

传统文化修养丛书

国剧艺术汇考

【民国】齐如山◎著

乔继堂◎编

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

传统文化修养丛书

国剧艺术汇考

【民国】齐如山◎著

乔继堂◎编

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国剧艺术汇考 / 齐如山著; 乔继堂编. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2019

(传统文化修养丛书)

ISBN 978-7-5439-7787-7

I. ① 国… II. ① 齐…② 乔… III. ① 京剧—研究 IV.

① J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 002716 号

策划编辑: 张 树

责任编辑: 李 莺

封面设计: 许 菲

国剧艺术汇考

GUOJU YISHU HUIKAO

齐如山 著 乔继堂 编

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 常熟市人民印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 14.5

字 数: 350 000

版 次: 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-7787-7

定 价: 75.00 元

<http://www.sstlp.com>

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，即校讎之事，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

自 序	(1)
凡 例	(2)
第一章 前言	(1)
第二章 来源及变迁	(7)
一 国剧的来源	(7)
二 国剧的变迁	(14)
三 国剧与俳倡优伶的关系	(22)
四 国剧吸收之别的东西	(24)
五 国剧的完备	(28)
六 小调变戏剧的两期六步	(34)
第三章 上下场	(37)
一 “场”的由来	(37)
二 上场	(39)
三 下场	(50)
四 上下场与剧情的配合	(58)
第四章 动作	(61)
一 上下场	(61)

二	以曲线表现舞式	(64)
三	美化的动作	(68)
四	以他种动作替代之动作	(77)
五	废去不用各事	(80)
六	背供	(80)
七	几种古代舞	(83)
八	武戏	(86)
九	成片段的舞式	(90)
第五章 歌唱		(95)
一	国剧歌唱之难	(95)
二	歌唱与话白	(96)
三	皮簧及其歌唱	(98)
四	叫板	(101)
五	“无声不歌”	(103)
第六章 行头		(121)
一	行头来历	(121)
二	行头单子	(129)
三	整份戏箱	(138)
四	衣服	(140)
五	武衣	(156)
六	其他衣饰	(164)
七	盔头	(166)
第七章 脸谱		(180)
一	脸谱的来源	(180)

二 脸谱亦由简入繁	(183)
三 脸谱之意义是贬多褒少	(186)
四 勾脸是形容人之性情	(188)
五 脸谱可以说是代表民意	(190)
六 脸谱的性质	(192)
七 脸谱之颜色	(194)
八 奸脸	(199)
九 脸谱的勾法	(203)
十 脸谱的眉	(211)
十一 脸谱的眼窝	(216)
十二 脸谱的脑门	(219)
十三 脸谱的嘴	(222)
十四 脸谱的鼻窝	(224)
十五 应勾脸者	(224)
十六 脸谱附谈	(230)
 第八章 胡须	(236)
一 留须与挂髯	(236)
二 胡须之来源	(239)
三 胡须的形式	(242)
四 须舞	(250)
 第九章 切末	(267)
一 切末不同于道具	(267)
二 切末种种	(269)
(一) 剧中常用之物	(270)
(二) 剧中偶用之物	(283)

(三) 利用班中平常使用之物器	(295)
(四) 用真物上台	(298)
(五) 兵器	(301)
三 彩头	(309)
(一) 演员自己所添者	(309)
(二) 戏班公共所添者	(312)
第十章 脚色名词	(314)
一 古籍之记载	(314)
二 脚色名词的由来	(317)
三 再谈谈“脚色”二字	(320)
四 明清以后的脚色门类	(322)
五 生行	(324)
六 旦行	(331)
七 净行	(348)
八 末行	(355)
九 丑行	(360)
十 七行	(364)
十一 特别名词	(366)
十二 七科	(369)
十三 附言	(374)
第十一章 音乐	(376)
一 国剧的场面	(377)
二 鼓与板	(383)
三 文场	(400)
四 武场	(407)

五 其他	(410)
第十二章 戏台	(412)
一 国剧舞台的特点	(412)
二 用演员身段表现者	(421)
三 用桌椅表现者	(425)
四 用物器表现者	(434)
五 附谈一	(437)
六 附谈二	(441)
跋	张大夏 (448)
整理后记	(449)

第一章 前 言

提起国剧这件事情来，实在令人伤心，这样一种重要的事业，高超的文化艺术，而向来的学者文人不但视为小道，且以为他卑鄙齷齪，不值一谈。固然也有人注意，例如元朝钟嗣成的《录鬼簿》，明朝王骥德的《曲律》，清朝经学家焦循的《剧说》等等，也算不少。不过都是记载些当时的人才，或研究唱法，或记录些已往的情形等等。到光绪年间，才有学者特别注重，他们研究的方式约有几种：

