

利  
木

園

位

語

# 梨園佳話目錄

## 第一章 總論

戲爲美術

戲有四德

戲爲專門之科學

發源最早種類最多

今劇之始

明清時戲劇之盛

弋腔爲崑曲皮黃之過渡

徽調之興

京師最講皮黃聲調

科班各項名色

唱工向無專書記載其要有五

嗓爲唱工之第一步

梨園練嗓養嗓治嗓之法

調爲唱工之第二步

腔爲唱工之第三步

板爲唱工之第四步

字爲唱工之第五步

唱皮黃須講雙聲字

做工之難

戲必有技

武劇之難

樂工漸無高手

第二章 諸劇精華

生旦等稱名之義

老生唱法

文昭關爲生唱最難之劇

讓城都戰太平二劇

寄子硃砂痣觀畫洪羊洞四劇

空城計

天水關

掛玉帶上天台

斬黃袍

轅門斬子

李陵碑

洪羊洞

賣馬捉放二劇

蕭恩打漁

打棍出箱

五加坡汾河灣二劇

魚藏劍

二進宮三娘教子秋胡戲妻三劇

定軍山龍虎鬪二劇

斷臂說書盜宗卷天雷報三劇

老旦唱弔龜行路哭靈等劇

陸殿滑油山二劇

趙州橋

花面唱打龍袍鏢美案  
探陰山雙包案等劇

黑風怕

御菓園

小旦唱二進宮桑園會  
字曲瘋落花園等劇

祭江彩樓配二劇

小生唱孝感天北門樓轅門射戟等劇

武劇謔劇穢劇

全本戲

應時戲

### 第三章 羣伶概略

蘇班之葛四楊三

徽班世家

程長庚爲戲中山斗

張二奎

于三勝

鑪臺子

汪桂芬

譚鑫培

梅雨田陳彥衡

孫菊仙

王玉田

許蔭堂

榮長盛

劉鴻聲

張玉廷

王鳳卿

高老旦姜老旦

龔雲圃

謝寶琨

程文啓

慶四

錢寶峯

黃三

何桂山

金秀山

李牧子

喜祿小福

于紫雲

侯廉

陳德麟

順齡

王瑤卿

梅蘭芳

吳彩霞

陸小香

王桂官

朱素雲

德俊如

劉趕三

羅百歲

麻德子

王拴子

趙仙舫

胖巧鈴

楊桂雲子小朶幼朶孫小小朶

田桂鳳

一汪水

五九

姚佩秋

王蕙芳

楊月樓

俞菊笙子振庭

張八十

張長保

尙和玉

草上飛

張黑

四十 余莊

兩陣風

九陣風

副末雜外無名脚可傳

第四章 餘論

戲之佳處

戲之劣處

排場

情節

詞句

字音

行頭

切末

規矩

金鼓

管絃

前場

後臺

教戲 科班

說戲

扮戲

反串

戲包袱

戲提調

票友

女伶

新戲

士大夫主持風雅者

像姑

秦腔

改良方法

# 梨園佳話

## 第一章 總論

### 戲爲美術

戲之爲道小道也。然而其事精。其法密。其趣永。其格嚴。非生質。美不能爲。非學力。深不能至。非臨場多。不能熟。非揣摩細。不能工。衢巷之童。夜行道歌。亦一二竊似求其深。至雖善才數百。優人數千。引吭發聲。能無忤者已寡矣。況其善者乎。能越於衆者已寡矣。況其名於世者乎。是故積數十年中。無地不有戲。無人不知戲。而眞能以善歌名者。殆如鳳毛麟角。二三人焉而已。難能可貴。至此欲不謂之美術得乎。

