

聞

情

偶

寄

閒情偶寄二卷目次

詞曲部

音律第三 計九款

格守詞韻

凜遵曲譜

魚模當分

廉監宜避

拘句難好

合韻易重

慎用上聲

少填入韻

別解務頭

閒情偶寄卷之二

湖上笠翁李

漁者

增沈心友四伯

全訂

男

將開信斯

音律第三

作文之最樂者莫如填詞其最苦者亦莫如

填詞填詞之樂詳後賓白之第二幅上天入

地作佛成仙無一不隨意到較之南面百城

洞有過焉者矣至說其苦亦有千態萬狀擬

之悲傷疾痛極枯幽囚諸逆境殆有甚焉者

請詳言之。他種文字隨人長短聽我張弛總無限定之資格。今置散體弗論而論其分股限字與調聲叶律者。分股則帖括時文是已先破後承始開終結內分八股。股股相對繩墨不爲不嚴矣。然其股法句法長短由人未嘗限之以數。雖嚴而不謂之嚴也。限字則四六排偶之文是已。語有一定之字。字有一定之聲。對必同心。意難合掌。矩度不爲不肅矣。然止限以數未定以位。止限以聲未拘以格。

上四下六可。上六下四亦未嘗不可。仄平平
仄可。平仄仄平亦未嘗不可。雖蕭而實未嘗
蕭也。調聲叶律。又兼分股限字之文。則詩中
之近體是已。起句五言。則句句五言。起句七
言。則句句七言。起句用某韻。則以下俱用某
韻。起句第二字用平聲。則下句第二字定用
仄聲。第三第四。又復顛倒用之。前人立法。亦
云。苛且密矣。然起句五言。句句五言。起句七
言。句句七言。便有成法可守。想入五言一韻。

則七言之句不來矣。起句用某韻，以下俱用某韻。起句第二字用平聲，下句第二字定用仄聲。則拈得平聲之韻，上素入三聲之韻，皆可置之不問矣。守定平仄平二語，再無變更。自一首以至千百首，皆出一轍，保無朝更夕改之令。阻人適從矣。是其苛猶未甚。客猶未至也。至于填詞一道，則句之長短，字之多寡，聲之平上去入，韻之清濁陰陽，皆有一先不移之格。長者短一線不能少者，增一字，亦

得。又復忽長忽短。時少時多。令人把握不定。
當平者平。用一仄字不得。當陰者陰。用一陽
字不能。調得平仄成文。又慮陰陽反覆。分得
陰陽清楚。又與聲韻乖張。令人攬斷肺腸。煩
苦欲絕。此等苛法。儘勾磨人作者處此。但能
布置得宜。安頓極妥。便是千幸萬幸之事。尚
能計其詞品之低昂。文情之工拙。乎予襪襠
識字。總角成篇。于詩書六藝之文。雖未精窮
其義。然皆淺涉一過。總諸體百家而讀之。覺

文字之難。未有過于填詞者。予童而習之。于

今老矣。尚未窺見一斑。祇以管窺蛙見之識。
謬語同心。虛赤幟于詞壇。以待將來作者。能

于此種艱難文字。顯出奇能。字字在聲音律

王左車
云數語

貢。
相道其

法之中。言言無資格拘繫之苦。如蓮花生在
火上。仙叟奕于橋中。始爲盤根錯節之才。入
而玲瓏之筆。青名千古。余影何慚。而十古上
下之題品文藝者。看到傳奇一種。當易心換
眼。別置典刑。要知此種文字。作之可憐。出之

不易其楮墨筆硯非同已物有如假自他人耳目心思效用不能到處爲人掣肘非若詩賦古文容其得意疾書不受神牽鬼制者七分佳處便可許作十分若到十分即可敵他種文字之二十分矣予非左袒詞家實欲主持公道如其不信但請作者同拈一題先作文一篇或詩一首再作填詞一曲試其孰難孰易誰拙誰工卽知予言之不謬矣然難易自知工拙必須人辨

詞曲中音律之壞壞于南西廂。凡有作者。當以之爲戒。不當取之爲法。非止音律文藝亦然。請詳言之。填詞除雜劇不諭。止諭全本。其文字之佳。音律之妙。未有過于北西廂者。自南本一出。遂變極佳者爲極不佳。極妙者爲極不妙。推其初意。亦有可原。不過因北本爲詞曲之豪。人人贊羨。但可被之管絃。不便奏諸場上。但宜于弋陽四平等俗優。不便張施于崑腔。以係北曲而非南曲也。茲請先言其

故北曲一折止隸一人雖數人在場其曲
止出一口從無互歌迭詠之事弋陽四平等
腔字多音少一洩而盡又有二人啓口數人
接腔者名爲一人實出衆口故演北西廂甚
易崑調悠長一字可抵數字每唱一曲又必
一人始之一人終之無可助一臂者以長江
大河之全曲而專責一人卽有銅喉鐵齒其
能勝此重任乎此北本雖佳吳音不能奏也
作南西廂者意在補此缺陷遂割裂其詞增

添其白易北爲南撰成此劇亦可謂善用古
人喜傳佳事者矣然自予論之此人之于作
者可謂功之首而罪之魁矣所謂功之首者

非得此人則俗優競演雅謂無聞作者苦心
雖傳實沒所謂罪之魁者千金狐腋剪作鴻
毛一片精全點成頑鐵若是者何以其有用
古之心而無其具也今之觀演此劇者但知

關目動人詞曲悅耳亦曾細嘗其味深繹其
詞乎使讀書作古之人取西廂南本一闋句

獮字此未有不廢卷掩鼻而怪穢氣薰人者。
也若曰詞曲情文不浹以其就北本增刪割
彼奏此自難貼合雖有才力無所施也然則
賓白之文皆由已作並未依傍原本何以有
才不用有力不施而爲俗口鄙惡之談以穢
聽者之耳乎且曲文之中儘有不就原本增
刪或自填一折以補原本之缺略自撰一曲
以作諸曲之過文者此則束縛無人操縱由
我何以有才不用有力不施亦作勉強支吾

之句。以混觀者之目。乎使王實甫復生看演。
此劇非狂叫怒罵索改本而付之祝融。卽篇哭流涕對原本而悲其不幸矣。嘻。續西廂者。

之才去作西廂者。止爭一間。觀者羣加非議。

謂驚夢以後諸曲有如狗尾續貂。以彼之才較之。作南西廂者。豈特奴婢之于郎主。直至王之祝乞。乃今之觀者。彼施責備。而此獨包容已。不可解。且令家戶戶祝。居然配饗。凭芭。非特實甫呼冤。且使則誠號屈矣。予生平

最惡弋陽四平等劇。見則趨而避之。但聞其。
搬演西廂。則樂觀恐後。何也。以其腔調雖惡。
而曲文未改。仍是完全不破之西廂。非改頭。
換面。折手跛足之西廂也。南本則聲瞽喑啞。
駄背折腰諸惡狀。無一不備于身矣。此但責。
其文詞未究音律。從來詞曲之旨。首嚴宮調。
次及聲音。次及字格。九宮十三調。南曲之門。
戶也。小斟可以不拘其成套。大曲則分門別。
戶。各有依歸。非但彼此不可通融。次第亦難。

紊亂。此劇只因改北成南。遂變盡詞場格局。
或因前曲與前曲字句相同。後曲與後曲體
戾不合。遂向別宮別調。隨取一曲以聯絡之。
此宮調之不能盡合也。或彼曲與此曲牌名
巧湊。其中但有一二句字數不符。如其可增
可減。卽增減就之。否則任其多寡。以解補湊。
不來之厄。此字格之不能盡符也。至于平仄
陰陽。與逐句所叶之韻。較此二者。其難十倍。
誅之稍不勝誅。此聲音之不能盡叶也。詞家

