

戲劇小叢書

中國劇場史

周貽白著

商務印書館發行

戲劇小叢書編纂例言

- 一 本叢書立意在於供給戲劇各部門的知識，分類取材，以切合實用為主。
- 一 自西洋話劇(drama)傳入我國，與舊有的戲劇，頗不相侔。其間輕重，不能以數言決定。但發揚思想，促進文化，究以話劇爲宜。故本叢書研究，以話劇爲中心。
- 一 我國舊劇，亦有久遠的歷史，故輯我國戲劇史及劇場史兩種。西洋歌劇，亦應知其大概，故輯歌劇概論一種。
- 一 戲劇門類極廣，關係極繁複，本叢書勢不能一概包羅。此集所訂，偏重基本理論及舞臺方面的研究。分之則各自成冊，匯合則成爲一詳盡的戲劇大綱。
- 一 drama 雖傳自西方，但我國自有其特殊的國情，故迻譯西籍，不盡適合。本叢書力矯食而不化之病，發揮取例，均參研西方，折中國情，以求切合實用。

一 本叢書限於體例，故敘述必求簡明。務求擷取精華，刪去浮詞，故簡而能盡，詳而不繁。專門研究者不覺其庸淺，初入門徑者不覺其艱澀。

一 戲劇藝術，蘊義無窮，其在我國，更係初興。本叢書支離未盡之處，料必有之。海內賢達，幸爲指正。

一 本叢書之擬目及約人編撰，均由向培良徐公美二君主持。

凡例

一 本書意在說明中國劇場各方面的演進，每一事物，俱詳究其源流，不作空泛的敘述。

一 本書所述，純就中國戲劇固有的事物立言。故截至今代的皮黃劇而止；話劇雖爲後起之秀，但因其別具淵源，自當另文詳述，不涉本書範圍。

一 本書凡所引證，皆根據原書，間有世不經見之舊籍，爲他書所徵引者，亦必詳其書名及撰人。

一 本書所插繪之舞臺、臉譜各圖，俱經參照多種形式，取其足爲典型者加以折中，並請朱人鶴兄重新繪製。謹在此感謝他的熱忱。

目次

第一章 劇場的形式·····	一
----------------	---

第一節 劇場·····	一
-------------	---

第二節 舞臺·····	一
-------------	---

第三節 上下場門·····	二五
---------------	----

第四節 後臺·····	三〇
-------------	----

第二章 劇團的組織·····	三四
----------------	----

第五節 劇團·····	三四
-------------	----

第六節 腳色……………四一

第七節 裝扮……………五九

第八節 砌末……………八五

第九節 音樂……………八九

第三章 戲劇的出演……………九四

第十節 唱詞……………九四

第十一節 說白……………一〇一

第十二節 表情……………一〇六

第十三節 武技……………一〇九

第十四節 開場與散場……………一一五

中國劇場史

第一章 劇場的形式

第一節 劇場

劇場，原文爲 Theatre。其語源出自希臘的動詞 *theasthai* 原意爲「看」。沿用至今日，便成爲一個含義頗爲廣泛的名詞。所包括者有戲劇、劇團、舞臺、客座，及其他關於戲劇的各方面。換言之，便是戲劇的全部。但在中國卻只以之稱演劇的場所。如照字面解釋，好像只是一所用來演劇的屋子或一個場子，可作區分的也只是舞臺和客座兩個部分。而且還是近年纔有這類專門建築。舞臺的歷史雖略較久遠，但也不能與發端最早的古希臘戲劇相比並。這原因，便當歸結到中國戲劇的出生，和劇團的組織了。

在紀元前三百多年（約當我國周顯王時代），古希臘雅典市，已經有可容三萬觀衆的劇場建築了。又古代羅馬，亦於紀元前五十多年，有了劇場的建造，其客座更多至八萬。建築之宏麗，彫刻之精工，則猶其餘事。回顧中國的此一時期，則連戲劇還未形成，遑論所謂劇場了。

中國的戲劇，無疑地源出歌舞。即以現在的戲劇的形式，也還未脫離歌舞的範圍。然則在未有戲劇之前，歌舞演出的地方，便當是劇場的前身了。昔人每稱劇場爲「歌臺舞榭」，即是目戲劇爲歌舞，其意義是否正確，姑不具論。但既有此稱，所謂「臺」、「榭」，顯然是指歌舞演出的地方。似與劇場的形，成，不無多少關係吧。

