

齐如山剧学研究

梁燕 著

这是中国剧中最重要的一

国剧

博雅斋赋中云

学苑出版社

北京市教委人文社会科学研究项目成果

齐如山剧学研究

梁燕 著

学苑出版社

图书在版编目 (CIP)数据

齐如山剧学研究 / 梁燕著. —北京: 学苑出版社, 2008.12

ISBN 978-7-5077-3212-2

I. 齐… II. 梁… III. 齐如山 (1875~1962) —戏剧—艺术理论—研究
IV. J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 208468 号

出版人: 孟 白

责任编辑: 洪文雄

装帧设计: 徐徐书装

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512 67678944 67671101

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 三河灵山红旗印刷厂

印 张: 23.25

开本尺寸: 720 × 980 1/16

字 数: 359千字

印 数: 2000册

版 次: 2008年12月第1版

印 次: 2008年12月第1次印刷

定 价: 46.00元

序 一

梁燕同志是中国艺术研究院培养的一代青年学者之一，她在中国戏曲学院服务了二十余年，在承担繁重的教学、行政管理工作的同时，注重戏曲理论的研究，完成了一系列的科研成果，尤其是在京剧史论方面，取得了可喜的成绩。这部《齐如山剧学研究》首次对中国近代戏曲史上的一位重要人物——齐如山，作了实事求是、客观公正的评价；对齐如山在20世纪有关戏曲理论与实践所作出的卓越贡献，作了全面系统、深入细致的探讨。这是具有开拓意义的研究工作。

长期以来，由于历史的原因，我们对齐如山的研究十分有限。进入21世纪，我们国家迎来了一个新的历史时期，这是中华文化大繁荣的时期，学术研究有了更为宽松的环境，大家越来越意识到我们应该以更加宽广、更加包容的胸怀，对上个世纪在中国戏剧学研究领域产生过重要影响的一批学人进行客观的、历史的研究，并予以恰如其分的学术评价，这关系到我们能否认真地回顾、清晰地梳理、客观地总结20世纪中国戏剧学研究的历程。

20世纪是中国社会急剧发展、变革的时期，社会动荡、各种文化思潮召唤并引领着一批人士投身到社会科学的研究之中，在戏曲学方面有王国维、吴梅、王季烈、齐如山、周贻白等大家取得了丰硕的研究成果。王国维于20世纪初先后完成了《曲录》、《戏曲考原》、《优语录》、《古剧脚色考》等一系列著述，1912年随着《宋元戏曲史》的问世，开启了中国戏曲史学的研究。他从文献入手，对戏曲音乐、戏曲角色都有涉猎，但对于舞台表演没有更多的研究。而齐如山恰恰在这一方面做了重要的补充，他到梨园界进行深入的调查研究，积累了丰富的演剧资料，写出了一批很有价值的理论著作。当然也要看到，当

时的一些知识分子在对民族戏剧没有充分研究的情况下,全盘接受西方文艺思想的影响,对中国戏曲做出了不够客观的判断,导致了民族虚无主义的不良影响,这种影响时至今日还未能彻底消除。齐如山由于有着游历西欧的经历,一开始也对民族戏剧提出了这样、那样的看法,但是在与梅兰芳的艺术合作之后,他改变了自己的想法,通过一系列的戏剧实践,他坚定了自己对民族戏剧的信心,并且做了大量的戏曲改革、研究和推广工作,对京剧的舞台艺术作了全面的整理和总结。在那个旧时代,大多数的文人囿于传统的偏见,对艺人缺乏应有的尊重,但是齐如山作为一个高级知识分子能够摒弃世俗观念,毅然与梅兰芳通力合作,创作、排演几十出新编的和传统的剧目,并且和一批同仁将京剧艺术推向国外,大大提升了中国民族戏剧在世界剧坛上的地位,增强了我们民族的自信心和自豪感,这些贡献是不容低估的。

据我所知,梁燕在她的导师苏国荣同志的指导下,从上个世纪90年代中期就开始了对齐如山的专门研究,她的博士论文《齐如山剧学初探》和之后发表的近三十篇学术论文都是从各个角度体现了她对这一课题初步的、渐进的和深入的思考,这些成果受到了学术界的广泛重视。与此同时,梁燕同志还花费多年心血收集、整理、点校、勘正齐如山的著作几百万字,如能尽快付梓出版,将是对齐如山和京剧艺术理论研究的很大推动,这也是学术界十分期待的事情。