### 戲有四德

中國戲劇發源最早。種類最多。積久流傳。雜揉融薈。遂成爲今劇之一種。事雖平庸俚鄙。爲通人大雅所不道。而其中自有法門。自多意趣。求以數言賅括大旨。有

倉卒不可遽得者不得已假借名詞以爲規定。惟德容言工四字其庶幾乎德者何言其體則品格是也。古樂有雅俗貞淫之別。今劇爲古樂之餘派其中亦有雅有俗有貞有淫。善鑒別者聞聲知義必先惟品格之是求。譬如諸調中在昔則一崑曲一爲雅。今劇近俗在今則「京調」近雅。「秦腔」爲俗。每況愈下有足以徵風俗之日非者。貞淫之別分於戲文。演劇少年所趨老成每擯而不視。熱心社會者倡言禁革卒以積重難返。伶人嗜利未肯全裁。談戲劇之精華當先致意於此。必品格定而後價值有真也。言其用則觀感是也。忠孝大義人心本有惟以無所感而發。書史文義深邃中人以下罔可借力。惟聽書觀劇至忠臣孝子義夫節婦情至逼真處往往座客千人聲息並靜。口吁目視泣數行下明知爲假而性情之感有發於不自禁者。西人謂有左右社會之能力爲補助教育之一端。其爲用大矣哉。果有人焉起而就今之劇中改訂其情文調理其音節其收效將未可量。聲音感人易入實有非新戲但恃說白所能及者。此德之說也。容者何「身段」

「擡步」「容止」「火色」是也。中國自古歌舞並重。今劇實兼歌舞而有之。腰肢貴柔。身首貴直。是爲「身段」。舉足平胸。到場合節。是爲「擡步」。喜怒在目。視動中規。是爲「容止」。懼時驟青。怒時立赤。是爲「火色」。數者僅其大略。語其微細。則男女老幼。文武技擊。無一爲不學可能者。卽如昔時「丑腳」。色必能舞。眉必能飛。面部各肉。皆栩栩可動。非能此者。不足以當選。其難可知。今則但能俚語淫詞。便可登場。湊趣非其舊矣。此容之說也。「說白」「科譚」。詞或有定。或無定。專視其人之喉舌良否。以爲優劣。其能者。片言可動座人之聽。不能者。弄巧適貽成拙之譏。「花面」「報名」「鬚生」「道引」。更爲無調中之難調。急徐高下有自然之節奏。在焉。此言之說也。至於工則唱工做工。種種皆是戲之優劣。全視乎工之精拙。此更不待言。而可解亦非詳言。不足以盡其解者也。容後論之。知乎此。則今劇固有四德闕一焉。而不可豈率爾可能者乎。故吾尊之曰美術重之曰戲學也。

## 戲爲專門之科學

或問戲有學乎。曰有學。且爲專門之科學。何以知其然乎。曰學之爲言效也。凡事前創後廢。積數十世數千百人心思耳目所推闡裁成者。皆謂之學。何獨疑於戲。且聞西哲之言曰。凡合數種科學以成爲一學科者。皆謂之專門之學。若戲則喜怒哀樂。心理學也。擡步技擊。體育學也。化裝扮演。審美學也。腔調節奏。音樂學也。時代人物。歷史學也。以言君臣政事。則通乎國家學。以言父子夫婦。則通乎家政學。以言朋友交際。則通乎社會學。凡斯種種。非合數種科學以成爲一學科乎。是故童年就習。謂之「科班」。劇本流傳。謂之「科白」。科之一字。實有當之無媿者。得一佳唱。從前貴與科名等。今且精與科學抗矣。此摹彼仿。月盛日增。有自少至老。數十年積精。研求而卒不能出奇異衆者。謂非專門之學。吾不信也。

## 發源最早種類最多

何以言發源最早。種類最多也。古者中天擊壤。三代風謠。是爲俗樂歌唱之濫觴。

老萊戲彩優孟衣冠是爲「化裝」「扮演」之濫觴。侏儒諧弄方朔滑稽是爲「說白」「科譚」之濫觴。有虞韶樂百獸率舞（說者謂獸皆舞具）西京百戲大獸陸梁是爲「切末」（戲中假物皆曰切末京人曰切馬子）「布景」之濫觴。白漢以前劇中各種門目皆備特各爲一事未經融合耳一爲揭出可以知其來源此所以謂發源最早也古者吳歙楚些趙舞齊歌地限方隅各爲風氣今者「崑腔」之外復有「弋調」「皮黃」之外復有「秦腔」他如「漢調」「廣調」「嘎嘰戲」「哈哈腔」「柳子調」「潞州影」「河南謳」「章邱唉」皆確爲戲劇而非時調小曲所同者其種類之繁不勝縷指特最通行者惟皮黃崑陝四調而已此所以謂種類最多也