從古代的歌舞裏要看出它表演的場所，非惟不見記載，且亦無從揣摩。但有一個不易的原則，即是以表演者爲中心，觀衆則屬於旁立的地位。至於最早的歌舞場，便是漢代的百戲之場。據張衡西京賦云：『大駕幸乎平樂，張甲乙而襲翠被……臨迴望之廣場，程角觝之妙戲』。李善注云：『平樂館，大作樂處也』。平樂館一作平樂觀。「觀」作樓觀解，當即觀賞

百戲之處。且賦中所述，節目頗多，如『巨獸百尋，是爲曼延；神山崔巍，欻從背見』。則舞弄起來，所佔面積必然不小。其節目究爲次第演出，或分作許多地方同時演出，皆不可知。不過賦中既稱『臨迴望之廣場』。觀賞者當爲高踞「樓觀」無疑。考平樂觀遺址，在今河南洛陽，故洛陽城西，水經注云：『穀水又南逕平樂觀東……今於上西門外，無他基觀，惟西明門外，獨有此臺，巍然廣秀，疑卽此臺也』。其他既尙有臺，則可想見當日奏演百戲時，其臺必爲供應御覽而設。至戲場形式，則不出兩途。其一，便是表演的場子居中，四週設觀衆座位。遠如古希臘的劇場，其舞臺便位置在觀衆的中心，近如表演馬戲的場子，亦卽此類；其一，便是表演的場子設於一面，觀衆的座位與場子作一種對面的安置，略如我們今日所見的神廟戲臺的形式。假使漢代的百戲之場其設置和前者一樣，則因皇帝的御座的關係，必然有一個正面。其他三面，便只能算作側面和背面，形式則又當接近於後者了。

六朝時代，戲劇雖然尙未十分成熟，但歌舞的扮演，已有故事的插入。魏書裴注引司馬師等廢帝奏云：『使小優郭懷、袁信，於廣望觀下作「遼東妖婦」，嬉褻過度，道路行人掩目』。

廣望觀雖無可考，度亦平樂觀之類。所謂「道路行人掩目」，則其地接近通衢可知。且其演出即在觀下，「廣望」之稱，當亦「迴望之廣場」之意。然則此時的所謂「觀」，應該是最早的優等客座了。

到隋時，歌舞劇已呈發達，劇場的佈置，因之亦略具眉目。隋書柳彧傳云：「隋煬帝大業二年，突厥染干來朝，煬帝欲誇之。總追四方散樂，大集東都。自是每歲正月，萬國來朝，留至十五日。於五日於端午門外，建國門內，綿亙八里，列爲戲場；百官起棚夾路，從昏至旦以縱觀，至晦而罷。」

據此，我們可以看出當時的戲場是多麼廣大。「百官起棚夾路」，應即觀賞者的座位。雖然是歌舞的演出，離真正戲劇尙屬遼遠。即令爲臨時的建造，其情形實已不亞於古代希臘和羅馬的劇場了。另據隋薛道衡和許給事善心戲場轉韻詩云：「……萬方皆集會，百戲盡來前；臨衢車不絕，夾道閣相連……佳麗儼成行，相攜入戲場；衣類何平叔，人同張子房」。所謂「夾道閣相連」，當即「起棚夾路」的客座。後世的劇場，實已於此具有端倪了。

唐代的歌舞，因其故事的情節較爲顯明，劇場或已粗具輪廓。崔令欽教坊記云：『踏搖娘，北齊有人姓蘇，艷鼻實不仕，而自號爲郎中。嗜飲酗酒，每醉輒毆其妻；妻銜悲訴於鄰里。時人弄之。丈夫著婦人衣，徐步入場行歌。』其「徐步入場」，當即指表演的場子。至宋、元時代，則俳優雜劇，已不復雜於百戲演出。據宋 孟元老 東京夢華錄 京瓦伎藝條載：『崇觀以來，在京瓦肆伎藝……不以風雨寒暑，諸棚看人，日日如是。』則各項伎藝，已分棚出演。其情形或與今之露天遊藝場如北平的天橋之類相近。當時雖不至如今日之售買客座票，但據施耐庵 水滸傳第五十回——插翅虎枷打白秀英略云：『雷橫至勾欄聽曲，唱至務頭，停聲乞錢，』則觀客亦是出賃。又太平樂府載元 杜善夫 莊家不識勾欄耍孩兒套曲云：

