

中華科學技藝史叢書

史煥章編著

張光濤訂正

中華國劇史

序

中華科學技藝史叢書
陳立夫主編

中國劇史

編著者 史煥章 訂正者 張光濤

中華文化復興運動推行委員會
「中國之科學與文明」編譯委員會 編
臺灣商務印書館發行

中華民國七十四年十一月初版

八五三一

中華國劇史 一冊

基本定價五元四角正

編著者 史 煥 章

主編者 中華文化復興運動推行委員會
「中國之科學與文明」編譯委員會

發行人 朱 建 民

印刷及
發行所

臺北市重慶南路一段三十七號
臺灣商務印書館股份有限公司

登記證：局版臺業字第〇八三六號

版權所有
翻印必究

校對人：陳寬剛 劉斐娟

前言

中華文化復興運動推行委員會于五十八年九月間成立「李約瑟氏中國之科學與文明編譯委員會」，至六十三年六月間，原書已出版部份之編譯工作，即將完竣，其未出版部份，聞多未脫稿；而本會工作不宜因等候其出版而間有停頓。因思中華文化有五千年之悠久歷史，對於科技藝術之貢獻，早已傳播世界，而國人對於祖先之成就，反多忽視，甚少有系統而精詳之著述，至可太息。於是商同本會副總編輯劉拓博士，決定一方面繼續完成翻譯李約瑟氏之鉅著，一方面約請國內學者編著一整套有關中華科技及藝術之史籍，以期相輔相成。惟以本會經費有限，初步計畫先編著數學、天文、物理、農業、水利、醫藥六種，于六十三年底開始進行；嗣再繼續編著鹽業、地理、書法、雕刻、陶瓷、青銅器、玉器、刺繡、繡絲、國劇等種，均分別約請專家撰寫；此後仍當隨時擴展。各書自成體例，惟篇幅略加限制，彙編為「中華科學技藝史叢書」。將來如有餘力，擬譯成他國文字，以廣流傳。現以中華農業史、中華鹽業史及中華水利史已先行付印，不久即可問世，因略述編著本叢書之意義及經過，置之卷首，以就正于國人，如承惠予批評指教，不勝感荷。

中華民國六十八年二月陳立夫

序 言

余於民國五年端午，生於北平，舅父潘哲賢，京梆子戲票友，韶齡時，舅授甥梆子戲王寶釧，此余接觸戲劇之始。民十年入初小，向孔聖掛像叩頭，同學中有李香勻臧嵐光裴其璋等，香勻回教人，父任郵政局局長，國劇名票，同學四人，向李伯學戲，均習青衣，以賀后罵殿開蒙，至高小畢業時，共學完罵殿、硃砂痣、武家坡及汾河灣四齣戲。讀中學時，雖課程日多，但學戲未輟，李伯安排演出機會，興味大增，至中學卒業，學完不到十齣戲。

民國二十一年秋，考入私立燕京大學，是年立冬，蒙蕭長華先生（舅父好友）介紹，拜王瑤卿爲師，地點爲北平東城汪家胡同自宅，外祖潘錫九公，義姨陳衡哲，家母哲聲兩女教授，顧頡剛教授等觀禮，禮畢，設宴敬師。王師江蘇清江人，十五歲入京師，二十五歲進清宮供奉，兄弟三人，王師居長，故梨園行尊稱王大爺，二弟鳳卿，內行尊稱鳳二爺，久傍梅蘭芳。幼弟麗卿，長幼習青衣，鳳卿習老生，（詳見十六章王瑤卿條）。王師府中有二大弟子，一名程玉善；一名李凌楓，前者尊稱大師兄，一面演出，一面代師說戲，程大師兄早在民國十六年即唱大軸矣，言菊朋曾爲其跨刀。李師兄曾往天津演出，後專門代師說戲，除四大名旦早期爲王師親授外，後起青衣，無論乾旦坤旦，無分內行票友，凡拜王師的，說戲者，悉爲李姬之（凌楓號）師兄。最保守統計，當不下三四十人之多。止於抗戰前夕。

