

国剧艺术汇考

齐如山 著

(一)

辽宁教育出版社

国剧艺术汇考 (二)

新世纪万有文

图书在版编目(CIP)数据

国剧艺术汇考/齐如山著. —沈阳:辽宁教育出版社,1998.3
(新世纪万有文库·近世文化书系)

ISBN 7-5382-5041-7

I. 国… II. 齐… III. 戏剧-研究-中国 IV. J805.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 02772 号

学术策划	王 土	林 夕	柳 叶	
文库工作室	俞晓群	杨 力	马 芳	王越男
	王之江	柳青松	赵中男	袁启江

总 发 行 人 俞晓群

责 任 编 辑 柳青松

美 术 编 辑 谭成荫

封 面 设 计 陶雪华

责 任 校 对 王 玲

出 版 辽宁教育出版社(沈阳市北一马路 108 号)

发 行 辽宁省新华书店

印 刷 沈阳新华印刷厂

版 次 1998 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 787×1092 毫米 1/32 印张 16.625

字 数 367 千字 插页 2

印 数 1—10,000 册

定 价 20.00 元(共二册)

《新世纪万有文库》第二辑弁言

《新世纪万有文库》生也逢辰，问世之时，恰是社会主义市场经济迈出大步，书业也连带繁荣兴盛，因此初印销数不俗，令人高兴。但也可说生不逢辰：因为某些媚俗的销售方式时下日益成为出版行业的时髦操作手段，走进书市，“爆”、“炒”之声不停，大违筹议这一《文库》时的行销氛围。在这情况下，像《新世纪万有文库》这类图书，究竟应该如何进入市场，迎迓读者，颇劳心神。在这时刻，有明眼人忽然援引马克思名言：“我们的事业并不显赫一时，而将永远存在……”，以为书业箴诫。我们读之大喜，铭诵再三，并据以括出十二大字：“不求显赫一时，但愿传诸久远”，成为我们据以继续行进的座右之铭。也因此使我们坚定信心，决心朝这方向不断前进——即使可能出现某种挫折。

既然“传诸久远”成为我们的基本方针，自然需要我们在选题、编纂、排校等等运作上更费心力。第一辑出书后，反应大抵可以，但是批评意见仍然不少。当年《万有文库》定价低廉，我们可说是大体继承下来了；据说当时的某些图书校雠未精，为时人诟病，我们力求避免，但是错谬之处还是可能出现；至于选题，入选之书虽然大多系经名家指点、高手操作，但就总体看，有些不免失诸凌乱（尤以外国文化书系为甚）。凡此种种，我们都认真听取批评，并在调整、改进之中。选题体系严饬，是我们追求的高目标，但就译作而言，因为版权关系，不免为难。就第二辑看，此病仍难消除。不过，当今的丛书，似乎追求系统、完整过多，有时不免因此影响质量。我们想学习巴老等前辈当年创办

《文化生活译丛》的办法，以质为尚，体例为次。自然不可“拉在篮里就是菜”，但是凡是可食的优质营养品，略加搭配，不论次第，纳入“篮”中，而不计较是否可以由此烧出一台完整的“满汉全席”。此种意义上的“菜篮子工程”，读者其许我乎？！

《新世纪万有文库》之能问世，得力于各位前辈学人、专家学者的指点。我们曾将有关各位大名，弁诸每册卷首，作为永久纪念。本辑开始，不再印出各位大名，而只是藏诸内心。把书编好、出好，为读者服务得更好，即是我们对各位贤硕的最好纪念和感谢！

一九九八年二月

本书说明

齐如山(1875—1962),河北高阳人,戏剧家、社会史家、民俗学家。齐家世居北京,祖父及父亲两代都是进士。齐如山出身于这个诗书传世的家庭,自幼即受到良好的文化教育,博习古代经典,19岁进同文馆学习德文及法文,青年时期曾三次游历欧洲。

