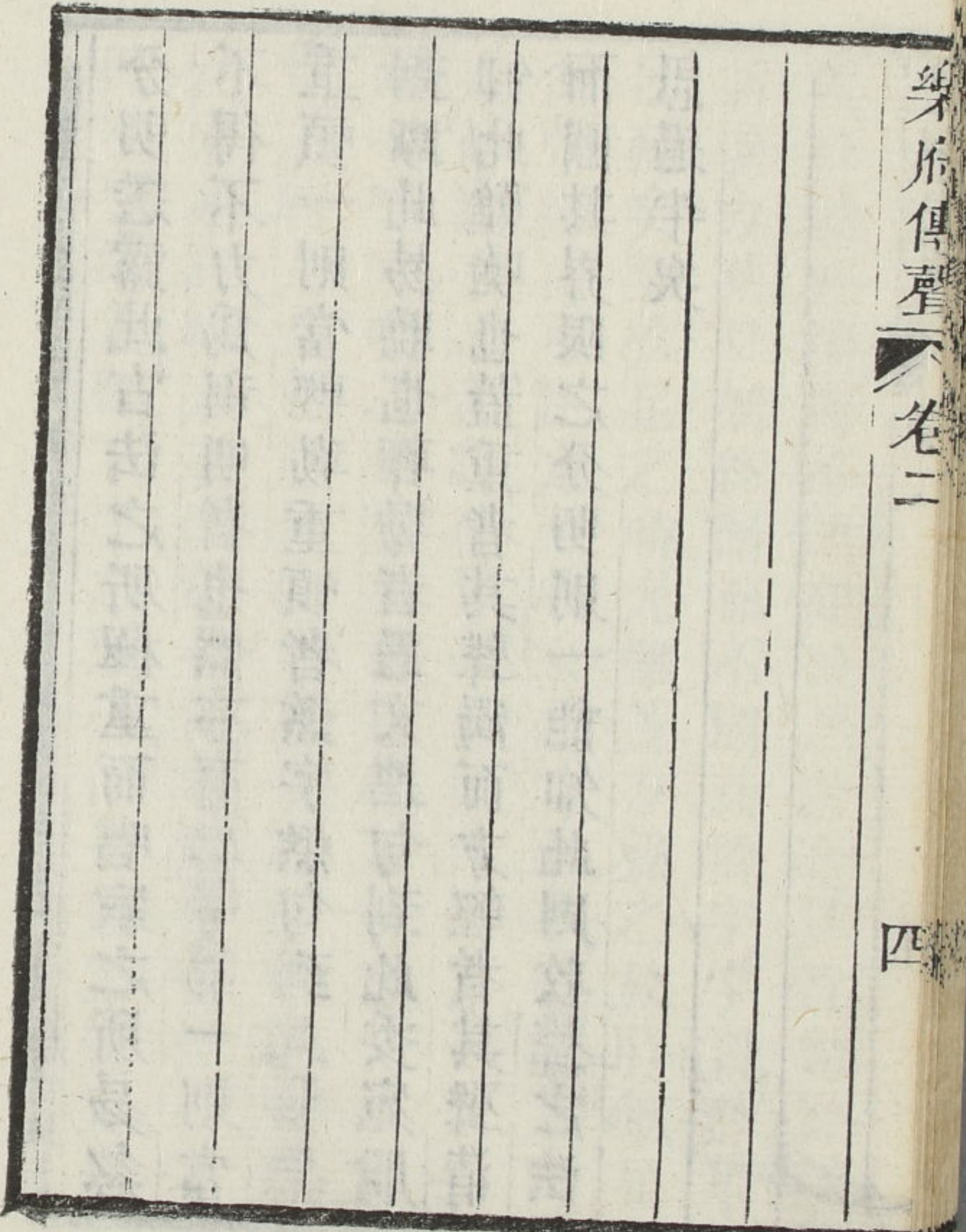
此又得天分非人力所能強也

收聲

天下知出聲之法爲最重而不知收聲之法爲尤重蓋出一字而四呼四聲五音無誤則其字已的確可辨猶人所易知而易能也惟收聲之法則不但當審之極清尤必守之有力自出聲之後其口法一定則過腔轉腔音雖數折而口之形與聲所從出之氣俱不可分毫移動蓋聲雖同出於喉而所著力之處在口中各有地位字字不同如開口之喉音其聲始終從喉著力