李師兄拉得一手好青衣琴，教戲仔細，認真，第一齣教我起解玉堂春，第二齣又向大師兄學烏龍院，約計五年，總共學戲不到三十齣。每齣戲學完，勤練勤吊，王師聽過後，認為滿意，便安排登台機會，參加堂會或義演，絕少唱營業戲。猶憶民國二十四年萬福臨任河北省主席，當年秋，為伊母作壽，唱戲三天，主席官邸設於保定城內，演出則在南關外曹家公園，請富連成盛世兩科學生全體參加，學生們光頭藍布大褂，排隊行走，步伐整齊，頭天大軸演起解玉堂春，筆者演起解。趙仲安唱玉堂春，二天大軸唱拾玉鐲法門寺，劉盛蓮唱孫玉姣，筆者唱宋巧姣；三天大軸唱全部四郎探母，趙仲安唱坐宮盜令，筆者唱回令。由北平至保定，火車來往，亦頗便捷。萬主席有萬財神之雅號，據說北平西單商廠房屋，屬於萬家者過半。

民國二十二年中秋節，陳富年同學約余到其家，至則名伶名票齊集，為伊家嚴陳彥衡拜節，行禮之後，坐席聚餐，餐畢賞月，並以清唱助興。余亦以新學之祭塔現醜，歌罷，頗獲彥衡伯之賞識，余並將拜王老爺經過實告，且云願拜師陳伯習琴藝，立蒙慨允，當即於後屋中堂下跪磕頭，與前次拜王師時之情況，完全不同。陳師四川人，溫文豪爽，當晚參加節宴者，計有王君直、奚嘯伯、言菊朋、王文源、任子珍、陶畏初、趙化南等名票名伶。此後，每逢星期天，輒向陳師習琴藝，先學曲牌，如小開門、哭皇天、萬年歡、八岔、傍粧台等二黃；小開門、海青歌、山坡羊、夜深沉、寄生草等西皮曲牌；琴藝依苦練，天賦次之，名琴師右手之食指，左手之食指、中指、無名指三指，必有磨痕，可證前言。此外，兼薰（旁聽）會老生戲二十七齣。

抗戰軍興，考中軍委會辦公廳譯述工作，兼編有「夫妻從軍」、「從軍樂」、「不願做亡國奴」等短

型國劇，交有關單位排演之。

民國二十九年，奉命潛入上海地下，營救王××，以說戲作掩護，加入設於哥倫比亞路浦東同鄉會票房，戲友中有林永（交大出身）徐福寶（聖約翰新聞系出身）等，均已來臺。

民國三十年冬，奉命赴英倫，一面工作，一面習史於牛津聖約翰學院（Oxford's Univ. of St. John College），公餘課暇，組織國劇俱樂部（Chinese Drama's Club）於倫敦市郊住所，因留學生稀少，故參加者寥寥。

民國三十三年冬返國，翌年春，奉派成都行轅工作，追隨張岳軍公，負責外事業務。此時彥衡師愛子陳富年在成都說戲以維生，計有軍分校票房及成都市票房，余無條件從旁輔佐之，印象較深之戲友，計為軍分校會計室主任韓文章，成都票房女戲友（律師）熊德輝等人，前者習青衣，後者學老生，均已來臺。民國三十五年夏，奉命轉任第二綏靖區外事處處長，正如諸葛武侯所云者「受命於危難之間」，美國政府斡旋國共和談，誤中共黨緩兵之計，參謀總長馬歇爾元帥，以花甲餘高齡，冒暑六上廬山面謁先總統蔣公，結果共軍擴大叛亂，鐵羽而歸，於焉大陸撤守。

