

齊如山文集

梁燕 主編

第一卷

河北教育出版社
開明出版社

梁燕 主编

齊如山文集

第一卷

 河北教育出版社
开明出版社

图书在版编目(CIP)数据

齐如山文集/齐如山著;梁燕主编. —石家庄:
河北教育出版社, 2010. 12
ISBN 978-7-5434-6877-1

I. ①齐… II. ①齐…②梁… III. ①齐如山
(1875~1962)-文集 IV. ①J82-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第237250号

书 名 齐如山文集

作 者 齐如山

主 编 梁 燕

策 划 焦向英 高 飞

责任编辑 孟保青

特邀编辑 柳刚永 贾 欣

出 版 河北教育出版社 <http://www.hbep.com>

(石家庄市联盟路 705 号, 050061)

开明出版社(北京西三环北路 25 号青政大厦 6 楼, 100089)

印 制 河北新华第一印刷有限责任公司

排 版 保定市万方数据处理有限公司

开 本 850mm × 1168mm 1/32

印 张 141.875

字 数 2828 千字

版 次 2010 年 12 月第 1 版

印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5434-6877-1

定 价 590.00 元(共 11 卷)

版权所有, 翻印必究

编校说明

一、《齐如山文集》（以下简称《文集》）收录了齐如山一生各个时期富于代表性的戏剧学专著二十九部，民俗学专著十四部，文学随笔两部。这是经多年搜求，在所能见到的齐如山所有著述中，通过较为严格的遴选而确定的著作——力求最大程度地体现齐如山在中国戏剧学、民俗学领域的理论贡献。本《文集》主要包括齐如山于二十世纪二三十年代出版的“齐如山剧学丛书”，还包括齐如山于1948至1962年在台湾出版的一系列戏剧学和民俗学著作，也包括1979年（台北）联经出版事业公司出版的《齐如山全集》未收入的《说戏》、《观剧建言》、《国剧浅释》、《北京三百六十行》和《北京土话》等五部著作。

二、一些资料汇编性质的文字，如《北平国剧学会陈列馆目录》、《齐氏百舍斋收存戏曲目录》、《同治后五十年间北平恒演剧目》、《桂剧朝本节目》等，由于不属于齐如山个人著作，未被收入；一些发表于当时《戏剧丛刊》、《国剧画报》等报刊上的文章，由于其主要观点已体现在上述专著中，就不再收入；一些为梅兰芳创作的京剧剧本如《黛玉葬花》、《天女散花》、《洛神》、《生死恨》等，由于在演出过程中被梅兰芳的创作集体不断加工，且作为梅兰芳的演出本已经出版，便不作收录；一些在台湾撰写的文章，处于特定历史环境下出现的与学术无关的文字，包括文学随笔中部分政治色彩浓厚的篇什，如《恭祝总统七十大庆》、《庆祝双十节论共匪

2 编校说明

自戕的农政》等，被作了一定的删减；还有一部属于民间说唱的作品集《鼓词小调》，以其明显带有宣传鼓动的性质，也没有收录。这就是本书称为“文集”而没有虚标“全集”的缘由。

三、有几种情况是特别需要说明的：齐如山有十余种著作由于种种原因未能出版，如写于1922至1935年间的《戏台楹联辑》、《戏馆子》、《戏中桌椅摆设法》、《歌场趣谈》、《剧学癡祭编》，写于1936年的《戏班题名录》、《承应戏的研究》等，据《齐如山回忆录》称，有的经学者顾颉刚阅过，拟由北平研究院出版，因“七七事变”爆发，遂被搁置。实际上这些著作至今尚未发现，但这些又在《齐如山回忆录》中一一被作者所提及，这是需要说明的一种情况。写于1917年的《编剧浅说》和写于1932年的《戏中之建筑物》，仅见于《中国近代戏曲论著总目》，虽多方搜求，二书终未访得，因而亦无法收录，这是需要说明的另一种情况。写于二十世纪二十年代的《皮簧音韵》，见于《五十年来的国剧》一书的第一章“关于国剧的来源及念字的原则”；写于1935年的《国剧简要图案》，见于《国剧浅释》一书的第三章“切末”、第四章“行头”、第六章“冠巾”、第七章“脸谱”、第八章“胡须”、第九章“乐器”和第十一章“兵器”；写于1936年的《故都百戏图考》，其大部分内容见于《国舞漫谈》一书的《国舞》、《中国之古舞》等篇章中；为避免重复，考虑到后面著作的系统性，故对前者均不作收录，这又是需要说明的一种情况。写于1937至1945年的《烹饪述要》、《北京零食》、《故都琐述》的三部著作，始终未曾出版，书稿亦不知下落，但从《齐如山回忆录》所介绍的相关内容看，《烹饪述要》和《故都琐述》两书的主要内容不仅在后来出版的《中国饌馐谭》、《北平》中得以保存，并且内容更丰富，这也是需要说明的一种情况。