其口始終開而不閉閉口之舌音其聲始終從舌著力其口始終閉而不開其餘字字皆然斯已難矣至收足之時尤難蓋方聲之放時氣足而聲縱尚可把定至收末之時則本字之氣將盡而他字之音將發勢必再換口訣畧一放鬆而啞啞鳴叱之聲隨之不知收入何宮矣故收聲之時尤必加意扣住如寫字之法每筆必有結束越到結束之處越有精神越有頓挫則不但本字清真卽下字之頭亦得另起峯巒益覺

分明透露此古法之所極重而唱家之所易忽不得不力爲剖明者也然亦有二等焉一則當重頓一則當輕勒重頓者煞字煞句到此斬然劃斷此易曉也輕勒者過文連句到此委婉脫卸此難曉也蓋重者其聲濁而方輕者其聲清而圓其界限之分明則一能知此則收聲之法思過半矣

交代

凡曲以清朗為主欲令人人知所唱之爲何曲
必須字字響亮然有聲極響亮而人仍不能知
爲何語者何也此交代不明也何爲交代一字
之音必有首腹尾必首腹尾音已盡然後再出
一字則字字清楚若一字之音未盡或已盡而
未收足或收足而於交界之處未能劃斷或劃
斷而下字之頭未能矯然皆爲交代不清況聲
音愈響則聲盡而音未盡猶之叩百石之鐘一

叩之後卽鳴他器則鐘聲方震他器必若無聲故聲愈響則音愈長必尾音盡而後起下字而下字之頭尤須用力方能字字清澈否則反不如聲低者之出口清楚也凡響亮之喉宜自省焉不得恃聲高字真必爲人人能曉也

宮調

古人分立宮調各有鑿鑿不可移易之處其淵源不可得而尋而其大旨猶可按詞而求之者如黃鐘調唱得富貴纏綿南呂調唱得感嘆悲傷之類其聲之變雖係人之唱法不同實由此調之平仄陰陽配合成格適成其富貴纏綿感嘆悲傷而詞語事實又與之合則宮調與唱法胥得矣故古人填調遇富貴纏綿之事則用黃鐘宮遇感嘆悲傷之事則用南呂宮此一定之

法也後世填詞家不明此理將富貴纏綿之事亦用南呂調遇感嘆悲傷之事亦用黃鐘調使唱者從調則與事違從事則與調違此作詞者之過也若詞調相合而唱者不能尋宮別調則咎在唱者矣近來傳奇合法者雖少而不甚相反者尚多仍宜依本詞如何首節唱出神理方不失古人配合宮調之本否則盡忘其所以然而宮調爲虛名矣

陰調陽調

古人唱法所謂陰陽者乃字之陰陽非人聲之陰陽也字之陰陽者如東爲陰同爲陽二字自有清濁輕重之別至人聲之陰陽則逼緊其喉而作雌聲者謂之陰調放開其喉而作雄聲者謂之陽調遇高字則唱陰遇低字則唱陽此大謬也夫堂堂男子唱正大雄豪之曲而逼緊其喉不但與其人不相稱卽字面斷不能真蓋喉間逼緊則字面皆從喉中出而舌齒牙脣俱不

能著力開齊撮合亦大半不能收準即使出聲之後作意分清終不若即從舌齒牙唇者之親切分明也惟優人之作且者欲效女聲則不得不逼緊其喉此純用陰調者然即陰調之中亦有陰陽之別非一味逼緊也若陽調中之陰陽放開直出者爲陽之陽將喉收細揭高世之所謂小堂調者爲陽之陰此則一起一倒無世不有而逼緊之陰不與焉今之逼緊喉嚨者乃欲唱高調而不能故用力夾住吊起不覺犯逼緊

之病一則喉本不佳一則不善用喉之故也然逼緊之字亦間有之高調之曲連轉幾字幾腔層層泛起愈轉愈高則音必愈細陽聲已竭喉底之真氣出而接之自然聲出至深與逼緊相似此乃自然而非有意爲之若世俗之所謂陰調也至近日之所謂時曲清曲者則字字逼緊俱從喉中一絲吐出依然講五音四呼之法實則五音四呼何處著力以至聽者一字不能分辨此曲之下賤風流掃地矣