所重在此三者。而三者之弊。未嘗缺一。能復天下相傳久而不廢。豈非咄咄怪事乎。更可異者。近日詞人。因其熟于梨園之口。習于觀者之目。謂此曲第一當行。可以取法。用作曲譜。所填之詞。凡有不合。成律者。他人孰而訊之。則曰。我用南西廂某折。作對子。如何得錯。噫。玷西廂名目者。此人壞詞場矩度者。此人誤天下後世之蒼生者。亦此人也。此等精弊。予不急爲拈出。則南西廂之流毒。當至何年。

何代而已乎

向在都門。魏貞菴補國取崔鄭合葬墓誌銘示予。命予作北西廂翻本。以正從前之謬。予謝不敢。謂天下已傳之書。無論是非可否。悉宜聽之。不當奮其死力。與較短長。較之。而非舉世起。而非我卽較之。而是舉世亦起。而非我。何也。貴遠賤近。慕古薄今。天下之通情也。誰肯以千古不朽之名人。抑之使出時流。下彼文足以傳世。業有明徵。我力足以降人。尚

無實據以無據敵有微其敗可立見也時龔芝麓先生亦在座與貞菴相國均以予言爲然向有一人欲改北西廂又有一人欲續水滸傳同商于余余曰西廂非不可改水滸非不可續然無奈二書已傳萬口交贊其高踞詞壇之坐位業如泰山之穩磐石之固欲遽此之使起而讓席于余此萬不可得之數也無論所改之西廂所續之水滸未必可繼後塵即使高出前人數倍吾知舉世之人不約

而同皆以續貌竚足四字爲新作之定評矣。二人唯唯而去。此余由衷之言。向以誠人而今不以之繩已。動數前人之過者。其意何居。日存其是也。放鄭聲者非讐異端存雅樂也。辟異端者非讐異端存正道也。予之力斥南西廟。非讐南西廟欲存北西廟之本來面目也。若謂前人盡不可議。前書盡不可毀。則楊朱墨翟亦是前人。鄭聲未必無底本。有之亦是前書。何以古聖賢放之辟之。不遺餘力哉。

予又謂北西廂不可改。南西廂則不可不翻。
何也。世人喜觀此劇。非故嗜痂。因此劇之外。
別無善本。欲覩崔張舊事。舍此無由。地乏硃
砂。赤土爲佳。南西廂之得以浪傳。職是故也。
使得一人焉起而痛反其失。別出新裁。創爲
南本。師實甫之意。而不必更襲其詞。祖漢卿
之心。而不獨僅續其後。若與北西廂角勝爭。
雄則可謂彝之。又難。若止與南西廂賭長較。
短則猶恐屑。不屑。予雖乏才。請當斯任。敢

閑中偶得
飯有暇當卽拈毫

南西廂翻本旣不可無予又因此及彼而有
志于北琵琶一劇。蔡中郎夫婦之傳旣以琵
琶得名則琵琶二字乃一篇之主而當年作
者何以僅標其名不見拈弄其實使趙五娘。
描容之後果然身背琵琶往別張大公彈出
北曲哀聲一大套使觀者聽者涕泗橫流豈
非琵琶記中一大暢事而當年見不及此者。
豈元人各有所長工南詞者不善製北曲耶。

便王實甫作琵琶吾知與千載後之李笠翁必有同心矣予雖乏才亦不敢不當斯任向填一折付優人補則誠原本之不逮茲已陷入四卷之末尚思備爲全本以備詞人採擇如其可用譜爲敍宗新聲若是則南西廂北琵琶二書可以並存雖不敢望追蹤前哲並轡時賢但能保與自手所填諸曲如已經行世之前後八種及已填未刻之內外八種合而較之必有淺深疎密之分矣然著此二書

必須杜門繫月。竊恐饑來。聖人勢不由我。安得雨珠雨粟之天。爲數十口家人籌生計乎。
傷哉貧也。

恪守詞韻

一韻用一韻到底。半字不容出入。此爲定格。舊曲韻雜出入無常者。因其法制未備。原無成格可守。不足怪也。旣有中原音韻一書。則猶畛域畫定。寸步不容越矣。常見文人製曲。一折之中。定有一二出韻之字。非曰明知故犯。以偶得好句。不在韻中。而又不肯割。

愛故勉強入之以快一時之目者也。杭有才人沈孚中者所製綰春園息宰河二劇不施浮采純用白描大是元人後勁。予初閱時不忍釋卷及考其聲韻則一無定軌。不惟偶犯數字竟以寒山桓歎二韻合爲一處用之又有以支思齊微魚模三韻並用者甚至以真文庚青侵尋三韻不論開口閉口同作一韻用者長于用才而短于擇術致使佳調不傳殊可痛惜。夫作詩填詞同一理也未有沈休文詩韻以前大同小異之韻或可叶入詩中旣有此書卽三百篇之風

人復作亦當俯就範圍李白詩仙杜甫詩聖其才豈出沈約下未聞以才思縱橫而躍出韻外況其他乎設有一詩于此言言中的字字驚人而以一東二冬並叶或三江七陽互施吾知司選政者必加揅點豈有以才尚句矣而破格收之者乎詞家繩墨只在講韻二書合譜合韻方可言才不則八斗難克升合五車不敵片紙雖多雖富亦奚以爲

藻遵曲譜

曲譜者填詞之粉本猶婦人刺綉之花樣也描一藻

刺一采。畫一葉。鶯一葉。拙者不可稍減。巧者亦不能
略增。然花樣無定式。儘可日異月新。曲譜則愈舊愈
佳。稍稍趨新。則以毫釐之差。而成千里之謬。情事新
奇。百出。文章變化無窮。總不出譜內刊成之定格。是
束縛文人。而使有才不得自展者。曲譜是也。私原詞
人。而使有才得以獨展者。亦曲譜是也。使曲無定譜。
亦可日異月新。則凡屬淹通文藝者。皆可填詞。何元
人。義學之足重哉。依樣畫葫蘆一語。竟似爲填詞而
發妙。在依樣之中。別出好歹。稍有一綫之出入。則葫

蘆體樣不圓。非近于方。則類乎匾矣。葫蘆豈易畫者哉。明朝三百年。善畫葫蘆者。止有湯臨川一人。而猶有病。其聲韻偶乖。字句多寡之不合者甚矣。畫葫蘆之難。而一定之成樣。不可擅改也。

曲譜無新曲牌名。有新蓋詞人。好奇嗜巧。而又不得展其技。僥無可奈何。故以二曲三曲合爲一曲。鎔鑄成名。如金索掛梧桐。傾盆賞芙蓉。倚馬待風雲之類是也。此皆老子詞學。文人善歌者能之。不然上調不接下調。徒授歌者。抑揄然音調雖協。亦須文理貫通。

始可串離使合。如金絡索梧桐樹。是兩曲串爲一曲。
而名曰金索掛梧桐。以金索掛樹。是情理所有之事。
也。領盃序玉芙蓉。是兩曲串爲一曲而名曰領盃賞
芙蓉。領盃酒而賞芙蓉。雖係捏成。猶口頭語也。駐馬
聽。一江風駐雲飛。是三曲串爲一曲。而名曰倚馬待
風雲。倚馬而待風雲之會。此語卽入詩文中。亦自成
句。凡此皆係有倫有脊之言。雖巧而不厭其巧。竟有
只顧串合。不詢文義之通塞。事理之有無。生扭數字。
作曲名者。殊失顧名思義之體。反不若前人不列名。

