

95
07

梨

園

原

3 0525 1755 8

915.1
074

重修梨園原序

余客京師近十年矣每於公餘之暇留心社會全國首都百凡優美而更以戲曲爲各埠冠故酷好之丙辰夏訪余友逸菴於其齋適有梨園老伶鄭蕙舫者持抄本梨園原求售蓋是書爲梨園前輩所撰述後學視爲珍寶秘不示人者前清咸同時代三慶班名伶盧勝奎（俗呼盧台子）獨藏此本鄭爲盧之弟子故得抄錄一冊迨至今日乃成獨本余素聞其書無由得覩乃囑吾友代購之暇而披閱始知遺漏甚多深以爲憾今歲孟秋偶游東曉市見殘書堆中有抄本梨園原四頁購之以歸與舊本詳校乃竟係舊本所缺者欣喜過望於是求助於逸菴正其訛考其誤不半月是書乃成並請於吾友以其所著之梨園閒評附錄是冊精印成書以爲梨

園後起之鄉導顧曲者茶餘之談助爰叙顛末以爲重修是書之序
中華民國六年十月上旬鄂人夢菊居士題

修正增補梨園原序

己丑之歲。余旅京師。暑夏長晷。頗厭塵囂。梨園中有俞維琛龔瑞豐者。雅通文墨。於逆旅中時相過從。余每嘆其藝之精也。俞龔謙抑特甚。處之久。一日龔謂余曰。吾子不嘗許吾之技爲可觀乎。余曰然。誠絕技也。龔曰。吾之技皆吾師教誨有方之力也。吾師黃旛綽先生。本江南書香。以家寒棄儒習樂。竟享大名。嘗彙其生平所得筆之於書。名曰明心鑑。有胥園居士。佳其志。助其考古證今。凡有關於梨園一業者。雖片紙隻字。皆續載之於是書。經數年之久。乃臻完善。復更其名曰梨園原。余幼孤賴吾師鞠養。及長教之以技。每出示梨園原使讀之。嘗謂梨園之業非賤業也。切須束身勿邪以自重。虛心勿怠以精其技。勿負吾言。其後余出游南省。數載始歸。

而吾師已作古人矣。余弔其家。贈其資。詢以是書。乃其後人不知愛護。鼠嚙蠹食。殆過半矣。余携之歸。每欲修補以供後人。又苦不文。今吾子不以下交爲辱。敢布腹心。欲出此殘書。並生平所得。于君撰補。吾子其亦慨許乎。余欣然答之曰。余於戲曲固不了了。然心喜之深矣。况供撰繕之役。尙可勉爲。無已。謹任執筆之勞。以成君之志。翌日龔出其書。殘缺處。余代修補之。舛誤處。余代考正之。龔俞之所心得。余代撰述之。凡數十日。始告厥成。文不求工。但取其淺而易解。貽笑大方。是所不計。嗚呼。戲曲小道。精奧乃爾。可輕視乎。書成。爰序數語。以誌。

道光九年歲次己丑季夏秋泉居士題

梨園原序

樂記云古者樂部有樂師。分五音六律以定四時八節之聲。以備享廟之用。樂部之設。所由來也。今日梨園樂。雖無金聲玉震。藁木貫珠。然亦作於朝廟。達乎鄉國。何爲乎以娼優例之。豈不負此梨園一業也。觀胥園居士贈黃旛綽先生梨園序。論梨園出處數則。皆有先聖先賢証據。班班可考。梨園之不應例入娼優也明矣。孟子有言曰。今之樂猶古之樂也。能無重。余本陋劣無知。略明大義。爰序數語以弁首。

嘉慶二十四年己卯望日楊菴居士題

楊菴居士姓鄭名錫瀛順天大興縣人已亥科舉人乙巳科進士

梨園原

胥園居士贈黃旛綽先生梨園原序

鬼門道者。乃戲房出入之所。謂之鬼門道者。言其扮演者代鬼行事。故謂之鬼門道。愚俗不知。因戲場置鼓於門。即訛傳爲鼓門道。於理無據。又曰右門道。皆非也。東坡詩云。扮演古人事。出入鬼門道。正此謂也。趙子昂曰。戲曲良家子弟所扮者。謂之行家生活。娼優所扮者。謂之戾家把戲。或問其故。予曰。戲文者。出於鴻儒碩士。騷人墨客。其所作者。娼優豈能扮乎。推其門。正其理。娼優故以爲戾家也。良家子弟扮者。雖亦有風花雪月。然均合乎情理。當太平之盛。雍熙之治。欲追昔感今。故取良家子弟通於音律者。扮演戲曲。以飾太平。惰謂之康衢戲。唐謂之梨園戲。宋謂之萃林戲。元謂之昇平樂。梨園樂者。唐明皇所賜。至於娼優。乃勾欄中樂工也。愚俗不

明。呼爲一類。實未明其原耳。

胥園居士姓莊名肇奎順天宛平人乾隆癸酉科舉人

梨園原

論戲統

古時戲始一出鬼門道。必先唱紅芍藥一詞。何也。因傳奇內必有神佛仙賢。君王臣宰。及說法宣咒等事。故先持一咒以釋其罪。兼利諸己。隔宿味爽。因喉音閉塞。故齊聲而揚。古製云。太子午秋歲。春圍畫錦堂。一株紅芍藥。開遍滿庭芳。取其曲牌名爲引口詞。後人因其單薄。添倒垂蓮。套其體也。

