

韻文學專題（下）

第十講：曲牌之來源

授課教師：曾永義教授

國立臺灣大學中國文學系特聘研究講座教授

中央研究院院士

【本著作除另有註明外，採取[創用 CC「姓名標示](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/tw/)

[—非商業性—相同方式分享](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/tw/) [臺灣 3.0 版](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/tw/)授權釋出】

第十講 曲牌之來源

這裡所謂的曲牌雖僅指南北曲的曲牌而言，但詞牌性質相同，可以概括其中。北曲為中州之音調，南曲為大江以南之音調；北曲用於元人雜劇、散曲；南曲用於宋元明南戲，亦施於明清傳奇、雜劇及散曲。其體製規律之謹嚴，若較諸雜曲小調，則雜曲小調為曲牌之雛型，而南北曲為曲牌之完成。所以南北曲的曲牌，雖亦有粗細之分，但總體而言，可以視之為精緻歌曲。也因此曲牌各具鮮明之性格，歌者無法再像號子、山歌、小調那樣有寬廣的空間可以自由的運轉，也就是說號子山歌小調以自然的語言旋律為重，而曲牌則講究人工的語言旋律；越偏向人工則對歌者的制約就會越大，越偏向自然則歌者可發揮的地方就會越多。曲牌迄今仍有以下三個意義：其一，象徵一種固定的語言旋律，它是由建構曲牌的「八律」所決定，依據其粗細之音律特性而各取所須構成的。其二，它是套數的基本單元。其三，它具有主腔所產生的音樂性格。

 唱詞的文學形式：由粗而精可分為

- 號子：唱一呼應。呼應的節奏，即勞動的節奏（ex. 繡夫）。聲音簡單，泛聲（有聲無義）多。
- 山歌：流行於田野山間，以當地方音、方言為基礎。多四句為一單元，語言長度以七言為主（ex. 樵歌、漁歌、秧歌）
- 小調：有作者，但格律簡單，琅琅上口，以長短句為主。
- 詩讚：七言（以 4·3 為主，偶有 3·4），明憲宗成化以後，開始出現十言（以 3·3·4 為正格，3·4·3 為變格）

- 曲牌：①粗曲，即小調，為曲牌的雛型。
    - ②可粗可細之曲
    - ③細曲，為音樂發展完成，八律具備
- ▼
- 套曲：①北曲
- ②南曲
  - ③合腔
  - ④（南北）合套
- ▼
- 套式

曲牌之來源：

王驥德《曲律·論調名第三》云：

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，於是詞而為【金荃】、【蘭畹】、【花間】、【草堂】諸調，曲而為金、元劇戲諸調。北調載天台陶九成《輟耕錄》及國朝涵虛子《太和正音譜》，南調載毘陵蔣維忠（名孝，嘉靖中進士）《南九宮十三調詞譜》——今吳江詞隱先生（姓沈名璟，萬曆中進士）又釐正而增益之者——諸書臚列甚備。然詞之與曲，實分兩途。間有采入南、北則於金而小令如【醉落魄】、【點絳脣】類，長調如【滿江紅】、【沁園春】類，皆仍其調而易其聲，於元而小令如【青玉案】、【搗練子】類，長調如【瑞鶴仙】、【賀新郎】、【滿庭芳】、【念奴嬌】類，或稍易其字句，或止用其名而盡變其詞；南則小令如【卜算子】、【生查子】、【憶秦娥】、【臨江仙】類，長調如【鵲橋仙】、【喜遷鶯】、【稱人心】、【意難忘】類，止用作引

曲，過曲如【八聲甘州】、【桂枝香】類，亦止用其名而盡變其調。至南之於北，則如金【玉抱肚】、【豆葉黃】、【剔銀燈】、【繡帶兒】類，如元【普天樂】、【石榴花】、【醉太平】、【節節高】類，名同而調與聲皆絕不同。其名則自宋之詩餘，及金之變宋而為曲，元又變金而一為北曲，一為南曲，皆各立一種名色，視古樂府，不知更幾滄桑矣。

可見調名早見於漢代，但曲牌傳播的變化也實在很大。而宋詞源於唐五代，人所共知。至若南北曲：

北曲所用曲牌，根據《中原音韻》與《太和正音譜》，共有三百三十五。王國維《宋元戲曲考》第八章〈元雜劇之淵源〉謂「就此三百三十五章研究之，則其曲為前此所有者幾半。」他進一步分析，則：