从《齐如山剧学研究》一书可以看出,梁燕同志是下了一番苦功的,应该说她的学术功底比较扎实,学术视野较为开阔,持论也很客观,而且时有新见。她没有空发议论,而是在大量翔实的史料基础上做了相当充分的讨论,最后推断出结论。我很希望梁燕同志将这种务实、严谨的学风坚持下去,这是在当下的学术氛围里很值得提倡的一种治学态度。

此外,我还注意到梁燕同志做了大量戏曲知识的普及工作,她编写教材、编纂多部戏曲文化丛书,表现了一个知识分子对民族艺术尽其传承、弘扬的责任心。

梁燕同志来看望我的时候,我对她讲,要好好教书,好好写书。我相信她是能够做好这两件事情的!

郭津城

2008年12月

序 二

梁燕的大作《齐如山剧学研究》即将出版问世。

齐如山（1877～1962）是中国近现代戏曲史上的一位卓有建树的理论家、京剧作家、导演和戏剧活动家。在中国政治斗争的内战决胜时刻，齐如山跟随国民党去了台湾。在台湾，齐如山又担任了国民党政府的中国歌剧改良委员会主任委员。所以，中华人民共和国成立后，大陆戏剧界和学术界出于对这位政治敏感人物的避讳，很少有人提起齐如山的名字了。有时，在说到京剧发展史上的某些史实细节时，不得不说到齐如山，也只能大而化之几笔带过，未见有谁人公开地做详论细说。

20世纪70年代末开始，随着海峡两岸关系的逐渐和缓，两岸人士的文化交流日益活跃，齐如山作为一位已经逝去的戏曲文化名人，重新进入戏曲史学界研究的视野。20世纪80年代，《齐如山全集》开始在大陆被有选择地出版，《齐如山回忆录》尤其受到文化人的重视。台湾学界研究齐如山的文章和专著也陆续介绍到大陆来。大陆的戏曲学界特别是京剧学界不少人对齐如山投以尊敬的目光，研究齐如山成为一个重要的戏曲学课题。

提起齐如山，人们自然会想到梅兰芳，想到齐如山和梅兰芳的君子之交。从1915年到1933年，齐如山为梅兰芳写作的新戏和改编的老戏有《一缕麻》、《牢狱鸳鸯》、《嫦娥奔月》、《黛玉葬花》、《晴雯撕扇》、《天女散花》、《木兰从军》、《童女斩蛇》、《麻姑献寿》、《春秋配》、《红线盗盒》、《天河配》、《三娘教子》、《游龙戏凤》、《上元夫人》、《洛神》、《廉锦枫》、《太真外传》、《霸王别姬》、《西施》、《俊袭人》、《凤还巢》、《宇宙锋》、《春灯谜》、《生死恨》

等二十余种，其中不少成了梅派的代表作，因此齐如山成为现代京剧最重要的剧作家之一。齐如山还是现代京剧导演的先驱。他不仅为梅兰芳编戏，而且亲兼导演，为梅兰芳设计舞蹈、身段，指导服饰和发型的改革。没有齐如山，或许就不会有后来的京剧艺术大师梅兰芳。

提起齐如山，学术界更重视的是他在戏剧学研究方面的成就。

齐如山早年就读于中国最早的外国语学校同文馆，学习德语。20世纪初，他曾到欧洲学习和游历，看到过西方的歌剧、舞剧和话剧。反观中国传统戏曲，开始他也觉得不如西洋戏剧高明。但是他没有像当时某些接触过西方文化的人士那样，主张把中国戏剧全盘西化。出于对传统文化的热爱，齐如山在主张改良戏曲的同时，倒是担心会违背戏曲艺术的原理，破坏戏曲的健康发展，于是他用了极大的精力来专门研究国剧原理。