四、为保持《文集》中每部著作的相对独立性，也为了方便研究者，《文集》尽量保留著作的原貌。毕竟有些重要的理论问题，尽管其前后期（即在北京和在台湾时期）面对同样的研究对象，而得出的论断却存在一定的差异，比如1953年出版的《国剧概论》，

将国剧的舞蹈分为“形容人心思意志之舞”、“形容作事之舞”和“形容词句意义之舞”三类；而1961年出版的《国剧艺术汇考》，则将国剧的舞蹈分为“形容音乐之舞”、“形容心事之舞”、“形容作事之舞”和“形容词句之舞”四类；由此可以看出作者在研究中对有些问题不断深化的演进历程，这对于后来的研究者无疑是有着十分重要的意义的。当然，出于这样一种考虑，也会不可避免地出现一些文字内容或材料使用上的重复现象。如《国剧要略》的第二部分“演法的特点”，包括“声音”、“动作”、“戏台”、“衣服”、“胡须”、“物器”、“脸谱”等项，就与《国剧的原则》中的内容是相同的。保留《国剧的原则》一书的理由是，齐如山“有声必歌，无动不舞”（或“无声不歌，无动不舞”）的著名论断是在《国剧的原则》中首次提出的，尽管其理论内涵早在《中国剧之组织》中已初见端倪，但此八字的固定表述意义非凡。诸如此类的情况，还体现在一些民俗学著作和文学随笔中。

五、在齐如山的早期戏剧学著作中，像《说戏》、《观剧建言》、《中国剧之组织》、《脸谱》、《国剧浅释》等书，使用文言，有的无任何标点符号，有的仅用圈、点断句，现已一并对其进行标点。为方便当代读者的阅读习惯，《文集》按照现代汉语的规范，全部使用新式标点符号。如凡剧目名一律使用书名号（《》），凡曲牌名一律使用方头括号（【】），凡板式名一律使用方括号（[]），凡引用古籍中的文字或剧中人物的唱词、念白一律使用双引号（“”）等。齐如山的大部分著作使用白话文、新式标点符号，但由于个人的文字习惯，行文中停顿较多，断句过于频繁，对此编者作了一定的编辑处理，如《五十年来的国剧》中一段文字：“后来技术越演越有进步，到了明朝，无声不歌、无动不舞的规矩已完全成熟，于是就有人专重视歌舞，而对于意义倒有些忽略了，这于推进社会教育有些妨害。”（原文为：“后来技术，越演越有进步，到了明朝，无声不歌，无动不舞的规矩，已完全成熟，于是就有人，专重视歌舞，而对于意义，倒有些忽略了，这于推进社会教育，有些妨害。”）

4 编校说明

六、齐如山在文中多次提到，他在台湾从事戏剧学、民俗学方面的研究时，由于所需的相关资料未在身边，许多引文多凭记忆，撰写时仅能撮其大意。因此，在编校过程中，尽可能对所引用的文献做了核对，对文中出现的一些明显讹误进行了订正。还有一些是齐如山的误记或笔误，例如把传统剧目“《滚钉板》（《九更天》）”，错写成“《滚钉板》（《五更天》）”，在《梅兰芳游美记》一书中将“英国工党”错写成“美国工党”等等。另外，早期编校、印刷条件的局限，造成齐如山著作中出现一些错字，例如齐如山在列举明人于慎行的《谷山笔麈》一书时，“麈”字多次被误印作“塵”字；此外还出现一些讹字、脱字、倒字的现象。对这些问题，均予以订正。