目。只。以。犯。字。加。之。如。本。曲。江。兒。水。而。串。入。二。別。曲。則。
日。二。犯。江。兒。水。本。曲。集。賢。賓。而。串。入。三。別。曲。則。日。三。
犯。集。賢。賓。又。有。以。攤。破。二字。概。之。者。如。本。曲。簇。御。林。
本。曲。錦。地。花。而。串。入。別。曲。則。日。攤。破。簇。御。林。攤。破。錦。
地。花。之。類。何。等。渾。然。何。等。藏。拙。更。有。以。十。數。曲。串。爲。
一。曲。而。標。以。總。名。如。六。犯。清。音。七。賢。過。闕。九。迴。腸。十。
二。峰。之。類。更。覺。渾。雅。予。謂。串。舊。作。新。終。是。填。詞。末。着。
只。求。文。字。好。音。律。正。卽。牌。名。舊。殺。終。覺。新。奇。可。喜。如。
以。極。新。極。美。之。名。而。填。以。庸。腐。乖。張。之。曲。誰。其。好。之。

善惡在實。不在名也。

魚模當分

詞曲韻書止靠中原音韻一種。此係北韻非南韻也。十年之前武林陳次升先生欲補此缺。陷作南詞音韻一書。工垂成而復輟。殊爲可惜。予謂南韻深渺。卒難成書。填詞之家。卽將中原音韻一書就平上去三音之中抽出人聲字。另爲一聲。私置案頭。亦可暫備。南詞之用。然此猶可緩。更有急于此者。則魚模一韻。斷宜分別爲二。魚之與模。相去甚遠。不知周德清當。

日。何故比而同之。豈倣沈休文詩韻之例。以元繁孫。
三韻合爲十三。元之一韻。必欲于純中示雜。以存大
音。希聲之一絃耶。無論一曲數音。聽到歇脚處。覺其
散漫無歸。卽我輩置之案頭。自作文字讀。亦覺字句
聱牙。聲韻逆耳。倘有詞學專家。欲其文字與聲音媲
美者。當令魚自魚。而模自模。兩不相混。斯爲極妥。卽
不能全韻。皆分或每曲各爲一韻。如前曲用魚。則用
魚韻到底。後曲用模。則用模韻到底。猶之一詩二韻。
後不同前。亦簡便可行之法也。自恩見推。之作詩用

韻亦當倣此。另鈔元字一韻，區別爲三。拈得十三元者，首句用元，則用元韻到底。凡涉繁孫二韻者勿用。拈得繁孫者亦然。出韻則犯詩家之忌。未有以用韻太嚴而反來指謫者也。

廉監宜避

侵尋監咸廉纖三韻，同屬閉口之音。而侵尋一韻較之監咸廉纖獨覺稍異。每至收音處，侵尋閉口而其音猶帶清亮。至監咸廉纖二韻，則微有不同。此二韻者，以作急板小曲則可。若填悠揚大套之詞，則宜避。

之西廂不念法華經不理梁王讖一折用之者以出惠明口中聲口恰相合耳此二韻宜避者不止單爲聲音以其一韻之中可用者不過數字餘皆險僻艱生備而不用者也若惠明曲中之揩字攬字暉字牘字餚字蘸字厭字惟惠明可用亦惟才大如天之王實甫能用以第二人作西廂卽不敢用此險韻矣初學填詞者不知每于一折開手處誤用此韻致累全篇無好句又有作不終篇棄去此韻而另作者失計妙境最用韻不可不擇

拗句難好

音律之難。不難于鏗鏘順口之文。而難于僵硬聱牙之句。鏗鏘順口者。如此字聲韻不合。隨取一字換之。縱橫順逆。皆可成文。何難。一時數曲。至于僵硬聱牙之句。卽不拘音律。任意揮寫。尚難見才。況有清濁陰陽。及明用韻。暗用韻。又斷斷不宜用韻之成格。死死限在其中乎。詞名之最易填者。如皂羅袍。醉扶歸。解三醒。步步嬌。園林好。江兒水等。曲韻脚雖多。字句雖有長短。然讀者順口。作者自能隨筆。卽有一二句宜

作拗體亦如詩內之古風無才者處此亦能勉力見
才至如小桃紅下山虎等曲則有最難下筆之句矣。
幽閣記小桃紅之中段云輕輕將袖兒掀露春纖盡
兒拈低嬌面也每句只三字末句叶韻而每句之第
二字又斷該用平不可犯仄此等處似難而尚未盡
難某下山虎云大人家體面委實多般。有眼何曾見
懶能向前弄盞傳杯恁般腼腆這裏新人忒殺虔待
推怎地展主婚人不見憐配合夫妻事事非偶然好
惡姻緣總在天只須懶能向前待誰怎地展事片得

然之三句。便能攬斷詞腸。惲能向前事非偶然。二句。
每句四字兩平兩仄。末字叶韻。待推怎地。展一句五
字。末字叶韻。五字之中平居其一。仄居其四。此等构
句。如何措手。南曲中此類極多。其難有十倍于此者。
若逐個牌名援引。則不勝其繁。而觀者厭矣。不引一
二處。定其難易。人又未必盡曉。茲只隨拈舊詩一句。
顛倒聲韻以喻之。如雲淡風輕近午天。此等句法。自
然容易見好。若變爲風輕雲淡近午天。則雖有好句。
不奪目矣。況風輕雲淡近午天。七字之中。未必言言。

合律。或是陰陽相左。或是平仄尚乖。必須再易數字。始能合拍。或改爲風輕雲淡。又改爲風輕午近雲淡。天此等句法。揆之音律。則或諧矣。若以文理繩之。尚得名爲詞曲乎。海內觀者。肯曰此句爲音律所限。自難求工。姑爲體貼人情之善念。而恕之乎。日不能也。旣日不能。則作者將刪去此句。而不作乎。抑自創一格。而暢我所欲言乎。日亦不能也。然與攻此道者。亦甚難矣。變難成易。其道何居。日有一方便法門。詞人或有行之者。未必盡有知之者。行之者能

然合拍。如路逢故人，出之不意，非我知其在路而往投之也。凡作側彊齧牙之句，不合自造新言，只當引用成語。成語在人口頭，卽稍更數字，略變聲音，念來亦覺順口，新造之句，一字齧牙，非止念不順口，且令人不解其意。今亦隨拈一二句試之。如柴米油鹽醬醋茶四頭語也。試變爲油鹽柴米醬醋茶，或再變爲醬醋油鹽柴米茶，未有不明其義，不辨其聲者。東邊日出西邊雨，道是無情却有情。四頭語也。試將上句變爲日出東邊西邊雨，下句變爲道是有情却無情。

亦未有不明其義不辨其聲者。若使新造之言而作此等拘句，則幾與海外方言無別。必經重譯而後知之矣。卽取前引幽闇之二句定其工拙。惱能向前事非偶然二句皆拘體也。惱能向前一句係作者新構。此句便覺生澁。讀不順口。事非偶然一句係家常俗話。此句便覺自然。讀之溜亮。豈非用成語易工作新句難好之驗乎。予作傳奇數十種。所謂三折肱爲良醫。此折肱諺也。因覓知音盡傾肝膽。孔子云。益者三友。友直友諒友多聞。多聞吾不敢居。請自呼爲直。

