

审美与生活

AESTHETICS AND LIFE

京剧谈往录

齐如山

著

首都师范大学出版社

审美与生活
AESTHETICS AND LIFE

京剧谈往录

齐如山
著

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧谈往录/齐如山著. —北京: 首都师范大学出版社, 2017. 12

(审美与生活)

ISBN 978-7-5656-3681-3

I. ①京… II. ①齐… III. ①京剧—文集 IV. ①J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 305217 号

JINGJU TANWANGLU

京剧谈往录

齐如山 著

责任编辑 王慕飞 钱 浩

责任校对 李佳艺

责任印制 李春雷

首都师范大学出版社出版发行

地 址 北京西三环北路 105 号

邮 编 100048

电 话 68418523 (总编室) 68982468 (发行部)

网 址 <http://cnupn.cnu.edu.cn>

印 刷 三河市博文印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2017 年 12 月第 1 版

印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 11.75

字 数 468 千

定 价 45.00 元

版权所有 违者必究

如有质量问题 请与出版社联系退换

总 序

邵大箴

从哲学和美学的角度，美在生活中无所不在。但是生活中的美，却并非都能为每个人所认知和欣赏。至于经过艺术家从生活中发现和提炼成艺术创作的艺术美，更是如此。一个人要有识别生活中美丑和欣赏艺术的能力，必须要有基本的文化修养。

一个人的文化艺术修养，主要从读书和实践中来。人类在历史进程中积累的包括欣赏美的经验和知识，是后人获得文化修养的重要渠道。这些宝贵的经验，通过文字和艺术经典作品代代相传，并不断得到丰富和充实。每个人的社会经历和或多或少、程度深浅不等的文字、艺术实践，又会与自己从书本中获得的知识相互补充和印证，加深对美的认识和理解。关于“社会经历”对人们辨别美丑和欣赏艺术能力的影响，大家容易认可，而对于每个普通人都可能从事所谓“或多或少、程度深浅不等的文字、艺术实践”这句话，则可能产生疑问，需要略加解释。

不是专门从事文艺创作的人，往往有一种误解，总以为自己与文学艺术创作、与美的创造无缘。其实，在每个

人的天性中，或多或少地都蕴藏着某种文艺创造，如写作的、音乐的、绘画的、舞蹈的、手工艺的等等方面的基因，但人们往往对此没有自我意识，自己的“天赋”或是未被他人发现，或是缺少适当的机缘，致使这方面的才能没有得到应有的发挥而被埋没。有一些理论家说“人人都是艺术家”或“人人都可以成为艺术家”，不是没有道理的。所以，我们不仅要承认爱美之心人皆有之，也要承认每个人都有创造艺术、创造美的某种潜能。

人要发掘自己身上蕴藏着的欣赏艺术和创造艺术的潜力，要靠前人创造的艺术成果的引导、感染和启发，所以读古代文艺经典十分重要。当有了一定的知识积累和文学艺术的“感觉”之后，不妨自己也大胆动手参与自己所喜爱的某种艺术实践。这里我们之所以强调要大胆、勇敢，不要胆怯和畏惧，不要害怕他人笑话，因为所有人从事艺术实践，总是由浅入深，由表及里，由低级到高级；艺术品的作者有业余和专业之分，作品水平有高低之别。但是，不论何种级别和层次的艺术实践，其目的都是为了享受艺术创造过程和结果的美感，即便是练习一张书法，唱一支心爱的歌曲……都是应该得到尊重的。当然，对广大群众来说，阅读有关文艺创造历史、理论和技巧的书籍和从事某种艺术实践，并非一定要掌握高难度的技艺或成为专业艺术家，主要目的是从中得到一种精神满足，享受生活情趣，丰富自己的修养。

人们在日常生活中对美的追求和对艺术的欣赏，不会因为物质条件匮乏而停止。但是，当人们的物质生活有了相当保障和改善之后，会对包括文艺欣赏和创造在内的精

神生活更加向往，有更大的需求。近十多年来，这种趋势在我们身边有十分明显的表现。人们越来越追求生活的精致化、诗意化，关注生活中的美，关注艺术欣赏；“生活美学”的话题成为一种时尚和潮流，并有许多人付诸实践。如果说快节奏的、忙碌的生活曾一度让人们误解为是生活的“充实”，而今告别了物质贫乏的人们更愿意放慢脚步、品味生活、享受艺术。

人类对美的认识和理解有一个漫长积累和提炼的过程，由于各民族所处地域自然环境和历史中形成的哲学、美学与生活习俗不同，人们对美的欣赏和传达美的艺术创造方式，在追求真善美大前提下，又有民族和地域特点的差异。正是这些对美的共同追求和各具民族特色的艺术创造，使人类文化显得无比丰富多彩。在当今开放的中国，人们“生活美学”追求的面很广，涉及对古今中外优秀艺术门类的爱好和兴趣。但中国传统文化的基因深深蕴藏于中华儿女的血脉之中，学习和领会优秀的中华文化艺术遗产，成为人们的首选。