當時共酋劉伯誠和陳毅之二野三野，咸聚集於魯蘇戰區，山東省主席兼綏區司令官王佐民（耀武）為國軍最優秀之高級將領之一，與劉陳二酋周旋於戰場，處此兵兇戰危之際，王主席重視鼓舞士氣，命有關單位及筆者，邀請北平名伶前來濟南演出勞軍，筆者函請十餘年前戲友奚嘯伯率劇團至濟南，五包（包銀、包接、包送、包吃、包住）談妥，派駐濟南第四軍區空軍專機飛往北平迎接（當時陸路不通），演唱十日，奚伶已名滿全國之紅角，唱唸作俱佳，為戰時之山東省會，掀起勞軍高潮。

民國三十八年春晚，隨政府來臺，公餘之暇，偶爾私房說戲。復興崗幹校教授劉獅夫婦及其他教授，曾邀余作加工工作，票社以外，另於家庭聚會，研究國劇。約於民國五十幾年，趙仲安兄由港來臺，舊友重聚，倍感親切，仲安居永和，為徐露郭小莊等伶說戲，一面代俞大綱先生潤飾新編繡襦記等劇本。時相過從。是時余受聘中興大學授史學，彼亦時來臺中市小住。仲安兼善琴藝及笛藝，為徐露說刺虎，演出時師笛生歌，因患哮喘，呼吸多不自由，終於不治。王府學戲時，乃同窓好友耳。

筆者習史，先後受聘國立四川大學、私立齊魯大學及聖約翰大學、東海大學。著有中國通史、中國近代現代史、反共與救國、世界上古史、英國史、歐洲近代史、Modern History of China, Modern History of Japan, Asia's Geography and History 等書。

七十一年杪，蒙黨國元老陳資政立夫前輩，囑撰中華國劇史，年來追憶幼年拜師、習藝、演出經過，暨參考戲曲有關資料，草成此書，自揣簡陋，祈方家正之。

凡 例

(一) 戲劇概可分爲兩大類：一爲歷史劇；一爲虛構劇。

(二) 歷史劇探其流變，測其史距；虛構劇評其結構、文詞、音樂及佈局等。

(三) 本書非戲考，故內容趨於專藝。

(四) 本書凡十八章，都四十萬言，末尾四章，悉述國劇。

(五) 書中所列國劇名伶，大半仍健在，藝術造詣，生活事蹟，悉本忠誠，少許吉光片羽，聊作參考。

(六) 寶島菊壇芬芳所列各伶，尤其戲齡尙青者，未加評述。至其未被列入者，所在多有，決無偏向或輕慢之意耳，一本於戲德與良知。

(七) 所舉各戲詞句，咸作者親身受業所得者。自與坊間之戲考不同。所謂「名伶秘本」也者，純係商傳。蓋幾乎所有京都大牌名伶，決不肯以個人私笈售諸商賈，生活上無此必要，傳統上亦無此習慣。

(八) 本書之作，供愛好者之閱讀，供戲校學生之輔助，供青年演員之借鏡，供從事於劇藝工作者之佐翼，供名票名伶之參考。

概論

我國先賢，文化代有創製，如楚之騷，漢之賦，六代之駢語，唐之詩，宋之詞，元之曲，咸尊爲一代文學。而古之衛道君子，對戲劇評爲：「南北曲非文章之正軌，故不錄其詞」。以是元、明史志，與夫四庫集部，均未著錄，其泥古不化，竟至於此！考戲曲之有史，始於近代兩傑，一爲國人王觀堂（國維）先生大作「宋元戲曲史」；一爲日人青木正兒名著「中國近世戲曲史」，行家譽爲雙璧，乃我國戲曲史籍之濫觴。對日抗戰前夕，余應上海曉星書店之邀，偕同戲友南鐵生、高音律由漢口赴滬濱，商洽出版「中國國劇史」，並承名票包幼蝶之助，書成，分贈戲友。青木書中，極力推崇王著爲空前之創舉，非但喚起國人對曲學之注意，且惹起東瀛學人研究中國戲曲之興趣。並言其「中國近世戲曲史」原欲題爲「明清戲曲史」，以繼王著，以王著限於宋元，王氏且云：「明清以後無足取者，元曲爲活文學，明清之曲，死文學也」。青木欲使明清之曲學，起死回生，志不在小。近代詩人吳梅氏序「中國近世戲曲史」有謂：「青木君徧覽說部，獨發宏議，詣力所及，亦有爲靜安（國維）與鄙人所未發者」。青木之作，止於乾隆晚葉，四大徽班入京，甫露皮黃之端倪，驟然停筆，令人悵惋不已！本書之作，重力加於皮黃劇，以末尾四章申論之。