合韻易重

句末一字之當叶者。名爲韻脚。一曲之中。有幾韻脚。前後各别。不可犯重。此理誰不知之。誰其犯之所不盡知而易犯者。惟有合前數句。茲請先言合前之故。同一牌名而爲數曲者。止于首隻列名。其後在南曲則曰前腔。在北曲則曰么篇。猶詩題之有其二。其三。其四也。末後數語。有前後各别者。有前後相同。不復另作名爲合前者。此雖詞人躲懶法。然付之優人。實有二便。初學之時。少讀數句新詞。省費幾番記憶。一

便也。登場之際。前曲各人分唱。合前之曲必通場合。
唱既省精神。又不寂寞。二便也。然合前之韻脚最易
犯重。何也。大凡做首曲。則知查韻。用過之字。不肯復
用。迨做到第二三曲。則止圖省力。但做前詞。不顧後
語。置合前數句于度外。謂前曲已有。不必費心。而烏
知此數句之韻脚。在前曲。則語語各別。奏入此曲。焉
知不有偶合者乎。故作前腔之曲。而有合前之句者。
必將末後數句之韻脚。緊記在心。不可復用。作完之。
後又必再查。始能不犯此病。此就韻脚而言也。韻脚

犯重猶是小病。更有大于此者。則在詞意與人不相合。何也。今前之曲。旣使同唱。則此數句之詞意必有同情。如生旦淨丑四人在場。生旦之意。如是淨丑之意亦如是。卽可謂之同情。卽可使之同唱。若生旦如是淨丑。未盡如是。則兩情不一。已無同唱之理。況有生旦。如是淨丑。必不如是。則豈有相反之曲。而同唱者乎。此等關竅。若不經人道破。則填詞之家。旣顧陰陽平仄。又調角徵宮商。心緒萬端。豈能復籌及此。予作是編。其于詞學之精微。則萬不得一。如此等龐淺。

尤展成
云魯公

真曲夫

子名宜

知豆詞

優詞奴

之稱無
以過抑

之論則可謂知無不言。言無不盡者矣。後來作者當錫于一字。命曰詞奴。以其爲千古詞人。嘗效紀綱奔走之力也。

慎用生聲

平上去入四聲。惟生聲一音最別。用之詞曲較他音獨低。用之賓白又較他音獨高。填詞者每用此聲。最宜斟酌。此聲利于幽靜之詞。不利于發揚之曲。卽幽靜之詞亦宜偶用。間用切忌一句之中連用二三四字。蓋曲到上聲字。不求低而自低。不低則此字唱不

出口如十數字高而忽有一字之低亦覺抑揚有致。若重複數字皆低則不特無音且無曲矣。至于發揚之曲每到喫緊關頭卽當用陰字而易以陽字尚不發調況爲上聲之極細者乎予嘗謂物有雌雄字亦有雌雄平夫入三聲以及陰字乃字與聲之雄飛者也。上聲及陽字乃字與聲之雌伏者也。此理不明難于製曲初學填詞者每犯抑揚倒置之病其故何居正爲上聲之字入曲低而入白反高耳詞人之能度曲者世間頗少其握管撲鬚之際大約口內吟哦皆

同說話。每逢此字。卽作高聲。且上聲之字。出日最亮。
入耳極清。因其高而且清。清而且亮。自然得意。疾書。
孰知唱曲之道。與此相反。念來高者。唱出反低。此文。
人妙曲。利于案頭。而不利于場上之通病也。非笠翁。
爲千古癡人。不分一笔。人我不留一點渣滓者。孰肯。
盡出家私底蘊。以博慷慨好義之虛名乎。

少填入韻

入聲韻脚。宜于北面。不宜于南。以韻脚一字之音。較。
他字更須明亮。北曲止有三聲。有平上去而無入用。

入聲字作韻脚。與用他聲無異也。南曲四聲俱備。遇入聲之字。定宜唱作入聲。稍類三音。即同北調矣。以北音唱南曲。可乎。予每以入韻作南詞。隨口念來。皆似北調。是以知之。若填北曲。則莫妙于此。一用入聲。即是天然北調。然入聲韻脚。最易見才。而又最難藏。拙工于入韻。即是詞壇祭酒。以入韻之字。雅馴自然者。少。龐俗僵硬者。多。填詞老手。用慣此等字樣。始能點鐵成金。淺乎此者。運用不來。鎔鑄不出。非失之太生。則失之太鄙。但以西廂琵琶二劇。較其短長。作西

廂者工于北。謂用入韻是其所長。如鬧會曲中二月春雷響。殿角早成就。幽期密約。內性兒聰明。冠世才學。扭捏着身子。百般做作。角字約字。學字作字。何等馴雅。何等自然。琵琶工于南曲。用入韻是其所短。如描容曲中。兩處堪悲。萬愁怎摸。愁是何物。而可摸乎。入聲韻脚宜北不宜南之論。蓋爲初學者設。久于此道而得三昧者。則左之右之。無不宜之矣。

別解務頭

填詞者必講務頭。然務頭二字千古難明。彌餘譜中

載務頭一卷。前後臘列豈止萬言。究竟務頭二字。未經說明。不知何物。止于卷尾。開列諸舊曲。以爲體樣。言某曲中第幾句是務頭。其間陰陽不可混用。去上去等字不可混施。若跡此求之。則除却此句之外。其平仄陰陽皆可混用。混施而不諭矣。又云某句是務頭。可施俊語于其上。若是。則一曲之中。止該用一俊語。其餘字句。皆可潦草塗鴉。而不必計其工拙矣。予謂立言之人。與當權秉軸者。無異。政令之出。固乎從違。斷斷可從而後使民從之。稍背于此者。即在當

違之列鑿鑿能信。始可發令措詞。又須言之極明。諧之極暢。使人一目了然。今單提某句爲務頭。謂陰陽平仄。斷宜加嚴。俊語可施于上。此言未嘗不是。其如舉一廢百。當從者寡。當違者衆。是我欲加嚴而天下之法律反從此而寬矣。況又囁嚅其詞。吞多吐少。何所取義。而稱爲務頭。絕無一字之詮釋。然則葫蘆提三字。何以服天下。吾恐狐疑者讀之愈重。其狐疑明了者。覩之頓喪其明了。非立言之善策也。予謂務頭二字。既然不得其解。只當以不解解之。曲中有務頭。

猶棋中有眼。有此則活。無此則死。進不可戰。退不可
守者無眼之棋。死棋也。看不動。情唱不發。調者無
頭之曲。死曲也。一曲有一曲之務頭。一句有一句之
務頭。字不聾牙音不泛調。一曲中得此。全
曲皆靈。一句中得此。一二字即使全句皆健者。務頭
也。由此推之。則不特曲有務頭詩詞歌賦以及舉子
業無一不有務頭矣。人亦照譜按格。發舒性靈。求爲
一代之傳書而已矣。豈得爲謔諟欺人者所惑而風
寒詞源使不得順流而下乎。

閒情偶寄三卷目次

詞曲部

賓白第四

詞八首

聲務鑑鑄

語求肖似

詞別繁淺

字分南北

文貴精潔

意取尖新

少用方言

時防漏孔

科譯第五 計四教

戒淫襄

忌俗惡

重關係

貴自然

格局第六 計五教

家門

冲場

由膚色

小牧繁

大牧繁

閒情寄偶卷之三

壻沈心友因伯

湖上笠翁李漁著

男將榮

全訂

賓白第四

自來作傳奇。希止重填詞。視賓白爲末著。常有白雪陽春其調而巴人下里其言者。予竊怪之。原其所以輕此之故。殆有說焉。元以填詞擅長。名人所作。北曲多而南曲少。北曲之介白者。每折不過數言。卽抹去賓白而止。閱