我国文化艺术历史源远流长，在逾五千年的发展过程中从未中断过，随着时代的变革，不断吸收新的营养，显示出旺盛的生命力。中国传统文化追求天人合一，求中和，求心灵的安适，艺术创造具有浓厚的诗性特征，讲究境界、意韵、情致，是培养人们热爱生活、亲近自然和增进人们之间感情的最好方式，也非常适合现代人用来舒缓紧张情绪和减轻繁忙工作的压力。中国传统文化中一向不缺少生活美学，人们善于从一枝一叶、一茶一饭中发现生活之美，获得精神的自足。古代许多著名哲人、文学家、

艺术家都十分热爱生活，在日常生活中发掘美、寻找情趣。对他们来说，衣食住行皆成文章。而到了近代，一大批学兼中西的优秀学者，以新的眼光和广阔的视角，重新审视和整理中国传统文化和生活美学，留下了大量至今仍熠熠生辉的优秀作品。

从深层次来讲，诗词曲赋、书画、茶艺、园艺以及传统礼仪、工艺美术等传统文化塑造了中国人的心理结构，已凝练为中国人的情感基因，不管社会现代性的进程如何迅猛，这类情感的基因总会不失时机地显现出它的力量。现在很多人在学书法绘画，学昆曲，学古琴，写诗填词的人群也日渐增多，都充分说明这一点。

为适应社会正在兴起并将持久增长的传统艺术的审美需求，首都师范大学出版社推出这套“审美与生活”丛书。它涵盖了书法、诗词、园林、建筑、戏曲、绘画等门类。作者潘伯鹰、邓散木、顾随、胡云翼、齐如山诸先生，都是有深厚国学底子的专家学者，在各自领域浸淫多年。他们的著作思想深邃，文字优雅、温润，淡而有味。这些著作出版后历久不衰，读之弥新，影响了几代人。

相信首都师范大学出版社推出的这套书会继续编印下去，为阐扬传统文化，丰富人们的文化生活，发挥重要的作用。

是为序。

目 录

第一辑 国剧概说

国剧的特点	3
续讲国剧的特点	12
中国旧戏中的要素	23
旧剧七行七科	46
国剧的穿戴	66
国剧之切末	68
论国剧美术化	97
论戏词不怕典在事后	117
戏词中的排偶句	119
观剧建言	121

第二辑 戏界掌故

正脚与配脚	149
脚儿的生活	152

挂头牌争戏码·····	156
唱戏不讲调门高·····	158
坤脚在北平·····	161
谈应节戏·····	163
谈元旦戏·····	177
元旦“开台”·····	182
除夕话封箱·····	184
《探亲》之变迁·····	186
《珠帘寨》之变迁·····	188
《天雷报》变迁·····	190
《金山寺》等戏变迁·····	191
《卖马》变迁·····	193
《女起解》变迁·····	195
《金钱豹》等戏变迁·····	197
《五花洞》今昔谈·····	199
《汾河湾》的由来·····	201
《南天门》·····	203
谈《打鱼杀家》·····	206
《问樵闹府》的身段·····	209
徐小香与《八大锤》·····	212

第三辑 名伶往事

程长庚与徐小香·····	217
谈谈谭叫天·····	220
谈陈德霖·····	237
漫谈杨小楼·····	272
评余叔岩·····	310
我所认识的梅兰芳·····	344
梅兰芳艺术一斑(节选)·····	351
说净脚·····	355
谈丑脚·····	360
谈票友·····	362

第一辑 国剧概说

国剧的特点

——一月二十九日在本处中央电台播讲^①

我们国里的政界和学界，几百年来，对于中国的戏剧，是鄙视不肯注意的，现在可应该注意了！现在的国剧，已经为各国所承认，在世界上，已有了他的地位。各国努力研究中国戏的人士，已经很多。在这个时候，我们自己是不容不研究的了，因为从前大家都瞧不起他，不肯入手整理，所以闹的剧本和技术，都是日见退步，常有人说：“国剧的封建思想太深，戏词更是鄙陋不成东西。”这话自然不能完全否认的，但是何以弄到这步田地？应该谁负责任呢？鄙人常说：“谁发表这种议论，谁就应该负这个责任。”戏界虽然能演能唱，可是大多数都是不学无术，是负不起这个责任来的；学界中人，既明知这种情形，便应该负起责任来，提倡他、整理他才是；若只站在旁边说便宜话，这是不对的。