七、齐如山的大部分著作写于二十世纪前半叶，当时的语言文字使用习惯与今天的语言文字的规范用法已经有了很大的不同，如过去用“姿式”，今天用“姿势”；过去用“作事”，今天用“做事”；过去用“扮像”，今天用“扮相”；过去用“磁器”，今天用“瓷器”；过去用“蹦蹦儿”，今天用“蹦蹦儿”；过去用“他”，今天用“它”或“她”等等，现从方便当代读者阅读出发，逐一进行了规范。但是特别需要指出的是，在“脚色”一词的使用上，不可用今天的“角色”二字代替过去的“脚色”二字。因为根据齐如山在著述中的运用，二者有不同的涵义：“脚色”是就演员而言，“角色”是就剧中人物而言。因此，《文集》中对“脚色”一词予以了保留。对于齐如山所使用的一些河北或北京的方言及个人习惯用语，在不影响原著核心意义的情况下，也都作了文字的规范：如“恰恪”（原写作“和乐”）、“裕褡”（原写作“屹臂”）、“屁股”（原写作“屁户”）、“鼻涕”（原写作“鼻铎”）、“了”（原写作“喽”）等等。对于齐如山在行文中的随意性所带来的语义不够明晰或有误的情况，则在尽可能保持原著原意的基础上作了必要的修改和补充。对于齐如山戏剧学著作中剧名、人名使用混乱和前后不一致的问题，如“《九龙山》”（有写为《九笼山》）、“《取成都》”（有写为《让成都》或《成都》）、“《鸿鸾禧》”（有写为《红鸾禧》）、“《捉放

曹》”（有写为“《捉放》”）等，再如“陈德霖”（有写为“陈德林”）、“毓五”（有写为“玉五”）、“贾立川”（有写为“贾丽川”）、“刘贵庆”（有写为“刘桂庆”）等等，则选取了戏剧界、学术界较为公认、通行的用法，进行了全书的统一。

序

梁 燕

齐如山(1877—1962),又名宗康,河北高阳人。齐氏家学渊源久远,九世祖齐林玉(国琳)与博野县颜习斋(元)、蠡县李恕谷(塔)交谊颇深。曾祖齐正训是阮元的门生,父亲齐楔亭是翁同龢的学生。齐如山自幼受到良好的家庭教育,五岁至十七岁遍读经史、学做八股、参加县考。1894年,齐如山进入北平同文馆学习德文、法文。庚子事变,同文馆停办,齐如山在馆五年后肄业。

1901年至1907年,齐如山及其家族经营商号义兴局。1908年至1912年,齐如山三次去欧洲办理商务。1911年辛亥革命爆发,义兴局成为国民党在北平的秘密机关,齐如山与其家族成员暗中协助革命党人在北平炸死清廷大臣良弼。从民国元年始,齐如山开始研究戏曲。也就是在这一年,齐如山与梅兰芳结识。

1913年,齐如山撰写了第一本戏曲论著《说戏》,此书从词曲、音乐、戏园建筑、脚色装扮、脚色信用等方面介绍欧美戏剧的种种情形,批评我国戏曲舞台的一些弊病。1914年10月,齐如山又出版了戏曲论著《观剧建言》,该书较早地涉及了戏曲观众学方面的问题。

从1915年到1927年,齐如山作为梅兰芳的专职编剧和导演,创作了《一缕麻》、《牢狱鸳鸯》、《嫦娥奔月》、《黛玉葬花》、《晴雯撕扇》、《天女散花》、《木兰从军》、《童女斩蛇》、《麻姑献寿》、《红

2 序

线盗盒》、《上元夫人》、《洛神》、《廉锦枫》、《太真外传》、《霸王别姬》、《西施》、《俊袭人》等大量新戏，为梅兰芳的艺术成长和梅派舞台艺术风格的形成作出了重要的贡献。

1928年，齐如山出版了戏曲理论著作《中国剧之组织》、《戏剧脚色名词考》。《中国剧之组织》为梅兰芳赴美演出而写，从舞台艺术呈现概括了中国戏曲的基本特征，曾被日本学者波多野乾一译成日文。《戏剧脚色名词考》对元明清及近代戏曲的角色体制进行了初步的梳理和考证。

1929年12月，齐如山经过长期准备，成功策划、运作了梅兰芳的访美演出，他以导演的身份随同前往。先后访问西雅图、纽约、芝加哥、华盛顿、旧金山、洛杉矶、圣地亚哥、檀香山等城市，为梅兰芳撰写许多宣传品并译成英文。后又著有《梅兰芳游美记》以记录此次经历。

