

民國叢書

第二編

· 69 ·

美學・藝術類

鞠部叢刊

京劇之變遷

古劇說彙

周劍雲編

齊如山著

馮沅君著

上海書店

周劍雲主編

鞠部叢刊

上編

剽學論壇

張蔭梅題

無敵牌牙粉之功用

(一)此粉色白質輕用牙擦之無臭且能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

(二)此粉之功用能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

(三)此粉之功用能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

(四)此粉之功用能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

(五)此粉之功用能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

(六)此粉之功用能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

(七)此粉之功用能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

(八)此粉之功用能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

(九)此粉之功用能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

(十)此粉之功用能去牙垢之味此粉之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

患凍瘡者鑒

冬令已過必不覺治之不早治之必致成癰疽之患此藥之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

甲種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

乙種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

丙種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

丁種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

戊種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

己種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

庚種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

辛種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

壬種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

癸種藥膏之功用能去牙垢之味此藥之功用甚大凡用過者無不稱讚其功用之廣也

戲劇改良論

(劍雲)

吾國戲劇萌芽於春秋組織於隋唐興於宋光大於元盛於明複雜於清春秋諷諫之士有衣冠登場以諷刺時政者隋有康衢劇唐有梨園教坊之設宋有華林戲元有昇平樂明有南北曲清有崑亂之分（崑指崑曲亂彈指皮黃皮黃即京戲源於徽漢調參以中州韻）此外復有弋陽腔梆子腔粵有廣調越有紹調滇有滇班戲甬有串客戲推之各省莫不有其自成風氣之戲餘若漢州影河南謳紐絲調鼓兒詞半梆戲落子戲花鼓戲彈詞平話灘簧等雖戲之組織未備然不能不認其為戲之雛形迄於今日而有純粹白話之新戲書曰詩言志歌詠言聲依詠律和聲孔子曰聲音之道興政相通司馬遷曰雅頌之音和而民正鄭衛之音動而心淫關漢卿曰演劇須士夫自為之英之莎士比亞以戲曲興歐洲之文化法之摹理厄拉錫蘭以戲曲輔其國之教育西國人士非高冠禮服不入劇場吾國士夫亦言戲之功效不在贊門講舍下從可知戲曲一道關乎一國之政教風俗至深且巨質之古今中外無有否認者也自清代以異族入主中夏部落野蠻之習騷客淫逸之行挾以俱來著優伶如變童狎媒侮弄等於青樓賣笑之流所演亦淫殺神怪之劇居多倡優隸卒同稱不恥於士夫之口身價於是乎一落千丈故今日而欲恢復優伶身價當尊重人格如何而使其知人格之可重莫妙於辦半

日學堂令其讀書欲謀戲劇進步當改良脚本如何而能使脚本改良莫善於博採衆長刪蕪存菁不拘於一派不限於一格使其有無大不賅之精神無遠弗屆之能力發揚光大功效乃見流風所被觀感斯生小子不才固嘗有志於此矣茲先摘錄昔賢時彥之名論然後再述我之意見

徐靈胎曰樂之成其大端有七一曰定律二曰造歌三曰正典禮四曰辨八音五曰分宮調六曰正字音七曰審口法七者不備不能成樂何謂定律呂考黃鐘大呂之本窮宮商徵羽之變是也何謂歌詩上極雅頌下至謠諺與凡詞曲有韻之文皆是也何謂典禮郊天祀地宴饗贈答房中軍中之所宜用是也何謂八音金石絲竹匏土革木古今樂器是也何謂宮調旋宮之六十調與今所存北曲之六宮十一調南曲之九宮十三調是也何謂字音一字有一字之正音不可難以土音又北曲有北曲之音南曲有南曲之音是也何謂口法每唱一字則必有出聲轉聲收聲及承上接下諸法是也七者不盡通不得名專精之士然七者之學非一人所能兼則亦有可分習者律呂歌詩典禮此學士大夫之事也其八音之器各精一技此樂工之事也惟宮調字音口法則唱曲者不可不知然宮調大端難越卽有失傳而一爲更換卽能循板而腔至字音亦一改卽能正其讀惟口法則字句各別長唱有長唱之法短唱有短唱之法在此一調爲一法在彼一調又爲一法接此字爲一法接彼字又爲一法千變萬殊此非若律呂歌詩典禮之可以書傳八音之可以譜定宮調之可以類分字音之可以反切別全在發聲吐字之際理融神悟口到音隨顧昔人之聲已去誰得而聞之卽一堂相對旋唱而聲旋息欲追其已往之聲而已不復在耳矣此口法之所以日變而日亡也上古之口法三代不傳三代之口法漢魏六朝不傳漢魏六朝之口法唐宋不傳唐宋之口法元明不傳若今日之南北曲按作者係乾隆時人皆元明之舊而其口法亦夙變南曲之變變爲崑腔去古浸遠自成一家其法盛行故腔調尙不甚失但其立法之初靡曼模糊聽者不能辨其爲何語此曲之最違古法者至北曲則自南曲盛行之後不甚講習卽有唱者又卽以南曲聲口唱之遂使宮調不分陰陽無別去上不消全失元人本意(下略)