齐如山是京剧学研究的开拓者。1913年，齐如山写了第一本戏曲论著《说戏》。此后，齐如山又写了《观剧建言》、《中国剧之组织》、《戏剧脚色名词考》等有关京剧的论著。1931年，齐如山和余叔岩、梅兰芳、庄清逸、张伯驹、傅芸子创立“北平国剧学会”，收集戏曲文物、资料，创办《戏剧丛刊》、《国剧画报》，编纂《国剧词典》，举办国剧传习所。此后所著的《脸谱图解》、《上下场》、《戏班》、《京剧之变迁》、《行头盔头》、《国剧身段谱》、《皮簧音韵》、《戏中桌椅摆设法》、《剧词谚语录》等等，接连问世，开创了中国京剧学的规模。到台湾后，齐如山对京剧的研究与著作不辍，继续出版了《国剧概论》、《国剧要略》、《国剧的原则》、《国剧艺术汇考》等重要的论著。齐如山是以百科全书的气魄来研究戏曲的，若论京剧研究成果的丰硕，还没有谁人可以 and 齐如山相比。

齐如山为学自成一家。中国近代的戏曲学研究领域，出现了两位大师级的学者。一位是王国维先生，一位是吴梅先生。王国维先生学贯中西，国学建树前无古人，他的《宋元戏曲考》是中国戏曲史科学研究的开山之作。但是，王国维先生不进戏院看戏，对场上的学问终非内行。吴梅先生对词曲格律的研究十分精到，能谱曲，能唱曲，写作了不少传奇剧本，而且把昆曲送上了大学讲堂，但是吴梅先生的兴趣局限于昆曲，对昆曲以外的种种戏曲不屑一顾，也属一种偏见。齐如山的戏曲研究则是从田野调查入手，他从访问近四千位梨园行

人士（包括名伶、老角，甚至烧茶炉的）所得的极为丰富的感性材料中，总结提炼中国戏曲的学问。齐如山对梨园行里的大小事情，摸得门儿清，真正领会了戏曲的三昧，所以他才能把中国戏曲的原理准确地总结为“有声必歌，无动不舞”。在这方面，齐如山的学问是同辈学人乃至后辈学子所难以企及的。

齐如山又是一位戏剧活动家。1929年，他亲手策划和落实了梅兰芳的访美之行。他以导演和学者的身份随同梅兰芳在美国各地演出半年。根据齐如山自己的说法，这次访美不光是为了梅兰芳出国演戏，他的宗旨是发扬国剧，传播中国戏剧文化。为此他事前撰写了专论《中国剧之组织》，事后还写了《梅兰芳游美记》。在此之前，1928年美国剧作家尤金·奥尼尔在西方现代戏剧《奇妙的插曲》中运用了旁白，这一“新颖的”手法在当时的戏剧界掀起一阵争先效仿的狂热。不久，当美国观众看到梅兰芳的演出后，才惊讶地发现这种手法在中国古已有之。这件小事说明齐如山的愿望已经达到。

齐如山一生留下了戏剧专著三十多种，另外还有民俗学的著述多种。如何整理和研究齐如山留给天下的这一笔丰厚的文化遗产，使之成为中国戏曲艺术健康发展的助力，应该是当代学术界不可忽视的责任。梁燕勇敢地担当起这种责任。

就我所知，梁燕是中国大陆第一位将齐如山研究作成博士论文的青年学者。作为一名戏曲学界的新秀，梁燕在十几年前开始关注齐如山的剧学著述。在中国艺术研究院苏国荣先生指导下，梁燕在1996年写成了《齐如山剧学初探》，获得了博士学位。此后，梁燕在“初探”的基础上，不断地往广度扩展，不断地往深度开掘，又以多年的工夫，完成了这一部《齐如山剧学研究》。

读罢此书，可以对齐如山的剧学贡献、齐如山的剧学特征和齐如山的剧学实践有一个全面的认识。这是我所看到的海峡两岸迄今为止有关齐如山研究的最为系统、最为完备的一种著作。此书是梁燕十余年辛勤劳动的结晶。它的成就使得梁燕在海峡两岸对于齐如山的研究队伍里居于领先地位。

1962年，齐如山在台湾病逝后，有《齐如山全集》出版。梁燕在研究的过程中发现，这一部全集其实尚未将齐如山的著述收罗以尽。梁燕多方搜求，又有新的发现。她编辑整理的《齐如山文集》包括了在台湾难以看到的新的内容，这部新版的文集即将付梓。

