

國劇津梁

稚青女士著

胡伯翔題

徐 序

我國戲劇。溯源至爲悠久。遞續相傳。迄於今世者。其惟平劇爲尙。世變日進。揆以天演淘汰之例。平劇亦幾駸駸乎日就式微矣。余自束髮受書。暇則愛好戲曲。蓋昔之崢曲。當代今平劇之位。而盛行於時。余嘗寢饋於斯者。數十年。終以雅樂鮮和。莫挽頹運。則將端賴一二好古之士。傳習按拍。研精述作。獲使餘緒弗墜歟。竊觀今日平劇之趨勢。殊與疇昔崢曲之興替相若。頗與杞人之憂。欣讀稚青女士所輯國劇津梁一書。深覺條分例舉。對平劇作系統之整理。歷歷如數家珍。關於平劇之著作。大率偏重於月旦。其融治原理規律史實於一爐者。此書堪屈一指矣。女士復於無線電中。傳播教授平劇。將以此爲教材。俾廣大羣衆於平劇之認識。逾益精深明晰。余信平劇之傳行。將更普遍而垂於永久焉。則女士致力之勤。用心之苦。安得不令人欽折也耶。於國劇津梁殺青行世之日。敬弁一言。甯足爲序。

丁亥二月海昌徐凌雲序於海上羣烟別墅

沙序

居嘗數數聆稚青女士之劇藝講座，於生旦淨丑之唱念，鼓板絃索之節奏，引商刻羽，雅韻欲流，真多才之藝人也，女士頃畱我以著述，曰國劇津梁，分門別類，宏博精微，蔚爲巨觀，顧名思義，其於國劇之貢獻，當非淺鮮，予深慨國劇之日趨凌夷，正聲不作，久有斯道將墜之概，今得此篇，其將起衰振頹，而奮發揚厲於當世耶，樂爲序。

沙大風

易序

遠在戰前廿六年春，我們江蘇文藝協會組織了一個天風劇社，把舊劇的「問樵園府」「四郎探母」等各有修正，而且自編了幾齣短戲，作小規模的演出，這是我參加改革戲劇運動的開始。那時我們在鎮江，同時首都方面國立戲劇音樂院建築工竣，其中有紅遍大江南北的女名票，爲籌備委員之一，就是現在編這本「國劇津梁」的稚青女士。

平劇自有其不可磨滅的價值，平劇第一個特點即象徵，平劇用象徵做它的特點有什麼作用呢？就是要縮短人、事、時、物、的距離。這是一種最藝術的手法，不了解此點的往往即藉以攻擊，說平劇太抽象，然而爲什麼我們看平劇並不感覺空虛呢？這是由于它在抽象中有具體，在象徵中有現實，比如揚鞭，並沒有馬，似乎是抽象的了，但我們看去，知道那鞭子一揚，確係打馬，決非打人，這就是具體的表現，也就是現實的表現。如果真正帶上一匹真馬，舉起鞭子抽，試問有何興趣。而且大遠藝術的技巧了。

我看平劇在技巧的原則上沒有什麼多修正的地方，倒是意識上和文學上還有許多可以斟酌的，平劇的思想型態在鼓吹忠孝節義。忠孝節義是中國的美德，無可爭議，但平劇的封建意識太重，有些愚忠愚孝，蔑視女權，養成奴才，提倡迷信的脚本，實在可以把它們改改，還有，一些倒

通不通的詞句兒，在文學及教育的意義下。也應該加以修改。有些較整齊的劇本如慶頂珠，在反封建意義上，即在戲劇本身結構上，確比他戲好。而如四郎探母，有譏為帶點漢奸意識的，則不為無因，本來，整個平劇全是歷史劇。歷史是人生的寶鑑，戲劇是人生的記錄，而人生悲歡離合總不離這些玩意兒，且往往免不了矛盾，戲劇是常常寫矛盾的現象，要從這矛盾裏指出一條應該走的道路，因之，意識和思想便決定藝術的主題。

但無論擁護平劇也好，反對平劇也好，首先必須了解平劇，了解平劇是一種什麼東西，若連這一點子都不懂，則擁護與反對皆失其依據。然而平劇本身就不大容易了解。像揚鞭，普通一點說任何人都能懂，玄妙一點說只有詩人才懂。像抖袖，摸鬍子等等小動作，都有它的藝術和生活兩重意味。以此而推論及平劇之整個理論系統及其所以根深蒂固堅強地存在之理由，就需要我們更多的知識，更深的了解了。據我看：平劇不但不會沒落，一定更蒸蒸日上，但要提醒一句：平劇若不能兼顧其歷史與時代的兩重藝術意義，則殊有動搖的可能。