天傑生曰吾聞元人雜劇尙有十二科忠臣烈士孝義廉恥奸好罵讒逐臣孤子居其四而以神頭鬼面烟花粉黛爲最下下乘可知

戲劇之所重固在此而不在彼也。又元人分配脚色咸有深意存其中曰正末當場男子能指事也曰副末昔謂之蒼鶻者能擊賊者也曰狙狐狙屬好淫後譌爲旦曰狐妝官者也後譌爲孤曰靚傅粉墨供笑諂之義也後譌爲淨曰猱妓之通稱也猱亦狐屬能食虎腦以喻少年愛色者如虎之愛猱非殺其身不止也由是以觀是古人之於戲劇非僅借以怡耳而擇目也將以資勸懲動觀感選流既久愈變而愈失其真昔之所謂雜劇寢假而爲西皮二黃矣寢假而爲弋陽秦腔矣於古人名作其下焉者讀之而不解其上焉者則以是爲娛悅之具無敢公然張大之者於是而戲劇一途乃爲雅士所不道也而世之觀劇者不得不以婦人孺子及細民占其多數是三種類者其腦海中皆空洞無物而忽焉以淫褻刼殺神仙鬼怪之說中之施者既不及知而受者亦不自覺先入爲主習與性成觀夫此則吾國風俗之敝其關係於戲劇者爲故非淺鮮矣吾以爲今日欲救吾國當以輸入國家思想爲第一義欲輸入國家思想當以廣興教育爲第一義然教育興矣其效力之所及者僅在於中上社會而下等社會無聞焉欲無老無幼無上無下人人能有國家思想而受其感化力者含戲劇莫由蓋戲劇者學校之補助品也今海上諸梨園亦稍稍知改良戲曲矣然僅在上海一部分而所演新劇又爲諸劇中一部分即此一部分中去其詞曲鄙劣者十之三去其宗旨乖謬者十之三去其所引證事實與時局無涉者十之三則夫異日所穫之實亦僅矣吾聞華嚴入法界品有所謂婆須密多者吾願吾國戲劇家咸知此義以其一身化億萬身以救此衆生吾尤願吾內地各省省得志士設劇場收廉值以灌輸文明思想我更願吾國諸名伶取舊日劇本而更訂之凡有害風化室思想者舉黜弗庸以爲我民造無量幸福

臥讀生曰自元代以曲取士及後設筵餉賀客奏其中式之曲以爲榮明代士夫每一曲脫稿輒開筵以家樂奏演清朝張文敏奉詔搜羅散套傳奇數千百種集成曲海更集九宮大成每劇題以四字京外宴會一尙崑劇咸同後京調遂興然內廷演唱單中先崑後京尙無所謂秦腔也自陳賡君起始唱秦腔又經某相國提倡漸尙北鄙殺伐之音庚子乘輿播遷始悟擊鼓呼冤兆幸陝之先機蘇滬近年崑曲亦成廣陵散雖江浙文士不少知音然聽而慚慚欲傳者輒占其多數也秦腔詞俚意鄙所謂北鄙殺伐之音於時爲秋艱於人爲暮年令人聞之而魄動聽之而心寒無乃非聲音之正乎若夫京調之部位神情做工腔調尙以鬚生爲最然其倒板

緊板二六板中。字句略可增減。聲音高低。疾徐稍可任意。施爲崑曲。則無半字可訛。無一眼可誤。尤有閉口撮口鼻音穿齒張唇陰出陽收各唱法。元人素諳。律呂宮商以北爲宗。南之九宮本不入調。詞人製曲。曲索合不少。而北音以中州爲正。今北直人尙不相宜。無論。變舌矣。