有的研究剧本之来源。这种专考据哪一本杂剧或传奇是何人所撰，何时出版，版本形式，都要详细研究。

有的研究曲子的优劣。这种不但对曲子的好坏，加以推敲，连全本的结构，都要详细评论，哪一出，哪一个牌子词填的好坏，哪一场布置的好坏，都要注意。例如数百年来，戏曲家们，都推重洪昉思的《长生殿》传奇，说他每出的曲子，都安排的很妥当。

有的研究曲子是否可唱，或可唱而不易唱。例如梁伯龙所编的曲子，凡唱南曲者都认为易唱；而汤显祖的曲子，则都说不易唱，他自己便说，能拗折天下人的嗓子，不能改自己的曲子。

以上不过随便举几种，而且他们的研究法，也不是这样单纯，研究这类的，当然也附带着研究那一类。不过笼统着说，所研究的范围，都是关于以往的杂剧、传奇剧本，至于与现在所演的戏，没有什么直接的关系。他们大概是对于现在舞台上所演的

戏，仍然视为无足轻重。近几十年来，也已经有人注意及此。这些人所注意的，大致也可以分为几种：

有的注意昆曲的。这却是由明朝的清音唱法，传流下来，专注重歌唱，对于某字应该怎样念法，某字应该怎样唱法，极为注意，念法唱法，都很讲究，对于动作，则多数很忽视。按明清时代，舞台上的唱法，与清音的唱法，就有很大的分别，因为念唱对于字之本音太认真，则或有难念难唱之时，难免有摇头、歪口、合眼、撮唇等等毛病。这种种的毛病，在清音桌上唱时，算不了什么，在舞台上，可就极端不许了。这种研究法，近来人数已经很少了。

有的研究国剧之来源。这些人也颇肯下苦工夫，搜罗的材料也不少，但大半是专靠书籍记载，缺少实地调查的工作，所以说的话有许多不十分可靠，也可以说错处极多。试举一二种：有许多人认为皮簧是国剧，其余如四川戏、云南戏、河南戏等等，都算地方戏，这就完全错了，要说是地方戏则都是地方戏，要说是国剧则都是国剧，此层容在后边再详谈之，兹不多赘。

有的专研究歌唱的。这种人士很多，即世人所名为票友者，专注重唱工，学会歌唱后，才稍稍学念白，有许多人登台之前，才学脚步。这是研究戏之最简单者。

在前清时代，北平票房总有几十处，哪一处也有二三十人，不在票房者还不算，出的人才也相当多，因为彼时好脚多，戏班也多，天天总有几班出演，戏界科班学戏，固然容易，票界人员因为看戏的机会多，学着更容易，所以出来的人才也不少。也是因为他们学唱时，各名脚的好处，都要摩仿摩仿，他们吸收的不是一个人的长处，再能稍稍融会贯通，便能有相当的成就。如今票界，无论生旦，大多数只学一人，每况愈下矣。

以上这种种的研究法，都算是有历史的关系，也可以说是元

明清三朝，传流下来未断的研究法，所以永远也有人做这种工作；但是对于台上演的戏剧，是怎样的来源，怎样的组织法，其原理如何等等，却是没有人研究；不但现在没有人，就是几百年来，也没有人注意及此。李笠翁还说过一些，但亦只说其然，未说其所以然，且所谈者还不到千分之一二。所谓原理都是什么呢？概括着说，有下边的几种：

有声必歌 极简单的声音，也得有歌唱之义。

无动不舞 极微小的动作，也得有舞之义。

不许真物器上台 一切像真的东西在台上不许应用。

不许写实 一点像真的动作不许有。

本来这件事情，也很难研究，自宋朝初有戏剧以来，到现在已有六七百年，还没有一人写过这些事情。

我一开首研究国剧，就遇到了这种难处。国剧是旧文化、旧艺术，研究旧艺术，就得在旧书籍的里头找，可是入手一找，就碰了壁了：找到的书，倒也有些种，但都是谈上边所说的几种情形，对于台上戏剧之组织，绝对没有人谈及。没法子，此路不通，只好另找办法，才想到问戏界人员，一定可以知道一些道理。没有想到，一问他们，更是令人失望，简直的是都说不上来，大致是知其然，不知其所以然。使我意兴顿消，很停顿了些日，未去再问。但又一想，除了戏界人，还是无人可问，只好还是问他们。好在我认识的戏界人多，逢人便问；每到戏馆子后台，见好脚就问。后来又知道，光问好脚还不够，于是连跑龙套，甚至管行头、管水锅等人，也都要问。后来又到处脚家中，问了一年有余，才感觉是越老脚，知道的越多。他虽不能详知，更不能具体的告知，但谈的多了，往往就找出些道理来。问了回来，就写在本子上，前后问了二三十年，写了有五六十本。后来才由这里头找材料，把他们所说的话，都各归了类；再由这