在《齐如山剧学研究》问世之前，我写下这些闲话，目的是希望更多的学人对齐如山这位京剧巨人给以更大的关注，给以更有效的研究，以期有更加辉煌的成果。

周育正

2008年12月

序 三

梁燕是我的学生。准确地说，她是已故著名戏曲美学家苏国荣的博士生，苏老师当时邀请刘彦君和我来给梁燕做副导师，于是梁燕成为我做博士生导师的第二个学生。梁燕既是苏老师的开门弟子，也等于是他的关门弟子，原因是在梁燕毕业不久他就仙逝了，否则这篇序文理应由苏老师来作的。想起这些，人们就为苏国荣先生感喟，梁燕提起来也唏嘘不已。

梁燕博士论文研究的是齐如山剧学，当年曾在苏老师的悉心指导下完成论文，彦君和我也都对之有所辅导，论文顺利通过答辩。她曾将博士论文与她以前的硕士、学士论文一起结集为《寒窗三叠》出版，但过后并没有停止对齐如山的研究，而是在从事中国戏曲学院教学、管理工作的同时不断对之深化，经过若干年的努力，她又拿出了这本新的研究心得。与此同时，她搜集编辑的《齐如山文集》也正在出版社抓紧排版印刷。

齐如山是北京近代文化史上一位奇人，也是中国京剧史上一位奇人。他发现并帮助了还是嫩蕊的梅兰芳，从最初帮他理解人物与剧情、为之设计正确的身段与表情，到中间帮他进行舞台改革、为之编写了连串的古装新戏（26部），到再后帮他出国发展、将中国京剧推向东西各国和世界剧坛，使他获取了全国和世界性荣誉。可以说，是齐如山成就了一代京剧大师梅兰芳。这前后，齐如山长期沉溺于京剧、浸泡于戏园，进行了大量的戏曲调查和研究，为后人留下众多的“国剧”研究著述（61种）。

其时，处身于激烈社会变革之中的京剧正面临转型期，以谭鑫培为象征的老生京剧受到审美时尚的挑战与时代观念转换的影响，开始走向衰微，而旦角

京剧的潮头正在昂起、方兴未艾。齐如山与梅兰芳的传奇性结识过程，成为文化人对旦角京剧进行文化注入的象征和开端，从此京剧名旦周围聚拢了一批文人，开始了京剧的文化创新与良性竞争局面，最终四大名旦历史形成，结束了京剧老生执掌牛耳的局面，奠定了京剧后来的发展格局。

这个时期中国戏曲研究也形成了划时代的开端。民国前后出现了三位影响深远的戏曲学者，王国维从历史维脉角度、吴梅从声韵格律角度、齐如山从舞台实践角度，共同探讨了戏曲的本质规律，深化了人们的认识。王国维奠定了现代戏曲史学基础，吴梅培养了许多戏曲研究传人，齐如山的工作则直接成就了京剧大师梅兰芳。

然而，由于其成就主要体现在梅兰芳的舞台艺术实践中，齐如山长期被梅兰芳的成功光环所笼罩，人们看他的面目总是影影绰绰，对之虽时有所闻但又往往了解不深。梁燕的齐如山剧学研究，着力于对齐如山在京剧史上历史贡献的全面品评，做的是发掘水线下冰山底座的工作，有助于我们加深理解20世纪京剧转型与旦角艺术兴起的历史文化内涵。

梁燕先是全面分析了齐如山剧学的各个方面，从他的历史论、特征论、技法论到他的评论和研究，然后总结出齐如山剧学带有特征性的三个意识：科学意识、实践意识与比较意识，最后探讨了齐如山的剧学实践：他的编剧艺术、导演艺术和策划艺术，总结了他的多种才能与贡献。

