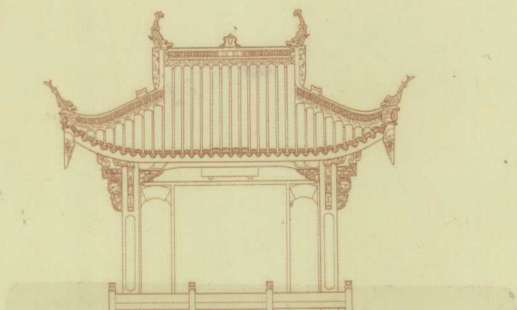

齐如山文集 (十二)

辽宁教育出版社

国剧艺术汇考

自序：这本书虽然是我写的，可是所有的规矩名词等等，都是问询得来，没有一点是我创造的。问了四五十年，问过几千人，方能写得这本书。——齐如山

旁白：凡国剧有关各方面，包举无遗，既广罗众说，复断以己意，宜乎继往开来，足成一家之言也。——张群

空前巨著，并不夸张。——陈纪滢

此乃中国绝无几有之书也。王通有言：“善歌者使人继其声，善教者使人继其志。”——张其昀

这给同时代与后来研究国剧的人们，该是如何方便。——台静农

齐先生之于国剧是使用了他的毕生的精力，看他从年轻的时候热心戏剧一直到倒在剧院里，真是始终如一地生死以之。——梁实秋

齐
如
山
文
集
·
十
二

国剧艺术汇考

齐如山 著

宁
教
育
出
版
社

图书在版编目 (CIP) 数据

国剧艺术汇考/齐如山著. —沈阳: 辽宁教育出版社, 2009. 12

(齐如山文集: 12)

ISBN 978 -7 -5382 -8071 -5

I. 国... II. 齐... III. 京剧—研究—中国 IV. J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 167181 号

书 名: 国剧艺术汇考

著 者: 齐如山

责任编辑: 王丽君

特约编辑: 王晓梵 曾 灿

装帧设计: 翁 涌

出版发行: 辽宁教育出版社

社址 沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码 110003

印 刷: 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

版 次: 2010 年 3 月第 1 版

印 次: 2010 年 3 月第 1 次印刷

规 格: 32 开 (880mm × 1230mm)

17.375 印张 330 千字

印 数: 1—3000

书 号: ISBN 978 -7 -5382 -8071 -5

定 价: 45.00 元

自序

这本书虽然是我写的，可是所有的规矩名词等等，都是问询得来，没有一点是我创造的。固然其中的名词，也有我代为斟酌者，但也都经过许多老脚同意，方算规定。回想我问老脚的情形，也相当难，相当费力，问了四五十年，问过几千人，方能写得这本书。虽然还不算周详完备，然也算是很可庆幸的事情。何以呢？当民国初年，老脚六七十岁之人，还有七八十位，不论本人技术如何，但知道的旧规矩总较多，每逢问他们，还可以答出若干。二三十年以来，所有的脚色，多是青年，再想问，也就无从问了。以上的情形，看我所写的《国剧身段谱》一书前王瑶卿之序文，便可知其大概，且此书第一章中亦略述之，不必再赘。书写成后，曾在《政论周刊》及《中国一周》两杂志中，分期发表。发表未到一半，便屡有人写信来问：几时可以出单行本？当答以未登完之前，必可付印，后又有许多友人催促，奈因他事太忙，耽搁下去。一年多以来，不断接到外国的学者来信，如美、英、日本人都，都是询问几时方可问世，亦兼有催促之意，终因我年事稍

长，且文字债亦稍多，实无暇再经营此事，即校对一层，亦不容易，因此又迁延了几个月。今秋与陈纪滢兄谈及，他说外间问及此书者很多，实有早些出版之必要。于是一切事情，都归他负责办理，不但接洽印刷，即校讎之事，亦由他全力担任，张君大夏，亦襄助一切，居然可以与世人见面了，此乃本书之大幸，鄙人感纫，尤其余事。一九六一年冬。高阳齐如山志，时年八十有五。

陈纪滢序

《国剧艺术汇考》本文与附录，已于今天校勘完毕，内心愉快，非笔墨所能形容。如老在本书付印之前，曾嘱我写篇序文，以资纪念；我则自讨校读之责，另请高明贤达为本书引介，借使本书可收相得益彰之效。写序的事，原望就此免役；可是因如老谆嘱再四，另方面于熟读本书之后，确觉有若干言语，如骨鲠在喉，不吐不快，所以不揣谫陋，仍为续貂之作。