对于中国戏曲,历代学者都以此为小道不足观,没有人肯认真研究它,而戏曲演员又为文化视野所囿,只知其然而不知其所以然。齐如山却尽其毕生力,在长达半个多世纪的时间内,殚精竭虑从事于国剧(京剧及其他地方戏曲)的专门研究。他知识渊博,治学严谨,通过访问京剧界老角名宿数千人,纪录下丰富生动的第一手材料,并与本书记载相参照,以求得出比较科学与确切的结论。主要著作有《说戏》、《观剧建言》、《中国剧之组织》、《京剧之变迁》、《脸谱图解》、《梅兰芳游美记》、《梅兰芳艺术之一斑》等三十余种。晚年所著《国剧艺术汇考》内容丰富,考据周详,更修订了自己早期研究中的一些不成熟的看法,对京剧研究有重要的参考价值。

除了理论研究,齐如山还身体力行,从事于艺术改革的实践。齐如山与京剧大师梅兰芳谊兼师友,早在民国初年,他就为崭露头角的年轻的梅兰芳编写排演了大量新戏,如《嫦娥奔月》、《天女散花》、《一缕麻》、《洛神》、《西施》、《廉锦枫》、《太真外传》、《霸王别姬》等几十出。在剧本文学、舞蹈动作、服饰化妆各方面都有革新,开一代新风,为梅兰芳创建博大精深的梅派艺术打下了牢固的基础。

1997年3月

自序

这本书虽然是我写的，可是所有的规矩名词等等，都是问询得来，没有一点是我创造的。固然其中的名词，也有我代为斟酌者，但也都经过许多老脚同意，方算规定。回想我问老脚的情形，也相当难，相当费力，问了四五十年，问过几千人，方能写得这本书。虽然还不算周详完备，然也算是很可庆幸的事情。何以呢？当民国初年，老脚六七十岁之人，还有七八十位，不论本人技术如何，但知道的旧规矩总较多，每逢问他们，还可以答出若干。二三十年以来，所有的脚色，多是青年，再想问，也就无从问了。以上的情形，看我所写的《国剧身段谱》一书前王瑶卿之序文，便可知其大概，且此书第一章中亦略述之，不必再赘。书写成后，曾在《政论周刊》及《中国一周》两杂志中，分期发表。发表未到一半，便屡有人写信来问，几时可以出单行本？当答以未登完之前，必可付印，后又有许多友人催促，奈因他事太忙，耽搁下去。一年多以来，不断接到外国的学者来信，如美、英、日本人都有，都是询问几时方可问世，亦兼有催促之意，终因我年事稍长，且文字债亦稍多，实无暇再经营此事，即校对一层，亦不容易，因此又迁延了几个月。今秋与陈纪滢兄谈及，他说外间问及此书者很多，实有早些出版之必要。于是一切事情，都归他负责办理，不但接洽印刷，即校雠之事，亦由他全力担任，张君大夏，亦襄助一切，居然可以与世人见面了，此乃本书之大幸，鄙人感纫，尤其余事。一九六一年冬。高阳齐如山志，时年八十有五。

凡 例

- 一、书中之艺术理论规矩等等，都是作者耗费几十年的时间，问了许多老脚，且斟酌再四，才规定的；或有一二错误之处，然也是怎样听来的，就怎样写，不愿自作聪明，擅自改动。
- 二、其中所有名词，虽有不甚妥当之处，然因系用了多少年的旧名词，只好沿用，间有代拟更换者，也都经过许多老脚详细斟酌，方算规定，然其中或仍有不妥之处，甚盼高明指教。
- 三、研究国剧，以往没有一本书，可以作为参考的，全靠访问老脚，方才得到一些线索门径，此层在书中已详言之。然吾国著书的习惯，总要参考旧籍方能算是凭证，故此书虽说是全靠访问得来，但旧籍中，果有可供参考者亦极力搜罗，多方引证，所引用之书虽不多，而亦有几百种，照现在出版的习惯，多把引用之书，尽数列名于后，以证不误。此编因篇幅关系，均未列入，好在所引之书都是昭昭在人耳目者，无需多此一举也。
- 四、此书第三章“上下场”中，有正式或非正式上场之分，如《探母》一戏，杨四郎之上场，乃正式上场也，各戏中多有之，此是还保留着唐宋歌舞队上氍毹的旧规矩，由此越可证明国剧乃由唐宋歌舞队嬗变而来，特在此提出，希望注意。
- 五、此书只谈舞台艺术，不谈剧本。按剧本之优劣或改变，自是于国剧于社会都有很大的关系，但须另门谈之，且数百年来谈者已多，故暂从略。