字句不拘之調亦有一定格法

北曲中有不拘句字多少可以增損之格如黃鐘之黃鐘尾仙呂之混江龍南呂之草池春之類世之作此調者遂隨筆寫去絕無格式真乃笑談要知果可隨意長短何以仍謂之黃鐘尾而不名之爲混江龍又不謂之草池春且何以黃鐘尾不可入仙呂混江龍不可入南呂耶此真不思之甚而訂譜者亦僅以不拘字槩之全無格式令後人易誤也蓋不拘字句者謂此一

調字句不妨多寡原謂在此一調中增減並不謂可增減在他調也然則一調自有一調章法句法及音節森然不可移易不過謂同此句法而此句不妨多增同此音節而此音不妨疊唱耳然亦只中間發揮之處因上文文勢趨下才高思湧一瀉難收依調循聲鋪敘滿意既不踰格亦不失調至若起調之一二句及收調之一二句則陰陽平仄一字不可移易增減如此則聽者方能確然審其爲何調否則竟爲無調之

曲荒謬極矣細考舊曲自能悟之不能悉錄也

人之性情氣像宛若其人之自述其語然後其形容逼真使聽者心會神怡若親對其人而忘其爲度曲矣故必先明曲中之意義曲折則啟口之時自不求似而自合若世之止能尋腔依調者雖極工亦不過樂工之末技而不足語以感人動神之微義也

起調

唱法之最緊要不可忽者在於起調之一字通首之調皆此字領之通首之勢皆此字蓄之通首之神皆此字貫之通首之喉皆此字開之如治絲者引其端而後能竟其緒此一字乃端也未有失其端而緒不紊者人但知調從此字爲始高則入某調低則入某調七調從此而定此語誠然不知此乃其大端耳其轉變之法蓋無窮盡焉有唱高調而此字反宜低者有唱低調

而此字反宜高者亦有唱高宜高唱低宜低者
有宜陰起翻陽者有宜陽起翻陰者亦有宜先
將此字輕輕蓄勢唱過二三字方起調者此字
一梗則全曲皆梗此字一和則全曲自和故此
一字者造端在此關鍵在此其詳審安頓之法
不可不十分加意也

斷腔

南曲之唱以連爲主北曲之唱以斷爲主不特
句斷字斷卽一字之中亦有斷腔且一腔之中
又有幾斷者惟能斷則神情方顯此北曲第一
吃緊之處也而其法則非一端有另起之斷有
連上之斷有一輕一重之斷有一收一放之斷
有一陰一陽之斷有一口氣而忽然一斷有一
連幾斷有斷而換聲吐字有斷而寂然頓住以
上諸法南曲亦間有之然不若北曲之多禮記

所云曲如折止如槁木正此之謂也近時南曲盛行不但字法皆南卽有斷法亦是南曲之斷與北曲迥別蓋南曲之斷乃連中之斷不以斷爲重北曲未嘗不連乃斷中之連愈斷則愈連一應神情皆在斷中頓出故知斷法之精微則北曲之神理思過半矣然斷與頓挫不同頓挫者曲中之起倒節奏斷者聲音之轉折機關也

頓挫

唱曲之妙全在頓挫必一唱而形神畢出隔垣聽之其人之裝束形容顏色氣象及舉止瞻顧宛然如見方是曲之盡境此其訣在頓挫頓挫得款則其中之神理自出如喜悅之處一頓挫而和樂出傷感之處一頓挫而悲恨出風月之場一頓挫而豔情出威武之人一頓挫而英氣出此曲情之所最重也況一人之聲連唱數字雖氣足者亦不能接續頓挫之時正唱者因以

歇氣取氣亦於唱曲之聲大有補益今人不通文理不知此曲該於何處頓挫又一調相傳守而不變少加頓挫卽不能合著板眼所以一味直呼全無節奏不特曲情盡失且令唱者氣竭此文理所以不可無也要知曲文斷落之處文理必當如此者板眼不妨畧爲伸縮是又在明於宮調者爲之增損也