史書之作，要在敘事詳盡，鑑辨真僞，探其根源，窮其流變，而戲劇史之作，亦復如是。我國地大（

僅次於俄國）人衆（全世界人口最多之國家），歷史綿亘五千年，戲劇之產生，於宋元之際，至明清底於大成，迄今已近千年。國中幅員廣袤，東西南北，風俗習慣大同小異，各地語言，同文而不同音，以是地方戲劇，各處亦不相同，雖然，劇種及內容，出入均不大也。入清以後，在和平安定時期，文化進展迅速，劇運亦隨之而發皇，尤自乾隆晚年四大徽班初入京師，至道光末年之六十年間（自西元一七九〇至一八五〇），皮黃戲代崑曲而起，文宗御極，亟力提倡，一面培育人材；一面促進演出，皮黃戲之發達，當由此時肇始。如元代以曲名。而清代則可以皮黃戲名也。清祚不繼，文化之影響尚淺，惟傷及皮黃戲，創亦不深，幸者名伶應時而生，經此一刺激，反而後來居上，造成巔峯時代。

民初皮黃戲衆舉爲國劇，國劇乃綜合藝術，遠在半世紀前余於滬濱出版戲史時，即名之曰十大綜合藝術，計：(1)音樂(2)歌唱(3)舞蹈(4)武術(5)臉譜(6)服裝(7)表演(8)建築(9)化裝(10)角色。於文學領域中，包括詩詞歌賦，在思想意識上，含有儒釋道。曾蒙陳彥衡師誨曰，國劇共約兩千齣，當時北平名伶能演者，尚不及其半，而其中武戲佔五分之一強。時至今日，如以上演情形計之，則尚不及百齣耳。戲劇書籍，可分爲死活兩類，前者曰案頭劇，諸如戲考之類；後者謂場上劇，評述劇本內容與夫演出者之藝技實況，活潑如生是也。

寶島光復，卅餘寒暑，當局重視此一文化活動，軍中四大劇團並附設戲校，兼置劇藝專門機構，一面養成；一面勞軍或公演，對劇運之推展，功莫大焉。

時下對於國劇前途，輿論及劇評家多持審慎態度，悉從式微角度以觀之，曠觀歷史文物，凡屬有真正價值之藝術，絕不可能走進失傳之死巷。考文化運動，歸於藝技類者需有兩種動力，一爲有力者之提倡或

支持；一爲專業人材之培養。當大陸撤守前夕，余建議當軸請馬連良張君秋率劇團來臺，且私下已在香港談妥，惜未成事實，良可歎哉。在英國史中，亨利八世（Henry VIII）及其女伊麗沙白一世（Elizabeth I）兩朝，因父女皆喜愛音樂，伊王之無足小琴（Virginals）更名擅當時，以是造成英國中世紀音樂大國，駕凌西歐國家之上，人材迭生，莎士比亞（William Shakespeare 1564-1616）一出，震驚世界劇壇。

