

民国早期戏剧文献书系

菊部珍闻

原著 朱双云
辑注 赵骥

华东出版社

本书得到上海高峰高原学科建设计划
(项目编号 : SH1510GFXK) 资助

菊部珍闻

原著：朱双云

辑注：赵 骥

学苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

菊部珍闻 / 朱双云原著；赵骥辑注. — 北京 : 学苑出版社, 2016. 9

ISBN 978-7-5077-5093-5

I. ①菊… II. ①朱… ②赵… III. ①戏曲史—中国—民国—文集 IV. ①J809. 26-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第212078号

出版人：孟白

责任编辑：潘占伟

正文录入：阴凌云

装帧设计：徐道会

出版发行：学苑出版社

社址：北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码：100079

网址：www.book001.com

电子信箱：xueyuanpress@163.com

联系电话：010-67601101（销售部）67603091（总编室）

印刷厂：北京信彩瑞禾印刷厂

开本尺寸：710×1000 1/16

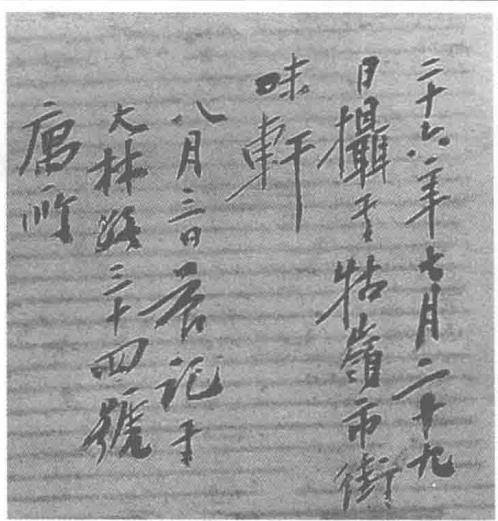
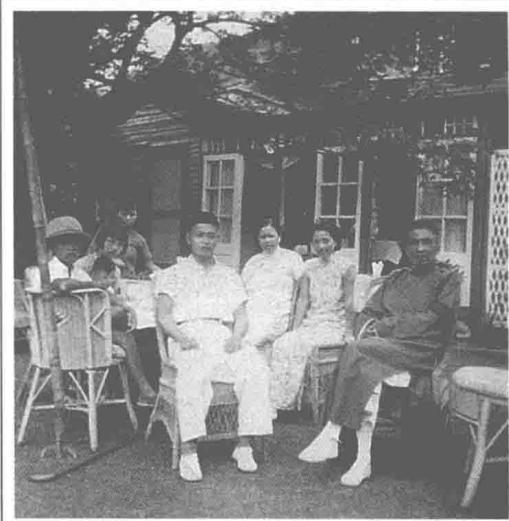
印张：14.5

