

※文哲論壇※

明代的「小唱」 ——從《金瓶梅詞話》中的唱曲曲藝說起

車錫倫*

明代唱曲子（樂曲）的曲藝大致有四種：散曲、小曲、小唱、清曲。「清曲」是崑山腔的清唱，即所謂「冷板曲」，萬曆以後才盛行，所以世情小說《金瓶梅詞話》中沒有提及，其他三種在該書中都曾寫到。

散曲在明代並不像有些論述所說已經書面化，口頭演唱仍十分盛行。明人臧賢輯《盛世新聲》十二卷（正德十二年刻本）、張祿輯《詞林摘豔》十卷（嘉靖四年刻本）、郭勳輯《雍熙樂府》二十卷（《四部叢刊》影印嘉靖四十五年序刊本）等，就是當時傳唱、流行的散曲選集。所收既有元人作品，也有明代散曲家的新作，其中也包括一些劇曲套數。《金瓶梅詞話》中唱得最多的是散曲，絕大部分出於《雍熙樂府》、《詞林摘豔》兩個集子。它們被稱作「彈唱」，因為伴奏樂器主要是彈撥樂器——琵琶，也用弦子（三弦）、箏、月琴、阮等，用紅牙象板擊節。演唱者有男有女，既有教坊、勾欄中的樂工、歌妓，也有家樂。西門慶便請男樂工李銘教春梅、迎春、玉簫、蘭香四個丫頭唱曲，而潘金蓮更是唱曲子的能手。

《金瓶梅詞話》中「小曲」又稱「時興小曲兒」，第六十一回寫會唱「諸般小曲」的歌妓申二姐，「問他套數，倒會不多，若題（提）諸般小曲兒，【山坡羊】、【鎖南枝】兼『數落』¹，倒記得十來個」²；書中寫他「把（琵琶）弦兒調

* 車錫倫，揚州大學中國文化研究所特聘研究員。

¹ 數落，方言，即數說，羅列敘述，多含有責備意。明末馮夢龍編《掛枝兒》卷3「想部」附載一首【訴落山坡羊】（見〔明〕馮夢龍著，〔清〕王廷紹、華廣生編述：《明清民歌時調集》〔上海：上海古籍出版社，1986年〕，下冊，頁85-86）即【數落山坡羊】，五十餘句。

² 〔明〕蘭陵笑笑生著，戴鴻森校點：《金瓶梅詞話》（北京：人民文學出版社，1985年），中冊，頁821。

得低低的，彈（唱）了個『四不應』³【山坡羊】」（兩首），接著「改了調兒」，唱了兩首【鎖南枝】；後來又唱了「四夢八空」【羅江怨】四首⁴。第三十三回陳經濟唱的「果子名」、「花兒名」、「銀錢名」【山坡羊】⁵也是小曲。小曲同散曲演唱都用琵琶、弦子伴奏，在演唱形式上沒有差別。差別在於小曲都是令曲，沒有套數；曲調都是流行的曲調，或為傳統曲調的俗唱，或來自民間，如明萬曆年間沈德符《萬曆野獲編》卷二十五「時尚小令」中所說，許多小曲的曲調「漸與詞曲相遠」，「其譜不知從何來」，所舉小曲曲調名便有【鎖南枝】、【山坡羊】、【耍孩兒】、【駐雲飛】、【羅江怨】、【數落山坡羊】等；文中指出，【數落山坡羊】「其曲自宣、大、遼三鎮傳來，今京師技（妓）女，慣以此充弦索北調」云云⁶。所以，《金瓶梅詞話》中春梅罵唱「時興小曲兒」的申二姐：「你會曉得怎麼好成樣的套數唱，左右是那幾句東溝籬、西溝壩、油嘴狗舌、上不紙筆的那胡歌野調。」⁷