填詞亦皆一氣呵成無有跡繙似併此數言
亦可略而不備者由是觀之則初時止有填
詞其介白之文未必不係後來添設在元人
則以當時所重不在于此是以輕之後來之
人又謂元人尚在不重我輩工此何爲遂不
覺目極一日而竟置此道于不講也予則不
然嘗謂曲之有白就文字論之則猶經文之
于傳註就物理論之則如棟梁之于椽桷就
人身論之則如肢體之于血脉非但不可相

王安仲
曰先生
即他人
之化境

無且覺稍有不稱。卽因此處。竟作無用觀。
者。故知賓白一道。當與曲文等視。有最得意。
之曲文。卽當有最得意之賓白。但使筆酣墨。
飽。其勢自能相生。常有因。补。一句好句。而引。
起。无限曲情。又有因。填。一首好詞。而生出。无。
窮。話柄。都是文。與文。自。相。觸。發。我。立。案。觀。厥。
之恒情。卽他人。之化境。成。無所容。其思議。此係。作文。恒情。不得。箇。涉。
其說。而作化境。觀也。

賓白之學。首務鑿鑄。一句聲采。俾聽者耳中生棘。數言清亮。使觀者倦處生神。世人但以音韻二字用之。曲中不知賓白之文。更宜調聲協律。世人但知四六之句。平間仄。仄間平。非可混施疊用。不知散體之文亦復如是。平仄仄平平仄仄仄平平仄仄平平二詩。乃千古作文之通訣。無一語一字可廢。聲音者。如如上句末一字用平。則下句末一字定宜用仄。連用二平。則聲帶暗啞。不能聳聽。下句末一字用仄。則接此一句之上句。其末一字定宜用平。連用二仄。則音頓。

咆哮不能悅耳此言通篇之大較非逐句逐字皆然
也能以作四六平仄之法用于賓白之忙則字字鏗
鏘人人樂聽有金聲擲地之評矣

聲務鏗鏘之法不出平仄仄平二語是已然有時連
用數平或連用數仄明知聲欠鏗鏘而限于情事欲
改平爲仄改仄爲平而決無平聲仄聲之字可代者
此則千古詞人未窮其秘予以探驪覓珠之苦入萬
丈深潭者旣久而後得之以告同心雖示無私然未
免可惜字有四聲平上去入是也平居其一仄居其

余云。洩。

從前未

洩之秘。

鑑鑄鼓。

舞絕倒。

平子矣。

三。是上去入三聲皆麗于仄而不知上之爲聲雖與去入無異而實可介于平仄之間以其別有一種聲音較之于平則略高比之去入則又略低古人造字審音使居平仄之介明明是一過文由平至仄從此始也譬言如四方聲音到處各別吳有吳音越有越語相去不啻天淵而一至接壤之處則吳越之音相半吳人聽之覺其附越人聽之亦不覺其異晉楚燕秦以至黔蜀在在皆然此卽聲音之過文猶上聲介于平去入之間也作賓自者欲求聲韻鏗鏘而限乎情

王云周
挺齋以
今說派
八平上
去三聲
全蓋翁
以上聲
介于仄
平之間
皆挑隱
俟之究
而奪其
聲者

事求一可代之字而不得者。卽當用此法以濟其穷。
如兩句三句皆平，或兩句三句皆仄，求一可代之字，
而不得，卽用一上聲之字，介乎其間，以之代平，可以。
之代去入亦可。如兩句三句皆平，間一上聲之字，則
其聲是仄不必言矣。卽兩句三句皆去聲入聲，而間
一上聲之字，則其字明明是仄，而却似平，令人聽之，
不知其爲連用數仄者。此理可解而不可解。此法可
傳而實不當傳。一傳之後，則遍地金聲，求一瓦缶之
鳴，而不可得矣。

語求肖似

文字之最豪宕最風雅作之最健人脾胃者莫過填詞一種若無此種幾于閼殺才人困死豪傑予生憂患之中處落鬼之境自幼至長自長至老總無一刻舒眉惟于製曲填詞之頃非但鬱藉以舒憤爲之解且嘗僭作兩間最樂之人覺富貴榮華其受用不過如此未有真境之爲所欲爲能出幻境縱橫之上者我欲做官則項刻之間便藜菜責我欲致仕則轉盼之躋又入山林我欲作人間才子卽爲杜甫李白之

後身我欲要絕代佳人卽作王嫱西施之元配我欲成仙作佛則西天蓬島卽在硯池筆架之前我欲盡孝輸忠則君治親年可賄堯舜彭祖之上非若他種文字欲作寓言必須遠引曲譬醒藉包含十分半解還須留住六七分八斗才學止可使出二三升稍欠和平略施縱送卽謂失風人之旨犯佻達之嫌求爲家教戶誦者難矣填詞一家則惟恐其蓄而不言言之不盡是則是矣須知暢所欲言亦非易事言者心之聲也欲代此一人立言先宜代此一人立心若非

夢往神遊何謂設身處地無論立心端正者我當設
身處地代生端正之想卽遇立心邪辟者我亦當舍
經從權暫爲邪辟之思務使心曲隱微隨口唾出說
一人有一人勿使雷同弗使浮泛若水滸傳之敘事
吳道子之寫生斯稱此道中之絕技果能如此卽欲
不傳其可得乎

詞別繁減

傳奇中賓白之繁實自予始海內知我者與罪我者
半知我者曰從來賓白作說話觀隨口出之卽是笠

翁賓白。當文章做。字字俱費推敲。從來賓白。只要
上分明。不顧口中順逆。常有觀刻本。極其透徹。奏之
場上。便覺糊塗者。豈一人之耳目。有聰明。聾嘴之
乎。因作者只顧揮毫。並未設身處地。既以口代優人。
復以耳當聽者。心口相維。詢其名說。不好說。中聽不
中聽。此其所以判然之故也。笠翁手則握筆口却登
場。全以身代梨園。復以神龜四繞考其闡目。試其聲。
音好則直書。否則擱筆。此其所以觀聽咸宜也。罪我
者曰。填詞既曰填詞。卽當以詞爲主。賓白旣名賓白。

明言白乃其賓。奈何反主作客而犯樹太子根之弊乎。笠翁曰。始作俑者實實爲予責之誠是也。但其敢于若是與其不得不若是者則均有說焉。請先自其不得不若是者。前人賓白之少。非有一定當少之成格。蓋彼只以填詞自任。留餘地以待優人。謂引商刻羽。我爲政。飾聽美觀。彼爲政。我以約略數言示之。以意。彼自能增益成文。如今世之演琵琶西廂荆劉拜殺等曲。曲則仍之。其間賓自科諱等事。有幾處合于原本。以寥寥數言塞責者乎。且作新與演舊有。如琵

巴西府荆劉拜殺等曲家絃戶誦已久童叟男婦皆能備悉情由即使一句賓白不遺止唱曲文觀者亦能默會是其賓白繁濶可不問也至于新演一劇其間情事觀者茫然詞曲一遵止能傳聲不能傳情欲觀者悉其顛末洞其幽微單靠賓白一着予非不圖省力亦畱餘地以待優人但優人之中智愚不等能保其增益成文者悉如作者之意毫無贅疣蛇足于其間乎與其畱餘地以待增不若畱餘地以待減之不當猶存作者深心之半猶病不服藥之得中醫