齐如山把研究的重点放在“台上戏剧之组织”，这是他不同于其他戏曲研究者而独树一帜的地方。齐如山爱戏到沉迷，对京剧进行了长时间细致入微的调查研究，他天天泡在戏园后台，逢人便问，什么都问：衣服、盔帽、勾脸、把子、检场、音乐，总带着本子铅笔，边问边记录，回去再整理归类。他在回忆录里说，他由此认识了梨园界人士四千多人——这大约与其他文人无人能及的：“外界人尤其是官员、学者与戏界人来往，都只是认识好脚，我则不分好坏脚儿都认识，连后台管水锅的人等等，我都相熟……总之，你想要问一个人的专门技术，那你就问该行的好脚；若问戏界全体的事情，那你就各行都得问，生行的问生行，净行的问净行，关于行头就得问管箱之人，各行的事情都是如此。”^①他

^① 《齐如山回忆录》，中国戏剧出版社，1989，90页。

因而得以写出许多归纳总结京剧实践的文字，仅看他的此类著述名目即可见一斑：《国剧身段谱》、《上下场》、《脸谱》、《行头盔头》、《论国剧中之笑》、《戏中之建筑物》、《戏中桌椅摆设法》、《戏班》等等，用他的话说，是“知道的戏界零碎事情”多。梁燕指出：齐如山“着眼于‘场上之道’，是出于认识上的自觉并且身体力行，在近代的戏曲研究中可谓独树一帜。他不像王国维那样偏重案头的考据，也不似吴梅那般热心于度曲订曲，而是对舞台技术、梨园口述资料给予了高度的重视和自觉的先导性研究。”他的许多研究成果直接帮助了艺人，梅兰芳对此深有感触，他说：“二十年间，余所表演之身段姿式，受先生匡正处亦复不少。近又将各种身段之原则，一一写出，实为从来谈剧著述中之创举，我侪同业旧辈咸视为极重要之发明，深信国剧不至失传，将惟此是赖。”^①当然，齐如山的理论也有明显缺陷，他继承了古来帮闲文人的口味，著述有时类似搜罗逸文秘事，写出来的是谈闲掌故，不求科学严密，诚如梁燕所指出，齐如山“论结构、论语言没有李渔那样系统，那样高屋建瓴，还缺乏学理上的缜密，还显得零散而随意，有些地方逻辑性较弱。他的理论兴趣仅停留在技术层面，过于注重形式美，而忽略了思想的深邃性。”

然而，齐如山研究的实践性，使他得以烂熟于场上，熟悉并掌握了戏曲的本质与规律，直接帮助了他对梅兰芳的文化注入。在这方面，他眼界的开阔性又起了助成之功。旅欧观剧的经历使他建立起比较眼光，改革国剧弊病的自觉意识则使他关注当下演出，这成为他选择梅兰芳的直接契机。齐如山在寻找一个切入口，他找到了有着最佳气质和功底、最富潜力的梅兰芳。烂熟场上又使他得以具备导演和编剧才能，帮助了他对梅兰芳进行成功的舞台塑造。1912年齐如山从《汾河湾》“介入”梅兰芳，就是从导演角度入手的。他启发梅兰芳的舞台心理体验，为之设计出形体和表情动作的九个段落，做的就是导演工作。梅兰芳照办后，下次演到这里，场上就有“彩”。以后齐如山全面进入梅兰芳的舞台创作，在为他创作、排演系列古装新戏时，实现了对剧本、音乐、舞蹈、舞台设置、服装、化妆的总体设计和把握，突破了京剧传统的审美格局，丰富了其舞台语汇，提升了其艺术境界。梁燕因而指出：齐如山是现代戏曲导演和编剧的先驱者，他编导

^① 齐如山：《国剧身段谱》，见《齐如山全集》，第一卷，（台北）联经出版事业公司，1979，358页。

的许多剧目都成了梅派的经典，如《嫦娥奔月》、《西施》、《洛神》等等，他在剧目创作和导演方面都对戏曲起了非常大的建设性作用。齐如山能够根据演员的特长与风格为之设计剧目、唱腔、身段直至舞台和服饰，其创造呈现出编导互渗、编导一体的良好状态，这是他得以成功造就梅兰芳的坚实前提，也是他得以推动京剧艺术长足发展的有力推手。在齐如山的带动下，一时形成文人墨客纷纷与京剧旦角“联姻”的风气，如罗瘿公与程砚秋、庄清逸与尚小云、陈墨香与荀慧生，京剧四大名旦因此而崛起于京华，齐如山开辟之功莫大焉！当然，梁燕也客观品评了齐如山创作剧目之长短：其优点是长于抒情、载歌载舞，适宜于体现梅兰芳之舞台美，其缺点则有时较“冷”，剧情方面不够叫座，齐如山在这方面也积累了经验和教训——这些品评可谓“中的”。