輕重

聲之高低與輕重全然不同今則悞以輕重爲高低所以唱高字則用力叫呼唱低字則隨口帶過此大謬也高低之法詳於高腔輕過篇今先明輕重之法輕者鬆放其喉聲在喉之上上面吐字清圓飄逸之謂重者按捺其喉聲在喉之下一面吐字平實沈著之謂凡從容喜悅及俊雅之人語宜用輕急迫惱怒及粗猛之人語宜用重又有一句之中某字當輕某字當重亦

有一調之中某句當輕某句當重總不一定但輕重又非響不響之謂也有輕而不響者有輕而反響者有重而響者有重而反不響者蓋高低者調也輕重者氣也響不響者聲也似同而實異細別之自顯然但不明言之則習而不察耳

徐疾

曲之徐疾亦有一定之節始唱少緩後唱少促此章法之徐疾也閒事宜緩急事宜促此時勢之徐急也摹情玩景宜緩辨駁趨走宜促此情理之徐疾也然徐必有節神氣一貫疾亦有度字句分明倘徐而散慢無收疾而糊塗一片皆大繆也然太徐之害猶小太急之害猶大今之疾唱者竟隨口亂道較之常人言語更快不特字句不明并唱字之義全然失之矣惟演劇之

場或有重字疊句形容一時急迫之象及收曲幾句其疾宜更甚於尋常言語者然亦必字字分明皎皎落落無一字輕過內中遇緊要眼目又必跌宕而出之聽者聆之字句甚短而音節反覺甚長方爲合度舍此則寧徐無疾也曲品之高下大半在徐疾之分唱者須自審之

重音疊字

重音者二字之音相近如逢蒙希夷之類聽者易疑爲兩字相同是也疊字者如飄飄隱隱之類聽者易疑爲一字兩腔是也此等最宜留意凡唱重音之字則必將字頭作意分別如陰陽輕重四呼五音必有不同之處剔清字面則聽者鑿鑿知爲兩音矣唱疊字之音則必界限分明念完上字之音鈎清頓住然後另起字頭又必與前字畧分異同或一輕一重一高一低一

徐一疾之類譬之作書之法一帖之中其字數見無相同者則聽者鑿鑿知爲兩字矣此等雖係曲中之末節而口訣之妙反於此見長若工夫不到至此竟無把握也

高腔輕過

腔之高低不係聲之響不響也蓋所謂高者音高非聲高也音與聲大不同用力呼字使人遠聞謂之聲高揭起字聲使之向上謂之音高卽如同是一曲唱上字尺字調則聲雖用力而音總低唱正調乙字調則聲雖不用力而音總高此在喉中之氣向上向下之別耳凡高音之響必狹必細必銳必深低音之響必闊必粗必鈍必淺如此字要高唱不必用力儘呼惟將此字