### 今劇之始

六朝以還歡舞日盛然與今劇爲不類自唐有梨園之設開元間分太常俗樂以左右教坊典之乃爲今劇之鼻祖伶人祀先明皇是稱固其宜也惟唐人以絕句

入歌朝有佳作夕被管絃昌齡畫壁旗亭黃河遠上一曲遂成千古其事簡易去今調遠甚至宋元以後曲調大興按譜填詞引聲合節乃爲今崑曲之所自出今劇由崑曲而變則謂始自宋元可也

## 明清時戲劇之盛

遠時梨園載記中亦或偶及然斷句單詞無可攷見今能略知梗概者自明季始矣明季南北兩都對立善曲者每集於此而一時秦淮諸妓亦能粉墨登場其著者如李香君如顧眉樓皆身價自重不輕爲人發聲視今女伶雅俗迥別其在梨園之爲人傾倒者如吳梅村集中之王郎侯朝宗集中之馬伶其人皆不僅能歌爲士大夫所引重自南都旣下金陵無復歌場其最有名者皆在京師而清聖祖高宗六次南巡兩淮鹽商迎鑾演劇爭妍鬪靡亦極一時之盛今可知者如康熙時京師「內聚班」一之演《長生殿》乾隆時淮商夏某家之演《桃花扇》與明季南都《燕子箋》之盛可相頡頏淮商家餽養名流專門製曲如蔣苕生輩

均嘗涉足於此。故其時爲崑曲最盛時代。盛極而衰。理有不可。爽者嘉道之後。海內宴安。仕紳讌會。非音不樽。而郡邑城鄉。歲時祭賽。亦無不有劇用。日以多故。調日以下。伶人苟圖射利。但求竊似已足。充場故從無新聲。新曲出乎其間。綴白裘之集。猶乾隆時本也。道光之季。洪楊事起。蘇崑淪陷。蘇人至京者無多。京師最重「蘇班」。一時技師名伶。以南人占大多數。自南北隔絕。舊者老死。後至無人。北人度曲。究難合拍。「崑曲」於是乎衰微矣。

### 弋腔爲崑曲皮黃之過渡

「弋陽梆子秧腔」。俗稱「揚州梆子」。者是也。崑曲盛時。此調僅演雜劇。論者比之逸詩變雅。猶今新劇中趣劇之類也。其調平板易學。首尾一律。無南北合套之別。轉折曼衍之繁。一笛橫吹。學一二日便可上口。雖其調亦有多種。如今劇『打櫻桃』之類。是其正宗。此外則如『探親相罵』如『寡婦上墳』亦皆其調之變。大抵以笛和者。皆是與以絃和之「四平腔」(如一黃中坐樓)及「徽梆子」。

（如『得意緣』中之調是就二黃之胡琴以唱秦腔似是而非故祇可謂之「徽椰子」）均不類。崑曲微後伶人以此調易學製且多屬男女風情之劇故廣製而盛傳之爲「崑曲」與「徽調」之過渡故今劇中「崑曲」已絕而此調則所在多有也。

### 徽調之興

「徽調」者「皮黃」是也。皮爲黃陂黃爲黃岡皆鄂地名。此調創興於此亦曰「漢調」。介兩黃之間故曰「二黃」。今人求其解而不得乃於黃上加竹作爲「簧」字失其本矣。「漢調」流行於皖鄂之間石門桐城休寧間人變通而仿爲之謂之「徽調」。清盛時皖桐人官京師者濟濟有衆鄉音流入殆亦有年必不始於咸同之世然初僅一二雜劇自立分支後以「崑曲」式微「弋調」不足以獨立是調聆音易解高朗悅人。都人嗜者日多。皖鄂又不梗於戎馬來京者衆於是代興爭鳴。「蘇班」衰而「徽班」盛。拔趙幟而易漢幟矣。咸同之際京師專重「

徽班一而其人亦皆兼善「崑曲」故「徽班」中專門名詞亦往往雜以吳語如呼減短速唱曰「馬前」呼純綯學唱曰「洋盤」之類至今劇界猶沿其稱而北地無此名詞故不能通其義益雜揉於「蘇班」之舊稱遂成爲專門之謎語云

### 京師最講皮黃聲調

「皮黃」以一二黃爲正宗「西皮」若或爲輔蓋「二黃」爲漢正調「西皮」則僅行於黃皮一縣而已其後融合爲一亦不可復分徽人至京者以多藝名出鄂人上且多變換音節之處故以「徽調」稱實則徽固無調猶北方不產茶而善於薰製故京茶轉有名也初時能者皆眞徽人其後都人學之而善徽人遂無至者故近日南方轉謂之「京調」猶外人改造土貨稱爲洋貨者是也「皮黃」盛於京師故京師之調爲獨至販夫豎子短衣束髮每人園聆劇一腔一板均能判別其是非善則喝彩以報之不善則揚聲以辱之滿座千人不約同意