字数：180千字

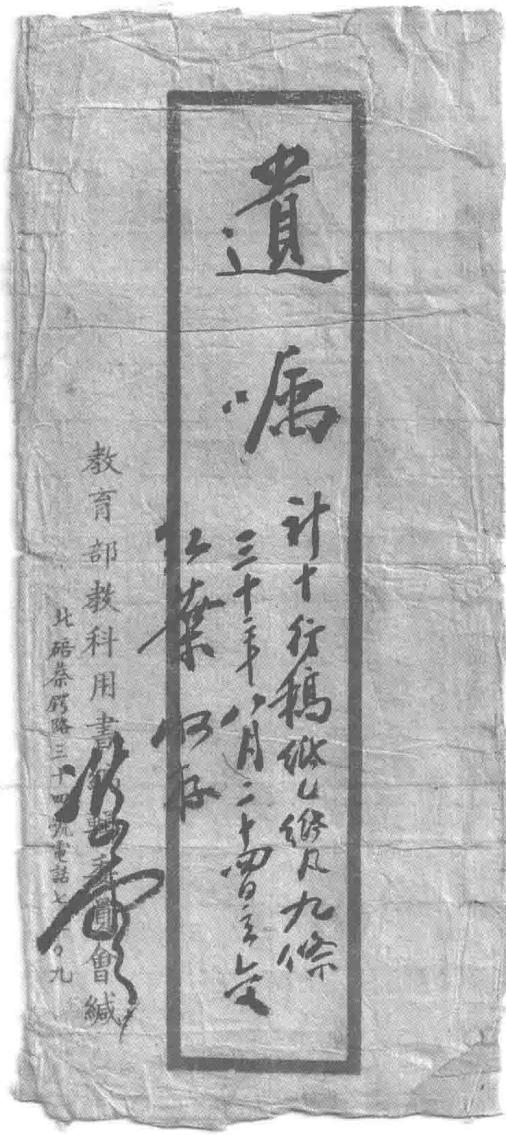
版次：2016年9月第1版

印次：2016年9月第1次印刷

定 价：200.00元（精装）

1937年7月29日摄于牯岭市街味轩（右一为朱双云）

1941年8月朱双云遗嘱

(以上照片由朱双云后人周爱光女士提供)

菊部珍聞

朱雙雲撰

(一) 勾臉

勾臉以三塊瓦爲易，而以破的爲難。破的云者，蓋言花紋錯雜，而非畫平豎正也。破的中，尤以鄭子明楊七郎二臉爲尤難。鄭臉之難，難在一目須盲，而口須略斜；楊臉之難，難在額上之以一筆書成虎字。世之論臉譜者，有以白水灘中青面虎之臉，指爲難於勾者質證。伶人之習勾臉，實非一朝一夕之故。當其初登氍毹，臉由其師代勾；久之，乃由其師勾臉之半，而由己依樣勾其未勾之半；又久之，始得完全自勾。於此可見臉之不易勾也。又奇者，伶人勾臉，往往僅能勾之臉上，若責其畫諸紙絹，胥謬謝不敏。以是臉譜之出版者殊渺。惟時治堂劉奎官獨能爲此。(附劉奎官所繪臉譜二幅，左周倉，右壽忠。)

(2) 半把椅子

凡上公堂(說公話之場所曰公堂)，有所謂半把椅子者，老旦應拉是也。蓋老旦都爲生丑兼唱，在昔實無專門，故稱其座位曰半把椅子。

(3) 倒堂

龍套在昔，實無專科，無論大小角色，遇有閑暇，一律扮演龍套，流風所及，故今日猶有倒堂之稱。倒堂云者，即全班角色，除該劇之正角外，齊扮龍套。「大回朝」、「九更天」、「長亭會」諸劇，迄今猶有倒堂者，惟不常見也。

(4) 關臉勾抹之今昔

凡勾花臉，調以油調顏色，用筆繪諸臉上；獨老派之抹關公臉則不然。老派之抹關公臉也：先以棉花蘸脂，乾擦臉上，層復一層，迨其紅至相當程度，然後再潤之以油，所以凡抹老爺一臉，廢去時間實多。今則此法已紗採用，都以油調紅粉，等於普通之勾臉，獨夏月潤率由其舊，仍以胭脂乾抹也。

《菊部珍聞》插圖 (《戲》1938年第1期)

序 言

周华斌

—

本书作者朱双云，是民国初期一个独特的戏剧人——既是新剧家，又是旧剧评论家。民国初期报刊盛行，思想活跃，成就了大批卓有成就的思想家、文艺家，朱双云是其中的一员。

朱双云（1889—1942）出生于光绪十五年，在清末生活了约 20 年。他与梁启超（1873—1929）、齐如山（1875—1962）、王国维（1877—1929）是同时代人，仅比梁启超小 16 岁，比王国维小 12 岁，比齐如山小 14 岁。

清光绪二十六年（1900）庚子事变，维新派人士梁启超流亡日本，创办了《清议报》，而且在该报发表了著名的《少年中国说》。梁启超呼吁：少年的事业如“红日初升，其道大光”；“今日之中国不在他人，而全在我少年。少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强”。作为启蒙运动思想家和政治家的梁启超，其《少年中国说》不仅鼓舞了民主革命的先驱，也鼓舞了一代跨界的新文化人。

