

第三十七冊 戲劇

清稗類鈔

商務印書館發行

清稗類鈔

杭縣 徐珂 仲可

戲劇類

今劇之始

六朝以還。歌舞日盛。然與今劇爲不類。自唐有梨園之設。開元朝分太常俗樂。以左右教坊典之。乃爲今劇之鼻祖。伶人祀先。明皇是稱。固其宜也。惟唐人以絕句入歌。朝有佳作。夕被管絃。昌齡畫壁旗亭。黃河遠上一曲。遂成千古。其事簡易。去今調遠甚。蓋院本始於金元。唱者在內。演者在外。與日本之演舊戲者相仿。今開幕之跳加官。卽其遺意。金元以後。曲調大興。按譜填詞。引聲合節。乃爲崑曲之所自出。今劇由崑曲而變。則卽謂始自金元。可也。

戲之劣處。無情無理。其最可笑者。如痛必倒仰。怒必吹鬚。富必撐臂。窮必散髮。殺人必午時三刻。入夢必三更三點。不馬而鞭。類御風之列子。無門故掩。直畫地之秦人。舉動若狂。情詞並拙。此猶可云示意於人也。至於手不執圭。障袖若

琵琶之遮面。人孰我問。登臺如小鳥之呼名。王曰孤王。寡人絕對。父曰爲父。王

季多逢。而且漢相秦丞。有匈奴大人之號。

下官必稱上官爲大人

齊兵魏卒。得滿洲壯士

之稱。

凡扮胡人必紅頂花翎稱其卒伍曰巴圖魯

包孝肅以文正爲名。賈半閒以平章作字。將軍衷

甲。必右袒以擎旗。

袍帶戲往。畏此袖於背。廟堂壇坫。恐萬無此式。

美女捧心。卻當門以掩袖。

且兩袖恆交掩袖

於腹下

種種乖謬。思之啞然。大抵今劇之興。本由鄉鄙山歌樵唱。偶借事以傳謳。

婦解孺知。本無心於考古。故劇詞自爲一類。過雅轉覺不倫。本事全出稗官。正史絕無所採。或用平話之稱謂。或遵崑曲之排場。積久相沿。遂成定例矣。

戲劇之變遷

國初最尙崑劇。嘉慶時猶然後。乃盛行弋腔。卽俗呼高腔。一曰高調者。其於崑曲。仍其詞句。變其音節耳。京師內城尤尙之。謂之得勝歌。相傳國初出征凱旋。軍士於馬上歌之。以代凱歌。故於請清兵等劇。尤喜演之。道光末。忽盛行皮黃腔。其聲較之弋腔。爲高而急。詞語鄙俚。無復崑弋之雅。初唱者。名正宮調。聲尙高亢。同治時。又變爲二六板。則繁音促節矣。光緒初。忽尙秦腔。其聲至急而繁。

有如悲泣聞者生哀。然有戲癖者皆好之。竟難以口舌爭也。崑弋諸腔。已無演者。卽偶演。亦聽者寥寥矣。

歐人研究我國戲劇

晚近以來。歐人於我國之戲劇。頗爲研究。英人博士瓦兒特。德人哥沙爾。那窪撒皆是也。

瓦兒特著一書曰中國劇曲。分四期。曰唐。曰宋。曰金元。曰明。並就琵琶記及其他戲劇之長短。略評之。

哥沙爾著一書曰中國戲曲及演劇。分八章。一中國國民精神與其戲曲。二中國之舞臺俳優及作劇家。三中國之劇詩。四戲劇之種類。五人情劇及悲劇。六宗教劇。七性格喜劇與脚色喜劇。八中國之近世劇。

那窪撒著一書曰中國及中國人。雖非戲劇專門之作。惟其中一章。有就我國戲劇各種方面。加以評論者。

此外尙有中國戲劇二冊。一爲法人巴散著。一爲法人格蘭著。

崑曲戲

崑曲戲創始於崑山魏良輔。以前僅有弋陽海鹽二腔。魏出。始能以喉轉聲。別成一調。遂變弋陽海鹽故調爲崑山腔。蓋以地名。梁伯龍填浣紗記付之。卽王元美詩所謂吳閭白面冶游兒。爭唱梁郎雪豔詞者是也。