六、此书虽谈舞台艺术,但只谈原理,于各脚的技术,则不多谈,因彼时间性太大,当时看着虽有价值,过期便乏趣味。

七、作者从前在北平出版的各书,有的不但又照样抄录,且又补充了不少。有的只择录了一部分,例如《戏班》一书,因其中大半是关于办事章程手续者,于艺术无干,故未全录。《国剧身段谱》一书,虽然都是关于艺术的文字,但文字太长,作为各部门的单行本则可,全载此书中,占篇幅未免太多。好在旧出版之书,有几种还想再版,倘此书全载,亦未免犯重。

八、书中各种规定,最好附加图画说明,但此项图画为数太多,且非印彩色不能达到目的;若都插印书中,则又费钱费事,因此所有图画均付阙如,极引为憾!惟将来“国立艺术馆”印有专图,可资一并参考。

九、《皮簧念字法》一篇附于本书之后,因其性质,与前边所谈,不大相同,故不列为一章。

十、此书出版,多蒙陈纪滢、张大夏二君帮助校讎,书此志感。

【目录】

本书说明

自序

凡例

第一章 前言 / 1

第二章 来源及变迁 / 7

第三章 上下场 / 35

关于戏中人之身份的 / 36

关于剧中人之行为的 / 36

关于场子之地位的 / 37

上场 / 37

关于演员之发声者 / 37

关于演员之形式者 / 39

关于音乐之不同者 / 44

下场 / 48

关于演员之发声者 / 48

关于演员之形式者 / 48

关于音乐之不同者 / 54

第四章 动作 / 58

以曲线表现舞式 / 61

美化的动作 / 64

以他种动作替代之动作 / 73

废去不用各事 / 76

背供 / 77

同场的背供 / 79

几种古代舞 / 80

武戏 / 82

形容音乐之舞 / 87

形容心思之舞 / 87

形容作事之舞 / 88

形容词句之舞 / 89

第五章 歌唱 / 91

第一级的歌唱 / 99

第二级的歌唱 / 104

第三级的歌唱 / 106

第四级的歌唱 / 107

第六章 行头 / 115

元朝 / 117

明朝 / 119	加官蟒 / 138
清朝 / 122	太监蟒 / 139
穿衣裤袄 / 123	女蟒 / 139
行头单子 / 124	女红蟒 / 139
关于图画的 / 125	女黄蟒 / 139
关于记载的 / 127	女黑蟒 / 140
关于行头单子 / 127	女白蟒 / 140
关于实有的行头 / 129	女秋香色蟒 / 140
关于管箱人所谈 / 131	官衣 / 140
整份戏箱 / 133	红官衣 / 140
衣服 / 135	紫官衣 / 141
富贵衣 / 135	蓝官衣 / 141
女富贵衣 / 135	月白官衣 / 141
蟒袍 / 135	绛色官衣 / 142
红蟒 / 136	黑官衣 / 142
绿蟒 / 136	女官衣 / 142
黄蟒 / 136	女红官衣 / 142
白蟒 / 137	女香色官衣 / 142
黑蟒 / 137	官衣 / 143
香色蟒 / 137	帔 / 143
粉红蟒 / 137	红帔 / 143
湖色蟒 / 137	蓝帔 / 144
绛色蟒 / 138	黄帔 / 144
蓝蟒 / 138	紫帔 / 144
紫蟒 / 138	天青帔 / 144