1931年，齐如山与余叔岩、梅兰芳、庄清逸、张伯驹、傅芸子成立“北平国剧学会”，收集国剧文物、资料，研究国剧原理，创办《戏剧丛刊》、《国剧画报》，编纂《国剧辞典》，举办国剧传习所，培养学员。

1932年，在结束了与梅兰芳的合作之后，齐如山出版了《脸谱图解》、《戏中之建筑物》。《脸谱图解》一书是为此前不久写就的《脸谱》所作的补充说明，并配以图谱。《戏中之建筑物》对中国戏曲舞台美术中的布景做了详细的分类。

1935年，齐如山出版了《上下场》、《戏班》、《京剧之变迁》、《行头盔头》、《国剧身段谱》、《北平国剧学会陈列馆目录》、《国剧简要图案》、《国剧浅释》、《梅兰芳艺术一斑》等一系列戏曲著作。其中《上下场》、《国剧身段谱》、《行头盔头》分别是涉及京剧音乐、京剧舞蹈、京剧舞台美术的专论。《京剧之变迁》是有关京剧历史演变的一部早期著作。《梅兰芳艺术一斑》是为梅兰芳1935年访问苏联而作。从1922年至1936年，齐如山还撰写戏曲著作《皮簧音韵》、《戏台楹联辑》、《戏馆子》、《戏中桌椅摆设法》、《剧词谚

语录》、《歌场趣谈》、《剧学獭祭编》、戏曲剧目集《升平署月令承应戏》等，其中除《剧词谚语录》（又名《戏中恒言》）、《升平署月令承应戏》得以出版之外，其它均未出版。

1936年，齐如山还撰写了《戏班题名录》、《承应戏的研究》、《故都百戏图考》、《小说勾陈》、《齐氏百舍斋收存戏曲目录》等著作，曾经顾颉刚先生校阅，拟由北平研究院出版，后因“七七事变”爆发，出版一事搁浅。

1937年抗日战争爆发，北平沦陷，齐如山一面躲避日本人的追捕，一面隐居在家，闭门著述，保护藏匿国剧学会的部分戏曲文物及资料。此前他撰有《故都市乐图考》一书，介绍、考证了清末以来北京地区沿街卖货之小贩的种种叫卖器具。自1937年至1945年的八年抗战期间，齐如山撰写了民俗学丛书《烹饪述要》、《北京零食》、《北京三百六十行》、《故都琐述》、《北京土话》、《谚语录》等，但均未能出版。这些著作从饮食、工艺、商业、方言等方面具体描述了北京的历史沿革、文化传统、风土人情和习俗掌故，这些在当时是较少有人涉及的领域。

1945年抗战胜利后，齐如山恢复北平国剧学会，出版《齐氏百舍斋存戏曲剧目》、《小说勾陈》及《齐氏百舍斋存小说目录》等。

1948年12月27日，齐如山离开北平，乘飞机抵达台湾基隆。1949年9月，齐如山定居台北。同年，齐如山由张道藩、陈纪滢介绍加入台湾“中国文艺协会”。

1954年，齐如山任台湾“教育部”特设的“中国歌剧研究改良委员会”的主任委员。1955年，获台湾“教育部”第一届学术奖金。

齐如山在台湾的十几年里，出版了大量戏曲理论著作：《国剧概论》、《国剧要略》、《国剧的原则》、《国剧漫谈》、《国剧漫谈二三集》、《谈平剧》、《谈四脚》、《戏界小掌故》、《清代皮簧名脚简介》、《编剧回忆》、《国舞漫谈》、《国剧艺术汇考》、《五十年来国剧》

等。创作的戏曲剧本有：《征衣缘》、《新打城隍》、《新送京娘》、《勾践复国》、《新小放牛》。受当时特定的意识形态的影响，剧作艺术水准逊于从前。民俗学著作还有：《北平》、《北平怀旧》、《北平小掌故》、《齐如山随笔》、《随笔》、《中国饌馐谈》、《中国风俗丛谈》、《中国固有之化学工艺》、《华北的农村》、《中国的科名》等，在这部分著作中，齐如山将研究的视野由对北平独有的地域文化，拓展到对中国华北地区的农业文化，乃至延伸中国历史上的科举文化，这使他在民俗学研究的领域里取得了卓越的成就。