……當村許下還心願，來到城中買些紙火。正打街頭過，見吊箇花碌碌紙榜，不似那答兒鬧嚷嚷人多。（六煞）見一箇人手撐着椽做的門，高聲的叫請請。道遲來的滿了無處停坐。說道前截兒院本調風月，背後么末數演劉耍和。高聲叫趕散易得，難得的裝哈。（五）要了二百錢，放過咱，入得門上箇木坡。見昏昏壘壘團圍坐。擡頭觀，是

箇鐘樓模樣；往下觀，卻是人旋窩。見幾箇婦女面臺兒上坐。又不是迎神賽會，不住的搖鼓篩鑼……

這裏雖稱作「句欄」，其所演既爲院本雜劇，實卽劇場。或亦東京夢華錄所謂諸棚的一種。又武林舊事載：「北瓦內句欄十三座最盛」，或亦此類。至其所述形式，至爲顯明。已用不着多加解釋。此外，宋、元以降，最普通的劇場，便是一般神廟了。神廟的建築，照例於正殿的對面設有一所戲臺。戲臺與正殿之間，必留有一大片廣場，以容納看戲的觀衆，這種形式，在神廟的建築上，幾乎是千篇一律地。戲劇本起於祀神的儀式，故當時戲劇的演出，除了私人設有小型的舞臺和內廷的專門建造外，一般人要看戲，便得到神廟或逢有祀祭的其他地方。至於正式售買客座的劇場，則還是最近的事實。據清楊掌生夢華瑣簿云：

春臺、三慶、四喜、和春，爲四大徽班。其在茶園演劇，觀者人出錢百九十二，曰座兒錢。（原注：此散座也，官座及桌子則有價）。惟嵩祝座兒錢與四大班等。

又云：

戲園客座分樓上、樓下，樓上最後。近臨戲臺者，左右各以屏風隔爲三、四間，曰官座，豪客所集也。官座以下，場門第二座爲最貴……官座而前，短几鱗次，曰桌子；漸遠戲臺，價亦遞殺。惟正樓不橫桌，蓋舊例也。樓下周迴設長案，觀者比肩環坐，曰散座。其後亦設高座，倚牆矯足，可以俯視；中庭設案如樓下，而坐者率皆市井廝僧，僕隸輿僮，名之曰池子……夾臺基曰釣魚臺，亦以下場門爲貴，至於上場門，鳴鉦隍聒，目眩耳聾，客不願坐也。

上述蓋清乾隆、嘉慶間北京茶園的情形，亦卽當時劇場的實況。考茶園之稱，係因國喪不能演戲，伶工無以爲生，乃就茶樓清唱。以後戲園附售客茶，遂稱戲園爲茶園。清戴璐藤陰雜記云：

亞谷叢書云：「京師戲館，惟太平園、四宜園最久，其次則查家樓、月明樓」。此康熙末年酒園也。查樓木榜尙存，改名廣和。餘皆改名，大約在前門左右，慶樂、中和，似其故址。又云：

比年如方壺齋、蓬萊軒、昇平軒最著。今考諸園俱廢，查樓僅存木榜，惟方壺齋屢易新名，人尚稱方壺齋。城西僅此一館，春初尚盛，在永光寺西街。

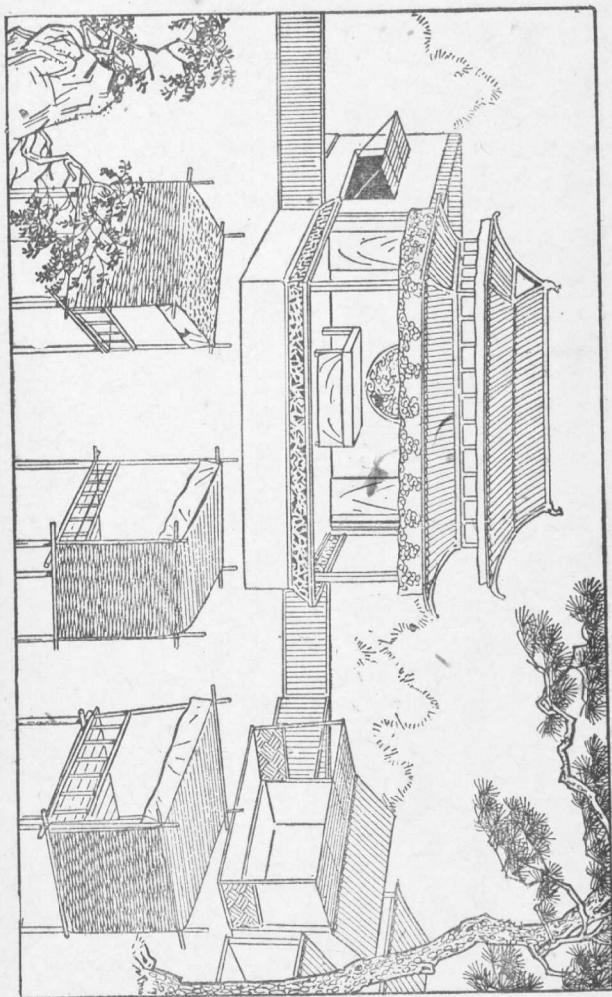
據此，北京之有劇場，殆以清初的諸戲館爲嚆矢，有謂查樓係明代私人歌臺者，則此類戲館或卽由私家宴集之所演變而來。又楊掌生夢華瑣簿云：