也。此予不得不若是之故也。至其敢于若是者，則謂千古文章總無定格。有創始之人，卽有守成不變之人。有守成不變之人，卽有大仍其意，小變其形，自成一家而不顧天下，非笑之人。古來文字之正變爲奇，奇翻爲正者，不知凡幾。吾不具論，止以多寡增益之數論之。左傳國語紀事之書也。每一事不過數行。每一語不過數字。初時未病其少，殆班固之作漢書，司馬遷之爲史記，亦紀事之書也。遂益數行，爲數十百行。數字爲數十百字。豈有病其過多而廢史記、漢書。

于不讀者乎。此言少之可變爲多也。詩之爲道。當初但有古風。古風之體。多則數十百句。少亦十數句。初時亦未病其多。殆近體一出。則約數十百句爲八句絕句。一出又斂八句爲四句。豈有病其漸少而選詩之家。止載古風。刪近體絕句。于不錄者乎。此言多之可變爲少也。總之文字短長。視其人之筆性。筆性遒勁者。不能強之使長。筆性縱肆者。不能縮之使短。文患不能長。又患其可以不長而必欲使之長。如其能長而又使人不可刪逸。則雖爲賓白中之古風。史漢

亦何患哉。予則烏能當此。但爲棟札之導。以俟後來居上之人。

予之賓白雖有微長。然初作之時。筆頭未進。常有當儉不儉。因畱餘幅。以俟剪裁。遂不覺流爲散漫者。自今觀之。皆吳下阿蒙手筆也。如其天假以年。得于所傳十種之外。別有新詞。則能保爲大夜鷄晨。嗚乎。其所當鳴默乎。其所不得不默者矣。

字分南北

北曲有北音之字。南曲有南音之字。如南音自呼爲

我呼人爲你。北音呼人爲您。自呼爲俺爲咱之類。是也。世人但知曲內宜分。烏知自隨曲轉。不應兩截。此一折之曲爲南。則此一折之自。恩用南音之字。此一折之曲爲北。則此一折之自。悉用北音之字。時人傳奇。多有混用者。卽能間施于靜丑。不知加嚴于生日。止能分用于男子。不知區別于婦人。以北字近于麌豪。易入剛勁之口。南音悉多嬌媚。便施窈窕之人。殊不知聲音駁雜。俗語呼爲兩頭蠻。說話且然。況登場演劇乎。此論爲全奏南曲。全奏北曲者言之。南北相

間如新木令步步矯之類則在所不拘。

文貴潔淨

自不厭多之說。前論極詳。而此復言潔淨。潔淨者。簡省之別名也。潔則忌多。減始能淨。二說不無相悖乎。日不然。多而不覺其多者多。卽是潔少。而尚病其多者少。亦近蕪。予所謂多。謂不可刪逸之多。非唱訛作未強。危變。楊之多也。作賓白者。意則期多。字惟求少。愛難割嗜。亦宜專。每作一段。卽自刪一段。萬不可刪者。始存。稍有可刪者。卽去。此言逐點初填之際。全

未嘗脫之先。所謂填之于始也。然我輩作文。常有人以爲非。而自認作是者。又有初信爲是。而後悔其非者。文章出自已手。無一非佳詩賦。論其初成。無語不妙。迨易日經時之後。取而觀之。則妍媸好醜之間。非特人能辨別。我亦自解。雖黃矣。此論蓋說填詞實各種詩文之通病。古今才士之恒情也。凡作傳奇。當于開筆之初。以至脫稿之後。隔日一刪。逾月一改。始能淘沙得金。無瑕瑜互見之失矣。此說予能言之。不能行之者。則人與我中分其咎。予終歲饑驅杜門日少。

通音伯
云文章

在此可

稱無量

而飛曲

子相公

之不能

收拾卽

者是也

內淺文

人古今

石幾

每有所作。率多草草成篇。章名急就。非不欲刪。非不欲改。無可刪可改之時也。每成一劇。纔落毫端。卽爲坊人搜去。下半猶未脫稿。上半業已災梨。非止災梨。彼伶工之捷足者。又復災其肺腸。災其唇舌。遂使一成不收。終爲銹疾。難醫。予非不務潔淨。天實使之。謂之何哉。

意取尖新

纖巧二字。行文之大忌也。處處皆然。而獨不戒于傳奇一種。傳奇之爲道也。愈纖愈密。愈巧愈精。詞人忌

在老實。老實二字卽纖巧之讐家。敵國也。然纖巧二字爲文人鄙賤已矣。言之似不甘。聽易以尖新二字。則似變瑕成瑜。其實尖新卽是纖巧。猶之暮四朝三。未嘗稍異。同一話也。以尖新出之。則令人眉揚目展。有如聞所未聞。以老實出之。則令人意懶心灰。有如聽所不必聽。自有尖新之文。文有尖新之句。句有尖新之字。則列之案頭。不觀則已。觀則欲罷不能。奏之場上。不聽則已。聽則求歸。不得尤物足以移人。尖新二字。卽文中之尤物也。

少用方言

新安草
石破天驚
雷四起

填詞中方言之多莫過于西廂一種與餘今詞古曲
在在有之非止詞曲卽四書之中孟子一書亦有方
言天下不知而予獨知之予讀孟子五十餘年不知
而今知之請先畢其說兒時讀自反而縮雖褐寬博
吾不惱焉觀朱註云褐賤者之服寬博寬大之衣心
甚惑之因生南方南方衣褐者寡間有服者強半富
貴之家名雖褐而實則裁也因訊蒙師謂褐乃貴人
之衣胡云賤者之服既云賤矣則當從約短一尺省

一人。則辦之。養少一寸。免一寸縫紉之功。胡不窄小其製。而反寬大。其形是何以故。師默然不答。再詢。則顧左右而言他。具此狐疑。數十年未解。及近游秦塞。見其土著之民。人人衣褐。無論絲羅罕艷。卽見一二衣布者。亦類空谷足音。因地寒不毛。止以牧養自活。織牛羊之毛。以爲衣。又皆麤而不密。其形似毡。誠哉其爲賤者之服。非若南方貴人之衣也。又見其寬則倍身長。復掃地卽而訊之。則曰。此衣之外。不復有他衫裳襦袴。總以一物代之。日則披之。當脣夜則擁以

加大包
身始能
發此快
論然有
此議方
則亦不
易大也

爲僉非寬不能周遭其身非長不能盡覆其足魯論
必有寢衣長一身有半卽是類也予始幡然大悟曰
大史公著書必游名山大川其斯之謂歟蓋古來聖
賢多生西北所見皆然故方言隨口而出朱文公南
人也彼烏知之故但釋字義不求甚解使千古疑團
至今未釋非予遠遊絕塞親觀其人烏知斯言之不
謬哉由是觀之四書之文猶不可盡泥西廂之爲
詞曲乎凡作傳奇不宜頻用方言令人不解近日填
詞家見花面登場悉作姑蘇口吻遂以此爲成律每

作淨丑之白卽用方言不知此等聲音止能通于吳
越過此以往則聽者茫然傳奇天下之書豈僅爲吳
越而設至于他處方言雖云入曲者少亦視填詞者
所生之地如湯若士生于江右卽當規遵江右之方
言案花主人吳石渠生于陽羨卽當規遵陽羨之方
言蓋生此一方未免爲一方所圖有明是方言而我
不知其爲方言及入他境對人言之而人不解始知
其爲方言者諸如此類易地皆然欲作傳奇不可不
存桑弧蓬矢之志