一、本书排校中，我曾写信给张道藩先生，我说：“在所有中国戏剧书籍中，如老这部著作，可以说最完整，最有系统。有了这本书，使国剧艺术，不但在理论上，已获得精湛研究与发扬，在记载上，也使中国自古迄今，数千年来的戏剧演变史，有了足够依据的完整资料。称这部书是空前巨著，并不夸张。”又说：“如老对中国戏剧的贡献太多了，然而最重要的，莫过于他将国剧艺术学术化。”在那封信尾，我又慨叹地道：“任何学术绝不希望仅由一人达到颠峰，陷于止境；但像如老以全副精力（至少已有五十年）从事一种学术研究，确是前无古人，难有来者。因为社

会情况越来越复杂，一般人的时间与精力，很难集中使用；观念与兴趣既是问题，寿数与环境更大有影响。换言之，假使不是如老早生了若干年，假使他的家庭景况不容许，如老能否有这样贡献，也不无疑问。即便今天和今后，因医业发达，一般人寿命普遍提高，可能享长寿者大有人在；但究竟能有几人年龄到八十五岁，尚能执笔天天写作，恐怕仍是问题。虽然如此，我想绝对没人愿意国剧艺术研究，继起无人，难有来者！本书出版，正是提供爱好国剧艺术者一个选择的好机会。”

那封信的大意如此，但可能仍是语焉不详，我乐意在这里再略加引伸。

中国戏剧历史，相当久远，可是从来研究戏剧的人，并没把它纳入学术范围。伶界重唱做，文士重编写，歌舞、剧本虽赖以发扬，然而戏剧原理则少人钻研；戏剧演变，也不为人注意。伶界因仅为技术表现，对戏剧只知其然，不知其所以然；观众依习俗欣赏艺术，也仅求视听之娱；一般文人多半致力于脚色技术的月旦，能够编撰剧本的，已属凤毛麟角，在理论上探讨，将戏剧艺术学术化，更是绝无仅有！一般人只知道齐老先生会编剧本，其实那仅是他工作中的一部分，最重要的，乃是使国剧艺术学术化。因为在齐老先生以前，中国的戏剧出版物中，找不到一本书属于理论探讨；有之，也是零星议论，甚少系统具体之作。

二、齐氏感于中国戏剧内容的丰富，风格的特殊，与其影响社会人心之深远，在创作剧本的同时，并致力于理论的研究。他所用方法，是先记问，后整理，穷数十年的工夫，不但把中国戏剧的原理“有声必歌，无动不舞”以及“绝对不许写实”（不许真物上台）或可称为“反写实主义”等等奥秘寻绎出来，更把历

史、规章、意义、变化，特别对于国剧今后遵循之路，予以指明，并启示后人研究的方法。这些功夫都是前人没有费过的。

有人若问：“戏剧会演会唱还不够吗？学术不学术有什么紧要？”自然，这种问话是纯技术观点，现实主义，抹杀戏剧的学术地位。任何文学艺术最初不见得都由理论产生，可是久而久之，它必然会形成一种理论。理论是学术的根本，理论指导艺术。国剧艺术的式微，大家只归咎于技术不良，殊不知抛弃根本了解，岂不等于只求皮毛？

国剧当初可能不在学术范围之内，但随着时代演进，它逐渐具备学术条件，经过齐氏加以整理分析，使它具体化、学术化，这不仅是齐氏对国剧的一大贡献，国剧也更借以发荣滋长。今天国剧除了娱乐功能、教育价值、艺术影响之外，还分享了学术荣位。从此后，国剧除供“技术”探讨之外，更是一种专门“学问”，足供后世钻研；借钻研而发扬光大，乃是一切学术的要求。国剧艺术，亦不例外。