1962年3月18日，齐如山在剧场观剧时，因心脏病突发，抢救无效病逝，享年八十五岁。

齐如山是中国近现代戏曲史上一位杰出的理论家、剧作家、导演和活动家。他的伟大贡献首先体现在为梅兰芳创作并导演了一大批富有代表性的京剧剧目，这不仅奠定了梅兰芳的舞台艺术成就，而且对京剧旦角艺术的兴起，对京剧走向辉煌鼎盛，都起到了一定的引领作用。他的重要贡献还体现在主动策划、成功运作了梅兰芳的访美演出，使京剧艺术为代表的中国戏剧迈出国门，登上世界戏剧舞台，首次向西方介绍和展示了中国古老的民族文化。他最令人瞩目的贡献是以毕生精力从事着中国戏剧理论的基础建设，特别是以京剧为主的舞台艺术理论的构建。他的理论研究涉猎广泛，不仅专注于中国戏剧艺术本体，还涉及到戏剧技法学、戏剧形态学、戏剧史学、戏剧文献学、戏剧观众学、戏剧管理学等方面的内容。他的戏剧学著作既有对戏曲艺术本质特征的精辟概括与论述，也有对戏曲舞台艺术形式文本化的归纳和总结。既有对剧目的具体分析和对演员的记述、评赏，也有对戏曲创作、演出过程中各个环节的技法提示，更有在梨园界访谈多年积累下的丰富的第一手戏剧资料，因而具有很高的学术价值和应用价值。

齐如山一生经历了清末和民国两个时期，亲身经历了中国近代社会转型所带来的巨大变化，包括社会基本结构的变动和旧有价值体系遭遇的挑战，也包括历史时代的变迁和西学对传统中学的冲

击。在他的身上，既有古代文化传统的印记，又有西方观念、新式教育的影响。可以说，他是集新旧文化于一身的一位近代学者。

齐如山的祖上是世代耕读的殷实望族，在家学传统的影响下，他的青少年时代所受的是典型的旧式教育。十九世纪末叶，面对晚清社会发生的急剧变化，一些头脑清醒的知识分子对于以八股文取士的科举制度产生了怀疑。光绪二十年（1894），年仅十七岁的齐如山受父亲思想的影响，对科举制度表现出决绝态度，在父亲的安排下进入京师同文馆学习德文、法文。京师同文馆设于同治元年（1862年），是洋务派开风气之先所建立的新式学堂的嚆矢。当时无论是身处乡野的一些儒士，还是身居庙堂的一批官僚，都在深重的民族屈辱中开始了“自强”的探求。出于现实的考虑，洋务派主张采“西学”以“致用”，他们把掌握西洋文字看作是了解“西技”、“西学”的第一门径。

经翁同龢的推荐，齐如山进入同文馆学习了五年多的时间，接受了完全不同于旧学的新式教育。在那里，齐如山不仅掌握了法、德等国的语言文字，还学习到一些科学方面的知识。在同文馆的另一大收获就是结识了多位“洋教习”，齐如山向他们了解西方社会的政治、历史、科学、文化等方面的情形，他认为这些来自西方的教师给他输入的大量新知识远远超过了课堂上有限的内容，这一切渐渐形成了对其后来的学术研究产生绝对影响力的现代自然科学、社会科学的知识结构。

光绪二十六年（1900年）庚子事变，同文馆因义和团的占领宣告停办。自此，齐如山开始了经商的时代。这一时期，晚清社会固有的结构模式发生了巨大的变动，以士、农、工、商为序的社会阶层出现了“重商”、“商本”的重大转折，商的阶层由社会末端一跃而居于四民之首。这是在近代世界风云剧变之际，清政府在一批务实、有为官僚的坚持下所推行的一项国策所致。传统社会的一部分“士”在商品经济价值规律的驱动下，以“经世致用”为出发点，做出了顺乎时代潮流的一种选择——转而从商。特定的社会文

化背景孕育了近代的趋商思潮，商务成为全社会最为关注的实业。从1908年至1912年，齐如山三次赴欧洲办理商务，到过法国、英国、德国、比利时、奥地利，出于个人兴趣，他在巴黎、伦敦、柏林等地观摩了大量西方戏剧。西方社会的科技文明和艺术水平不仅令他眼界大开，也刺激了他对本国戏剧艺术的思索。由于当时对中国民族戏剧的了解并不深入，所以他处处以西方的戏剧观念、美学标准来厘定、评判中国戏曲。