戊戌变法（1898）时，王国维 21 岁，在梁启超任主编的《时务报》当过书记员和校对。庚子事变后的第二年（1901），24 岁的王国维游学

日本，在一定程度上接受了“东洋”维新思想。回国后，王国维着力于整理国故和考据之学，“而立”之年（1912），撰写了中国戏曲史的开山之作《宋元戏曲考》。

齐如山在青年时期学习了西语，赴欧洲经商，看了一些西方戏剧。但他酷爱国内流行的皮黄戏，回国后与著名艺人接触，辅助梅兰芳精化京剧表演，并赴欧演出。齐如山总结和提炼了一系列“国剧”的表演艺术理论，发表于报刊。后来，这些文字集为数百万字的《国剧艺术汇考》，成为其代表作。

朱双云少年时期就从事新剧实践，著有中国的第一本《新剧史》¹。与此同时，他不断在报刊上发表旧剧的考证文章，达百篇以上，便是这本《菊部珍闻》。

《菊部珍闻》的文稿始撰于清末民初，正如朱双云在“弁言”中所说：“当吾嗜剧之年，犹在光绪之末时”，常请教于名伶。民国元年后，因为“从事话剧，与梨园渐疏”。然而“积习难除”，仍然与京剧前辈孙菊仙等多有交游。尤其在1913年25岁时，到汉口办理剧务，同时“自营京班”。耳濡目染，“于梨园珍闻，尤尽得无遗”。

20年代末30年代初，朱双云在《戏剧画报》、《蜜丝》、《社会月报》、《戏》等刊物上开辟了“菊部珍闻”专栏，将梨园界所见所闻的“遗闻轶事”陆续整理发表，计百余则。他本有结集出版的意愿，但抗战军兴，未能遂愿。

作为新剧和旧剧的实践者，朱双云始终强调戏剧要配合时势，发挥社会教育功能，包括他在京剧改良时期的创作亦是如此。30年代后期，朱双云热衷于抗敌戏剧的创作和经营。《菊部珍闻》并非当时文艺界的

1 参见《新剧史》（校勘本），上海文汇出版社2015年版。

主流，可能这也是被搁置的一个原因。

事隔半个多世纪，赵骥先生整理朱双云的百余则“菊部珍闻”，辑为专著，同时结合民国时期报刊的相关资料加以校勘，以适应当今学界的需要。在“校勘记”中，赵骥先生同时阐述了朱双云毕生的戏剧追求。如其所说，朱双云少年时期即热衷于新剧活动，同时记录旧剧界的传闻。他病逝于1942年，被埋葬在抗日名将张自忠将军的墓旁。其自拟墓志铭总结自己的一生，称“毕生尽瘁于戏剧事业之朱双云先生之墓”。

可见，朱双云是《少年中国说》所倡导的“壮哉，我中国少年”中之一员。在晚清和民国前期的戏剧界，朱双云是值得记录而不该被遗忘的。

二

民国早期与戏曲相关的书刊十分盛行，如：1918年上海交通图书馆出版的《鞠部丛刊》、1920年生生美术公司出版的《戏学大全》、1926年大东书局出版的《菊部丛谈》等。又有报刊不下十余种，如《戏杂志》、《戏剧月刊》、《剧学月刊》、《梨园公报》、《国剧画报》、《立言画刊》等。仅《申报》所载有关戏曲的文章，就数以千计。¹

本书所辑“珍闻”，是专业戏剧人朱双云亲自访谈京戏耆宿的所见、所闻、所得，有它特殊的价值。作为戏剧实践者，朱双云经历过20世纪初新剧的开创、20年代命名的“话剧”（drama）以及“国剧运动”。

所谓“国剧运动”，是留学过英、美的余上沅、赵太侔、熊佛西等

¹ 参见傅晓航、张秀莲主编《中国近代戏曲论著总目》，文化艺术出版社1994年4月版。

人士呼吁的“戏剧改进”运动，集中表现为1926年新月书店出版发行的《国剧运动》一书。该书收录23篇戏剧史论文章，包括曾经留日了解“新剧”的梁实秋等的文章。在西方文化思潮的冲击下，提倡“国剧运动”的人士普遍带有西方“戏剧”观念，包括旧剧与新剧。主编余上沅认为：他们提倡的“国剧”，是“中国人用中国的材料去演给中国人看的中国戏”¹。“国剧运动”的戏剧观念具有理性的指导意义，但具体的“国剧”形态尚缺乏实践印证。