李中一曰。崑曲以前清乾隆時爲最盛。以咸同時爲始衰。以今日爲最衰。當乾隆時。全國繁盛之區。均有崑班。然執崑班之牛耳而足。以左右一世者。則惟北京揚州蘇州北京以音節勝。揚州以切末稱。蘇州以神情勝。各擅一長。競相則效。而終以揚州爲最精。實神之地。迨陶文毅督蘇。鹽政清。釐鹽商之所得。徵其勢亦驟衰。而崑曲中心之揚州漸歸消歇。未幾洪楊變起。全國騷然。崑曲勢力亦見一落千丈。其時烽火尙未及於北京。慢舞酣歌依然如昨。惟漸趨重皮黃。組織雖不如崑曲之細密。而高雅社會歡迎之熱度。乃日見其增高。豈國人文學程度退化耶。抑崑曲高深有背乎今日所謂通俗教育學說之原則耶。夫我國教育在崑曲盛行之時。固亦未嘗普及。乃何以以上自卿相下至牧豎。類皆知音識曲。妙解宮商。甚有以劇名曲句成爲諺語者。自興學至今。將二十年。據全國選舉調查之片。面報告。例以數十年前人民之程度。雖不能謂爲驟高。然識字者之較多。已爲近今社會所公認。且音樂之發達。亦爲曩昔所未。舊見乃何以以上自文學之士。下逮編戶之氓。均左崑曲而右皮黃也。從可知崑曲高深不足以合社會之心理者之一語。亦僅爲片面的理由。而未盡爲精確之論者也。然則往者至今。一蹶不可復振者。究何故哉。曰。自揚州消歇。崑班失其根據。而人材衰自洪楊變起。崑班轉輾江湖。而人材散且其格太嚴。合格者少。勉強演唱。神本音。殊不足以娛觀者之耳目。適其時之北京皮黃人材風發雲湧。不可一世。兩相比較。而崑曲之勞力遂致相形見絀。譬之今日同一劇本。同一情節。無崑曲皮黃之各異。苟爲著名角色所排演。即足閃動一時。反是則精彩頓失。而非難之聲立至。是亦可以悟矣。不特此也。凡世界人類。莫不富見異思遷之性質。數十年來。所耳聞而目睹者。則視之漠然。一旦見所未見。聞所未聞。其興奮之起。每不可遏。四五年前。上海一隅。白話劇突然而起。一時觀者趨之若鶩。皆歲之杪。京華劇館競演崑曲。一時觀者亦羣以先睹爲快。然平心考論。則上海之白話劇。淺陋殊甚。京華之崑曲。謬誤殊甚。足以動一時之顧盼者。其亦卽見異思遷之觀念所表現者耳。崑曲之要素有三。一曰白。二曰引。三曰曲。曲文之如何。爲文學的。曲譜之如何。爲

音節的引亦近似以言道。自則全劇之筋絡皆於是在劇中人之身分。亦於是判實占劇本中重要之位置。在崑曲中則道白一層頗有空前絕後之觀。其於稱謂也。則斟酌雅俗咸宜。其於情節也。則前有來龍。後有去脈。不突不竭。殊耐尋味。其形容人之身分也。則士農工商各盡其妙。言皆有物。摸之有棱。惟辭朝中之黃門官。拜帥中之吳鉞。嚙其道白為長篇。四六係文士自寫才華之地。為崑曲中一種特例。於道白之原質稍有不合者也。若言皮黃於稱謂。則不經於情節。則欠關會於形容劇中人之身分。則無論聖君王佐。逸士騷人。義夫節婦。悉以市井之口吻。肖之。復有似通非通之語。難乎其習慣自然。牢不可破。至於劇本之取材。崑曲則率有所本。或以一人愛憎而失其平。故弄狡獪。而蔑其實者。亦所在多有。然尚不若皮黃梆子之甚稽之古。稽無可考。證以荒誕之事。成粗劣之劇。俾全國大多數之人士。畢生涵育於其中。為無形之神會。即其劇不盡涉於淫殺。而有關於世運之隆污。亦已至深且巨。此我人於今日對於戲劇所當注意者也。曲詞之性質為文學的。而非通俗的古之詩歌。有興賦比之大別。大抵以直率之語。索然無味。其入人也不深。由是發為詩歌。以含蓄不盡之雅致。旁敲側擊之方法。俾世人陶融於其中。而不自覺。曲詞亦猶是也。崑曲有南曲北曲之別。大抵南曲雅馴。而北曲粗疏。南曲為單純的文學。而北曲則雜以方言。究之粗疏而雜以方言者。以年遠代湮。語言差異。異俗殊方。字音相左之故。遂至借肩聲才不可究詰。此對於歌詞曲不能以通俗二字為觀察之主點者也。至於皮黃之歌詞。大概用十言七言兩種。以句調之單簡。而音節遂亦不能發揮盡致。其劇本強半出於野老田夫之手。其詞句不通辭意不達之處。層見疊出。為文人學士所鄙夷。為普通人民所不解。非熟於皮黃掌故者。不易通曉。既晦且俗。雖淺亦安足以言通俗哉。至於音節一端。我國之歌與西洋之歌。有特異之點。西洋為合唱的。對於和音有特長之組織。我國為獨唱的。對於字音之轉折抑揚。有獨到之研究。崑曲皮黃各擅其勝。其他之梆子大鼓小曲。亦有各殊之致。惟崑曲以曲牌之各異句調之特殊千變萬化。運用不窮。而其工譜亦隨之而繁複。此所以雖在勢力不振之時。而一般人士亦未嘗加以詆毀者也。觀劇者之地位及心理。實為今日研究戲劇而有改革之志願者所最當注意之一事。余嘗默察觀劇者之情形。各地方均有不同之點。今即北京一地而言之。以觀劇者之身分言。則中流人士約居十之七。文人學士約居十之一。無知無識者約居十之二。以觀劇者之年齡言。則壯者居十之五六。老者居十之二三。幼稚居十之一二。以觀劇者