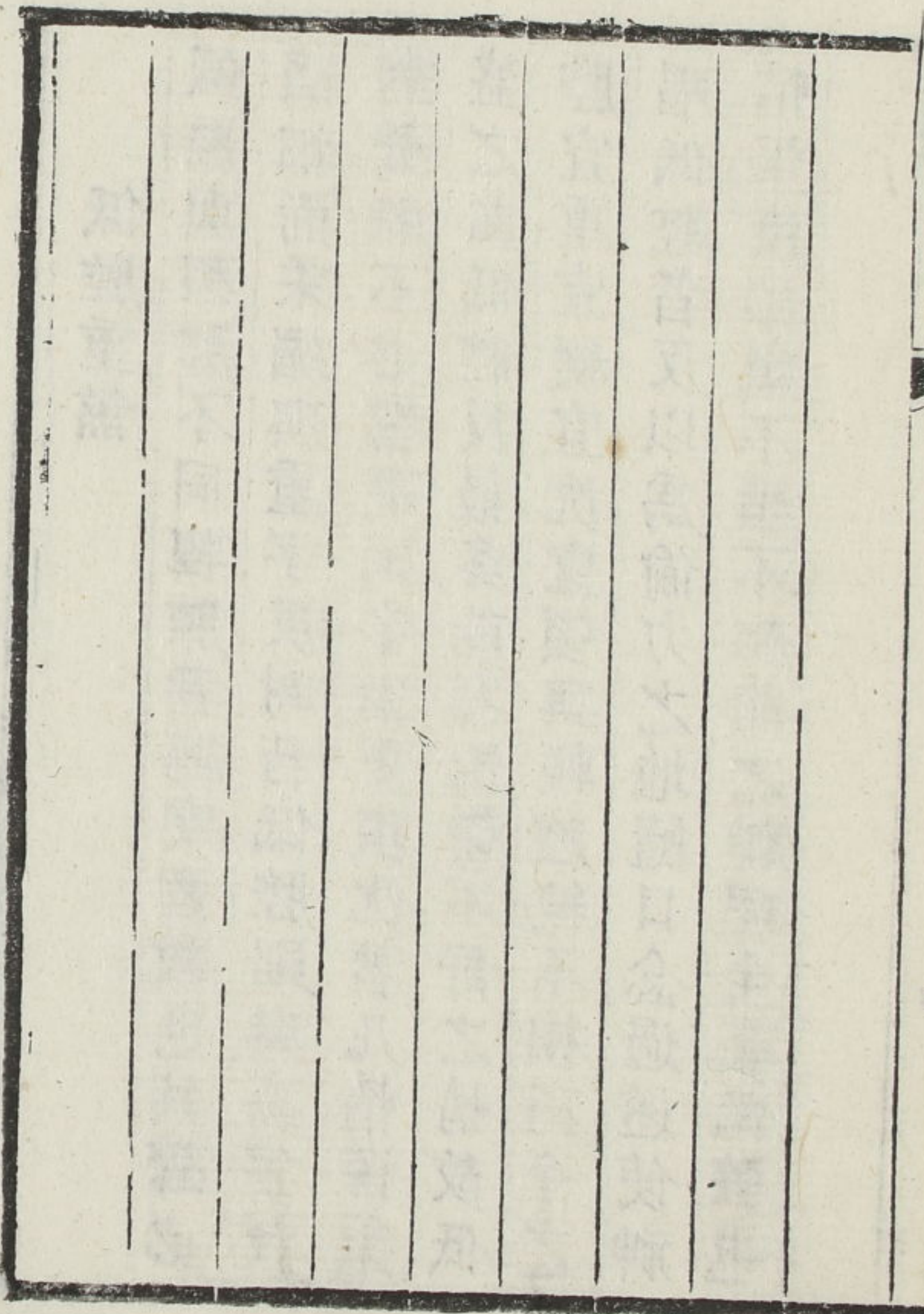
樂府傳卷二
做狹做細做銳做深則音自高矣今人不會此
意凡遇高腔往往將細狹深銳之法變成陰調
此又似是而非也蓋陽調有陽調之高低陰調
有陰調之高低若改陽爲陰謂之高則陰之當
高者又何改耶且調有斷不可陰者若改陽爲
陰又失本調之體矣能知唱高音之法則下等
之喉亦可進於中等亦可進於上等凡遇
當高揭之字照上法將氣提起透出吹者按譜
順從則聽者已清皙明亮唱者又全不費力蓋

字之高下一定而人之聲音各別能知此則人
人可唱高音之曲各如其人之分量而無脫調
之慮否則唱高調之曲必極響之喉方可而喉
之稍次者只宜唱低調之曲是調以人分而一
人之聲只可限以一調畧高卽屬勉強矣此不
知高腔輕過之法也

樂府傳卷二
三

低腔重煞

低腔與輕腔不同輕腔者將字音微逗其聲必清細而柔媚與重字反對若低腔則與高字反對聲雖不必響亮而字面更須沈著凡情深氣盛之曲低腔反最多能寫沈鬱不舒之情故低腔宜重宜緩宜沈宜頓與輕腔絕不相同今之唱低腔者反以為偷力之地隨口念過遂使神情渙漫語氣不續不知曲之神理全在低腔也