余道光壬辰北來，卸裝卽居永光寺西街八寶店，朱漕帥茶堂先生家，所見惟查樓尚存，卽今前門外肉市廣和樓也，對門有小巷通大街，尙榜曰「查樓口」，或譌呼茶樓矣（戲園招牌皆曰茶樓）。余初訪月明樓，無知者。戊戌夏，雲夢道中，老僕楊升言：月明樓卽在永光寺西街，其地近棗林。世俗相傳有「康熙私訪月明樓」之語，編爲歌謠，演爲雜劇，刻爲畫圖，雖婦人孺子皆能言其事，顧鮮有知其地者。

綜上各說，今之廣和樓卽查樓舊址，似屬可信。又日人有一八〇五年重印「查樓舊景」雖出自摹繪，當非無據。茲依原圖，去其人物點綴，重摹於下：

按該圖上角並有日文及漢文題誌，舞臺傍兩柱有聯云：「一聲占盡秋江月，萬舞爭開

式形的場劇

春樹花』其整個劇場形式，則與神廟建築無多差異，舞臺前仍爲空地，不設客座。其看臺之佈置亦不連屬。兩側矮屋，似爲臨時商店，所謂查樓，當指舞臺而言。今之廣和樓，其舞臺猶作正方形，且甚低矮，雖非查樓之舊，以之與「查樓舊景」印證，似無多大改變。他如太平園、四宜園、月明樓，雖或爲今之慶樂、中和等之前身，但已漫無可考了。

又沈南野便佳繆維鈔云：「京師內城，舊有戲園，嘉慶初以宮宦之請，遂停止。最著名者，隆福寺之景泰園、四牌樓之泰華軒，他如東安門外金魚胡同、北城府學胡同，皆有戲園。則當日戲園之盛，可見一斑。」

今日戲園最盛之區，當推上海。溯其起源，實亦不久，哀梨老人同光梨園紀略云：

同治三年（一八六四年），金陵克復（指太平天國亂事）。滬北十里洋場，中外巨商，皆萃於此。女閭三百，悉在租界，間有女班，唱皆徽調，行頭既欠鮮明，衣料多半呢布。姑蘇承平時，向有武班，亂後早經星散，死亡逃逸，難以集成。文班亦然。好事者團一徽班，在寶善街開演，園名「一桂」，不過點綴昇平而已。嗣有崑生陸吉祥糾股集崑班，

在石路花牆頭，以市屋平地爲臺，館名「三雅」。然一家言，除蘇松常太杭嘉湖七屬人外，餘少問津。「一桂」未久即閉，復有人在石路仍開徽班，更名「金桂」。有寄寓羅逸卿者，行四，滬人俱呼之爲羅四虎，哂叻人，隸英籍……乃以資在寶善街南靖遠街北橫街，仿京式建造戲館，派人到天津邀京班角色，又置全錦行頭，館名「滿庭芳」。同治五年（一八六六年）丙寅落成，次年開張，樓上下看值一元，此京班到申之破天荒也。

據此，上海正式劇場之建築，距今尙不滿百年。最初「以市屋平地爲臺」，想見其草率，以後雖有戲館之專門建造，但仍仿京式。今則參合歐美劇場之建築，電影場與劇場已無顯明的分別了。

第二節 舞臺

中國的劇場，以今日的形式言之，大致可分爲三個部分：即是以舞臺面爲中心（即戲