或曰。創自明季之蘇崑生。蓋以人名。意者曲調相沿已久。崑生曾出新意潤色之。聲律乃益完密。好事者卽以其名名之歟。

康熙朝。京師內聚班之演長生殿。乾隆時。淮南夏某家之演桃花扇。與明季南都燕子箋之盛。可相頡頏。淮商家彖名流。專門製曲。如蔣苕生輩。均嘗涉足於此。故其時爲崑曲最盛時代。而崑山之市井鄙夫及鄉曲細民。雖一字不識者。亦能拍板高唱一二折也。

嘉道之際。海內宴安。士紳讌會。非音不樽。而郡邑城鄉。歲時祭賽。亦無不有劇。用日以多。故調日以下。伶人苟圖射利。但求竊似。已足充場。故從無新聲新曲。出乎其間。綴白裘之集。猶乾隆時本也。

道光朝京都劇場。猶以崑劇亂彈相互奏演。然唱崑曲時。觀者輒出外小遣。故當時有以車前子譏崑劇者。浙江嘉湖各屬。時值春秋二季。尙有賣戲於闔市者。蓋浙人猶有嗜之者也。

咸同之季。粵寇亂起。蘇崑淪陷。蘇人至京者無多。京師最重蘇班。一時技師名伶。以南人占大多數。自南北隔絕。舊者老死。後至無人。北人度曲。究難合拍。崑劇於是不絕如縷。

光緒時。滬上戲園。僅有天仙詠。霓留春諸家。皆京劇也。惟大雅爲純粹之崑劇。依常理論。崑劇應受蘇人歡迎。顧乃不然。雖竭力振作。賣座終不能起色。維持數載。卒以顧曲者鮮。宣告輟業。社員大半皆蘇產。相率歸去。或習他業。或爲曲師。貧不能自存。幾至全體星散。越數載。始有人鳩集舊部。組織聚福園。開演於蘇垣之府城隍廟前。雖不能發達。然尙可勉支也。及閭門闢馬路。大觀麗華諸園接踵而起。冶游子弟。趨之若鶩。聚福遂無人顧問。不得已。遂又歇業。然諸伶既聚。則不可復散。乃易其名曰全福。而出外賣戲。頻年落拓。轉徙江湖。舊時伶

工凋亡殆盡。繼起者又寥寥無幾。宣統時。聞如矣。

高調戲

紹興之高調戲。一名高腔。疑卽古之所謂曼絃也。伶工曼聲長歌。後場之人從而和之。祝允明所謂趁逐悠揚者是也。其賣技江湖。大抵不出寧波紹興二郡。

亂彈戲

自亂彈興而崑劇漸廢。亂彈者。乾隆時始盛行之。聚八人或十人。鳴金伐鼓。演唱亂彈戲文。其調則合崑腔京腔弋陽腔皮黃腔秦腔羅羅腔而兼有之。崑腔爲其時梨園所稱之雅部。京腔弋陽腔皮黃腔秦腔羅羅腔。爲其時梨園所稱之花部也。若徽腔。則在京腔之中。

或曰。亂彈卽馬上戲。蓋軍樂之遺也。乾隆末葉。江寧有之。僮者載以舟而娛客。穹篷巨艦。踞坐其間。直如雞驚一羣。啞啞亂噪。了不悉其意旨。然一日之費。亦需給一二千錢。

崑曲戲與亂彈戲之比較

崑劇縝密。迥非亂彈可比。非特音節臺步。不能以己意損益。服飾亦纖屑不能苟。翦髮賣髮一齣。扮趙五娘者。例不得御珍飾。吳郡正旦某。一夕演此劇。偶未袒其常佩之金約指。臺下私議戚戚。某卽顰蹙向臺下曰。家貧如此。妾何人斯。敢懷寶以陷於不孝。言次。袒約指擲諸臺下曰。此銅質耳。苟真金者。何敢背古人髮膚之訓。翦而賣之乎。私議乃息。