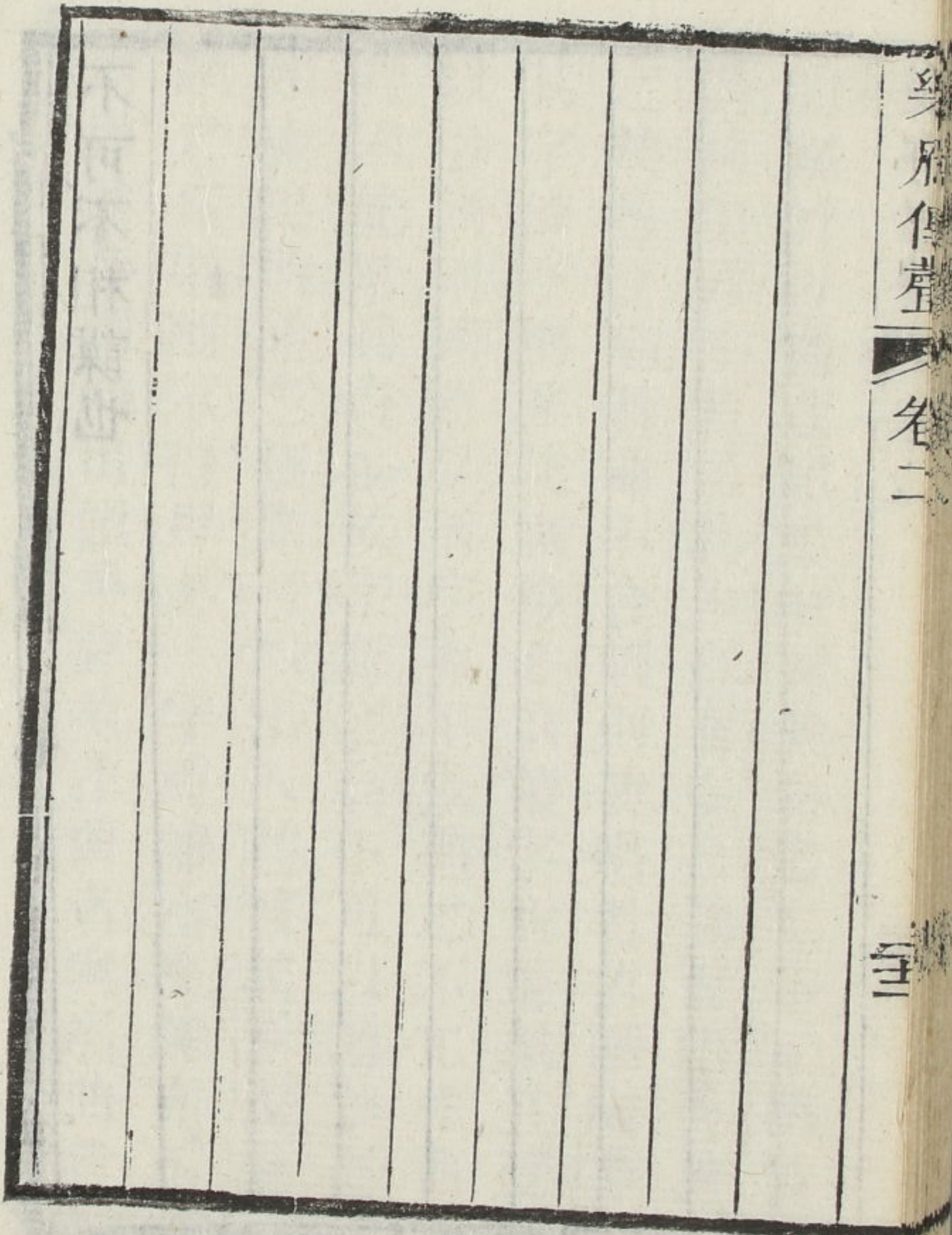

一字高低不一

字之配入工尺高低本無一定如世所傳儀禮
通傳樂譜鹿鳴之我有嘉賓首章則我爲蕤有
爲林嘉爲應賓爲黃諸律旋用則高低互易從
古如此所以天下有不入調之曲而無不可唱
之曲曲之不入調者字句不準陰陽不分平仄
失調是也無不可唱者遷低就高遷高就低平
聲仄讀仄聲平讀凡不合調不成調之曲皆可
被之管絃矣然必字字讀真而能不失宮調諧

