

民國叢書

第一編
· 63 ·
文學類

中國戲曲概論
中國戲劇史
顧曲塵談
宋元戲曲史

吳梅著
徐慕雲著
王國維著

上海書店

徐慕雲著

中國戲劇史

(左)

本書編著者
徐慕雲先生

(右)

本書主編者
褚民誼博士

緒序

人不能離藝術而獲得美滿之生活。蓋藝術者所以振奮提高人之精神思想。涵濡薰陶人之性情氣質。而推進文化。以求人類之進步者也。有藝術則個人為優秀之人民。民族成良好之民族。國家為興盛之國家。無藝術則個人。樸樸狂狂。不識不知。而民族國家亦遂淪於野蠻永劫不復之境地。

惟藝術之為物。初非神秘莫測者。不過依據人生色、聲、香、味、觸五欲。而予以美妙的發展耳。於是綠色為圖畫。綠聲為音樂歌唱。綠香為花卉。為香料。綠味為美肴。綠觸為輕裘。為美服。以及一切日常生活所接觸之物質。且美妙的發展之道。亦甚淺顯而易言。並非窮奢極欲。踵事增華之謂。凡色聲香味觸所寄之對象。果以整齊見均勻。和諧見平衡。錯綜見變化。即雖質樸無華。歸繡爛於平淡。亦未始非美妙之格致也。

世界文明各國。於藝術一事。無不竭力提倡。而德法俄之戲劇。尤稱卓越。我國積數千年之教化。影響所及。雖於此道。亦有所發揮。然畸重畸輕。固已感覺偏頗。而後世小儒。輒以塞智絕欲為能事。以致官能退化。不知美妙為何物。置藝術於絕地。尤為確有之事實。大足令人嘆息。

試分別言之。吾國於味欲之藝術。似可稱特長。中國烹調之精美。為全世界冠。色欲之圖畫。已多疑問。觸欲則因物

質文明之不發達。亦無進步。人類之嗅覺本不發達。而吾國人對於香。欲甚不重視。尤無足言。至於聲。欲則等諸自鄙以下。每况愈下。蓋吾國古樂早經失傳。卽有一二遺傳。亦大都來自外國。與他國相比。其精粗美惡。相去幾不可以道里計。以言歌唱。在昔文人士子。或朗聲誦讀。或吟詠詩詞。村野之夫。則山歌童謡。亦多可採。其後元人曲詞。盛極一時。循至近代。乃有崑曲皮黃。則雅俗共賞矣。是故吾所長者。宜如何保守之。發揚之。吾所短者。宜如何改進之。增益之。欲促進吾國文化程度。而列於世界文明各國之林。舍物質條件。以求生存。外藝術一道。或亦爲國人今日當務之急乎。戲劇一事。爲綜合的藝術。有音樂。有歌唱。有表情。有身段。以及佈景設備。服裝器物。在在含有美妙的意義。此則吾國尚有獨到之處。舍短用長。吾人固當首先從事於此者也。

民國二十五年。中央文化事業計劃委員會有鑒於此。故有戲劇研究委員會之設。發潛德之幽光。啓將來之先路。善莫大焉。余與溥西園沈恆一徐慕雲諸同志。依此準則。卽有從事整理吾國舊劇之議。徐君爲銅山積學之士。研究國劇。垂數十年。余乃邀其合作。先行寫定本書。茲值出版伊始。余固不能無一言以弁其首也。蓋自海甯王國維之宋元戲曲史告成。嗣後作者繼起。如明清戲曲史。或中國現代戲劇史。後先迭出。然亦依時敘述。略存梗概。與吾人所需之戲劇史。相去尚遠。余於本書。始則擘劃。繼則校閱。深覺下列數點。實有異於泛泛者。謂之首倡。亦非過言。願向讀者介紹之。

一是書卷一。敘述歷代經過。爲史中之編年體。卷二至卷五。敘述各類劇曲之全貌。以及關於戲劇之種種事項。

又爲史中之紀事本末。與夫志書列傳等類。條舉縷析。分門別類。集史例之大成。盡專著之能事。著述界中。不可多得。

二是書搜羅之博。可謂空前。以臉譜論。有彩色臉譜五十三種。以服裝論。有彩色劇照五十幀。已包括全體舞台人物。且皆爲歷來清客名伶所攝。他如程長庚、徐小香等畫像。其時期有遠至嘉道年間者。尤爲名貴。此臉譜與服裝二項。實已可成爲專書。其內容之豐富。於此可見一斑。

三是書主旨所在。固不僅集合材料。寫成專書。留爲歷史上之陳跡而已。而於戲劇之功用。吾國戲劇之獨特。尤三致意焉。言藝術。戲劇固至爲複雜。言作用。戲劇尤駕一切而上之。是故是書將吾國戲劇之精蘊。暢洩無遺。俟今後提倡戲劇者。利用戲劇者。有所準繩。有所取法。厥功之偉。不言可喻。