出於大曲者十一

出於唐宋詞者七十有五

出於諸宮調中各曲者二十有八

可證為宋代舊曲者九。

合計一百二十三曲。王氏接著說：

由此推之，則其他二百十餘章，其為宋金舊曲者，當復不鮮；特無由證明之耳。

可見元曲與宋金舊曲的傳承是多麼的豐厚。但元曲中顯然也有胡樂的成分，如【忽都白】、【呆骨朵】、【者刺古】、【阿納忽】等即是。宋曾敏行《獨醒雜誌》云：

先君嘗言，宣和間客京師時，街巷鄙人多歌番曲，名曰【異國朝】、【四國朝】、【六國朝】、【蠻牌序】、【蓬蓬花】等。其言至俚，一時士大夫亦皆歌之。📖

可見北宋末年在汴京已經流行「番曲」，又金末劉祁《歸潛志》卷十三：

唐以前詩，在詩；至宋則多在長短句。今之詩，在俗間俚曲也，如所謂【源土令】之類。……今人之詩，惟泥題目事實句法，將以新巧取聲名，雖得人口稱，而動人心者絕少，不若俗話俚曲之見其真情，而反能蕩人血氣也。📖

可見金代俚曲之發達。像這樣的番曲俚歌，應當也給元曲提供了不少的資源。

元曲三百三十五個曲牌，據筆者分析統計，計得小令專用曲四十六調，小令散套兼用曲六十八調，小令雜劇兼用曲十一調，帶過曲三十三調，總計散曲用曲一百五十八調，此外之一百七十七調俱為雜劇專用曲，如再合小令雜劇兼用之十一曲，計得雜劇用曲一百八十八調。

何以散曲、雜劇之用曲有所分野？這應當和音樂的性質有密切關係。因為散曲用以清唱，劇曲用以搬演，自然要品味有別。也因此，散曲襯字少而劇曲襯字多，可為窺豹一斑。

南曲所用曲牌，靜安先生《宋元戲曲考·南戲之淵源及時代》考查戲文曲牌之出於古曲者，唐宋大曲有二十四，唐宋詞有一百九十，金諸宮調有十三，南宋唱賺有十，同於元雜劇曲名者有十三，可知其出於古者有十八，¹此外自為時曲。南曲曲牌後來亦有宮調統攝，所以在每一個宮調下，含有所屬之曲牌若

---

¹ 王國維：《宋元戲曲考》，收於《王國維遺書》第九冊，頁 82-86，總頁 656-664。

干。

周維培《曲譜研究·南北曲的來源及命名》謂南北曲牌之主要來源有三方面，摘錄如下：

其一，汲取唐宋燕樂、詞調、諸宮調、唱賺等藝術者。

其二，來自南北曲聲腔劇種發源地之民歌俗曲，以及佛教道情和少數民族歌曲。

其三，南北曲曲牌中自身衍變的新調如犯調、集曲。

至於曲牌命名之由，王驥德《曲律·論調名第三》云：

以下專論南曲：其義則有取古人詩詞句中語而名者，如【滿庭芳】則取吳融「滿庭芳草易黃昏」，【點絳脣】則取江淹「明珠點絳脣」，【鷓鴣天】則取鄭嵎「家在鷓鴣天」，【西江月】則取衛萬「只今惟有西江月，曾照吳王宮裡人」，【浣溪沙】則取少陵詩意，【青玉案】則取〈四愁〉詩語，【粉蝶兒】則取毛澤民「粉蝶兒共花同活」，【人月圓】則用王晉卿「年年此夜，華燈盛照，人月圓時」之類。有以地而名者，如【梁州序】、【八聲甘州】、【伊州令】之類。有以音節而名者，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，或以寄托，或偶觸所見而名者，紛錯不可勝紀。