之日的言則重音節而輕情節喜熱鬧而厭清淡至於武技亦為至要條件之一對於詞句之淺深神情之合否不問也此外復有人的問題無論何種劇本苟一為名角所排演其中雖有極不洽之情節極不通之詞句亦決不在苛求之列此種情形本屬例外然在今日之北京則成為通例矣白話劇對於社會教育上有通俗之功能其影響之速且巨固非舊劇所能望其項背德國之戲劇有三大歐片為純粹之唱歌二小歐片為半唱半演之劇三新劇即今日所謂之白話劇其社會歡迎之點以小歐片為主我國現今之觀劇者亦何莫不然且我國之白話劇其興也晚前後不過十年而研究是種戲劇者比較的為至少數且以經濟之困難意見之紛歧在在均足為發達之阻礙雖於前五十年時於長江上下流特形其盛然曇花一現俄焉即衰在京津間除學校學生偶然登場外殊未多見觀者亦未嘗為極度之歡迎是以於日前三數年中白話劇之能否發達實未敢以一言斷定也雖然白話劇之表情迥白處處合乎情理較之歌劇實有上下床之別余自幼酷喜崑曲幾以崑曲之表情為無上上乘迨一觀白話劇雖以其組織之幼稚未能遽日為完璧然其偶有一二處之精微獨到處有非崑曲所能企及者遑論皮黃但以國人嗜歌成習不歌之白話劇殊難動其長久之興會此余之所以為白話劇躊躇而扼腕者也我之所謂良好道白者非如詞曲一類純以文學的組織成之者也但須確如劇中人之地位而不溢其分際於編製劇本之時一面默想劇中人之神情如何而命意遣詞一面復須體會觀劇者之心理而嚴別其糾正與迎合二者之利弊固不必襲取皮黃劇中沿用之似通非通之舊套始能謂之為通俗也更有說者皮黃中所沿用之似通非通之字句徒以習見習聞之故羣不以為非至究其意義之究竟若何恐社會上大多數人所未能明瞭徒使中流人士及學校青年於執筆為文之際添出無數似通非通之資料且通俗云者指戲劇之效用而言非將戲劇中所包含之各種方面一切貶其價格使盡成野老鄉嫗之談話而始為通俗也譬之國民學校之課本目下所用者為淺顯之文言一經教師之講解而至幼之兒童亦未始不能聽受之今日之觀劇者無論其為文士無論其為愚民然考其年齡則均倍長於兒童其聽受之能力亦必倍勝於兒童況劇中之道白非盡為文言者乎譬之通俗演講之際其聽者之程度大多數係販夫走卒其演講員之發言也非至淺至顯不可而劇中之道白則以觀劇者之程度較聽通俗演講者之程度為勝故於劇中人而為市井人也則取市井語以形容之劇中人而為高尚人也

則取高奇語以形容之。况有各項動作以表示其情況者乎。况演講者以解釋為主。義出言不妨求淺。而劇中人之身分口吻不能由編劇者代為強深。為淺乎。譬之小說。我嘗閱歐陽而司迭根氏之小說矣。其為書也未嘗描寫政治與神怪。但形容其國社會之狀況。寫一文字則宛一文士。寫一舵工則宛一舵工。寫一商人則宛一商人。如攝影之不差毫髮。至於演劇亦何莫不然。我由是斷定戲劇之佳良者一肖字已足盡之。故今日之欲改良戲劇而編製劇本或審定劇本者當於肖字三致意。不徒以淺字為通俗之不二法門也。

王夢生曰：戲劇改良方法應何道之從乎。曰：（新）（舊）（兼）（合）而已。其合一之道奈何。曰：是有三道。最初一步以新戲之法。改舊戲。第二步以舊戲之法入新戲。第三步融合新舊兩法。特別製為戲。此三道得而戲之學進効力將偉大不可量矣。（中略）惟新戲過平。舊戲過腐。揉合探擇初步甚難。拙見金鼓必不可無。劍戟亦不可少。有時始用庶幾宜古宜今。而庭野以佈景為憑。起閉以幃幕為用。此則必從新劇者至於出入散整。因事為之不拘。一例方能適合此分定場面之說也。美術既入人心。則戲以歌唱為之目。應有事不必定戲中作戲也。凡新製之戲或喜時放歌或憂時作嘯。隨時奏技皆可編製新詞。不必過雅。過文宜稍留皮黃舊套。但報名唱引或竟刪除。亦無不可。唱主簡少而必不可無。唱時則和以管絃。他或陣戰用金鼓或遊行用金鼓。餘時不用。戲本遊戲。即稍不類真事。似亦無傷。能如崑曲之近情不俗已上乘矣。此編製歌詞之說也。戲中扮古人則古衣裝扮。今人則今衣裝。此不待言者。專從舊戲則過腐。專從新戲又過簡。必兩者兼備方為適宜。但使文不過華雅。不過質斯已可矣。惟舊戲淨雖盛夏必擁厚絮貼。雖隆冬必僅裕衣凍熾其躬。殆非人道。扮戲以肖真為主。豈古人皆冬不裘夏不葛耶。特梨園儉陋以一衣適中故僅備一襲。相傳既久遂若繩規矩之不可違。雖有衣裳而不敢曳。妻故有熱不死花臉凍不死小旦之諺。其實無所取意。最妙團體中僅備單棉兩襲。其餘任人自製力裕則充外飾無力則備裏衣袍蟒頭盔冠披袖襖視新製之戲應用何等一一加以攷索。仿式另製。若舊戲一磨古衣冠直不知為何形。不及今調之後將仿無可仿。雖求之博物院而不可得矣。此特製衣裝之說也。戲中切末新舊皆有。如橋亭花樹繪壁之外自應別製專件。以備移挪。最好製為轉臺俾路可徐紆而行。屋可堂皇。遮入而且立屏櫺鏡在所必需。以隔以分。一臺可分二用。其他種種