稚青女士這本書，很科學化、文學化、不失為一本最好的指南書。坊間不能說沒有這一類書，可是自「國劇津梁」出，其他均將黯然無色。我更希望熱心舊劇的藝人，進一步地發揚平劇的優點而修正其弱點，以表達人生的意義，並完成歷史的使命。

民國三十六年三月十三日于易君左序於上海

涂序

平劇係以純粹抽象方法表演之歌舞劇。不論唱唸做打化裝道具配音種種。其內含意義。雖無一不有具體之根據。其外形之演出。則皆爲絕對抽象。如各種唱腔及說白引子等概屬抽象之歌。惟歌法不同。韻節不同。或用樂器伴奏。或不伴奏。如做表身段及開打等。均屬抽象之舞。惟舞法不同。形式不同。或不用武器。或用武器。如勾臉。勒水紗。厚底靴等爲抽象之化裝。或以圖案表示各別之性格。或使扮相俊偉。如場面爲抽象之配音。能襯出演員每一唱腔及每一動作之要點。加強表演之感情。又能控制全臺之氣氛。近年電影以音樂配入動作。其理正同。以道具言。如絲鞭代表馬。椅子背面向外一擋卽是一扇小門。凡此種種。其聲韻。其動作。其形式。其圖案。其簡單節省而能無微不至抒情達意之手法。均係極盡抽象表演之妙者也。

平劇與話劇及影戲之不同處。最要點在一爲抽象。一爲具體。多數之話劇及影戲。其外形演出應須力求具體化。嘴裏身上須力求自然像真。化裝道具亦須像真。如不能具體。卽不成好

話劇好影戲。間亦有抽象性劇本必須用抽象方式演出。亦不佔整個話劇影戲之主要部份。

抽象與具體二事本不能同時兩方兼顧。平劇原爲絕對抽象之物。應絕對仍使專向抽象方面發揚擴展。其疆域固猶無限。具體化表演爲話劇及影戲等現實性質戲劇之事。其發展疆域亦同爲無限。平劇固不容越壤並有之。平劇如硬攙入具體之外形。合不來。捏不攏。勢必變成一怪戲。平劇應須改良之處誠甚多。惟着手時須認定一原則。即絕不能變更平劇之原有性質。妨礙其原有之抽象美。

稚青女士於平劇之學。廣博精邃。近年播音講說平劇。各地聽衆：聞聲而從。際此：戲學凋零之季。復著成國劇津梁數萬言。以簡要有系統之方法：闡明正途之基本戲學。實今日戲學界之盛事亦善事。謹書此常序。並祝此書問世。必將大有益於戲學之正途發展。並希望平劇同好：

(一) 提倡無成見之戲評。

(二) 除研究唱做之技術部份以外。更提倡研究平劇之原理。

(三) 研討如何可改良現在平劇中之不佳部份。

涂鼎元序于滬濱

自序

抗戰八年，創鉅痛深，物質上的損失，比較顯著，如果假以時日，努力下去，總有恢復的一天。最可慮的是戰後人心陷溺，道德淪亡，如同洪水一般，假定無法拾修，任其泛濫，真入萬劫不復之境，這種損失，並不是數目字可以計算的，而且單靠家庭和學校教育來挽救，已經覺得遠水不救近火，更不是把禮義廉恥懸空在屋頂上，便算了事。像這樣艱難的工作——心理建設，是要把我們數千年來的舊道德，引用新的潮流灌溉到每一處民衆的角落裏，纔能見效：我們有數千年燦爛的文化，自古至今，有多少可歌可泣的真事蹟擺在眼前，也就是我們民族惟一人家搶不去的寶貝，正不必隱藏着，任其湮沒不彰，應當儘量把它陳列起來，那就是我們中國的戲劇，尤其全國通行婦孺皆知的平劇，是目前最普遍治理人心的特效藥。快些築起堤邊的壩，阻止一切邪惡的橫行，關住河間的閘，保存固有美的藝術，去蕪存菁，發揚而光大之。愛好國劇的同志們，大家負起這副重擔來，也是我想寫這本書的動機，是爲序。