粉红帔 / 144	杂色女褶子 / 149
月白帔 / 145	红硬花褶子 / 150
女红帔 / 145	绿硬花褶子 / 150
女蓝帔 / 145	白硬花褶子 / 150
女黄帔 / 145	黄硬花褶子 / 150
女紫帔 / 145	黑硬花褶子 / 150
女天青帔 / 145	杂色硬花褶子 / 150
女粉红帔 / 146	素硬褶子 / 151
女月白帔 / 146	红硬素褶子 / 151
闺门帔 / 146	蓝硬素褶子 / 151
观音帔 / 146	古铜色硬素褶子 / 151
褶子 / 147	黑硬素褶子 / 151
红软褶子 / 147	八卦衣 / 152
绿软褶子 / 147	蓝八卦衣 / 152
黄软褶子 / 147	紫八卦衣 / 152
湖色软褶子 / 148	白八卦衣 / 152
粉红软褶子 / 148	太监衣 / 152
蓝软褶子 / 148	小太监衣 / 153
杂色软褶子 / 148	大太监衣 / 153
黑褶子 / 148	青袍 / 153
紫花褶子 / 148	海青 / 153
女褶子 / 149	麻布海青 / 154
红女褶子 / 149	孝衣 / 154
粉红女褶子 / 149	安儿衣 / 154
紫花女褶子 / 149	茶衣 / 154

道姑衣 / 154	腰裙 / 160
时式褶子 / 155	杂色裙子 / 161
斗篷 / 155	布裙 / 161
鹤氅 / 155	武装 / 161
法衣 / 156	靠 / 162
袈裟 / 156	红靠 / 162
偏衫 / 156	绿靠 / 162
道袍 / 156	黄靠 / 162
道背心 / 156	白靠 / 163
僧背心 / 157	黑靠 / 163
花女背心 / 157	粉红靠 / 163
黑女背心 / 157	湖色靠 / 163
云肩 / 157	绛色靠 / 163
如意肩 / 157	蓝靠 / 163
裤袄 / 158	紫靠 / 164
蓝布裤褂 / 158	箭靠 / 164
女斗篷 / 158	霸王靠 / 164
旗衣 / 159	女靠 / 164
围嘴 / 159	红女靠 / 164
女孝衣 / 159	粉红女靠 / 165
裙子 / 159	女便靠 / 165
红官裙 / 160	排须甲 / 165
绿官裙 / 160	帽钉甲 / 165
白便裙 / 160	铠 / 165
绿便裙 / 160	韦陀铠 / 166

- 开氅 / 166
 红开氅 / 166
 绿开氅 / 166
 黄开氅 / 167
 白开氅 / 167
 黑开氅 / 167
英雄衣 / 167
古铜色英雄衣 / 168
上手衣 / 168
下手衣 / 168
快衣 / 168
箭衣 / 169
 龙箭衣 / 169
 花箭衣 / 169
 素箭衣 / 169
 白箭衣 / 169
 皂隶衣 / 170
清朝蟒袍 / 170
马褂 / 171
布马褂 / 171
龙套衣 / 172
小披挂 / 172
靠旗 / 172
亲兵衣 / 173
勇字马甲 / 173
刽子手衣 / 173
龟纹马甲 / 173
露肚 / 173
魁星衣 / 174
大力神衣 / 174
风伯衣 / 174
雨师衣 / 174
飞熊衣 / 174
雷公衣 / 175
雷母衣 / 175
莲花甲 / 175
树叶披挂 / 175
小鬼披挂 / 175
玉带 / 175
鸾带 / 176
丝绦 / 176
花扣带 / 176
彩裤 / 176
水衣 / 177
胖袄 / 177
护领 / 177
盔头 / 177
 草帽圈 / 178
 唐帽 / 178
 素唐帽 / 178