什器種種動植之物亦應因戲爲之。惟鬼面龍頭人所罕觀歸於天演劣敗信乎其宜。此多增佈景之說也。如此兼收並蓄汰腐存精雖男女風信不可無而濫治勢所必禁。雖技擊捕戰不可少而荏蒔則理所當除。其餘迷信鬼神鋪張演義引人入誤均合更剋總之水滄西廂心杜必絕其餘白裘三國擇雅微存有觀感陶淑之功。能無敗俗傷風之流弊。因時爲用與古維新行見元音太和風氣亦蒸蒸日上矣。是非學者之任而孰任哉。

歐陽子倩曰試問今日中國之戲劇在世界藝術界當占何等位置乎。吾敢言中國無戲劇故不得其位置也。何以言之。舊戲者一種之技藝。其戲者曲也。新劇萌芽初茁即遭蹂躪目下已如腐草敗葉不坵過問。舍是更何戲劇之可言。戲劇者必綜文學美術音樂及人身之語言動作組織而成。有所本焉。劇本是也。劇本文學既爲中國從來所未有。則戲劇自無從依附而生。元明以來之劇曲傳奇等頗有可採然決不足以代表劇本文學。其他如皮黃唱本更無足道。蓋戲劇者社會之雛形而思想之影像也。劇本者即此雛形之模型而此影像之玻璃版也。劇本有其作法有其統系一劇本之作用必能代表一種社會或發揮一種理想以解決人生之難問題轉移誤謬之思潮演劇之根據劇本配飾以相當之美術品（如佈景服裝等）疏蕩以適宜之音樂務使劇本與演者之精神一致表現於舞臺之上乃可利用於今日魚龍曼衍之舞臺也。然則吾人之主張當如何予以爲（一）須組織關於戲劇之文字（二）須養成演劇之人才文字約分三種。

（一）劇本劇本文學爲中國從來所無故須爲根本的創設其事宜多繙譯外國劇本以爲模範然後試行仿製不必故爲難深貴能以淺顯之文字發揮優美之理想無論其爲歌曲爲科白均以用白話省去駢體之句爲宜蓋求人之易於領解爲效速也。惟格式作法必須認定暇嘗專論之中國舊劇非不可存惟惡習慣太多非法洗淨盡不可然世方重視其惡習慣爲之奈何。

（二）劇評今日之所謂劇評者大抵於技術之談多不完全其對於伶人非以好惡爲毀譽則視交情爲轉移劇本一層在所不問而人情事理亦盡諸腦後自某某諸名士作詩歌以死近花旦後海上多效尤之作文人惡習殊不足道亦評劇界之盜賊也。吾所謂正當之劇評者必根據劇本根據人情事理以立論劇評家必有社會心理學論理學美術學劇本文學之知識劇評有監督劇

場及俳優啓人猛省促進改良之資決不容率爾操觚。從事也。惟今日之中國既無戲劇則劇評亦當然不能成立。吾所望於今日之評劇者在誘導演劇者漸棄其頑梗之主張而趨重事理人情而已。如俳優能勉守人情事理之範圍庶幾真戲劇有養成之望焉。

(三)劇論。劇論之範圍甚廣。凡關於戲劇之理論皆屬焉。最要在明劇本之分析及舞臺上之研究。中國之戲劇一種之雜戲而已。不能乘之以理。必有精確之劇論能獲信於社會則近人情與無價值之戲當然漸滅。同時真戲劇亦因之而生。故不欲改良戲劇則已。欲改良戲劇非兩倡正確之劇論不可。如云某處宜下鑼或某處不似老譚所論非戲劇不能屬入劇論也。

今日之劇界腐敗極矣。俳優之腦筋過於簡單。方且抱殘守缺。夜郎自大。以爲一技之長可以應世。變傳子孫。吃著不盡。故開新論莫不駭笑。久居暗室者視日必暗。今之俳優處暗過久。幾失其明。如繩足者其肯已斷無山再伸。故爲目下計爲將來計。一面借文字以救其弊。一面須組織一俳優養成所。期以四五年卒業以養成新人材。辦法略述如左。

(一)募集十三四齡之童子三五十人於其中選拔優良授以極新之藝術。劣者隨時斥退。(二)不收學費。(三)修業二三年後隨時可使試演於舞臺。用資練習并補校費。(四)課程於戲劇及技藝之外宜注重常識及世界之變遷。(五)卒業後須服務若干年。如此四五年辦去必見好成績。而於營業上亦可決操勝算。蓋四五年後之戲場決非腐敗之俳優所得而左右也。

(俾鐵樵將梅笙兩先生亦有卓見足資參考詳見原序茲不贅引)