弋腔戲爲崑曲皮黃之過渡

弋陽梆子秧腔戲。俗稱揚州梆子者是也。崑曲盛時。此調僅演雜劇。論者比之逸詩變雅。猶新劇中之趣劇也。其調平板易學。首尾一律。無南北合套之別。無轉折曼衍之繁。一笛橫吹。習一二日。便可上口。雖其調亦有多種。如打櫻桃之類。是其正宗。此外則如探親相罵如寡婦上墳。亦皆其調之變。大抵以笛和者皆是。與以絃和之四平腔。如二黃中坐樓及徽梆子。如得意緣中之調卽就二黃之胡梆子。之徽均不類。崑曲微後。伶人以此調易學易製。且多屬男女風情之劇。故廣製而盛傳之。爲崑曲與徽調之過渡。故今劇中崑曲已絕。而此調則所在多有也。

皮黃戲

自有傳奇雜劇。而駢枝競出。有南北之辨。崑弋之分。宋以來綿延弗斷。此所謂雅聲也。然弋腔近俚。其局甚簡。有纖靡委瑣之奏。無悲壯雄倬之神。至皮黃出。而較之崑曲。尤有雅俗之判。皮黃者。導源於黃陂黃岡二縣。謂之漢調。亦曰二黃。不知者乃於黃上加竹爲簧者誤。又以其一出於黃陂。又曰西皮。初甚簡單。崑之唱繫於曲牌。此則辨於諸板。板之類甚稀。第變化得神。錯落有節。自能層出而不窮矣。

皮黃以二黃爲正宗。西皮若或爲之輔。蓋二黃爲漢正調。西皮則行於黃陂一縣而已。其後融合爲一。亦不可復分。徽人至京者。以多藝名。出鄂人上。且多變換音節之處。故以徽調稱。實則徽固無調。猶北方不產茶而善於薰製。故京茶轉有名也。初時能者皆眞徽人。其後都人學之而善。徽人遂至絕跡。故南人轉謂之京調。猶外人改造土貨稱爲洋貨者是也。皮黃盛於京師。故京師之調爲尤至。販夫豎子。短衣束髮。每入園聆劇。一腔一板。均能判別其是非。善則喝彩。

以報之。不善則揚聲以辱之。滿座千人。不約而同。或偶有顯者登樓。阿其所好。座客羣焉指目。必致譁然。故優人在京。不以貴官巨商之延譽爲榮。反以短衣座客之輿論爲辱。極意矜慎。求不越矩。苟不顛躓於此。斯謂之能。故京師爲伶人之市朝。亦梨園之評議會也。雖光緒庚子以後。風已稍替。而老成矩矱。知者猶多。若外埠之立異呈奇。固多有不待終場而去者矣。能使人不去者。謂之掛座。能於末齣登場。而人皆耐而相待者。謂之壓胄子。胄子者。武劇也。武劇能戀人。而欲以唱工加勝武劇。以徵觀者之去留。非有真技足以動人者。不敢爾也。

文宗提倡二黃

文宗在位。每喜於政暇審音。嘗謂西崑音多緩惰。柔逾於剛。獨黃岡黃陂居全國之中。高而不折。揚而不漫。乃召二黃諸子弟爲供奉。按其節奏。自爲校定。摘疵索瑕。伶人畏服。咸豐庚申之亂。京師板蕩。諸伶散失。穆宗嗣位。乃更復內廷供奉焉。

先是京師諸伶。多徽人。常以徽音與天津調混合。遂爲京調。然津徽諸調。亦均

奉二黃音節爲圭臬。脚本亦強半相同。故漢津徽調皆可通。文宗後益有取於漢黃。而諸人固能合衆長爲一者也。

崑曲戲與皮黃之比較

崑劇之爲物。含有文學美術

如皖紗記所演西子之舞

兩種性質。自非庸夫俗子所能解。前

之所以尙能流行者。以無他種戲劇起而代之耳。自徽調入而稍稍衰微。至京劇盛而遂無立足地矣。此非崑劇之罪也。大抵常人之情。喜動而惡靜。崑劇以笛爲主。而皮黃則大鑼大鼓。五音雜奏。崑劇多雍容揖讓之氣。而皮黃則多四杰村虬蜡廟等跌打之作也。