30年代初，广泛运用“国剧”概念的是齐如山、梅兰芳、余叔岩等。他们称京剧为“国剧”，1931年在北京创办了“国剧学会”，附设“国剧传习所”，举办“国剧展览”，出版发行了《国剧画报》，影响很大。由此，以京剧为“国剧”的观念渐渐成为社会时尚。

当时传统京剧仍称“皮黄戏”、“京戏”。朱双云的百余则“菊部珍闻”始于晚清皮黄戏耆宿孙菊仙等的口述，终稿于1938年《戏》杂志的文章，时间跨度达半个多世纪。这半个世纪，正是中西方戏剧碰撞交融的关键性历史时期。他既没有将发端于西方文化的新剧、话剧称之为“国剧”，也没有将传统京戏称之为“国剧”，而是以场上演出为视角，称之为“菊部”。

民国时期，“菊部”指传统的歌舞戏曲专业演员，特别是名角，也是京剧领域的代名词。按朱双云的戏剧观念，“菊部”在戏剧形式上难以被西式的新剧和话剧所取代，关键在于观众赞赏和艺术上合情合理。“珍闻”的意思，则是时人不大了解的点滴见闻，表现为新剧家眼中闪烁的旧剧之光和旧剧之珍。

1 见余上沅《国剧运动》一文，原发表于1926年北京《晨报》副刊。民国十六年（1927），用作上海新月书店发行之《国剧运动》一书之“序”。

由于是报刊上的专栏短文，所以《菊部珍闻》十分零散，没有完整的章节。文风采用散文式的白话，娓娓道来，如诉家常。这些短文的内容极为宽泛，颇多生动的细节，涉及京剧习俗，京剧行当，京剧服饰、道具、戏台、配乐，京剧史话，以及京剧评论，如：

京剧习俗——“九皇会”、“武昌会”、“祖师爷”、“老郎神之又一幕”、“开台”、“破台”、“戏规”、“班规”、“管事”、“出牙笏”、“彩钱”、“忌讳”、“说公话”、“堂会”、“行话一斑”、“挂单”等。

京剧行当——“应行”、“抱牙笏”、“丑角”、“勾脸”、“上下手”、“龙套”等。

京剧服饰、道具、戏台、配乐——“四尺四”、“加官脸”、“大师兄”、“二鬚”、“白虎口”、“六场通头”等。

京剧史话——“四大徽班”、“汉戏一麟”、“守旧命名之由来”等。

京剧评论——“老戏翻新”、“老小皆宜”、“衣箱缺点”、“孙菊仙大跳《加官》”、“《失街亭》引子之各执一词”、“《冀州城》应唱二黄”、“净角不唱反二黄”、“《恶虎村》有两种演法”、“《玉堂春》之一字研究”、“《六月雪》之我见”、“《女起解》之研究”、“《宝莲灯》之价值”、“应在淘汰之花蝴蝶”等。

晚清石印技术和照相术先后被引进中国，在报刊盛行的同时，也带来了报刊插图甚至摄影的流行。朱双云的戏剧界挚友郑正秋，1912年主办《图画日报》，请报刊画家沈泊尘（1889—1920）担任戏画主笔。沈泊尘擅长于画漫画和写实的黑白画。1920年去世前，留下了报刊戏画75幅，涉及当时诸多京剧名角的舞台风采，如文武老生谭鑫培、孙菊仙、三麻子、潘月樵、小杨月楼、杨瑞亭，旦行朱幼芬、毛韵珂，老旦龚云甫，净行金秀山，丑行小子和、周五宝、李百岁，武生小达子，以及少年时