再就戲劇本身論之，與其改編舊劇，莫如創編新戲，以現握極爲有限之戲劇知識，編成對國家社會及人民均有利益之作品，使娛樂寓於國家民族之大前提下，方曰上乘。例如改編之「楊八妹」，名實不符，因楊家女將中，並無其人，有八姐和九妹，有殺人不眨眼之穆桂英，有燒火丫頭楊排風等人，名不正，何來之言順也？又如改編之「新生死恨」，原劇韓玉娘與程鵬舉，生時也恨，死時也恨，故名，今易爲團圓結局，請問「恨」在那裡，既無恨意，何以名之？再如改編之新「四郎探母」，原劇主題，在於探母，四郎在出關犯罪，回令被擒，問斬得救情況下，并派往鎮守北天門，他怎能還敢或還會有機會裏迎外合，與宋營協謀呢？不合情理之至？抗戰八年，多少戰亂流亡，悲歡離合故事，如延伸至大陸撤守，共禍傷人，盡是現成題材，以之編劇，必出佳作。

最後，國劇乃十大綜合藝術，內行與外行，似不宜再以職業劃分之，時下喜之者多於好之者，好之者多於愛之者，愛之者多於擅之者，擅之者多於通之者，通之者多於精之者，精之者多於「幾乎」無之者。莎士比亞有謂：「世界即舞台，百姓乃觀眾，政府官吏是演員，戲，時時在演，武戲是戰爭，文戲即政治，所以說，人人日日生活於戲劇中。今人之事務，來日之戲劇；今日之戲劇，古人之事務耳」。

人類文化生活中，其能深入人心者，莫如戲劇，戲劇能使人悲，能使人樂，能使人疊袂奮起，能使人慷慨激昂，能使人永遠追思懷念，能使人歷久仰慕崇拜。

目錄

序言	一
凡例	一
概論	一
第一章 文化起源及中華民族之形成	一
第二章 中國戲劇孕育時期	三
(一) 先秦之樂舞	三
(1) 樂舞之起源	三
1 音樂	四
2 舞蹈	六
第三章 兩漢三國兩晉六朝樂舞百戲	九
(一) 音樂	九
(二) 舞蹈	一
(三) 散樂——百戲	二

第四章 隋唐五代歌舞與俳優

(一) 隋之散樂及水飾

(二) 唐代音樂

(1) 宮聲七調

(2) 商聲七調

(3) 角聲七調

(4) 羽聲七調

(三) 唐代歌舞

四 唐代俳優

五 科白戲

六 詩詞曲戲之藝文連鎖

第五章 中國戲劇誕生時期

(一) 宋代大曲及詞

(1) 宋代大曲

1 鼓子詞

2 會真記

(二) 諸宮調

一六
一六
一六
一七
一九
一九
一九
一九
二〇
二一
二一
二四
二五
二七
二七
二七
二九
三一
三八

(1) 何謂諸宮調·····	三八
(2) 後來的諸宮調·····	三九
1 董解元西廂記·····	三九
2 劉知遠諸宮調·····	三九
3 天寶遺事諸宮調·····	四〇
(三) 唱賺和轉踏·····	四〇
第六章 宋金戲劇南北曲·····	四三
(一) 傀儡戲·····	四三
(二) 影戲·····	四六
(三) 南戲·····	四八
(四) 金院本·····	五五
第七章 元代雜劇·····	五七
(一) 雜劇之由來·····	五七
(二) 雜劇之內容·····	五八
(三) 雜劇樂曲·····	五八
(四) 雜劇文辭·····	五九
(五) 雜劇科白及角色·····	六一

(1) 科白	六二
(2) 角色	六一
(六) 北曲派別	六二
(七) 四大曲家	六三
(1) 關漢卿	六三
1 拜月亭	六六
2 單刀會	六七
3 望江亭	六七
4 寶娥冤	六八
(2) 馬致遠	九四
1 青衫淚	九四
2 踏雪尋梅	九五
3 黃梁夢	九五
4 誤入桃園	九五
5 任風子	九五
6 岳陽樓	九五
7 薦福杯	九六