三、如老在本书中，曾有多处记述他怎样博采戏剧知识，如向伶界探询各种规章以及由来，然后再参酌研摩，务使每一问题，得到正确解答。其问询范围之广，包括重要演员，以及场面、检场、前后台管事等人。这还不算，又博览前人著作，搜求证据。他曾说看过几百种书籍，自非虚语。所以他说：“回想我问老脚的情形，也相当难，相当费力，问了四五十年，问过几千人，方能写得这本书。虽然还不算周详完备，然也算可庆幸的事情，何以呢？当民国初年，老脚六七十岁的人，还有七八十位，不论本人技术如何，但知道旧规矩总较多，每逢问他们，还可以答出若干。二三十年以来，所有脚色，多是青年，再想问，也就无从问了。”

所以，他说：“这本书虽然是我写的，可是所有的规矩名词等等，没有一点是我创造的；固然其中的名词，也有我代为斟酌的，但也经过许多老脚同意，方算规定。”

这段话使我感触特多。作者所持态度，不但符合实事求是的治学精神，也与近代作家“访问”“体验”“观察”等等方法吻合。因为戏剧不是一门凭空想像的学问，就连规章也非仅由创造产生。但试想这种访问过程是多么艰苦！今天对戏剧有兴趣的人士，大概很少人肯如此认真。我们欣幸如老代这一辈人做了几十年的苦工，才有这样灿烂的收获。但我想，如老写这本书的目的，固然不在提供研究方法，叫人学习；但今人倘然只在表面上下功夫，则国剧艺术前途，是无法乐观的！这本书，也绝非仅供后世用为参考资料，除了保持国剧学术化之外，一定更有积极的要求；据我推测，或者可以“国剧的复兴”代表吧？因此，本书的出版，就不仅只提供国剧艺术学术化的机会，更进一步，要求国剧艺术发扬光大，永远在中国文化内据有辉煌历史。

四、众所周知，如老在致力国剧艺术化的同时，曾先后编撰三十几个剧本，修订六十几个剧本。至今经常演出的有十几出。我虽然没读过他编撰的所有剧本，但就已读过和已演过的剧本而言，他的创作才华，也着实惊人；至少我曾看过他五本剧作原稿，其创作过程显示出来的天才，绝不亚于任何年轻作家！因为这些剧本，当初多半为梅兰芳所编写，也因为梅兰芳的精湛技艺，剧本流传愈广。所以到今天，他两位的大名常常被人同时提起。其实，齐氏也曾为其他名伶编剧，如程砚秋、杨荣环等，都演过他的剧本。到台湾后，也曾先后撰写《征衣缘》《小放牛》《新打城隍》《新送京娘》等剧，供不同剧团上演。但是，仍有极少数不

知齐氏的为人，耳食流言，妄说某某剧本乃某人所编，并非出自齐氏手笔等等。当过些话送入他老先生耳边时，他往往以一笑置之，他的朋友们也从来不替他辩解。这对于老先生，毫无损伤。前些日子，偶然翻阅一本民国十七年四月十五日《北平晨报》附出的《星期画报》第一二九号，上边载着罗瘿公先生写给齐氏一首俳歌，制成锌版，并由编者附加按语，文曰：

齐郎四十未为老，歌曲并能穷奥妙；
 结想常为古美人，赋容恨不工顰笑。
 可怜齐郎好身段，垂手回身斗轻软。
 自惜临风杨柳腰，终惭曠日芙蓉面。
 颊下髭髯颇有须，难为天女与麻姑。
 恰借梅郎好颜色，尽将舞态上氍毹。
 梅郎妙舞人争羨，苦心指授无人见。
 他年法乳看传衣，弟子程郎天下艳。
 北方已再得倾城，晚有芬芳播玉京；
 舞衣又借齐郎授，共道前贤畏后生。
 双秀门前好桃李，曹穆善才哪有此。
 奇福真堪傲世人，封万户侯宁足比；
 潜光必发待我诗，送尔声名日千里。

我想大家看了上文，便可知道前辈先生们提携后进，并非如今天世俗的狭窄，自划鸿沟；一切误传，不攻自破。

五、如老八十岁那年，我曾写一短文以祝寿，五年以来，他的身体，越发健康了，文章写的越多了。先后完成《华北农村》《编剧回忆》《清代皮簧名脚简介》《五十年来中国的戏剧》等重要著作，共数百万言。他学问的渊博与兴趣的广泛，可以概见。