附錄卷之二
時防漏孔

一部傳奇之賓師，自始至終，奚啻千言萬語。多言多
失，保無前是後非，有呼不應，自相矛盾之病乎？如玉
簪記之陳妙常道姑也，非尼僧也；其白衣姑娘在禪
堂打坐，其曲云：「從今孽債染緇衣。」禪堂緇衣皆尼僧。
而用入道家，有是理乎？諸如此類者，不能枚舉。
總之文字短少者，易爲檢點；長大者，難于照顧。吾于
古今文字中，取其最長最大，而尋不出纖毫滲漏者，
蓋水滸傳一書，設以他人爲此，幾同采籬貯明珠。

遮風出者多而進者少。豈止三十六個漏孔而已哉。

科諱第五

插科打諱。填詞之末技也。然欲雅俗同歡。智愚共賞。則當全在此處。畱神文字。佳情節。佳而科諱不佳。非特俗人怕看。卽雅人韻士。亦有跔睡之時。作傳奇者。全要善踞睡。魔睡。魔一至。則後乎此者。雖有鈞天之樂。霓裳羽衣之舞。皆付之不見。不聞。如對泥人作揖。土佛談經矣。予嘗以此告僂人。謂戲文好處。全在下半本。只消三兩個。跔睡便隔斷一部。神情。

蹠睡醒時上文下文已不接續。即使抖起精神再看，只好斷章取義，作零鈞觀。若是則科譁非科譁，乃看戲之人參湯也。養精益神使人不倦，全在于此。可作小道觀乎。

戒淫穢

戲文中花面挿科，動及淫邪之事。有房中道不出口之話，公然道之。戲場者無論雅人塞耳，正士低頭，惟恐惡聲之污聽，且防男女同觀。共聞穢語，未必不開窺竊之門。鄭聲宜放，正爲此也。不知科譁之設，止爲

發笑人間戲語儘多何必專談慾事卽談慾事亦有
善戲謔兮不爲虐兮之法何必以口代筆畫出一幅
春意圖始爲善談慾事者哉人問善談慾事當用何
法請言一二以概之予曰如說口頭俗諺人盡知之
者則說半句畱半句或說一句畱一句令人自思則
慾事不掛齒頰而與說出相同此一法也如講最惡
之話慮人觸耳者則借他事喻之言雖在此意實在
彼人盡了然則慾事未入耳中實與聽見無異此又
一法也得此二法則無處不可類推矣

巴
德
惡

科譁之妙，在于近俗而所忌者。又在于太俗。不俗則類腐儒之談。太俗卽非文人之筆。吾于近劇中。取其俗而不俗者。還覓而外。則有粲花五種。皆文人最妙之筆也。粲花五種之長。不僅在此。才鋒筆藻。可繼還覓。其稍遜一籌者。則在氣與力之間耳。還覓氣長。粲花稍促。還覓力足。是粲花略虧。雖然。湯若士之四夢。求其氣長力足者。惟還覓一種。其餘三劇。則與粲花比肩。使粲花主人及今猶在。奮其全力。另製一種新詞。

則詞壇赤犧。豈僅爲若士一人所攫哉。所恨乎生也晚。不及與二老同時。他日追及泉臺。定有一番傾倒。必不作妬而欲殺之狀。向聞羅天子掉舌。排擠後來人也。

重關係

科諱二字。不止爲花面而設。通場脚色。皆不可少。生旦有生日之科諱。外末有外末之科諱。淨丑之科諱。則其分內事也。然爲淨丑之科諱易。爲生日外末之科諱難。雅中帶俗。又于俗中見雅。活處寫板。卽于板

處証活此等雖難猶是詞客優爲之事所難者要有關係關係維何日于嘻笑詼諧之處包含絕大文章使忠孝節義之心得此愈顯如老萊子之舞斑衣簡雍之說淫具東方朔之笑彭祖面長此皆古人中之善于挿科打諢者也作傳奇者苟能取決于此則科諢非科諢乃引人入道之方便法門耳

貴自然

有諢雖不可少然非有意爲之如必欲于某折之中挿入某科諢一段或預設某科諢一段挿入某折之中

中。則。是。覓。效。追。歡。尋。人。賣。笑。其。爲。笑。也。不。真。其。爲。
笑。也。亦。甚。苦。矣。妙。在。木。到。渠。成。天。機。自。露。我。本。無。心。說。
笑。話。誰。知。笑。話。遍。人。來。斯。爲。科。諱。之。妙。境。耳。如。前。所。
云。簡。雍。說。淫。具。東。方。朔。笑。彭。祖。卽。取。二。事。論。之。蜀。先。
主。時。天。旱。禁。酒。有。吏。向。一。人。家。索。出。釀。酒。之。具。論。者。
欲。置。之。法。雍。與。先。主。游。見。男。女。各。行。道。上。雍。謂。先。主。
曰。彼。欲。行。淫。請。縛。之。先。主。日。何。以。知。其。行。淫。雍。日。各。
有。其。具。與。欲。釀。未。釀。者。同。是。以。知。之。先。主。大。笑。而。釋。
蓄。釀。具。者。漢。武。帝。時。有。善。相。者。謂。人。中。長。一。寸。壽。當。

百歲東方朔大笑。有司奏以不敬。帝責之。朔曰。臣非笑陛下。乃笑彭祖耳。人中一寸則壽百歲。彭祖歲八百。其人中不幾八寸乎。人中八寸。則面幾長一丈矣。是以笑之。此二事可謂絕妙之詠諧。戲場有此。豈非絕妙之科譚。然當時必親見男女同行。因而說及淫。其必親聽人中一寸壽當百歲之說。始及彭祖而長。是以可笑。是以能悟。人主如其未見。未聞。突然引此爲喻。則怒之不暇。笑從何來。笑既不得。悟從何有。此卽貴自然不貴勉強之明證也。吾看演南面廂。則法

聽口中所說科譁迂奇誕妄不知何處生來者今人
欲逃欲墮而觀者聽者絕無厭倦之名聖文章一道
俗則爭取雅則共棄乎

格局第六

傳奇格局。有一定而不可移者。有可仍可改。聽人自爲政者。開場用末。冲場用生。開場數語。包括通篇。冲場一勘。蘊懷全部。此一定不可移者。開手宜靜。不宜喧。終場忌冷。不忌熱。生旦合爲夫婦。外與老旦。非克父母。卽作翁姑。此常格也。然遇情事變。更勢難仍舊。不得不。不通融。兌換而用之。諸如此類。皆其可仍可改。聽人爲政者也。近日傳奇。一味趨新。無論

可變者變。卽斷斷當仍者亦加改竄以示新奇。予謂文字之新奇。在中藏。不在外貌。在精液。不在渣滓。猶之詩賦古文以及時藝。其中人才輩出。一人勝似一人。一作奇于一作然止。別其詞華。未聞異其資格。有以古風之局而爲近律者乎。有以時藝之體而作古文者乎。繩墨不改斧斤。自若而工師之奇巧出焉。衍文之道。亦若是也。

家門

開場數語。謂之家門。雖云爲字。不多。然非結搆已完。
胸有成竹者。不能措手。即使規模已定。猶慮做到其
間。勢有阻撓。不得順流而下。未免小有更張。是以此
折最難下筆。如機鋒銳利。一往而前。所謂信手拈來。
頭頭是道。則從此折做起。不則姑缺首篇。以俟終場。
補入。猶塑佛者。不卽開光。畫龍者。點睛有待。故遲。
之欲俟全像告成。其身向左。則目宜左視。其身向右。
則目宜右觀。俯仰低徊。皆從身轉。非可預爲計也。此
是詞家討便宜法。開手卽以告人。使後來作者。未經