劍雲曰予嗜劇對於論戲之文爭先快睹。目中所見坊間出版物不下二百種。除脚本不計外其能放大眼光細心研究有正確之主張商確之價值者實不多觀。右舉諸子學說皆確能闡戲劇之原理謀藝術之革新者鄙意此非細事。非少數人力量所能奏功。擬由政府命教育部撥給經費辦一國家戲院。請通俗教育研究會主持一切。入手第一步蒐求國中現存脚本共有若干種分門別類詳列一表。良者存之劣者汰之。詞句之欠通者改削之。編修既定頒發梨園若者宜禁若者宜演。著爲律令俾衆遵守。第二步訂劇之編製法不可守舊不可過新。是宜取折衷主義。世界眼光不可無。本國風俗不可背。劇之種類雖殊大致不外純粹歌劇演唱參合劇純

粹白話劇三種劇之性質雖難大致不外悲喜兩種吾以為演劇必須唱做表白四種完備純粹歌劇全恃乎唱使不解音律者當之必生厭倦之心精神一疲將不俟其終曲純粹白話劇全恃做白樂歌全廢實太平淡文字不能磨詩戲劇斷不能無唱文言之不足詩以詠歎之做白之不盡歌以振發之兩者相輔而實相生倘能繁簡互濟演唱並用宜雅宜俗不高不卑務使觀劇者無男女長幼各投其好以去合於多數心理是則莫善於演唱參合劇矣綱領既得乃議細節就國中現存觀劇之種類而具有悠久偉大之勢力者其別有四曰崑曲皮黃秦腔新劇崑曲音節謹嚴詞章典雅唱必諧律白有分寸結構完密文武場均齊備做工少詞不如皮黃之有精神表情較皮黃稍合情理惟其音節謹嚴苟非素習便瞠目不知所謂欲其字字入耳識曲知義為效甚微徐靈胎以諷生兩君所論足見其難曲高則和寡故難發達况自乾嘉以降皮黃代興崑曲零替已百餘年驟欲恢復舊狀說何容易李中一君夙嫻崑曲深知其中甘苦然其力闢不合社會心理為片面的理由似近於偏予謂李君所論亦片面的理由也故宜少事變通但能不失原有價值即不必過於拘泥詞章典雅祇受文士歡迎難合國人普通程度即以文士論現方有人倡文學革命駢四儷六之句求之今日亦幾解人難索予謂但能句分平仄語成片段即可盡話白之能事過於艱澀咬文嚼字似可不必曉風殘月之吟當在高山流水之間非可求之於都市之劇場翬雜之衆生也崑曲之可議僅此兩端皮黃胎息徽漢兩調皮黃用絃崑曲用管此其異點論唱雖不如崑曲之嚴亦有四聲五音失闕字陰陽平之分而審於發音精於讀字初無二致行腔轉調必依工尺吐字收音必合板眼皆與崑曲無異不過較為活動耳察其脚本之穿插創始之者亦具匠心祇以俗工不學轉輾流傳訛誤俗誕失其真此非皮黃之罪而演者之咎也惟帝王登場必用（風調雨順國泰民安）兩人見面必曰（未曾遠迎當面恕罪來得幽莽望乞海涵）四將起壩必曰（請了請了）每遇變故初問一語伴者未聞必再加詢詰曰（你待怎講）事急必擊帽摸股武劇之下手不分何劇必是一式打法刻板文章千篇一律見之憎厭必須改良餘若唱口分十字七字一句大引子小引子定場詩進場白等可悉存其舊做工臺步極有精采非其他戲劇可及而迷信必除淫褻必禁又不僅皮黃為然不過皮黃較甚耳秦腔之聲雖以戾為亡國之音如秦蘇中之有蕞蘇辛辣在演藝界亦有一部分勢力臥讀生斥為北鄙殺伐之音非聲音之正其言實有至理且其無論何戲靡不控喉直噴大聲狂