通过梁燕的发掘，我们今天走近了齐如山，看到了梅兰芳成就背后的一根有力支柱，这根支柱在京剧的现代发展以及中国戏曲的现代历程中，曾经起过十分重要的推力，它是不应被历史忘却的。

梁燕今天学业有成，可以告慰于苏国荣老师了。这里借此篇幅再说几句题外话：彦君和我与苏国荣先生的友谊渊源也说来话长。1982年3月我们一起到中国艺术研究院戏曲研究所攻读硕士研究生时，苏国荣是我们的授课老师，讲戏曲美学。我们钦佩他的学问与学术精神，于是就有对他的私下叩学与造访，也结识了他的伉俪李玉英老师，她在作家出版社工作，两人都对我们非常友好热情，实力相助。1984年12月我们毕业，一同分配到戏曲研究所工作，和苏老师成为同事。1987年4月苏国荣和我被任命为戏曲研究所正副所长，我于是又成为他的工作助手，我们彼此精神投合、配合默契。以后又长期在一起从事戏曲研究工作，互相支持砥砺，结为忘年交。他去后，这些成为我心底永远珍藏的怀念。苏国荣先生的戏曲美学研究颇有心得与成果，卓然一家，他给付梁燕的一定众多。我贡献梁燕的只是专门为她讲过20世纪前后中外戏剧交流的大背景，我想，研究齐如山这样一位眼界贯及东西的学者，不了解这个背景，是做不全面的。果然，从她的成果看，她对这个领域进入已深。

2008年12月

目 录

序一 郭汉城

序二 周育德

序三 廖 奔

绪 论 /1

第一章 齐如山剧学贡献 /9

第一节 戏曲历史 /10

一、起源论 /10

二、脚色论 /16

三、改良论 /27

第二节 戏曲理论 /33

一、歌舞论 /33

二、写意论 /42

三、观众论 /49

第三节 戏曲技法 /56

一、舞台动作技法 /56

二、剧本创作技法 /73

第四节 戏曲评论 /85

一、古代戏剧论著中的戏曲评论 /85

二、《京剧之变迁》中的戏曲评论 /88

三、《清代皮簧名脚简述》中的戏曲评论 /93

四、《谈四脚》中的戏曲评论 /99

第五节 戏曲资料 /122

- 一、《京剧之变迁》中的京剧发展、衍变资料 /122
- 二、《行头盔头》和《脸谱》中的京剧舞台美术资料 /133
- 三、《戏班》中北京地区戏班的管理、经营资料 /149
- 四、《国剧浅释》中的京剧舞蹈资料 /163

第二章 齐如山剧学特征 /167

- 第一节 齐如山剧学的科学意识 /167
- 第二节 齐如山剧学的实践意识 /175
- 第三节 齐如山剧学的比较意识 /183

第三章 齐如山剧学实践 /191

第一节 编剧艺术 /191

- 一、清末京剧剧目的演出与创作 /192
- 二、齐如山等文人的新剧目创作 /200
- 三、齐如山剧作内容与艺术特色 /213

第二节 导演艺术 /239

- 一、齐如山是现代戏曲导演先驱 /239
- 二、齐如山戏曲导演的艺术成就 /257
- 三、齐如山戏曲导演的艺术特色 /271

第三节 策划艺术 /283

- 一、20世纪以前中国戏曲对外交流简况 /283
- 二、齐如山对梅兰芳访美演出的成功运作 /288
- 三、20世纪前期西方对中国戏曲的解读 /307

结 语 /323

参考文献 /325

附 录 /331

后 记 /343

绪 论

齐如山，又名宗康，河北高阳人。生于1877年12月21日，时为光绪三年十一月八日。齐如山家学渊源，九世祖齐林玉（国琳）与博野县颜习斋（元）、蠡县李恕谷交谊颇深。曾祖齐正训是阮元的门生，父亲齐楔亭是翁同龢的学生。齐如山自幼受到良好的家庭教育，5岁至17岁遍读经史、学作八股、参加县考。