此外本書材料。應有盡有。又得徐君以生花之筆。作委婉之敘述。有目共賞。更無待言。

本書問世後。吾知吾國戲劇界。當必有所推動。日臻進境。而於國際視聽方面。亦能予人以良好印象。使知吾國藝術。固有特長。吾國文明。其來有自。語云「雖小道必有可觀者焉。」戲劇決非小道。其影響之大。又豈僅可觀而已哉。

中華民國二十七年十二月褚民誼序

姬序

慕雲同郡振奇士也。素挈戲曲多交伶官。曩轉梨園景事。有聲于時。今復成中劇史。屬爲題識。意予往長倉校。慨古
樂之淪胥。費鉅金備置琴瑟鐘磬之屬。廷師課諸生習樂。不數年而神饗燕賓。弦歌秩然。誠以淑世。感人莫先乎聲。
音也。獨弗著觀劇。恆積數歲不涉歌場。戲劇故事所知殊鮮。顧念自雅樂變而爲燕樂。燕樂支流。乃有元曲。明代崑
劇。又取元曲而更張之。迨弋秦徽京諸腔興。崑劇亦將式微。勢之所趨。如水就壑。莫之能挽。然其最前人悲歡離合
之迹。演之以激發觀者。猶三百五篇興觀羣怨之遺旨也。惜宋元製曲者。大都託興桑濮。否則事涉神怪。若玉壺紅
梨。周桃呂柳。曲雖諧律。情則猥鄙。崑劇沿之。顛倒故實。且乖乎衍義。遑論史籍。而今之京劇。抑又過之。如漢高祖保
全功臣。古今莫匹。而劇中演其多戮元勳。宋太祖一生恭儉謹飭。而劇中演其沉湎酒色。甚至有薛平貴偶帝。錯瓊
斷獄之事。尤虛誣之箸者也。(如飾諸葛忠武爲一機詐之人。魯子敬直一冬烘學究。又如李宗道、張士貴、潘美。乃
唐宋名將。而皆飾爲奸佞。演包孝肅、狄武襄事。無一非向壁虛造。此則爲小說所聖誤也。)凡此之類。徒以混亂往
述。至可太息。予嘗謂虛造故事。藉資勸諫。可也。變亂故事。揚邪抑直。不可也。神道設教。以警冥頑。可也。怪力亂神。惑
世愚衆。不可也。滑稽諷喻。引人咲悟。可也。哇聲淫詞。敗俗傷正。不可也。慕雲有書抵予。謂教部將編製劇本。通令國

內公廣。戲中褒貶性具永久。觀者印入腦海。後雖有代奸人洗刷者。亦罔能更易。至誠言乎。往者安溪李文貞。當清康熙間。卽有諸官製戲本。以正是非彰懲勸一狂。惜事不果行。使慕雲大願克成。信當竟安溪之遺緒。而一正歷代劇曲之怪繆。予雖未廁顧曲者之列。亦將聞風而有餘慕也。睢寧姬臺彌。

鄭序

余少不自揆。竊嘗有志於學。而秉資椎魯。靡所成就。又雅事博綜。不循守約之旨。遂汎濶旁趨。茫無歸宿。中年以來。頗悔曩日用心之歧。不能專勤一業。冀有所發明以自名家。而錮疾已深。猝不易改。旣知終於無成。頗亦頹然自廢。偶或涉獵書史。亦僅以自娛。蓋不復肆力措志於其間矣。然亦緣是得以飽閱雜家小說之言。因嗜好戲劇。間取其實掌故。足資梨園參考訂正者。散投於各報。乃無聊之時。藉此排遣。固不值一笑也。顧吾友杜君進高見而好之。亟謂余曰。君旣嗜載籍。又好顧曲。曷勿就其性之所近。著作戲劇歷史之書。俾世人於此中消長變遷。獲因緣以追溯源流。亦一樂也。以視徒留意搜剔於片段瑣屑者。所得不旣多乎。余遙謝曰。君意良厚。惟撰述戲劇源流。雖非甚難之事。然亦有不易言者。吾國歷來於戲劇向無著述。而唐宋以前尤鮮記載。欲探討資料。正如披沙揀金。往往極意搜索。終無所獲。縱發見一二。又或已經前人道過。設以此連綴成篇。則是剽掇陳說。掠爲已有。甚無謂也。必寃假歲月。平居從容瀏覽。隨時札記。一旦從事著作。資料卽挹取於此。庶幾條理不紊。秩然有序。灑然有當於讀者之意。如苟焉卒事。自視固已慊然。又何以副讀者之望哉。君所云云。姑以期之異日可也。進高時亦深然余說。不再置辭。未幾。徐君慕雲有志編輯中國戲劇史。約余撰述關於歷代劇史。重以老友之命。不獲堅辭。乃起自黃帝伶倫。以迄