以他这样年纪，写这么多文章，虽然不敢断定举世无匹，但在中国说，则甚难再找出多少人来。去年中国文艺协会十周年，曾由他指导张大夏兄绘制《国剧图谱》公开展览。图谱文字有三条，分别由如老、大夏兄和我撰写，写完了以后，我发现三条文字，如老的最通俗，我的半文半白，大夏兄的最典雅。如老年纪最长，大夏兄年纪最轻，我居中。但文字以年最长的最口语化，年最轻的最古老。现在我在序文和跋文中，又有同样发现，倘乎后世有人以文字考证时代，一定会感觉惊奇。这虽是闲话，但反映如老文字已充分做到了文言一致，年轻人应该愧煞！

这本书久应出版，迟迟未果，我实负责；现在虽然以重光的名义印行，实际上是掠美。不过，无论如何，这是我年来最欣幸的一桩事。

最后，仅以这篇小文，敬祝如老八六华诞！

陈纪滢 一九六一年十一月廿六日

张其昀序

高阳齐如山先生近著《国剧艺术汇考》一书，此乃中国绝无仅有之书也，深信先生之书一出，而乐教之昌明，民德之归厚，胥于是有赖焉。

燕赵古多奇士。清初大兴刘献庭继庄以北人南游，晚寓吴江，孤怀閎识，精思入神，与亭林、景范相颉颃。其所著《广阳杂记》，论戏剧有云：“世之人，未有不好唱歌看戏者，此性天中之诗与乐也；未有不看小说听说书者，此性天中之书与春秋也。圣人六经之教，原本人情，而后之儒者，乃不能因其势而利导之，爰以图治，不亦难乎？”又曰：“戏文小说，乃明王转移世界之大枢机，圣人复起，不能舍此而为治也。”继庄斯言，实获我心，可为齐先生宏著作导引，胜于予言多矣。

往余承乏教部，创立国立艺术专科学校，乃本于蒋公《民生主义育乐两篇补述》之明训，实亦深受齐先生之启示。盖今后之时代，为科学的群众时代，就大众传播之艺术言之，则为电影之时代，电视之时代，亦即为有声有色，耳濡目染之综合艺术时代。

处此伟大之时代，如何发扬我中华之精神，则必有其核心焉，有其基石焉。余以为我国数千年来取精用弘之国剧，实可为新时代综合艺术之一基本工作。故弘扬国剧，寓四维八德于与民同乐之中，衡以继庄之名言，宁非正本清源，长治久安之要道乎？齐先生大著之刊行，诚哉足为昌明乐教，培养民德所攸赖。世之识者，谅不河汉斯言。

齐先生年逾八秩，神明未衰，矻矻著述，常周为一文，以播布中华艺术之种子于社会，虽在晦盲否塞之境，自有光明俊伟之气象。凤阳高岗，声闻于天，世共尊之为中国大文豪。王通有言：“善歌者使人继其声，善教者使人继其志。”* 由河汾之讲学，开唐代之盛治，贞下起元，否极泰来，企予望之。

鄞县 张其昀

一九六一年九月于阳明山庄

* 王通（584—618），隋代龙门人，字仲淹，王勃的祖父。门人谥曰文中子。仁寿年间上《太平十二策》，不用，退居河汾教授著作作为业。仿《春秋》作《元经》，已佚。又著《中说》传世。——编注

张道藩序

无论哪一种艺术的形成，都有它时代的背景，事实的来源，理论的依据和演变的过程。不过年代久远以后，除了少数专家学者之外，绝大多数的人往往只知其然而不知出所以然，我们现在的国剧艺术也是不能例外的。……

齐先生来台以后，许多爱好国剧的朋友敦促他将其数十年研究的心得再写专书以教后进。齐先生乃撰成论文若干篇，先后在《中央日报》《文艺创作》等刊物发表。后由文艺创作社会印成《国剧概论》一书在台湾发行，此书已使读者获益不少。现在齐先生以八十余高龄再完成《国剧艺术汇考》一书，使我们对于国剧中许多不能了解的问题，得到更深更多的了解。使我们对于国剧的理论和各种特点，又增加很多宝贵的知识。他对于国剧的来历和国剧的舞蹈化、美术化、通俗化、经济化与国剧一切的组织、规矩，等等都给我们详明的指示。譬如①中国戏剧的来源是本于古代的舞蹈。②宋真宗时代所创造的“杂剧”是中国戏剧最初的形成。由于历代各种地方戏剧的产生和演变乃成为现在集大成的国剧。③国

