

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

徐凌霄 著

Literary Studies on Beijing Opera

皮黄文学研究

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术丛书

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

皮黄文学研究

徐凌霄 著

中國戲劇出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中國戲曲藝術大系

圖書在版編目(CIP)數據

皮黃文學研究 / 徐凌霄著. -- 北京: 中國戲劇出版社,
2015.6

(中國戲曲藝術大系. 史論卷)

ISBN 978-7-104-04259-4

I. ①皮... II. ①徐... III. ①京劇—劇本—文學研究—中國 IV. ①I207.32

中國版本圖書館CIP數據核字(2015)第090139號

皮黃文學研究

策 劃: 黃艷華

責任編輯: 黃艷華

書籍設計: 越眾文化傳播

責任印制: 馮志強

出版發行: 中國戲劇出版社

出 版 人: 樊國賓

社 址: 北京市海澱區紫竹院路116號嘉豪國際中心A座10層

網 址: www.theatrebook.cn

電 話: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (發行部)

傳 真: 010-58930242 (發行部)

讀者服務: 010-58930221

郵購地址: 北京市海澱區紫竹院路116號嘉豪國際中心A座10層(100097)

印 刷: 北京鑫海達印刷有限公司

開 本: 787mmx1092mm 1/16

印 張: 12.75

字 數: 110千

版 次: 2015年6月 北京第1版第1次印刷

書 號: ISBN 978-7-104-04259-4

定 價: 38.00圓 (精裝)

版權所有, 違者必究; 如有質量問題, 請與出版社聯系。

《中國戲曲藝術大系》總編輯委員會

(編輯委員會全部委員名單容後公布)

顧問 郭漢城 劉厚生

主任 廖奔

執行主任 樊國賓

總主編 周育德

副主編 周華斌 劉禎

執行主編 李鳴春 黃艷華

總策劃 李鳴春 龍亭戈

總監制 樊國賓

COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA
中國戲曲藝術大系

《中國戲曲藝術大系·史論卷》編輯委員會

主編 蘇移

副主編 葉長海 藍凡

編委 (按姓氏筆畫順序)

李鳴春 曹其敏 葉長海 藍凡 蘇移

沈鴻鑫 梁燕 龍亨戈 叢莉薇 蘇明慈

《中國戲曲藝術大系·原本文獻系列》編輯委員會

策劃 南兆旭

主編 黃艷華 徐勝

編委 周威 顏海琴

裝幀設計 李尚斌

制作 王秀玲 吳圳龍 何萬峰 歐陽樂天

出版說明

《中國戲曲藝術大系》是中國戲劇出版社為繼承和弘揚民族戲曲文化而展開的一項意義非凡的出版工程，而這一批清末至民國戲曲文獻影印系列也是《中國戲曲藝術大系》整體規劃中的一個重要組成部分。早在1959年我社便出版了10卷本戲曲史料匯編《中國古典戲曲論著集成》，收錄了唐、宋、元、明、清五個朝代的戲曲論著48種，對於古代重要典籍加以集中展示。有探討戲曲創作、評述或考證作家及其作品，或記錄各時代作家及曲目，或專論戲曲音韻、曲譜及制曲，或論述演員身世、生活、教坊佚聞、唐代俗樂、曲牌來源、律呂宮調、聲樂理論及演唱方法等，不一而足，為很多戲曲研究者案頭必備書目。

而這次我們的戲曲史料叢刊則收錄了晚清和民國戲曲研究的經典之作。尤其是王國維和吳梅的著述，雖然目前各家出版社出過很多版本，但思之再三，這些學術經典仍舊納入首選。

清末至中華民國是一個特殊的年代，是中國戲曲理論和實踐發展的重要階段。一方面，西學東漸，知識分子開始以國際化的眼光審視中國傳統文化。戲曲在古代備受正統文人輕視，士大夫每以經世致用為己任，目戲曲為雅玩遣興小道而已。所以以往的戲曲研究，祇有少數是比較完整的戲曲理論著述，一般是文獻史料，也有的是筆記性質的雜談。伴隨京劇的發展繁盛以至成為主流藝術形式，到中華民國才有根本的改變。以王國維和吳梅為代表，既全面傳承清代考據之精實，又接受了西方思想和治學方法，致力于中國戲曲研究，並把它當作一個獨立的學科來開展理論的探討和實踐的總結及傳承。1913年，王國維《宋元戲曲史》的問世，一般認為是中國戲曲學這門學科創立的