明季而止。舉數千年之劇史。完成於四閱月之中。時日既促。急於畢業。其間經人道過者。什居五六。創獲自己者。乃僅什之四五。是仍不免於剽掇陳說。連綴成篇。殊愧無以酬前日答進高之言。此書之緣起。慕雲言之備詳。毋庸重贅。特自敍其志趣與款次如此。

民國二十七年雙十節潮陽鄭過宜序於尙古室

自序

中國自有戲劇以來。已三千餘年矣。其歷史雖若是悠久。但迄今仍無一有系統有條理之記載。未免爲發揚戲劇及溝通文化之障礙。封建時代每視戲劇爲娛樂品。故國人恆目娼優隸卒爲卑賤者流。而以習梨園行者爲可恥之事。縱有文人學士欲治劇史。終恐被人譏爲雕蟲小技。不登大雅。遂均望望然去之。不肯冒然問津。今則時代迥異。潮流趨新。稍具世界眼光及明瞭國際情形者。均鑑於美俄諸邦之實施電影戲劇教育。寓教育於電影戲劇之中。收效偉大而迅速。遂亦督促我國教育行政當局。速仿美俄等國之最新社教方法。續極於戲劇教育之推行。藉以喚起民衆愛國思想。灌輸應有之常識道德等。此種直覺教育。其感人之深。入人之易。確較閑坐教室翻閱課本之呆板教育爲易受民衆歡迎。況在我國教育極不普及之情況下。政府倘欲掃除文盲。促起農民之讀書觀念。尤非着重戲劇與電影教育不可也。數年來我教育部當局雖已努力於電化教育之推行。而中央復撥助鉅資辦辦中央攝影場於首都之玄武湖。但於國人盡知之本國戲劇。則猶未撥發公帑。從事改進。並利用其爲輔導社教之工具焉。各國文人學者與夫劇藝家等。無不贊美中國寫意派戲劇之趣味雋永。堪稱東方文化之結晶。其政府當局更爭聘我國名伶出國奏演。藉以瞻仰中劇之概況。而每歲蒞平之歐美遊歷劇亦相偕赴各戲館觀劇。並於返抵

其本國後。將中國戲劇之奇異服装。舞台布置。伶人歌奏。音樂聲韻等。作一義務之宣揚。（西人好奇。凡所罕見者。皆認為幸遇。歸必述之於衆。藉示其博聞多見。以炫傲人前。）於是中國戲劇乃益為舉世所矚目矣。詎奈吾大中華民族之美德。向以「知外而不知內。知今而不知古」著稱於世。故中劇雖有數千年之歷史。惟從無中國戲劇史之編著也。曩年不佞嘗耗資六千金刊著「梨園影事」略譯西文。以備友邦之參考。然倉卒輯成。殊不敢視為佳構。本擬向各庚款委員會。請求補助。冀能續編中劇史一書。行之世界諸邦。然而屢請屢拒。終未如願以償也。在外人理想中。以為吾國戲劇既具有數千年悠久歷史。復能普及全國各地。理應早有專書供人之借鏡與探討矣。無如事實則大謬不然。日人迂聽花在十年前即有「中國劇」之刊行。前歲不佞居平又訪晤編著「中國戲劇」之英人阿靈頓君。並拜讀其大作。雖則謬誤百出。略而未詳。但總較我國尙未自行編刊者勝強多矣。清季中國地圖須賴外人代為測繪。雖屬可恥之事。但以國人缺乏測量學識之故。猶有可恕之道。夫戲劇實包括歷代之禮節。服飾。風俗。習尚以及語言。文字。音樂。美術等。似此複雜艱深之學。雖我國博學之士。亦難洞窺玄奧。盡悉國內各省市地方戲劇之沿革變遷。彼東西僑民。略悉中劇皮毛者。竟亦敢為國人捉刀。不亦大可哂乎。倘我國保管庚款諸公。能於前歲稍撥數千萬文化基金之一部。助余輯成中國戲劇史一書。並譯為英法諸國文字。備世界各國之選購。則故宮博物院與北平圖書館所藏之宋元曲本。戲劇檔案。與夫其他有關戲劇之珍品什物等。皆可供編者研究參考之需也。一旦該書出版。不特為中華劇藝放一異彩。且可立雪迂阿二君代編中劇史之恥焉。良以賴外人為我刊著史書。乃無殊於敦請異姓人代本族人修家譜也。殊料平津淪陷後。許多名貴史料。儲藏於故宮、北平。