剧的基本原则是“有声必歌”“无动不舞”“不写实”“不用一切真实物器搬上舞台”。④国剧的本质是“动作”和“歌唱”。而动作和歌唱必须具有“音节”“美感”（悦耳、悦目）和“吻合剧情”三种要素。⑤剧中人应该用何种行头、脸谱、胡须等造成扮相，都有一定的规定和特殊的意义，最重要的目的在于配和与表示他们的舞姿、职位、贵贱和年龄等等。⑥上下场的各种方式是由发声、动作和音乐三种要素分别表示出剧中人的身分、行为和情况。这在国剧里有严格的规定，非常的重要。⑦舞台，在国剧表演时最不容易使人们了解的就是舞台。无论什么戏或是什么剧情都是在同一个场子上，在很短的时间内，将一剧中的空间、时间，和情节，表示出来。所以只有用各种象征的物器和不同的动作来表示。如果要用真实布景道具和分幕演出的方法，许多中国戏剧就根本无法演出的。因此我们不能不由衷的对于发明这种巧妙而且经济的演出方法和技巧的人，有无限的敬佩。

由于这本内容丰富考据周详的著作，我们可以知道齐先生对于有关中国戏剧书籍阅读之广泛，对于各种戏剧内容考察之精细。再加以数十年如一日孜孜不息的研究，才能对于国剧有如此深刻的见解，精辟的理论，高明的阐扬和详确的分析。将中国近千年来的戏剧演变，发展和改进，予以归纳整理成为一种有系统，有学术价值的著作。这真是对于中国戏剧艺术一个难能可贵的伟大贡献。

张道藩*

* 此系摘录张道藩原序中关涉艺术之较精辟言论。——编注

张 群 序

凡一艺术之表现方式，莫不本于一民族之思想文化；戏剧艺术，其著者也。我国戏剧，起源甚早，由于文化遗产之丰富，故其艺术表现之方式，亦至为独特而繁多。惟往者制度观念，鄙优伶为贱业，承学之士，多不屑意及此。即间有好者，亦不过作曲填词，揣量声律，仍文人之结习，非所语于艺术之研究，甚可惜也。近数十年，因西方文化之影响，我国学人，始有专攻戏剧之学者。然以往昔记载有阙，资料不全，于是以国人而研究国剧，其难乃在研究外国戏剧之上，是则尤可叹者也。高阳齐如山先生，博涉多通，尤好国剧，积多年之搜讨，成《国剧艺术汇考》一书。凡国剧艺术有关各方面，包举无遗，既广罗众说，复断以己意，宜乎继往开来，足成一家之言者也。余于此学，所知甚少，愧不足以读先生之书，然仅按所示目录，已惊浩博。又先生耄龄幼学，著述日新，尤余所夙敬者也，故承先生属序，不敢以未学辞。

一九六一年九月 张群拜序

非快闲斋如

衡市四十年来老歌曲总能富

奥妙佳趣事为古文人咸喜作

瓦工翠双可恨衡市好身败垂

名也身侧挂扶自愧以凡影斯

腰伏侧映。关光面福下幕，

既有报难为天女典麻姑怕信

衡市好歌已香将高挂上醒瑜

衡市妙家入平氏老忘后投去

个见世事作孔乐伴木弟子在

中天下胜此方已香情倾城晚看

本芳播在京幕本又唐齐市

投世道前顺畏及生发秀高

衡桃李常愁苦才都看此奇

福宅堪做世人不主产侯言足

此借光景特戒持世商否名

日子王

乙未七月 作墨

羅

瘦

公

選

詩

衡市四十年来老歌曲总能富奥妙佳趣事为古文人咸喜作瓦工翠双可恨衡市好身败垂名也身侧挂扶自愧以凡影斯腰伏侧映。关光面福下幕，既有报难为天女典麻姑怕信衡市好歌已香将高挂上醒瑜衡市妙家入平氏老忘后投去个见世事作孔乐伴木弟子在中天下胜此方已香情倾城晚看本芳播在京幕本又唐齐市投世道前顺畏及生发秀高衡桃李常愁苦才都看此奇福宅堪做世人不主产侯言足此借光景特戒持世商否名

1928年4月15日《北平晨报》附《星期画报》第一二九号罗震公诗作《齐如山》书影