期的盖叫天等。¹民国早期报刊上图文并茂的报刊戏画，可与《菊部珍闻》相配，不妨在此展示几幅（图一至图四）。

图一 《跳加官》

文字：“戏园惯例，开幕必先跳加官。座中或有官长观剧，临时亦演跳加官，盖取其升官发财之意也。自国改后，此例遂废，而‘一品当朝’、‘天下万年’之字样不复重现于舞台矣。”

1 《沈泊尘先生画宝》（石印本），民国九年（1920）上海生生美术公司印行。
先父周贻白藏。

图二 谭鑫培之《洪羊洞》
文字：“谭鑫培唱倒板之真相。”

图三 少年盖叫天之《恶虎村》
文字：“盖叫天、李德山激斗时之真相。”

图四 小子和之《打花鼓》

文字：“小子和客串好戏，相公亲嘴在小锣上的神气。”

京剧 2006 年被列为国家级“非物质文化遗产”，2010 年 10 月又被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。在“非物质文化遗产”重保护与抢救的语境下，《菊部珍闻》中的点点滴滴，相当于晚清和民国早期京剧耆宿们比较翔实的口述见闻，可视为不可多得的京剧场上表演艺术之信史。

是为序。

2016年6月30日于北京

目 录

菊部珍闻 (一)	
弁言 /3	倒堂 /25
九皇会 /7	关脸今昔勾抹之不同 /26
武昌会 /10	丑角扮王累之由来 /27
抱牙笏 /11	用笛之原因 /28
四尺四 /12	白虎脸 /30
二髻 /13	丑角 /31
应行 /14	封箱 /32
六场通头 /15	一句二黃 /33
上下手 /16	一句西皮 /34
上手怕《战盘河》 /17	净角不唱反二黃 /35
下手怕《武当山》 /18	衣箱缺点 /36
龛瓢子 /19	《失街亭》引子之各执一词 /37
勾脸 /22	《铡美案》之来源 /39
半把椅子 /24	《定军山》黄忠下场之原因 /40
	《冀州城》应唱二黃 /41

请训 /42	牌楼、出洞今何在 /63
开篇子 /43	汉戏一鳞 /64
武怕戴帅盔，文怕八面威 /44	话剧一爪 /66
《恶虎村》有两种演法 /45	潘月樵之机变 /67
躺、蹬、站 /46	守旧命名之由来 /68
起班必知 /47	刹网子 /69
打鼓之今昔 /48	烧铺盖 /70
三项头 /49	四大徽班 /71
排新戏之步骤 /50	挂单 /72
贵俊卿《斩谡》之戏词 /51	自荐 /73
刘永春之一具衣箱 /53	行话一斑 /74
李春来之龙套 /54	忌讳 /75
孔明出场不应打四记头 /55	加官脸 /76
唱《空城计》的是反革命 /56	说公话 /77
《虬蜡庙》今不见貔貅 /57	白虎口 /78
《玉堂春》之一字研究 /58	戏规 /79
老郎神之又一幕 /59	班规 /80
排新戏请吃点心之由来 /60	大师兄 /81
周来全当场窘人 /61	堂会 /82
《潞安州》今不托孤矣 /62	管事 /84

派戏须知 /85	不拿而关 /107
龙套 /86	老戏翻新 /109
定调门 /87	《女起解》倒板出场之来历 /110
破台 /88	《女起解》之研究 /112
请驾 /90	《宝莲灯》之价值 /113
祖师爷 /91	孙菊仙大跳《加官》 /115
开台 /93	方南生假扮陈彦衡 /118
出牙笏 /94	漱石生囊演鸿都道士 /120
陪 /95	《铁公鸡》之变迁 /122
坐钟 /96	应在淘汰之花蝴蝶 /124
彩钱 /97	老小皆宜 /125
金榜 /98	南巡秘记 /127
跋语 /99	神怪与迷信 /131
菊部珍闻（二）	叶楚伧为梅王作本纪 /133
上海第一评戏者 /103	附录一：《菊部珍闻》校勘记 /139
《六月雪》之我见 /104	附录二：《菊部珍闻》原版 /165
昔日清茶今燕窝 /105	后记 /211