徽調戲

徽調源於漢調。初流行於皖鄂間。其後桐城休寧間人。變通而仿爲之。謂之徽調。當承平時。桐城人官京師者。濟濟有衆。鄉音流入。殆亦有年。必不始於咸同之世。然初僅一二雜劇。自立分支。後以崑曲式微。弋調不足以獨立。是調聆音易解。高朗悅人。都人嗜者日多。皖鄂又不梗於戎馬。入都者衆。而程長庚亦挾

技入都。於是始有徽調。其初行時。謹守繩墨。不能恣意豪放。繼而改用胡索。二黃之聲大振。奏琴好手亦應時而出。而崑曲轉黯淡無聞矣。

咸同之際。京師專重徽班。而其人亦皆兼善崑曲。故徽班中專門名詞。亦往往雜以吳語。如呼減短速唱曰馬前。呼執袴學唱曰洋盤之類。至今劇界猶沿其稱。而北地無此名詞。故不能通其義。益雜糅於蘇班之舊稱。遂成爲專門之謎語矣。

其時徽班有四。四喜三慶和春春臺是也。評騭者於四喜曰曲子。以其春容大雅。不爲淫哇之聲也。於三慶曰軸子。以其所演皆新排近事。連日接演也。於和春曰把子。每日亭午必演三國水滸諸劇。工技擊者。各出其技。以悅人也。於春臺曰孩子。以其諸郎皆夭夭少好也。

又有謂四喜三慶春臺嵩祝爲四大徽班者。三慶得名最早。乾隆庚戌。高宗八旬萬壽。入都祝釐。時稱三慶徽。是爲徽班鼻祖。後乃省去徽字。稱三慶班。四喜在嘉慶時亦有聲。都門竹枝詞云。新排一齣桃花扇。到處閩傳四喜班。嘉慶庚

辰。春臺無故散去。七月。仁宗崩。

嵩祝班聲價之隆。亦不亞於三慶四喜春臺。當時堂會必演四大班。足徵嵩祝之馳名一時矣。其後以不能自存。部中人始稍稍散去。好事者乃復召集後進子弟。別爲一隊。曰小嵩祝部。中皆乳燕鶯雛。呢喃學語。當筵顧曲。聊資笑噱而已。

秦腔戲

戲曲自元人院本後。演爲曼綽絃索二種。絃索流於北部。安徽人歌之爲樅陽腔。湖廣人歌之爲襄陽腔。陝西人歌之爲秦腔。秦腔自創始以來。音皆如此。後復間以絃索。實與崑曲同體。惟多商聲。故當用竹木以節樂。俗稱梆子。與崑曲之僅用綽板定眼者。略異也。

或曰。北派之秦腔。起自甘肅。今所謂梆子者。則指此。一名西秦腔。卽琴腔。蓋所用樂器。以胡琴爲主。月琴爲副。工尺咿唔如語。乾隆末。四川金堂魏長生挾以入都。其後。徽伶悉習之。然長生所歌。爲山陝梆子。非甘肅本腔。故或又稱山陝

調爲秦腔。稱甘肅爲西腔。其後稍加變通。遂有山陝梆子直隸梆子之別。直隸梆子。又分別之曰京梆子曰天津梆子。

或曰。秦腔於明季已有。以李自成之事證之。則其興固在徽調以前也。京師昔與徽調分枝。絕不相雜。同光之際。以義順和寶盛和兩部爲最有名。此調有山陝調直隸調山東調河南調之分。以山陝爲最純正。故京師重山西班。義寶兩部皆號稱山陝者也。直東人善唱者。亦必以山陝新到標題。其實化合燕音。苟圖悅耳。趙岳秦瑟。雜奏一堂。已非關西大漢之舊響矣。光緒時。張文達公之萬雅好此音。故春時團拜。同鄉同年聚宴謂之團拜義寶兩部亦得充場。與徽班並駕。雖在曩昔。僅有專園演唱。爲下流所趨。士大夫鮮或入顧。自玉成班入京。遂爲徽秦雜奏之始。