標誌。而值得大提特提的是吳梅，他畢生從事戲曲教育、曲律研究，在藏曲、校曲、譜曲、唱曲等方面造詣精深，為後世輸送了一批對他曲學各有繼承的一流學者。

另一方面，學術風氣上，依舊因襲清人治學重考據的傳統，很多學術上所獲的結論都出于第一手史籍或資料。像青木正兒的《南北曲源流考》，在占有大量文獻，足跡也遍及大江南北才有的厚積薄發之作。王芷章《腔調考原》，為京劇唱腔的兩個來源：安慶二簧調發展而成的二黃腔和楚調，做了有說服力的考證，現已成為共識。劉半農在給王芷章《腔調考原》的序中寫道：「研究腔調的流變，就性質來說，是戲曲史上最重要的一部分。戲曲中所重者唱與做，而唱尤重于做……要是研究戲曲史而把這件事忽略了，那我敢膽大地說，這一部戲曲史是永遠不能完成的。」這一時期，還有一些知識分子開始投入戲曲作品編創實踐活動，如羅棧東，齊如山，陳墨香等人。另有些戲曲研究者開始進行戲曲史料的搜尋、整理和出版工作。如周明泰，鄭振鐸，張次溪等人均貢獻頗著，使後繼研究者有捷徑可循。

因此，此次選目，格外注重曲學研究和戲曲音韻學的著述。一則是戲曲音樂是中國戲曲之所以區別于其他藝術形式而有自己獨特面目的本質所在。較中國這樣的禮樂之國漫長歷史而言，現有形態的戲曲完全成型并在民間繁榮發展是有據可查的。許之衡《曲律易知》說：曲為韻文之一，盛于元而備于明。當下學界對於戲曲音律的研究有所忽視，而運用歷史考據的方法研究戲曲史各種版本易陷于人雲亦雲，即使有新的發現散落在歷朝的詩文方誌等文獻中，也無非是多一個戲曲產生發展或繁榮不同時期的佐證而已。我們更願意看到，更多的後學真正願對中國戲曲傳承下功夫，不再限于從案頭典籍中爬梳考證，找到有關戲曲活動的蛛絲馬迹，戲曲真正需要的，不是在案頭，回首舊時的榮耀與繁華，而是把現存的戲曲音樂，依據前人總結書寫的曲譜和韻書，結合到音樂演奏和戲曲表演之中，傳承我們古老的禮樂文化，重建中華戲曲的輝煌……

新中國成立後很長一段時期，戲曲研究和創作重集體輕個人，部分研究也是建立在民國學術成果之上。民國戲曲學術之基已然鼎峙，而今後的戲曲研究向哪裏去，應該體現在向深向細開掘和戲曲音韻之學的恢復和傳承上。歷史是不能割斷的，早在我國戲曲發展的第一個高峰的元朝已有周德清著《中原音韻》一書，總結了北曲韻律、北曲寫作技巧和北曲曲牌譜式，可以說已經鑄造了戲曲理論和創作的播傳不朽的經典。湯顯祖說：「曲者，字句轉聲而已」。正是基于這種認識，中國的戲曲音韻學的發展有其獨特的面貌。

我國漢民族音樂及其韻味與語言有着極為密切的關係，漢字是單音節，以聲、韻、調為三要素。漢字字調分為平上去入四聲。北方語言中沒有入聲字，以前聲之陰平、陽平、仄聲之上聲去聲分為四聲。漢字有四聲的特性，使漢語成為以調辨義的語言，它本身就富于音樂性。甚至可以說本身就具有音符的性質。

早在《樂記》中就已指出「歌之為言也，長言之也。」即闡明了我國傳統音樂的基本邏輯。漢族傳統音樂本質在於「聲依永，律和聲」，語言文字對音樂的旋律、節奏和結構都起着一定的制約作用，甚至決定着音樂的風格。（見陳鈞《戲曲音樂五題》，中國戲劇出版社2012年10月版）雖然各個時代音樂的制式和體裁有差異，但從漢樂府，唐大曲直到宋代興盛的曲牌，也是一脈相承而來的。中國記譜在宋代即為俗字譜，如張炎《詞源》中所記的譜字，姜夔《白石道人歌曲》的旁譜等。後一直發展到明、清通行的工尺譜。這種記譜方法，對應曲牌唱，每一個字都有一定工尺，不可移易。古人感嘆「詞為詩外一重天」，宋代沈義父《樂府指迷》認為：「如果「詞」不協律，就祇能稱為「長短之詩」，而不是詞了。元代及其後，詞發展為曲，協律就更為重要了。