捉筆先省一番無益之勢。知笠翁爲此道功臣。凡其所言皆真切可行之事。非大言欺世者比也。

未說家門。先有一上場小曲。如西江月蝶戀花之類。總無成格。藝人拈取。此曲向來不切本題。止是勸人對酒忘憂。逢場作戲。諸套語。予謂詞曲中開場一折。卽古文之冒頭。詩文之發題。務使開門見山。不當借帽襯頂。卽將本傳中立言大意。包括成文。與後所說寡獨一洞相爲表裏。前是暗說。後是明說。暗說似破題。明說似承題。如此立格。始爲有根有據之文。場中

卷看至第二三行而始覺其好者。即是可取可棄。
之文稿。之先生。之先生。之先生。之先生。
始爲必售之技。吾願才人舉筆。盡作是觀。不止填詞而已也。

書部

若見所

謂現身

元詞開場止有冒頭數語。謂之正名。又曰楔子。多則四句。少則二句。似爲簡捷。然不登場。則已。旣用副末上場。脚纔點地。遂爾抽身。亦覺張皇失次。增出家門一段。甚爲有理。然家門之前。另有一詞。今之梨園。皆略去前詞。只就家門說起。止圖省力。理沒作者。一反。

深心大凡說話作文。同是一理。入手之初。不宜太遠。亦正不宜太近。文章所忌者。開口罵題。便說幾句。閒文纔歸正傳。亦未嘗不可。胡遽惜字如金。而作此鹵莽。減裂之狀也。作者萬勿因其不讀。而作省文。至于末後四句。非止全該。又得割俗。元人樸子。太近老實。不足法也。

冲場

開場第二折。謂之冲場。冲場者。人未上而我先上也。必用一悠長引子。引子唱完。繼以詩詞及四六排語。

謂之定場白。言其未說之先。人不知所演何劇耳。且
搖搖得此數語。方知下落。始未定而今方定也。此折
之一引一詞。較之前折家門一曲。猶難措手。務以寥
寥數言。道盡本人一腔心事。又且蘊釀全部精神。猶
家門之括盡無遺也。同屬包括之詞。而分難易于其
間者。以家門可以明說。而冲場引子及定場詩詞。全
用暗射。無一字可以明言。故也。非特一本戲文之節
目。全于此處埋根。而作此一本戲文之好歹。亦即于
此時定價。何也。開手筆機飛舞。墨勢淋漓。有由由自

得之妙。則把握在手。破竹之勢已成。不憂此後不成。
完璧如此時。此時此際。文情艱澁。勉強支吾。則朝氣昏昏。
到晚終無晴色。不如不作之爲愈也。然則開手。鏡利
者。寧有幾人。不幾阻抑。後輩而塞填。詞窮路盡。日不
然。有養機。使動之法。在如入手。艱澁姑置。攘攘以避。
煩苦之勢。自尋樂境。養動生機。俟襟懷略展。密後。偶
復拈毫。有興即填。否則又置。如是者數四。未有不忽
撞天機者。若因好句不來。遂以俚詞塞責。則走入荒
蕪。一路求闊草昧。而致文明。不可得矣。

出脚色

本傳中有名脚色不宜出之太遲。如生爲一家，旦爲一家，生之父母隨生而出。旦之父母隨旦而出。以其爲一部之主，餘皆客也。雖不定在一齣，二齣，各不無出四五折之後。太遲則先有他腳色上場，觀者反認爲主。及見後來人勢必反認爲客矣。卽轉遲腳色之開乎全部者亦不宜出之太遲。善觀場者止于萬數，訥所見記其人之姓名。十齣以後，皆是枝外生枝算，中長節如遇行路之人，非止不問姓字，并形體面目。

皆可不必認矣

小叔然

上半部之末。鈞。暫攝情形。略收鑼鼓。名爲小叔然。宜緊忌寬。宜熱忌冷。宜作鄭五歇。後令人揣摩下文。不知此事如何結果。如做把戲者暗藏一物于盆盎衣袖之中。做定而令人射覆。此正做定之際。衆人射覆之時也。戲法無真假。戲文無工拙。只是使人想不到。猜不着。便是好戲法。好戲文。猜破而後出之。則觀者索然。作者赧然。不如藏拙之爲妙矣。

大收獮

全本收場。名爲大收獮。此折之難在無包括之痕而有圓圓之趣。如一部之內。要緊腳色。共有五人。其先東西南北各自分開。到此必須會合。此理誰不知之。但其會合之故。須要自然而然。水到渠成。非由草率。最忌無因而至。突如其來。與勉強生情。拉成一處。令觀者識其有心。如此與恕其無可奈何者。皆非此道中絕技。因有包括之痕也。骨肉團聚。不過歡笑一場。以此收籬罷鼓。有何趣味。水窮山盡之處。偏宜突起。

波瀾或先驚而後喜或始怒而終信或喜極信極而反致驚疑務使一折之中七情俱備始爲到底不懈之筆愈遠愈大之才所謂有團圓之趣者也予訓兒輩嘗云場中作文有倒驅主司入彀之法開卷之初當以奇句奪目使之一見而驚不敢棄去此一法也終篇之際當以媚語攝魄使之執卷畱連若難遽別此一法也收場一齣卽勾魂攝魄之具使人看過數日而猶覺聲音在耳情形在目者全虧此齣撮婿作臨去秋波那一轉也

填詞餘論

讀金聖歎所評西廂記能令千古才人心至夫入作文傳世欲天下後代知之也且欲天下後代稱許而贊歎之也殆其文成矣其書傳矣天下後代旣羣然知之復羣然稱許而贊歎之矣作者之苦心不幾大慰乎哉予日未甚慰也譽人而不得其實其去毀也幾希但云千古傳奇當推西廂第一而不明言其所以爲第一之故是西施之美不特有目者贊之盲人亦能贊之矣自有西廂以迄于今四百餘載推西廂

爲填詞第一者。不知幾千萬人而能歷指其所以爲
第一之故者。獨出一金聖歎是作西廂者之心。四百
餘年未死而今死矣。不特作西廂者心死。凡千古上
下操觚立言者之心。無不死矣。人患不爲王實甫耳。
焉知數百年後。不復有金聖歎其人哉。

聖歎之評西廂。可謂晰毛辨髮。窮幽晰微。無復有遺
議於其間矣。然以予論之。聖歎所評。乃文人把玩之
西廂。非優人搬弄之西廂也。文字之三昧。聖歎已得
之。優人搬弄之三昧。聖歎猶有待焉。如其至今不死。

自撰新詞幾部。由淺及深。自生而熟。則又當日火其書。而別山一番詮解甚矣。此道之難言也。

聖歎之評西廂。其長在密。其短在拘。拘卽密之已甚者也。無一句一字不逆溯其源。而求命意之所在。是則密矣。然亦知作者于此有出于有心。有不必盡出于有心者乎。心之所至。筆亦至焉。是人之所能爲也。若夫筆之所至。心亦至焉。則人不能盡主之矣。且有心不欲然。而筆使之然。若有鬼物主持其間者。此等文字尚可謂之有意乎哉。文章一道。實實通神。非歎

人謗。爭。古。奇。文。非。人。爲。之。神。爲。之。鬼。爲。之。也。人。則。鬼。
神。所。附。者。莫。