里头，找理论找原理之所在；找到原理之后，还不敢自信，再去请问各位老名脚；他们都同意之后，才算规定。全部大体上归纳的都有了眉目，才入手编纂，想着把他写成一部有系统的记录，写了有二十几种，统名曰《齐如山剧学丛书》。然其次序并未预先安排，最先付印者，便算第一种，以后就按出版先后为次序，且有不在此系统之内者，已出版者有十几种。“七七”事变之后，就没有机会继续出版。兹把已经出版几种列后：

第一种：《中国剧之组织》

此书可以算是一个总帽，统论戏中各种情形，如唱白、动作、衣服、盔帽、胡须、脸谱、切末、音乐等，然写的都很简单，意在是把所有各种之详细情形，再分门另写。

第二种：《京剧之变迁》

专谈百十年来，北平演剧之各种情形。书中固然有许多谈到剧中规矩之处，但夹杂掌故很多，不应列在国剧系统之内。因此系以往与各报纸所写，承大家欢迎，催促出版，不得已，遂亦付印。

第三种：《脚色名词考》

这种虽然说的都是脚色名词的历史变迁，但于国剧系统也有重要的关系。

第四种：《国剧身段谱》

这种专写袖、手、足、腿、腰等等的动作，及胡须、翎子等等的要法，都可以算是很重要的基本动作。但尚不能概括全部的动作，此外如交战、乘船、骑马、走边、起霸、洗马等等的舞式，尚有许多，都未能包括在内。

第五种：《上下场》

国剧本是歌舞，又系场制，人的身份不同，场合不同，则他的出场入场，一定不能相同，分别极多，此书曾详谈之。

第六种：《戏中之建筑物》

此书专写国剧中之关于建筑各事，如楼、台、门、窗、墙壁以及山、水、桥、院、屋室、复室等等。像山与桥几种，虽然偶用切末替代，但也常常不用。不要看他虚无一物，而他都有详细的规定，井然不乱。

第七种：《脸谱》

此书专讲脸谱来源、变迁等等，分类叙述，并附有图一本，虽然只有脸谱七十二种，但已把所有脸谱，完全包括在内。

第八种：《戏班》

北平戏班的情形很复杂，其组织法也很有趣，且由他的组织法、信仰等等，可以感想到已往的情形及原来的规矩。此事于考查国剧，极有关系。

第九种：《行头盔头》

不要以为琐琐的衣帽，没有什么重要的关系，他与写实的戏剧，完全不同。彼是按照该事迹时代穿戴，此则完全有特别的规定，也是以避免写实为第一要义。

第十种：《简要图案》

此册是预备往欧洲去宣传，特把行头、盔头、胡须、脸谱、切末、兵器、乐器等七种，各选取若干种，绘为五彩之图，亦用五彩精印，并附以说明，且翻成德文、英文两种文字，虽尚简单，但很概括。

此外尚有《观剧建言》、《艺术一斑》、《国剧浅释》、《游美记》、《故都市乐图考》、《国剧陈列馆目录》等等数种，未列丛书之内。就是前边所举列入丛书的各书，也不见得都应该列入，是想有统系而未能有统系也。而且各事的前后次序，也毫无规定。所以如此者，实有几种原因：

一是当时整理所有问来的材料之时，先得到什么，就先写什么。

二是关于某一部门，虽然自以为整理就绪，但还未经各老脚证实，则亦只好暂为搁置，先行整理别的，以致次序紊乱。

三是彼时我的知识，还差的太多，有许多事情，不知哪一件应先应后。

四是有时因为某种关系的需要，应该把那一种付印，于是只好提前出版。

因为这种种原因，所以毫无次序之可言，不但没有次序，且其中错误之处也相当多，这也是彼时知识不够的关系，因此我早就想再另写一次。但因年岁已老，为友人在各报中写的已不少，已经相当吃力，所以七八年来对此事永未能如愿。友人说，从前出版的书，虽然自己手下无存，但大致还都可借到，若再把他重印一次，又有新写的《国剧概论》《国剧漫谈》等等，也就够了，何必再写呢？我说“教育部长”张晓峰先生，曾经谈过，意欲把各书都再重印，有的印书局也来接洽过，也想再版，“立法院长”张道藩先生也把《国剧概论》给出了版，承大家这样的提倡爱护，自然是极端感激。但我另有一种思想，我所以想写这种情形者，是想把我几十年来所得的知识，来供献于同好诸君，以便明瞭之后，再往深刻里研究。已往所印各书中，差不多都有错的地方，这样的书怎能再给人看；已印者无法改正，再印则非修正不可。《国剧概论》虽是近几年写成，但他另是一种系统，且当时是为报纸所写，与著书的体裁也不一样，实在是应该另行写一写。不过是另行再写，也有相当的难处，第一我所记录的那些本子，都没有带出来，没有可以参考的材料。第二是我已经出版的书，此地也不易找全，或者都有人存放也可以借，但大远的为一本书，使人费事，心也不安。因为这些情形，只好特另再写，但以往写过的几种，当然也还得利用、归纳到里边，不过是得斟酌改正补充就是了。