碎疾絃促節。梆子喧嘈。健步如飛。滿臺亂跑。形如中魔。觀之不耐。此等唱法。無論如何佳妙。當然在摒棄之列。惟其脚本間有佳者。如全本八義圖等。可取而重編。不能以人廢言也。吾國之有新劇。倡之於東瀛。留學士十餘年來。屢起屢蹶。以甲寅爲最盛。以今日爲最衰。雖以無唱不敵京戲。然此中尙有人的問題。予以爲分幕佈景。切末必從新劇化粧。表情必從新劇。蓋舊戲化粧。除花面有臉譜可遵。外餘則有白髯而黑眉者。有年邁而容腴者。按之情理。殊爲不合。服裝必依時代。以美術爲宗。似以鮮明動目爲是。京師三十年前之敝衣陋色。上海今日之亂換行頭。兩皆失之。演劇者與觀劇者。皆抱一人治主義之心。於是凡爲劇中正角。其服裝必華美。三娘教子之薛保。乃着綠綵袍。或茶青綵袍。矣。白水灘之十一郎。爲人傭工。乃戴珠涼帽。矣。了齣可遍體綺羅。滿頭珠翠。而小姐反蓬首垢面。矣。此皆情理之不可通者也。王夢生君所舉熱不死。花臉凍不死。小旦兩語。尤其著明者。吾國政治素尙人治主義。不遵法治主義。故干戈擾攘。迄無寧日。於劇亦然。不問情理之符背。但出諸名家之手。卽視爲天經地義。不容他人之指摘。此等主義。不破萬事。永無進步。吾謂不合情理之舉動。雖爲程長庚譚鑫培所遺傳。亦當根本推翻。金鼓曲牌。絲竹管絃。仍其舊貫。話白注重。念字不可出之以平易。武劇須以技擊之學入之。毋令日本武士道專美於前。舞臺之建築。今日已大進步。普通爲半圓式。觀者之視線。從左右中三面。集注臺上座位。以次增高。等級分爲三層。舞臺之後面宜大。俾可爲儲蓄佈景。衣裝器具之用。容積自三千人至五千人。就上海各舞臺觀之以新舞臺之內。部爲整齊。而外表不佳。歌舞臺外表頗宏大。而內容太狹。大舞臺建築甚合法。第一事天蟾。次之共舞臺。最劣歐洲大劇場。能容三萬人至八萬人。吾國則三千至八千足矣。每省設一通俗教育研究分會。凡有劇場之處。皆辦一平日學堂。授以劇旨。或卽取其所演脚本。爲之詳細講解。如天僊生所舉元人分配角色之深意。使其明來源作用。庶不致傀儡登場。食而不化。取精用宏。而戲劇之能事。亦畢矣。予情君對於戲劇。意見頗具世界眼光。而謂中國自古無戲劇。無脚本。則似矯枉過正。不偏不倚之謂中宜。舊宜新是。以達此區區。幾同紙上談兵。誨之諄諄。尙望閱者攻錯。

三難論

(劍雲)

天下無易事。天下無難事。置身局外。徒託空談。旁觀閒評。發爲漫無責任之言。論以指摘人之暇疵。下筆萬言。信口亂道。他人含辛茹苦。

窮年累月所發明之事業一經此曹品評殆若不值一錢毫無足取自視若萬能嘗人無一是脫將易地而處使此曹上臺試演其外誤紕謬必且百倍於人然後退而自反始知天下無易事人貴有志不患無成倘能富於恆心堅其操守排除難念純趨一的運以靈思窮其奧妙不恥下問遇事關懷膺欲大而心欲細知其難而不畏難備焉惟恐其或失則功到自然成必有達其目標之一日然後躊躇滿志始知天下無難事大地之事物萬殊理則惟一戲曲雖小道非可以淺易視之也不揣譎陋作三難論

編劇之難

天地間之靈氣託之於人。人之精華寄之於語言文字。同具兩片皮。出諸雄辯家之口。則發揚蹈厲。足以使人頑廉儒立。感動五中。出於木訥者之口。則期期艾艾。不知所云。同具一枝筆。操於文學家之手。則含英咀華。足以使人迴環繡繡。讀百讀不厭。操於尋常人之手。則支支節節。辭不達意。戲曲綜文藝美術而成。乃人類之寫真。世界之縮影。編為脚本。何異於發言作文。發言之輕重疾徐。作文之起承轉合。陳法所具。盡人皆知。然必先得有命意認定宗旨。成竹在胸。綱領在手。發揮渲染。始有歸宿。否則非千篇一例。即野騎無歸。勢必驅閱者於睡鄉。寧有價值足論。編劇亦猶是也。教忠教孝。言性言情。誅奸誅惡。懲盜懲淫。一劇之主旨。既立。從事佈局起伏相乘。首尾相通。經緯脈絡。有條不紊。濤駭雲湧。蔚為大觀。事雖繁。而律必謹。麗理雖遠。而意必顯。給一人有一人之身份。一人有一人之吐屬。形容不可太過。貴能適可而止。然後分場分幕。劃清界限。點醒節目。若者宜明寫。若者宜暗上。若者宜用具體的表演。若者宜用抽象的敘述。若者宜用烘雲托月法。若者宜用聲東擊西法。能力是一劇之大體。已具。猶未足以盡編劇之能事也。必也富於舞臺經驗。熟於梨園掌故。嫺於曲牌名目。鑼鼓夕稱。冠履衣裝器物一切切末之作。用生旦淨丑人物之支配。餘若引子念詩道白唱詞。在在皆須幾經斟酌。不宜率爾操觚。引子貴簡潔。切當。詩雖可用。陣句貴自然。不露痕跡。若文昭關之戲詞。以春秋人物而用唐人詩句。背誦甚道。白忌拖沓。忌冗長。貴要言不煩。洞中肯綮。唱詞忌艱深。忌艱率。貴言淺意賅。雅俗共賞。一味咬文嚼字。不顧唱者合口與否。不足貴也。戲有武行必解技擊之學。戲有新派則分幕不可忽略。必於開幕閉幕時作一有含蓄之神情。使人咀嚼不盡。知此者。唯前之春柳。幕有佈景。則畫學不可不考究。光學不可不涉獵。至於做工。表情。則屬演者之責。編劇者僅能任指導細微末節。全恃演者心胸。腦筋之運用。中國戲劇舍昆曲