丁亥三月襄陽魏新綠書於頤廬

雪花
之王

蝶霜

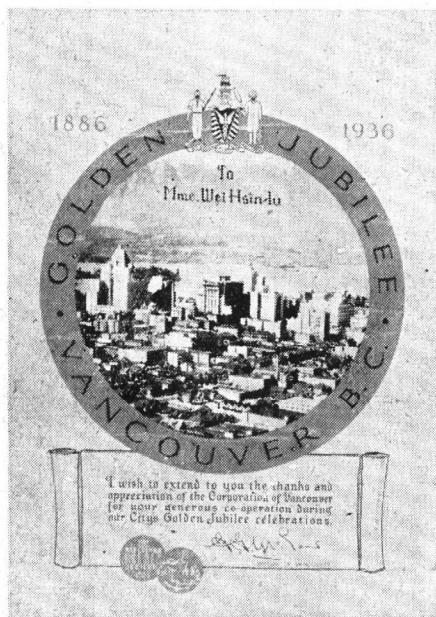
風行全國
到處有售

家庭工業社

坎拿大溫哥華市國際文化展覽會獎狀

國劇化粧程序

此十年前戲裝照片，由葉淺予先生設計攝成，原片放大卅六寸，計十幀，配以名貴國產鏡架，經我外交當局編製英文詳細說明，轉送坎拿大溫哥華市國際展覽會陳列，當時外人輿論，僉以：「梅蘭芳博士易弁而釵，曼妙無儔，茲魏女士易釵而弁，迨上演，竟若是其威武，中國劇藝之美，足窺一斑」云。

(一)
便
装

眉 畫 (二)

蝶霜——雪花之王

(三)
勒水紗

(四)
穿
靴

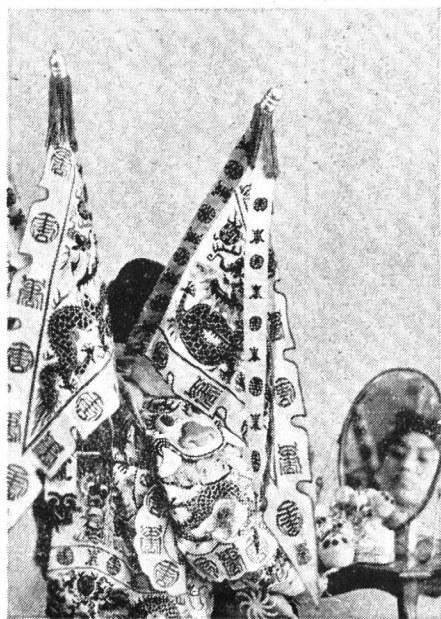
(五) 帶護領

(六) 紮腰靠

(七) 披肩靠

(八) 紮靠旗

(九) 帶 髯 口

(十) 上 演

國劇津梁

第二章 嗓音……………二

第一節 試噪……………三

第二節 練噪……………七

第三節 護噪……………八

第四節 治噪……………九

第三章 皮黃淺說……………一〇

第一節 腔名與板別……………一一

腔調・板別・總述……………一五

曲牌習用……………一六

第二節 行腔……………一七

皮黃革命家一譚一汪……………一八

貓啣鼠子不令致死

(名琴師陳彥衡語)

目錄

開場白……………頁數

第一章 京戲角色之分類……………一

附角色總表

第四章 聲韻……………一九

題簽……………胡伯翔先生

封面畫(生旦淨丑)……………丁浩先生作

坎拿大國際文化展覽會頒給榮譽獎狀

化裝程序照相十幀……………本書著者

徐凌雲先生序

沙大風先生序

易君左先生序

涂鼎元先生序

自序

余岩叔的一封信	二〇	第五節 背供	三〇
第一節 切音	二〇	第六節 哭與笑	
北平一賣餛飩者		第七節 念白述餘	
第二節 南尖北團	二二	大段念白與快白	
第三節 字凡四聲各具陰陽	二二	撲燈蛾念白與干板	
陰陽對照表		編後餘話	三一
第四節 詩有韻戲有轍	二三	頤廬劇談	
十三轍舉例		全本失街亭的面面觀	三三
墊用虛字詳解	二五	從飛虎山說到編劇的技巧	四一
增強語氣舉例		原劇(播音演講)	四三
第五章 念白	二七	搜孤救孤	四四
第一節 引子		戰蒲關	四六
第二節 詩與對聯		桑園寄子	四八
第三節 報名	二八	斷機教子	五一
第四節 叫頭	二九	劇藝集錦	五三
			八三