1894年，齐如山进入北平同文馆学习德文、法文。庚子事变，同文馆停办，齐如山在馆五年后肄业。1901年至1907年，齐如山经营商号义兴局。1908年至1912年，齐如山三次去欧洲办理商务。在法国，他曾接触过同盟会的一些革命党人。其间，他在巴黎、柏林、伦敦等地观看许多西洋戏剧。

1911年辛亥革命爆发，义兴局成为国民党在北平的秘密机关，齐如山及其家族成员暗中协助革命党人在北平炸死满清大臣良弼。这一年，齐如山还在北平拜谒了孙中山。也就是从这一年开始，齐如山尝试创作戏剧剧本《女子从军》（话剧）、《新顶砖》（河北梆子）、《新请医》（河北梆子），但均未上演。

从民国元年始，齐如山开始研究戏曲。同年，中国戏曲界总会精忠庙改组为正乐育化会，谭鑫培、田际云为正、副会长，邀请齐如山作西洋戏剧的介绍，齐如山的讲演受到戏曲界的好评。也就是在这一年，齐如山观看了梅兰芳、谭鑫培合演的《汾河湾》，之后给梅兰芳写去一封信，分析柳迎春这一人物并指导身段表演，被梅兰芳欣然接受。自此，齐、梅二人通信两年多之久。

1913年，齐如山撰写了第一本戏曲论著《说戏》，此书从词曲、音乐、戏园建筑、脚色装扮、脚色信用等方面介绍西方戏剧的种种情形，批评我国戏曲

舞台的一些弊病。

1914年春，齐如山与梅兰芳见面，从此开始了为梅兰芳编戏、排戏的时代。同年10月出版戏曲论著《观剧建言》，该书较早地涉及了戏曲观众学方面的问题。1915年4月，齐如山为梅兰芳创作（上演）《一缕麻》、《牢狱鸳鸯》。同年8月，创作（上演）古装新戏《嫦娥奔月》，在舞蹈动作、人物扮相方面均有创新，初步显示出齐如山在导演方面的才能。

1916年至1919年，齐如山创作（上演）红楼戏《黛玉葬花》、《晴雯撕扇》，其他古装新戏《天女散花》、《木兰从军》、《童女斩蛇》、《麻姑献寿》，改编传统剧目《春秋配》、《红线盗盒》、《天河配》、《三娘教子》、《游龙戏凤》。这一期间出版了戏曲论著《编剧浅说》，总结了戏曲剧本创作方面的一些技法。

1919年4月至5月梅兰芳应日本文化界邀请赴日本演出，齐如山预先为之筹划。同年11月，应实业家张季直（张謇）之邀，梅兰芳赴江苏南通演出，齐如山以剧作家身份随同前往。

1920年至1925年，齐如山又创作（上演）古装新戏《上元夫人》、《洛神》、《廉锦枫》、《太真外传》，改编（上演）《霸王别姬》、《西施》。其中《洛神》在歌舞、音乐、服装、道具、布景等方面进行了革新。1924年梅兰芳第二次赴日本演出，齐如山亦从中为之筹备。其后，齐如山开始了为梅兰芳赴美演出的精心策划，并做了长达几年的准备工作。

1927年齐如山创作（上演）又一部红楼戏《俊袭人》。之后又改编（上演）《凤还巢》、《宇宙锋》、《春灯谜》。

1928年出版戏曲理论著作《中国剧之组织》、《戏剧脚色名词考》。《中国剧之组织》为梅兰芳赴美演出而写，它从舞台呈现的角度概括了中国戏曲的基本特征，曾被日本学者波多野乾一译成日文。《戏剧脚色名词考》对元明清及近代戏曲的角色体制进行了初步的梳理和考证。

1929年12月，齐如山以导演身份随梅兰芳访美演出，历时半年。先后访问西雅图、纽约、芝加哥、华盛顿、旧金山、洛杉矶、圣地亚哥、檀香山等城市，为梅兰芳撰写许多宣传品并译成英文。后又著《梅兰芳游美记》以记录此次经历。

1931年，齐如山与余叔岩、梅兰芳、庄清逸、张伯驹、傅芸子成立“北平