吳梅在《詞學通論》中，進一步闡明了協律之法。他認為，協律的方法，雖然今天已經不能知道了，但可以依據古人已有的成熟作品，曲譜雖然失去，但字格仍然存在，作詞時不超出歸納而來的規範和界限，就基本能夠還原詞樂的協律之法。盡管「樂非筆墨可傳也」「且古今字讀

不一」，值得慶幸的是「然自有反切因韵求聲。魏晉以來音韵尚焉」（汪經昌《中原音韵講疏》序），曲學研究者和傳承者們是樂觀的。正是基于這樣的指導思想，才有一批吳門弟子先後出版了《元劇聯套述例》（1933年，蔡瑩著）、《元詞韻律》（上中下三冊，1936年，王玉章著）、《曲雅》（1934年，盧前著），加上吳梅也是站在這個角度，先作《曲選》《曲學通論》《顧曲塵談》，後又盡平生之力為傳曲而編訂《南北詞簡譜》。上述各書，還有任中敏的《敦煌曲校錄》及《敦煌曲初探》等，均已被納入出版計劃，可當作吟誦、了解、欣賞和學習曲學的最基礎書籍。因尋找作者後人有一定難度，加上時間關係，我們首批出版十卷已進入公版期和得到了作者家屬正式授權的戲曲學著述：

1. 《曲韵探驪》
2. 《曲韵舉隅》《曲雅》
3. 《曲學通論》《顧曲塵談》
4. 《國劇淺釋》《戲班》《行頭盔頭》
5. 《元劇研究ABC》《曲選》
6. 《國劇韵典》
7. 《元明散曲小史》
8. 《皮黃文學研究》
9. 《南北詞簡譜》
10. 《宋元伎藝雜考》《南北戲曲源流考》

然而，在搜索典籍和確定選題的過程中，我們也悲哀地看到，有很多重要的戲曲專家和學者似乎已被學界淡忘。當代學者左鵬軍在談到吳梅弟子之一蔡瑩時，說了這樣一段話：近年從事中國近

代戲曲、文學的研究，愈來愈強烈地感到，面臨的最大問題「是文獻資料的難以搜求、極度匱乏，每生無米為炊之嘆。信乎阿英等先生所感嘆的，尋找近代文獻資料實際上比獲得明代以前的文獻資料更加不易。由于戰亂頻仍，政局動蕩，湮沒與毀掉的文獻不計其數，加之時間較近，文獻家向來重古而輕今，詳遠而略近，近代文獻多不被重視。因此，想要對近代以來的文獻資料進行比較全面的清理，幾乎已不大可能。此僅以蔡瑩一人為例以見此問題之嚴峻程度之一斑。究其原因，有關資料的難以尋求和學術史的大面積遺忘不無關係。」同樣被遺忘的還有張笑俠，曾組建中華戲曲社并任社長，編纂出版過《臉譜大全》《國劇韻典》等一系列戲曲文獻，這樣一位有貢獻的戲曲研究者，查閱很多戲曲類藝術辭典并無紀錄。制曲大師曹心泉，作品大部分散佚；傅惜華等人的作品也未能及時全面整理，此外像韓非木，生平亦無綫索，僅有《曲學入門》一部傳世。

保護和出版戲曲學術成果，這將是一個系統工程。這批清末至民國戲曲文獻的出版僅為起點，今後我們將繼續搜索民國學術原著，會更積極地多方尋訪作者後人，陸續推出更多的影印文獻以供研究。不足之處，殷切期待方家指正。

最後，我們還為這些選目尋找了一個最大的理由，影印出版以原貌示人，就是向經典致敬，向戲曲學的先驅者致敬，向他們的學問和做學問的精神致敬。也希望這批文獻對有志于傳承曲學者有所助益。