再说戏剧本是一种民歌，古来的学者和民间都是合作的，不会分开的，请看古人对于当时民间的歌唱文字，都

^① 该文刊于《广播周报》，1937年第123期。

是极注意的。在周朝孔子删诗，不注重唐、虞、夏、商的民歌，而注重当时的国风；两汉人士，除研究《诗经》外，兼创了各种辞赋；唐朝的文人，又创了一种唐诗，宋朝又有宋词，元朝又有元曲。以上这些种，都是各朝当时流行的民歌。所有的作品，也就是当时学者按着他的腔调，提倡编制，以供人民歌唱的东西，这足见古来的学者和民间合作的精神了。本来学者倘若离开民间，他就有多好的学说，也不会有多大效果的。照这样说，现在国中的学者，应该研究什么、提倡什么呢？自然是昆腔、皮黄、梆子、最流行的几种民歌了。可是自从明朝到现在，学者对于元、明的曲子，还肯稍稍注意；像梆子、皮黄等等，就没有人管他了。任凭学者怎样的瞧不起他，民间是人人欢迎的，势力是普遍全国的，但是因为文人不理他，所以弄的一天比一天坏，这岂不是学界的错处吗？所以说现在学者，实在应该负起责任来提倡他，整理他，万不可再做旁观者了。倘以后学者仍然不注意他，以后更要弄得糟不可言。现在不过是夹杂些坏的思想，淫词浪态，以后比这个还糟的东西，还不知有多少，往后一想，实在可怕！以上是关于本国的情形。

再说外国人士，入手研究中国戏剧的已经很多，倘本国的学者不加以指示领导，那外国人士，恐怕要走了差路，入了魔道，这不但于国剧有损，且于吾国名誉有关，这岂不是很重要的责任吗？但是国人对于国剧，大多数还没有注意，更没有切实的认识，怎么能够领导别人呢？所以说本国的学者，现在非极力研究不可。

我国戏剧的来源及演进

想研究中国戏，必须知道中国戏的特点，在没有研究特点之前，必须要知道他的来源，他们怎么演进到这样情形的。现在先把他大略说一说：中国戏，大多数都是由小唱慢慢地改变来的，大致可以分为两个时期：

第一期为小唱——在这期里头，又可分三个时代：

（甲）一人独唱时代

是把从前的故事，或眼前的事情，编成词曲，由一人独唱，比方大鼓书、莲花落、道情等等，都是这种，这种完全是述说体的时代。

（乙）几人分唱时代

是把词曲，由几个人分唱，比方这个人替代莺莺，是莺莺应唱词句，都须归他一人歌唱；那一个代替红娘，是红娘应唱的词句，都归他一人歌唱。各人唱各人的词句，可是并不化妆，而且没有动作，只对面合唱，比方山东的犁铧大鼓、上海的滩簧，都是这种，这是已经有了代言体的趋势了。

（丙）稍加动作时代

这种也是分唱，并且在唱的时候，稍加一点动作，就是表现唱词的意思。也不化妆，比方十不闲等等，都是这

种，这算是由代言体中，加上了一点动作。

第二期方为戏剧——在这期中，又可分为三个时代：

（甲）扮演时代

这种是演唱的人，稍微化妆，但只是丑的装扮，俊的不装扮，他的名词叫作“丑扮”。在演唱的时候，也有了表情的动作，也加上了锣鼓，可是锣鼓点和身段，并不互相照应，不过是借着敲锣鼓，使演唱的人休息休息就是了，比方北平的八角鼓和跑旱船、现在风行的蹦蹦戏等，都是这种，这可以算是有了戏剧的雏形了。

（乙）写实的时代

这一种上场的人，都须化装表情，动作又有了进步，但他的动作，还仍是写实，和平常人动作，相去不远，还没有艺术可言，比方河北省的哈哈腔、山东的秧歌、河南的大梆戏、绍兴的滴笃腔和各省所谓土戏的都是这一种，这可以算是有了戏剧的规模了。

（丙）美术化的时代

这种是加入了舞的姿势，各种动作都有了规矩，唱有唱的韵味，白有白的韵味，动作表情，都有了舞式美术的规定，不但动作不许写实，就是表情也不许像真。总之，可用两句话赅括言之，就是“无声不歌，无动不舞”。比方昆腔、皮黄、梆子，都是这种，这可以算是由写实的戏，进化到了美术化的戏了。

我国戏剧美术化后的特点

戏剧进化到美术化以后，比较写实的戏，他的特点可就多了，他的特点都是什么呢？可以分几种来大略说一说：

（一）发声的规定

戏剧里头的歌唱，和平常人说话不同，是人人知道的。可是念白、念诗、念对，都有他特别的韵味腔调，和平常说话，也相去太远，就是戏中哭、笑、咳嗽、叹气等等，虽然是有音无字，似乎没什么要紧，可是也有他极详细之美术的规定，和平常大不相同。大致各脚有各脚的笑法，各脚有各脚的哭法，甚而至于各种腔调，有各种腔调的哭法、笑法，各种板眼有各种板眼的哭法、笑法。不但哭、笑如此，咳嗽、叹气、嗔怒、恫吓等等，都是如此。

现在因为时间的关系，不能详细说明，姑且先把咳嗽来说他一说。比方花脸要宽宏，是表现他粗豪的意思；老生要沉练，是表现他静穆的意思；小生要精炼，是表现他青年书生不得放纵的意思；青衣要清稳，是表现她规矩贞静的意思；花旦要轻倩，是表现青年妇女活泼的意思；小丑要摇曳，是表现他不规则同滑稽的意思；武脚“走边”要激扬，是要和小钹呼应的意思。以上还是大概说一说，若按详细一分，只咳嗽一种，就有一百多个样子，哭、笑等等，都是如此。总之，都离真的太远，这就是所谓“美术”