平天冠 / 178

九龙冠 / 179

草王盔 / 179

双龙髻帽 / 179

金紫金冠 / 179

银紫金冠 / 179

驸马套翅 / 180

侯帽 / 180

文阳帽 / 180

相貂 / 180

方翅纱帽 / 180

圆翅纱帽 / 181

尖翅纱帽 / 181

学士盔 / 181

判官纱帽 / 181

县丞帽 / 181

多子盔 / 182

中常侍帽 / 182

太监帽 / 182

五佛冠 / 182

毗庐帽 / 182

秋帽 / 183

凉帽 / 183

大凤冠 / 183

半凤冠 / 183

老旦凤冠 / 183

女套翅 / 184

过桥 / 184

虞姬罩 / 184

女蜗冠 / 184

观音兜 / 184

皇巾 / 185

相巾 / 185

夫子巾 / 185

文生巾 / 185

武生巾 / 185

四轮巾 / 185

鸭尾巾 / 186

老人巾 / 186

八卦巾 / 186

苦生巾 / 186

披巾 / 186

高方巾 / 186

四方巾 / 187

敌巾 / 187

员外巾 / 187

棒槌巾 / 187

柳叶巾 / 187

豆腐干巾 / 187

一字巾 / 188

必正巾 / 188

东坡巾 / 188

纯阳巾 / 188

庄子巾 / 188

许仙巾 / 188

报子巾 / 189

硬鸭尾巾 / 189

桥梁巾 / 189

黄风帽 / 189

红风帽 / 189

白毡帽 / 190

蓝毡帽 / 190

檐毡帽 / 190

软和尚帽 / 190

皂隶帽 / 190

道冠 / 190

道士帽 / 191

黑吊客帽 / 191

白吊客帽 / 191

男回回帽 / 191

砂锅浅 / 191

道姑巾 / 191

女风帽 / 192

帅盔 / 192

绿夫子盔 / 192

白夫子盔 / 192

金荷叶盔 / 192

银荷叶盔 / 192

汾阳帽 / 193

金踏镫 / 193

银踏镫 / 193

狮子盔 / 193

倒缨盔 / 193

二郎叉 / 193

霸王盔 / 194

钻天盔 / 194

虎头盔 / 194

八面威 / 194

台顶 / 194

周仓盔 / 194

中军盔 / 195

罐子盔 / 195

水军盔 / 195

二龙箍 / 195

莲花冠 / 195

大额子 / 195

一字额子 / 196

硬扎巾 / 196

软扎巾 / 196

小软扎巾 / 196

喀喇毡 / 196

黄老虎帽 / 197

黑老虎帽 / 197

硬黑罗帽 / 197

软黑罗帽 / 197

硬花罗帽 / 197

软花罗帽 / 197

髻帽 / 198

金箍圈 / 198

女七星额 / 198

女回回盔 / 198

女回回帽 / 198

大蓬头 / 199

小蓬头 / 199

双抓髻 / 199

懒梳妆 / 199

牛尖髻 / 199

甩发 / 199

发闯 / 200

鬓发 / 200

茨菰叶 / 200

铲刀头 / 200

正容 / 200

翎子 / 201

狐尾 / 201

神火焰 / 201

头面 / 201

线帘子 / 202

大头 / 202

靴鞋 / 203

第七章 脸谱 / 204

脸谱亦由简入繁 / 207

尉迟敬德 / 209

包拯 / 209

马武 / 209

关羽 / 209

脸谱之意义是贬多褒少 / 210

勾脸是形容人之性情 / 212

脸谱可以说是代表民意 / 214

脸谱的性质 / 215

表现性质类 / 216

遗传性质类 / 216

摹仿性质类 / 217

姓名字面类 / 217

袭衍性质类 / 218

误会性质类 / 218

脸谱之颜色 / 218

红色脸 / 219

老红脸 / 219

紫色脸 / 220