自1913年至1962年近五十年的学术研究历程中，齐如山先后撰写、出版了六十余部戏剧学著作。应该说，对于构建中国的戏剧学体系，他是有着宏观的把握和科学的设计的。1913年的《说戏》、1914年的《观剧建言》、1917年的《编剧浅说》和1920年的《京剧之变迁》这四部论著的相继出现，可以看出齐如山对于具有现代意义的戏剧学的构成要素有着清醒的认识。二十世纪以来，人们把戏剧学研究的对象概括为演员、剧本、观众和剧场。而齐如山这四部论著恰恰将这四要素都作了全篇的或部分的研究：《说戏》部分地谈剧场，《观剧建言》专谈观众，《编剧浅说》专谈剧本，《京剧之变迁》也是部分地谈演员、谈表演。尽管他的研究还是初步的，但它们毕竟属于现代戏剧学的早期成果，体现了齐如山在这一领域研究上的科学判断和认识上的自觉。

关于演员这一项的专门研究是在十一年以后，1928年齐如山出版了《中国剧之组织》、《戏剧脚色名词考》两部论著，这两部力作分别对中国戏曲的舞台艺术形式及其构成和脚色体制作了较为系统的分类研究。《中国剧之组织》首次将中国戏曲的舞台呈现分解为八个部分进行阐释：“唱白（唱念白三者皆即古之歌）”、“动作（动作即古之舞）”、“衣服”、“盔帽靴鞋”、“胡须”、“脸谱”、“切末物件”和“音乐”。在每个部分中又列出若干种类进行一一介绍，比如“唱白”部分中列有“引子”、“上场对联”、“坐场诗”、“通名”、“定场白”、“背供”、“叫板”、“歌唱”、“下场对联”等条目。在论述中国戏曲特殊的表现形式时，他特别注意将我国戏剧重在抒

情、写意、歌舞为主的特征与西方话剧长于模仿、写实、话白为主的特征进行有意识的区分，较之前一个时期的研究，他对中国戏曲的本质特征实现了认识上的一大飞跃。不仅如此，《戏剧脚色名词考》对中国戏曲特有的脚色体制作了专门的考证，这也体现了他对本民族戏剧的认识更加深入。两部围绕着中国戏曲表演艺术和演员的专著，在研究思路上明显地吸收了西方戏剧研究的理念和方法来结构框架：表演、音乐、舞台美术（服装、化妆、道具）……这在二十世纪前期的戏剧学成果中是具有开拓性的。有人说王国维的治学方法是“取外来之观念，与固有之材料，互相参证”^①，其实齐如山也是采用这样的一种研究途径完成了他的一系列戏剧学著作。而所谓的“外来之观念”，具体到齐如山的戏曲研究中，当是近代英国哲学家弗兰西斯·培根提出的“归纳法”。它“不是单纯的枚举”，而是“把实验同理性能力结合起来”，“连续逐渐地构成命题，有秩序和有步骤地进行，最后达到最一般和最精确规定的公理。”^②齐如山将这种西方的科学研究方法引入到中国传统戏剧的研究中并得出了一系列具有开拓意义的科学论断。

二十世纪三十年代，齐如山以戏剧学丛书的形式出版了《脸谱》、《国剧脸谱图解》（1932年）、《上下场》（1935）、《国剧身段谱》（1935年）、《梅兰芳艺术一斑》（1935年）、《戏班》（1935年）、《行头盔头》（1935年）、《国剧简要图案》（1935）、《国剧浅释》（1935年）等一批专论^③，取得了戏剧学建设的丰硕成果。不难看出，这批论著是在《中国剧之组织》的架构下的继续深化与分类研究。《脸谱》和《国剧脸谱图解》（1932年）是以图、文的形式对脸谱作的首次较为系统的研究；《上下场》为专门增加的一项，

① 陈寅恪：《王静安先生遗书序》，转引自卢善庆：《中国近代美学思想史》第445页，华东师范大学出版社1991年5月第1版。

② [美]梯利伍德：《西方哲学史》第290页，商务印书馆2005年4月第7版。

③ 齐如山未出版的一部分剧学著作，由于笔者未曾见到，故不纳入论述的范围。

它是京剧舞台表演不可缺少的组成部分；《国剧身段谱》和《梅兰芳艺术一斑》分别是舞台动作规范化的全面整理和京剧演员的个案研究；《戏班》为特别扩充的一项，是近代京剧班社经营管理的重要资料；《国剧简要图案》以直观的图绘强化对戏曲舞台美术和演奏器乐的认识；《国剧浅释》用中英文对照的方式简化了《中国剧之组织》的内容，但增补了各个时期的剧场、钟（古乐器）和古装新戏的舞谱。至此，齐如山“欲于中国剧作一整个的系统研究”^①的学术规划已基本得到实现。