曲牌名義固然有些可考述而出，如任訥《教坊記箋訂》附錄三「曲名事類」之分析歸納教坊曲名之本事本義；²但其不可考者終佔絕大多數；因之我們但將曲

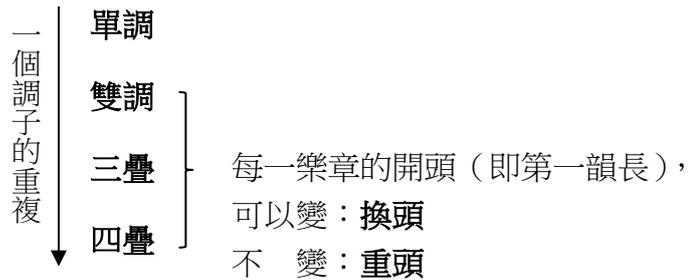
---

² 參看任訥：《教坊記箋訂》（北京：中華書局，1962），頁 255-262。

牌視之為曲律之象徵符號，亦即：曲牌名即象徵著調子的調性（快慢、高低、抒情、敘述、笑鬧等）。

詞牌：

➤ 依樂章分：

例子：【水調歌頭】明月幾時有，把酒問青天。……

5   5
 轉朱閣，低綺戶，照無眠。……
 3   3   3

音節形式不變（都是單式），而減一字

➤ 詞→曲

單調 → 一支

雙調 → 二支

三疊 → 三支

四疊 → 四支

例子：【水調歌頭】……【前腔】

➤ 詞調前身

- 樂府：每一樂章稱為「解」

例子：曹操〈短歌行〉

對酒當歌。人生幾何。譬如朝露。去日苦多。
 慨當以慷。憂思難忘。何以解憂。唯有杜康。
 青青子衿。悠悠我心。但為君故。沉吟至今。
 呦呦鹿鳴。食野之苹。我有嘉賓。鼓瑟吹笙。
 明明如月。何時可掇。憂從中來。不可斷絕。
 越陌度阡。枉用相存。契闊談讌。心念舊恩。
 月明星稀。烏鵲南飛。繞樹三匝。何枝可依。
 山不厭高。海不厭深。周公吐哺。天下歸心。

同調重頭，共八解，即八樂章。樂府以此為多

- 大曲：一套由器樂曲、歌唱曲、舞曲等構成的繁複的樂曲，是大型歌舞樂的總體演出。其結構為

散序 — 器樂曲	}	單調重頭 板式不停變化 (散板、有板有眼、快板)
歌遍 — 歌唱曲		
入破／舞遍 — 舞曲		

➤ 令、引、近、慢：出於「歌遍」，與歌唱有關

- 令：〔唐〕酒令 → 詞之小令

〔宋〕大曲中的共稱，「令」指「美好」

〔元〕小令（文人）= 葉兒（民間）

- 引：「慢」之後，慢引其聲

- 近：「歌遍」之末，接近變化成舞曲

- 慢：介於「散序」和「歌遍」之間

} 出自「歌遍」中的三種形式

→所以令、引、近、慢是「大曲」中的四種歌唱曲

版權聲明

頁碼	作品	版權標示	作者／來源
1	這裡所謂的曲牌雖僅指南北曲的曲牌而言……它具有主腔所產生的音樂性格。		曾永義：〈論說「曲牌」(之一)——曲牌之來源、類型、發展與北曲聯套〉，《劇作家》2014年第2期，頁99。 本作品由「著作權人曾永義」授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
2-3	曲之調名，……不知更幾滄桑矣。		王驥德：《曲律》 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
3	出於大曲者十一……特無由證明之耳。		王國維：《宋元戲曲考》，收於《王國維遺書》第九冊，頁51-53，總頁第595-599。 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
3	先君嘗言，……一時士大夫亦皆歌之。		曾敏行《獨醒雜誌》 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
4	唐以前詩……而反能蕩人血氣也。		劉祁《歸潛志》 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
5	其一，汲取唐宋燕樂……新調如犯調、集曲。		周維培《曲譜研究》 本作品依據著作權法第46、52、65條合理使用。
5	以下專論南曲……紛錯不可勝紀。		王驥德《曲律》 本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
5	王驥德《曲律·論調名第三》云……（快慢、高低、抒情、敘述、笑鬧		曾永義：〈論說「曲牌」(之一)——曲牌之來源、類型、發展與北曲聯套〉，《劇作家》2014年第2期，頁99-101。 本作品由「著作權人曾永義」授權本課程使

等)。

用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。

6

明月幾時有……
照無眠。

蘇軾〈水調歌頭〉

本作品已超過著作財產權存續期間，
屬公共領域之著作。

7

對酒當歌……天
下歸心。

曹操〈短歌行〉

本作品已超過著作財產權存續期間，
屬公共領域之著作。