圖書館等處。束之高閣。當作古董鑑賞者。乃掃數被人掠奪以去。先民遺惠。固屬棄之可惜。惟余之未得參考諸書。儘量搜羅劇材。以實於中劇史中。未免引爲莫大之遺憾焉。去歲赴京出席文化會時。復以積極編譯「中國戲劇史」之提案。請大會公決。幸蒙一致通過。當推吳梅、溥侗、齊如山谷、劍塵諸先生及雲五人擔任編委。並預計以六千元充作兩年之編譯費。專待經費撥下。即可着手籌備矣。豈知不一月間。大戰忽起。事又中止。今春與褚民誼、陸高誼兩先生相值。談話中偶及此事。二君固熱心文化劇藝者。竟願併力以促其成。於是此書乃得問世。從可知天下事無不能成者。祇視人之志願與毅力爲何如耳。暮雲於中國戲劇史殆亦有同感焉。是爲序。

凡例

一、中國戲劇具有數千年之歷史。不特普及全國。深入民間。把握社會教育之無上權威。且已漸獲外賓之推許。起而研究仿倣。惟吾國從無中劇史之編撰。殊為溝通中外文化之障礙。是以本書乃積極付梓。以供世人之探討。一本書共分五卷。卷一為戲劇之歷史。自古迄今。以次摺列。此就縱的方面以敘述者。卷二為戲劇之種類。全國各省劇曲。就力之所及。約得十一種。每種各撰其史略。兼附名伶劇照小史。雖均不及皮黃之詳盡。然而既名中國劇史。當然不能以皮黃一種。概括其餘。且皮黃歷史。至多不過百年。其脫胎於崑、秦、徽、漢者。十居七八。史書詎能數典忘祖。以盛衰為取捨。是以雖有數種。敘述簡略。然為引起國人注意。俾再版時得以充實內容計。姑亦並列其中。此為就橫的方面以敘述者。

一、第三卷戲劇之組合。及第五卷戲劇之評價與其藝術之研究兩部。對於戲劇各行各角之典型人物。列舉甚詳。並附以程長庚、徐小香、余三勝、梅巧玲、何桂山、劉趕三等之畫像劇照數十幀。俾讀者得一覩六七十年前諸名伶之姿態服裝。較之時伶有何異同。又關於唱、作、行腔、吐字等藝術部分。亦敘述特詳。殊為有志學習劇曲者之借鏡。

一、本書特於第四卷詳述臉譜及服裝之功用。即初涉劇場者亦可於臉譜服飾上立時判別劇中人之忠奸善惡。尊卑高下。

一、本書之臉譜數十種。及著名伶工劇照數十幀。皆用彩色精印。既甚美觀。且可留為後日之參考。不致為今日連合本戲中所謂改良躉靠。不諳服色規律者所誤。

一、戲劇為綜合藝術。三千年來歷朝歷代之偉人奇蹟。無不演奏舞台之上。殊不曾一部通俗歷史。全國之山川險要。重鎮名城。往往於唱白中敘述特詳。此又關乎地理者非渺。餘如臉譜之富有圖案意味。動作武工之提倡。尚武精神。殆又近於美術體育兩科者也。此外可供釐訂禮制服裝之參考者亦屬不少。是以本書於史地藝術禮制諸節敘述尤不厭其詳。

一、吾國劇曲。決不止上列十一種。他如冀魯等省之梆子。及西南諸省之劇曲。或因時間未許。或因囿於僻遠之區。無法搜羅。均暫未刊列。容再版增入。

一、本書全用文言。惟話劇一章。因摘錄之參考書及譯述文字等。原文悉用白話。故本章亦獨用語體文也。

一、本書考證部分。承鄭過宜先生熱誠襄助。極為感謝。又崑曲、話劇兩種簡史。蒙戲曲研究會及話劇家羅藝光先生惠賜宏文。充實內容。尤為感荷。均應於此誌謝。

一、本書編輯頗感參考書籍之缺乏。疏謬之處。在所難免。尚希 高明指正為荷。

中國戲劇史目錄

卷一 古今優伶劇曲史

第一章 周秦時代之優伶	二
第二章 漢魏之優人	七
第三章 六朝之戲曲	一三
〔北朝〕	一九
〔南朝〕	一七
第四章 唐代之戲曲	一五
第五章 五代時之戲劇	三六
第六章 宋代之戲劇	三九
〔南北曲〕	四〇
〔雜劇〕	四三
〔滑稽戲〕	四六

中國戲劇史 目錄

二

第一章 秦腔	八三
卷二 各地各類劇曲史	
第七章 元代之戲劇	五一
〔說書〕	四九
〔影戲〕	五〇
〔傀儡戲〕	五一
第八章 明代之戲劇	六三
〔元之南北曲〕	五三
〔元劇之編製〕	五三
〔元代之傳奇〕	六〇
〔南北戲之腳色〕	六一
第九章 清代及民國以來之戲劇	六四
〔明代之傳奇〕	六九
〔南北劇之消長〕	七二
第十章 清代之南府	七六