明代文獻中的「小唱」，研究者多認同為「小曲」，其實它是清唱南曲的曲藝，所以《金瓶梅詞話》中多稱之為「唱南曲」。它來自南曲戲文的清唱，同宋元時期的小唱有淵源和繼承關係：一是音樂的繼承，宋代小唱是宋大曲的摘唱，主要唱「慢曲」，也唱「引」、「近」部分的曲子。伴奏用拍板和管樂器觿篥、笛、笙等。南宋時期南曲戲文逐漸發展起來時，便吸收了宋大曲和唱賺等流行音樂的曲調和地方民歌俗曲，如明徐渭《南詞敘錄》所說，「其曲，則宋人詞而益以里巷歌謠」云云⁸。故南曲戲文音樂的套曲，「引子」多唱「慢詞」，「過曲」亦稱「近詞」，主要伴奏樂器是笛子和拍板。其次，是演唱形式的繼承，宋代小唱多在宴席上演唱：有在宮廷大型宴會上的「弟子簾前小唱」，更多的是在酒樓歌館節以拍板（或用手拍）的「淺斟低唱」⁹。宋代小唱在元代尚有流行，明代初年便消失了，

³ 「四不應」是琵琶的一種調弦法，即將琵琶的第二、三和第四弦（母弦）各降低一個全音，致四條弦的音調均不互應，故稱「四不應」。

⁴ 蘭陵笑笑生著，戴鴻森校點：《金瓶梅詞話》，中冊，頁 813-827。

⁵ 同前註，上冊，頁 401-402。

⁶ 〔明〕沈德符撰：《萬曆野獲編》（北京：中華書局，1959年），頁 647。

⁷ 蘭陵笑笑生著，戴鴻森校點：《金瓶梅詞話》，中冊，頁 1096。

⁸ 〔明〕徐渭撰：《南詞敘錄》，收入《中國古典戲曲論著集成》（北京：中國戲劇出版社，1959年），頁 239。

⁹ 關於宋元小唱，參見車錫倫：〈宋元小唱考〉，《揚州大學學報》，1997年第2期。

它的音樂化入南曲中。因此，清唱南曲戲文亦稱「小唱」。南戲《宦門子弟錯立身》第四齣中演某相公家排宴，派都管來喚散樂王某和她女兒王金榜（小旦）去演出。王某說：「孩兒與老都管先去，我收拾砌末恰來。」老都管說：「不要砌末，只要小唱。」¹⁰「砌末」指演出用的道具，「小唱」即指戲文的清唱。因為是戲文的清唱而來，所以，明代小唱有時也要簡單化裝「彩唱」。

明代小唱不僅清唱戲文，也唱南散曲；演唱者除一般演員外，也有盲藝人。萬曆年間曲家王驥德在《曲律》「雜論」第三十九（下）中指出，「（南）散曲絕難佳者」，世人皆賞為「好曲」的幾套散曲，他一一評論後說，這些散曲「令盲小唱持豎木拍板，酒宴上嚇不識字人可耳」¹¹。「盲小唱」指唱小唱的盲藝人。

據明代文獻記載，明代中葉小唱歌者多是十幾歲的男性歌童，主要用來佐酒，並作為達官貴人的男寵。《金瓶梅詞話》第三十五回寫西門慶、應伯爵、謝希大、韓道國四人吃酒，西門慶的書童斟酒。應伯爵對書童說：「你應二爹一生不吃啞酒。自誇你會唱南曲，我不曾聽見，今日你好歹唱個兒，我才吃這盅酒。」那書童正準備「拍著手」唱，應伯爵又要求他裝扮成「旦兒的模樣」唱。於是向丫鬟們借了衣服首飾，塗脂抹粉裝扮起來，唱了一套【南正宮·玉芙蓉】「四季閨情」¹²，分別向四人敬酒。書中說這個書童是「蠻小廝」，說明他是江南人¹³。另外，書中也寫了這個書童是西門慶的男寵，這種情況在萬曆年間已很普遍。明沈德符《萬曆野獲編》卷二十四「小唱」說：

京師自宣德顧佐疏後，嚴禁官妓。縉紳無以為娛，於是小唱盛行，至今日幾如西晉太康矣。此輩狡猾解人意，每遇會客，酒槍十百計盡以付之，席散納完無一遺漏。……其豔而慧者，類為要津所據。斷袖分桃之際，齎以酒資仕牒，即充功曹，加納候選。……甲辰、乙巳間，小唱吳秀者最負名。首揆沈四明胄君名泰鴻者，以重賂納之邸第，嬖愛專房，非親狎不得接席。……大抵此輩俱浙之寧波人。……近日又有臨清、汴城以至真定、保定兒童，無聊