著作。者。存。有。姓。氏。外。微。漢。調。京。調。秦。腔。之。劇。本。作。者。何。人。已。漫。不。可。考。予。常。引。爲。一。大。憾。事。就。現。存。之。劇。一。爲。推。論。僅。神。怪。戲。淫。殺。戲。荒。謬。污。穢。無。益。於。世。道。人。心。餘。多。可。取。今。人。編。劇。大。致。根。據。於。斯。奉。爲。圭。臬。其。通。才。碩。學。結。構。完。善。突。過。前。人。者。固。大。有。在。而。大。多。數。之。編。劇。家。則。但。憑。剽。竊。割。裂。難。湊。成。篇。支。離。破。碎。殊。不。足。觀。編。時。任。意。爲。之。不。加。詳。察。一。旦。啓。演。則。扞。格。不。合。必。受。極。大。困。難。一。二。次。後。便。束。諸。高。閣。無。人。過。問。求。其。平。正。鮮。疵。且。不。可。得。遍。請。其。工。而。傳。會。見。近。人。編。劇。動。輒。三。五。十。幕。平。鋪。直。敘。精。采。黯。然。以。張。勳。之。頑。梗。而。上。四。將。起。端。念。大。引。子。坐。場。詩。唱。西。皮。元。板。編。製。全。套。空。城。計。排。場。大。似。諸。葛。武。侯。如。何。可。通。故。劇。之。取。材。自。以。歷。史。爲。上。現。今。人。物。非。俟。蓋。棺。而。後。殊。難。論。定。餘。若。各。舞。臺。所。編。之。劇。新。既。不。新。舊。又。不。舊。不。倫。不。類。直。不。成。其。爲。劇。不。佞。嗜。劇。有。年。而。未。敢。編。劇。固。以。才。力。短。絀。實。亦。深。知。其。難。雖。然。勉。爲。其。難。吾。儕。之。責。世。有。熱。心。編。劇。者。乎。嚶。鳴。之。求。企。予。望。之。矣。

演劇之難

四。民。之。生。各。有。執。業。唯。業。伶。爲。最。苦。亦。唯。業。伶。爲。最。樂。童。稚。之。年。投。師。坐。科。視。其。容。貌。喉。音。體。格。性。情。而。定。生。旦。淨。丑。鷄。聲。一。唱。披。衣。下。床。就。空。曠。之。地。控。喉。發。音。或。面。壁。而。呼。謂。之。吊。嗓。時。屆。亭。午。師。授。以。戲。詞。反。覆。背。誦。期。於。純。熟。謂。之。讀。詞。詞。熟。乃。教。以。字。字。正。乃。歌。以。調。調。合。乃。繩。以。板。板。準。乃。進。以。腔。腔。圓。乃。和。以。琴。謂。之。上。絃。子。如。是。者。數。月。日。以。爲。常。稍。有。乖。誤。鞭。撻。立。下。祇。可。飲。泣。吞。聲。不。許。號。咷。大。哭。爲。唱。既。成。乃。繫。網。巾。勒。水。紗。加。冠。着。靴。規。行。矩。步。必。依。定。式。謂。之。踏。臺。步。上。裝。挂。髯。揀。袍。端。帶。投。袖。吹。鬚。左。右。顧。盼。謂。之。排。身。段。生。淨。則。如。是。若。習。旦。則。蹣。工。浪。步。身。腰。體。態。必。求。近。乎。婦。人。女。子。若。習。武。則。以。水。桶。曲。其。腰。以。手。攀。其。腿。灣。其。臂。旋。子。筋。斗。舞。槍。學。劍。以。及。種。種。器。械。之。打。法。其。難。尤。甚。六。載。滿。師。搭。班。售。藝。文。慮。倒。倉。武。懼。跌。折。若。是。乎。業。伶。之。難。也。票。友。多。殷。實。之。家。既。不。倚。戲。爲。生。宜。若。可。以。優。游。藝。林。免。種。種。之。苦。矣。不。知。言。之。非。艱。行。之。維。艱。既。要。上。臺。漏。臉。則。以。上。手。續。必。不。能。免。名。爲。行。樂。其。實。彌。苦。不。過。無。師。長。之。督。率。較。可。自。由。故。泰。半。半。途。而。廢。畏。難。而。退。學。者。千。人。成。名。不。滿。百。人。唯。新。劇。家。全。恃。聰。明。學。問。其。進。銳。其。退。亦。速。自。學。戲。之。程。序。言。之。其。苦。固。甚。而。自。演。劇。之。成。績。言。之。使。有。超。羣。絕。倫。之。才。出。類。拔。萃。之。資。運。用。之。妙。在。於。一。心。神。而。明。之。存。乎。其。人。一。出。簾。幕。身。入。戲。中。盡。其。在。人。忘。其。爲。我。臺。下。千。人。同。聲。贊。美。互。相。傳。頌。大。名。以。立。同。行。爲。之。欽。服。包。銀。因。之。增。加。園。主。待。以。禮。貌。身。價。藉。以。躋。高。官。吏。無。其。榮。王。侯。無。其。貴。