乾隆中葉。秦腔大昌於京師。孫淵如洪稚存皆酷嗜之。畢秋帆撫陝時。長安多妙伶。其人悉工秦腔。孫洪嘗謂吾國所有歌曲。高者僅中商聲。間有一二語闌入宮調。而全體則婉未能。惟秦中梆子。則無間生旦淨末。開口卽黃鐘大呂之

中聲無一字溷入商徵。蓋出於天然。非人力所能強爲。因推論國運與樂曲盛衰相繫之故。謂崑曲盛於明末。清惻宛轉。聞之輒爲淚下。所謂亡國之音哀以思者。正指此言。及乾隆中葉。爲國朝氣運鼎盛之時。人心樂愷。形諸樂律。秦腔適應運而起。雍容圓厚。所謂治世之音者是也。此語與近賢所論。直如南北兩極之反對矣。

秦人皆能聲。有二派。渭河以南尤著名者三。曰渭南。曰盩厔。曰醴泉。渭河以北尤著名者。曰大荔。大荔腔又名同州腔。同州腔有平側二調。工側調者。往往不能高。其弊也。將流爲小唱。唱平調者。又不能下。其弊也。將流爲彈詞。

西安樂部著名者凡三十六。最先者曰保符班。後有江東班。又有雙賽班。較晚出。稱雙賽者。謂所長出保符江東之上也。後以祥麟色子至。又稱雙才班也。

崑曲秦腔之異同

秦腔與崑曲爲同體。其用四聲相同。其調二十有八亦相同。聲中有音。如喉舌齒唇調中有頭。如高下緩急平側板中有起腰底之分。眼中有正側之判。聲平緩則

三眼一板。

七惟高腔一板則

聲急促。則一眼一板。又無所不同。其微異之點。則崑曲必

佐以竹。秦聲必間以絲。

今之唱秦聲者以絲爲主而間以竹或但有絲而去其竹

崑曲僅有綽板。秦腔兼用

竹木。

俗稱椰子竹用篋管木用棗

其所以改用者。以秦多肉聲。竹不如肉。故去笙笛。又秦多

商聲。最駛烈。綽板聲嫌沉細。僅堪用以定眼也。

至於九調之說。崑曲僅七調。無四合。七調中乙調最高。惟十番用之。上字調亦

不常用。其實僅有五調。若正宮。則音屬黃鐘。爲曲之主。相傳惟蘇崑生發口卽

是一生所歌。皆正宮調。其後婁江顧子惠施某二人。差堪繼聲。今則歌崑曲者

甫入正宮。卽犯他調矣。秦人顧曲。人人皆音中黃鐘。調入正宮。然所謂正宮者。

非大聲疾呼滿堂滿室之謂也。當直起直落而復婉轉環生。卽犯入別調。仍能

爲宮音。

如歌商調則入商之宮歌羽調則入羽之宮

樂經旋相爲宮之義。自可以此證明之。蓋絃索

勝笙笛。兼用四合。變宮變徵無不具。以故叩律傳音。上如抗。下如墜。曲如折。止

如槁木。句中鉤。纍纍乎如貫珠。斯則秦聲之所有而崑曲之所無也。

汴梁腔戲

北派有汴梁腔戲。乃從甘肅梆子腔而加以變通。以土腔出之。非昔之汴梁舊腔也。至雜以皮黃腔者。則以河南接壤湖北故耳。

土梆戲

土梆戲者。汴人相沿之戲曲也。其節目大率爲公子遭難小姐招親及征戰賽寶之事。道白唱詞。悉爲汴語。而略加以靡靡之尾音。其人初皆游手好閒之徒。略習其聲。即可搭班演唱。以供鄉間迎神賽會之傳演。三日之期。不過錢十餘千文。如供茶飯。且浹旬累月而不去矣。

全本戲

全本戲專講情節。不貴唱工。惟能手亦必有以見長。就其新排者言之。如雁門關。如五彩輿。皆累日而不能盡。最爲女界所歡迎。在劇中亦必不可少。然以論皮黃。則究非題中正義也。

出頭

出頭。謂出人頭地也。粵人於簡短之戲。謂之出頭。殆以戲雖簡短。而爲精華所