凡例

- 一、《中國戲曲藝術大系》第一批影印文獻首選在清末至中華民國戲曲研究領域具有開創性研究的學者作品，以及在學術研究方向和方法上獨具特色的著作。同時兼顧作品的實用性和通俗性。
- 二、在選本方面，一般選用相對較好的版本，并在文前簡介作者生平 and 作品內容。爲使體例一致，簡介和出版前言等相關輔文均採用繁體字。
- 三、這一批影印文獻以原本原貌影印出版，原書字體大小，排版格式均未做任何改變，原書序言、附注皆予保留。原書相關版本信息，放在卷首內容提要之中。
- 四、因所選作品年代久遠，個別底本多有文字漫漶和閱者塗鴉之處，我們以不改變版本內容爲前提進行修復，無法填補處則保留缺損原狀。
- 五、這批影印文獻中有些圖書頁碼較少，考慮到裝幀經濟因素和閱讀之便，選取同一作者或同一類作品進行了合訂。
- 六、所選版本的頁碼標注，起始至所終頁碼均照原樣影印，爲閱讀方便和保持《中國戲曲藝術大系》統一體例，重新編排和標注了新頁碼和書眉，合訂書并在文前加排了與之對應的目錄。
- 七、審讀舊本，發現原版書中存在個別錯訛之處，因系影印，均仍其舊，尚希閱者明鑒。

內容提要

本書是首部研究京劇（舊稱皮黃）劇本文學性的專著。作者結合京劇的文學性和藝術性，注重理論性、系統性和全面性，從述概篇、析詞篇、音節篇、雅俗篇和協進篇五個部分進行論述，不但為京劇正名，而且把京劇放在傳統文學發展的進程加以考量，作為代表性的雅俗共賞的藝術形式來研究其唱詞的文學價值。指出京劇文學具有與腔調結合推動劇情緊張發展，音節緊湊，唱腔講究應弦合拍，念白講究「蓋口」謹嚴等優點。對京劇文學做了劇情、節奏、唱念等全方位的分析總結。本書影印底本為世界編譯館北平分館民國二十五年（1936）五月初版。

作者簡介

徐凌霄（1882～1961），原名仁錦，字雲甫，號簡齋。筆名彬彬，凌霄漢閣主。祖籍江蘇宜興。清末民初著名記者、教授、著名京劇評論家。祖籍江蘇宜興。《京報》創始人。京師大學堂土木工程科畢業，後因身體原因從文。曾任農林部主事、北平大學藝術學院戲劇講師、平民大學新聞文學教授、鹽務專門學校教員、《京報》創始人、上海《時報》特約撰稿等，與邵飄萍、黃遠生并稱「清末民初三大記者」。與其兄徐仁鈺（字一士）被著名歷史學家高陽先生盛譽「論民國談掌故之巨擘，首推徐凌霄與徐一士兄弟」。1954年被聘為北京市文史研究館館員。1961年在北京逝世。已出版著作除《皮黃文學研究》外，有《舊都百話》《古城返照記》《凌霄一士隨筆》等。

著者 徐凌霄
主編者 金悔廬

戲曲音樂叢書
皮黃文學研究 第一輯

世界編譯館北平分館發行

皮黃文學研究第一輯目錄

緣起

述概篇第一

引言

- (一) 皮黃文學之定義
- (二) 從文學說到戲曲
- (三) 從戲曲說到皮黃
- (四) 皮黃之派別
- (五) 本篇總結

析詞篇第二

皮黃文學研究 目錄

COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA
中國戲曲藝術大系

一 四 九 一 九 二 五 四

(一) 引詞

四三

(二) 煞詞

五一

(三) 承詞

五九

(四) 獨叙詞

六三

(五) 對語詞

六七

(六) 背叙詞

六七

結語

六八

音節篇第三

(一) 長短句與排比句之演進

六九

(二) 「音」節「二」字之分析

七四

(三) 音節與字句之關係

七七

(四) 音節字句須受意識之控制

七八

- (五)皮黃之最大優點——按節行腔 八〇
- (六)嗟嘆字與音節之變幻 八三
- (七)字隨「音節」而分正襯 八五
- (八)由四言五言六言進到七言 八六
- (九)七言之各式 八七
- (十)李白杜甫詩中之證例 九二
- (十一)七言進於十言——「過門」爲音節之要素 九五
- (十二)崑腔之大病態 一〇〇
- (十三)「過門」之分析——「暗過門」 一〇一
- (十四)十字句與十字格 一〇四
- (十五)十字格之變化如何 一〇九

雅俗篇第四

皮黃文學研究 目錄

三

COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA
中國戲曲藝術大系