¹⁰ 錢南揚校注：《永樂大典戲文三種校注》（北京：中華書局，1979年），頁238。

¹¹ 〔明〕王驥德撰：《曲律》，收入《中國古典戲曲論著集成》（四），頁176-178。

¹² 蘭陵笑笑生著，戴鴻森校點：《金瓶梅詞話》，上冊，頁439。這套曲子為【玉芙蓉】四曲聯唱，李日華作，亦載於明胡文煥編：《群音類選》「清腔類」卷7（北京：中華書局，1980年），第4冊，頁2390-2391。

¹³ 《金瓶梅詞話》中大量使用的是山東方言，方言中把江南人稱作「蠻子」。

賴亦承乏充歌兒，然必偽稱浙人。¹⁴

小唱演員來自浙江（或偽稱浙人），是因為浙江北部是南曲戲文的發祥地。明魏良輔《南詞引正》所載南曲五種聲腔中，「海鹽」、「餘姚」、「杭州」三種皆在浙江北部地區¹⁵。萬曆以前海鹽腔流行南北。沈文說，萬曆年間北京的「小唱」演員，專以侑酒為主，並以色相為達官貴人的「男寵」，證以《金瓶梅詞話》中的描寫，說明明代中葉小唱已經退化墮落。同時的謝肇淛《五雜俎》卷二中也說：

今京師有小唱，專供縉紳酒席。蓋官妓既禁，不得不用之耳。其初皆浙之寧、紹人，近日則半屬臨清矣！故有南、北小唱之分，然隨群逐隊，鮮有佳者，則風流諸縉紳莫不盡力邀致，舉國若狂矣！¹⁶

作為南曲清唱曲藝的小唱，由於特殊的演唱環境和適應達官貴人的特殊需要，它的發展已被扭曲。謝文所說小唱受到「舉國若狂」的歡迎，不是小唱的藝術，而是小唱演員佐酒和出賣色情的應酬，因此社會上便有「小唱不唱曲」的說法。明史玄《舊京遺事》中說：「唐宋有官妓侑觴，本朝惟許歌童答應，名為『小唱』。而京師又有『小唱不唱曲』之諺。每一行酒，止傳唱上盞及諸菜，小唱伎倆盡此焉。」¹⁷到明末清初，「小唱」成了男妓的代名詞¹⁸，作為曲藝的小唱，不復存在。

時興小曲與小唱的差別，在明代非常清楚，所以，如前所引，明沈德符《萬曆野獲編》即有「小唱」條介紹宣德以來京師的小唱，又有「時尚小令」條介紹宣德、正統以來「時尚小令」（小曲）流行南北的情形。由於明代唱小曲也用以佐酒，個別文獻中也偶把小曲稱作「小唱」，而清初由小唱演變而來的「擋（堂）子班」也唱時調小曲，所以，清代某些地區便把當地流行的小曲稱做「小唱」，如清乾隆年間揚州李斗《揚州畫舫錄》卷十一所載揚州的「小唱」¹⁹。這種個別出現的

¹⁴ 蘭陵笑笑生著，戴鴻森校點：《金瓶梅詞話》，上冊，頁 621。

¹⁵ 見錢南揚：《漢上宦文存》（上海：上海文藝出版社，1980年），頁 94。

¹⁶ 〔明〕謝肇淛：《五雜俎》（北京：中華書局，1959年）。

¹⁷ 〔明〕史玄：《舊京遺事》，收入《筆記小說大觀》（臺北：新興書局，1975年），頁 5124。

¹⁸ 見清呂種玉《言鯖》云：「明代律有『雞奸』之條，然而有『蓮子胡同』之承應。今此風愈熾，至有開鋪者。京師謂之『小唱』，即『小娼』也。吳下謂之『小手』。遍天下皆然，非法之所能禁矣！」（清康熙刊《說鈴》「後集」）

¹⁹ 〔清〕李斗：《揚州畫舫錄》（揚州：廣陵古籍刻印社，1984年），頁 245-246。

混同現象，尚可進一步去研究，但不能以此混淆了宋元明「小唱」與明清「時興小曲」的差別和發展的歷史。《中國大百科全書·戲曲曲藝》「揚州清曲」條釋文²⁰，把今人定名「揚州清曲」的「小唱」的歷史上溯到元代，便出自此誤。

²⁰ 《中國大百科全書·戲曲曲藝》（上海：中國大百科全書出版社，1983年），頁529。