1937年抗日战争爆发后，齐如山闭门著述，撰写一系列民俗学丛书。限于条件，他的戏曲理论研究一度中断。

1948年至1962年，齐如山在台湾出版了一系列戏剧学论著：《国剧概论》、《国剧要略》、《国剧的原则》、《国剧漫谈》（三集）、《谈平剧》、《国舞漫谈》、《清代皮簧名脚简述》、《谈四脚》、《编剧回忆》、《国剧艺术汇考》、《五十年来之国剧》等。囿于当时台湾的政治环境和学术环境，齐如山的学术视野受到一定的局限，他更多地从事京剧知识的普及和京剧理论的教学工作。《国剧概论》、《国剧要略》、《国剧的原则》、《谈平剧》四部的内容，几乎都是对《中国剧之组织》的重复和缩减，但是其中有一大学术贡献不应忽视：那就是“有声必歌，无动不舞”（或“无声不歌，无动不舞”）的著名论断，是在《国剧的原则》一书中首次提出的。尽管这一理论内涵早在《中国剧之组织》中已被道及，但以这八个字作为固定的表述还是到台湾后形成的。其中戏曲四种等级的歌唱和四种类型的舞蹈在分类研究上取得了重要的成果，成为“有声必歌，无动不舞”的理论基石。《国舞漫谈》在《国剧浅释》的“舞谱”一节的基础上，对中国古典舞蹈和相关的古籍作了必要的整理和梳理，并强调古舞与戏曲身段之间的渊源关系。《清代皮簧名脚简述》、《谈四脚》和《编剧回忆》是对前期演员研究和剧本研究的一种发展和丰富。

① 傅芸子：《中国戏曲研究之新趋势》，《戏剧丛刊》第3期，1932年12月。

《国剧艺术汇考》(1961年)、《五十年来国剧》(1962年)是齐如山晚年带有总结性的两部力作,它们力图从论和史的角度去概括和阐释中国戏曲艺术的表现原则,总结二十世纪前半期中国京剧走过的五十年历程。尤其是《国剧艺术汇考》,在《中国剧之组织》的基础上又扩充了“来源及变迁”、“上下场”、“脚色名词”、“戏台”等方面的内容,有些观点也得到了更加合理的修正。通观全书资料之丰富、分类之科学、见解之精辟,可以说在深度和广度上都超越了前期的成果,是集齐如山一生学术成果之精粹的代表性著作。

齐如山的戏剧学研究在同时代学人中可谓独树一帜,呈现出别具一格的学术面貌。这与他所具有的现代科学的学术理念、求真务实的学术态度、视野开阔的学术眼光不无关系。早在1928年,京津著名的戏曲评论家张厚载在齐如山所著的《中国剧之组织》前面的一篇《序》中说:“余与高阳齐如山先生,订交在十余年前。其时先生已著《观剧建言》及《说戏》诸种。以欧西戏剧眼光,批判吾国曲艺(即指戏曲艺术)。且极言戏剧与国家社会关系之巨大,国人应从事于提倡促进,俾得以发扬而光大。余一再披读,拳拳服膺,不能忘也。……盖先生少壮时,于技击无所不娴。又远游欧西各国,出入其歌场,研讨其剧本;返国后,更与诸老伶工商谈戏曲,熟知其掌故,洞悉其内容。故其剧学,奄贯中外。实为吾国近代最精湛之戏剧家。”^①台湾学者郑绥宁撰文云:“笠翁(李渔)而后,作者固不乏人,但真正能了解戏剧三昧,具有戏剧全才者,当以齐先生为第一人。王静安(王国维)与吴瞿安(吴梅)两位先生,虽然均以治戏曲之学名世,然或限于史料的整理,或偏于音律的考订,都没有注意到戏曲的全面发展。”^②与我国近代两位戏剧学大师相比,齐如山不似王国维那样在戏曲史学、考据学方面卓有

① 张厚载:《中国剧之组织·序》,《齐如山全集》第一卷第10页,台湾联经出版事业公司1979年12月出版。

② 郑绥宁:《齐如山先生与我国戏剧》,台湾《文艺复兴》月刊第68期。