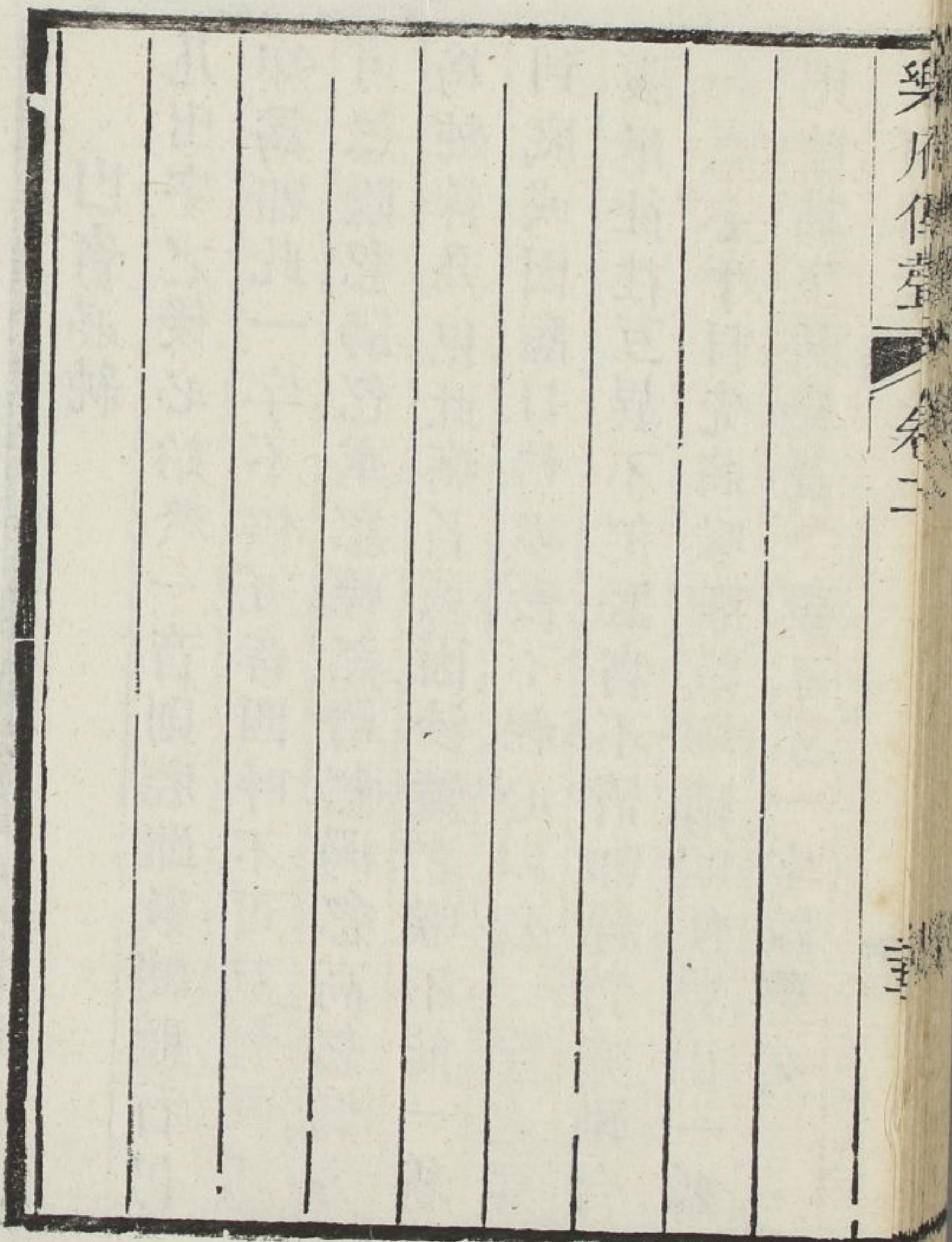
和絲竹方爲合度之曲耳故曲之工不工唱者居其半而作者居其半也曲盡合調而唱者違之其咎在唱者曲不合調則使唱者依調則非其字依字則非其調勢必改讀字音遷就其聲以合調則調雖是而字面不真曲之不工作曲者不能辭其責也故字聲之高下可以通融者如鹿鳴所譜之類原可以出入轉移其不可通融之處則斷不得用此一字而離宮失調亦不得因欲合調而出韻乖聲故作曲者與唱曲者

不可不相謀也

出音必純

凡出字之後必始終一音則腔雖數轉聽者仍
知爲卽此一字不但五音四呼不可互易并不
可忽陰忽陽忽重忽輕忽清忽濁忽高忽低方
爲純粹凡犯此病者或因沙澁之喉不能一線
到底或因隨口轉換漫不經心以致一字之頭
腹尾往往互異不但聽者不清卽絲竹亦難合
和故必平日先將喉嚨洗剔清明使聲出一線
則隨其字清濁高下俱不至一字數聲矣

句韻必清

牌調之別全在字句及限韻某調當幾句某句當幾字及當韻不當韻調之分別全在乎此唱者遵此不失自然事理明曉神情畢出宮調井然今乃只顧腔板句韻蕩然當連不連當斷不斷遇何調則依工尺之高低唱完而止則古之鑿鑿分別幾句幾字幾韻全然可以不必也蓋言語不斷雖室人不解其情文章無句雖通人不曉其義況於唱曲耶如琵琶辭朝折啄木兒

事君事親一般道人生怎全忠和孝却不道母
死王陵歸漢朝近時唱者道字拖腔連下人字
孝字急疾并接却字是句韻皆失矣如此者十
之四五試令今之登場者依崑腔之唱法聽者
能辨其幾句幾韻百不能得一也句韻之法不
幾盡喪耶惟北曲尚有句可尋有韻可辨然亦
不能收清收足此亦漸染於崑腔所致崑腔作
法之始原不至如此之極而流弊不可不亟拯
也餘見頓挫斷腔諸篇

定板

板之設所以節字句排腔調齊人聲也南曲之
板分毫不可假借惟北曲之板竟有不相同者
蓋南曲惟引子無板餘皆有板北曲則祇有底
板無實板之曲極多又南曲之字句無一調無
定格而北曲則不拘字句之調極多又南曲襯
字甚少少則一字幾腔板在何字何腔千首一
律若北曲則襯字極多板必有不能承接之處
中間不能不增出一板此南之所以有定北之

所以無定也且元人之曲不但以虛字爲襯且有以實字爲襯者如本調當用天地人三實字爲句若只襯一二虛字在三字上仍是三字句乃竟用春夏秋冬四實字爲句則將以何字作襯字耶則不但襯多難簇且正襯不分此板之所以尤無定也然無定之中又有一定者蓋板殊則腔殊腔殊則調殊板一失則宮調不可考矣故惟過文轉接之間板可略爲增損所以便歌也至要緊之處板不可少有移易所以存調

也此北曲之板雖寬而實未嘗不嚴也

干雲直上又如天際風箏宮商自協方爲能品
此可意會非可言罄也

道情序 附

道情之唱由來最古其聲則飛馭天表游覽太
虛俯視八紘志在冲漠之上寄傲宇宙之間慨
古感今有樂道徜徉之情故曰道情其說相傳
如此乃曲體之至高至妙者也迨今久失其傳
僅存時俗所唱之耍孩兒清江引數曲卑靡庸
濁全無超世出塵之響其聲竟不可尋矣癸亥
之春余作樂府傳聲將竣凡諸音調俱探本窮
流辨悉微奧猶慨古人聲音之道失傳者甚多

而道情之絕爲尤可惜尋其聲而不可得卽今所存耍孩兒諸曲究其端倪推其本初沿其流派似北曲仙呂入雙調之遺響乃推廣其音令開合弛張顯微曲折無所不暢聲境一開愈轉而愈不窮實有移情易性之妙但徒以工尺四上爲之譜則有聲無辭可餉知音難以動衆且不便於傳遠因拈雜題數十首半爲警世之談半寫閒遊之樂總不離於見道者之語以聲布詞以詞發聲悉一心之神理遙接古人已墜之

緒若古人果如此則此音自我續之若古人不如此則此音自我創之無論其續與創要之律呂順宮商協絲竹和可以適志可以動人卽成曲調之一家後世有考音者出亦可得舍此不問而別求所謂道情矣

樂府傳聲

卷二

五