老郎神

老郎神即唐明皇。逢梨園演戲。明皇亦扮演登場。掩其本來面目。惟串演之下。不便稱君臣。而又關於體統。故尊爲老郎之稱。今遺有廣帽。謂之老

郎盜。即此義也。戲中所抱小娃。謂之喜神。取其善而利於技。非即老郎。今人供翼宿星君爲老郎。其義未詳。

謝阿蠻論戲始末

戲者以虛中生戈。漢陳平刻木人禦城退白登。事後爲之效。名曰傀儡。至唐明皇。選良家子弟于梨園中演習戲文。分爲「生」「旦」「淨」「末」「丑」「外」「小旦」「小生」。此八角爲正。而後增「付淨」「作旦」「貼旦」「老旦」。共十二人爲全角。餘皆供侍從者。現身說法。表揚忠孝節義。才子佳人。離合悲歡。揚善懲惡。此亦大美事也。至元宋則尤盛矣。董解元有曰。扮演古人事。出入鬼門道。以四方之音傳戲。各從土語所傳。不可訛錯。習者擇之而取焉。

王大梁詳論角色

角色者。言其本角之物色也。(生者)主也。凡一劇由主而起。一帙之事在其主終始。故曰生。(旦者)乃於寅刻之先。以男扮女。是男非男。似女非女。見時不能分。因其扮粧時。在天甫黎明。故曰旦。(丑者)即醜字。言其醜陋。匪人所及。撮科打諢。醜態百出。故曰丑。(淨者)靜也。言其鬧中取靜。靜中取鬧。故曰淨。(外者)以外。姓人有尊崇之色者。故曰外。(老旦)其所司母姑乳婆。亦應於黎明扮粧。老少雖不同。其以男扮女則一也。故曰老旦。(末者)一道始末也。先出場。述其家門。言其始末。故曰末。(小生)或作主之子姪。或作良朋故舊。或作少年英雄。或作浪蕩子弟。故曰小生。(小旦)或侍妾。或養女。或娼妓。或不貞之婦。故曰小旦。(貼旦)即副旦也。凡男女角

色。既粧何等人。即當作何等人。自居。喜怒哀樂。離合悲歡。皆須出於己衷。則能使看者觸目動情。始爲現身說法。可以化善懲惡。非取其虛戈作戲。爲嬉戲也。

論鼓板樂式

雷海青傳古樂器云。瑟管絃絲竹塤箎鼓。文廟祀丁之日。合全樂奏之。漢武帝時。有東方曼倩其人。能識神鳥。能解鳥語。善戲謔談笑。帝寵爲大夫。同朝之臣惡其諂主。遣其他出。忽一日神鳥至殿。身羽五色。尾長三尺。朗鳴於庭。鳴時雙目開閉不定。昂頭立一足。伸一足。鳥尾搖擺。良久始去。帝詔朝臣問之。無一能識者。乃召曼倩歸。帝述神鳥狀。曼倩答曰。此神鳥名十二鴻也。其鳴乃歌也。其立乃舞也。歌之時閉左目出陽聲。閉右目出陰

聲。擺尾乃分板眼。其尾分十二支。乃按十二月之數。如閏月生者。則十三支也。立一足伸一足者。乃舞耳。帝未深信。又過旬日。其鳥復至。朗鳴如前。帝使曼倩聽之。曼倩曰。其所歌者。昇平之詞也。帝命記其詞。大悅。即日命諸臣作歌作詞。而使曼倩作曲。於是曼倩按天文地理人物宮室。分門編其牌名。依名填詞。其後有昆陵蔣維忠先生。名孝。嘉靖進士。製十三詞調譜。又有松陵詞隱先生。姓沈名璟。萬曆進士。撰九宮詳曲。辨陰陽。爲世所傳。此乃曲詞之始。至笙管笛簫。古製有鳥頭。掩孔出字。即如十二鴻閉目。出陰陽聲。(笛)有兩垂鬚。蓋即鳥足之義。(琴瑟)在周時就有。始三十六絃。二十四絃。二十六絃。後九絃。七絃。(月琴)四絃。(琵琶)四絃。彈出曰琵琶。彈進曰瑟。琴瑟調和。取仙翁二字和叶。(絃子)等調。俗曰堂。諸樂器分爲

尺工五凡六合四一上九字。而一凡爲半音。六合爲高低合音。此外尙有鼓板鑼（鼓）之式。中心記黑紅月。分陰陽釘。蓋即取十二鴻眼眶肉粟。古製有數尺見圓者。後來愈化愈小。故失釘數（板）古式十二塊。刻羽文在上。即如十二鴻鳥尾。鑼乃點靜塞鬧。古製進兵鼓。退兵鑼。今人亂爲敲鑼。可謂非法極矣。總之各種樂器。均仿於十二鴻神鳥。依式草創耳。

論曲原

王伯良曰。曲者樂之支也。自「康衢」擊壤「黃澤」白「云」以降。於是越人「易水火」「風飄子」之歌繼作。聲漸靡矣。樂府之名仿於西漢。其屬有鼓吹簧吹相和。及清商雜調諸曲。入唐而以絕句爲曲。「清平調」「鬪輪袍」「梁州水」之類。又創爲「憶秦娥」「菩薩蠻」等曲。蓋太白龜年輩。實爲作俑。

入宋而詞始大振。周侍御柳屯田其最也。入元而益漫衍。其製北聲北曲。遂擅一代。顧未免滯於絃索。且多染胡語。迨明季又變爲南曲。婉麗嫵媚。一唱三歎。於善美兼至。極聲調之能事。始猶南北畫地相角。近年以來。燕都之歌童舞女。咸棄其捍撥。盡效南聲。而北調幾廢。何元朗謂更數世後。北曲必且失傳矣。

梨園原

明心鑑

詞曰 閒來仔細看端詳。關心音韻論幾莊。辨一番形狀腔白情文理。揣摩曲意詞合章。要將關目作家常。宛若古人一樣。樂處顏開喜悅。悲哉眉目怨傷。聽者鼻酸淚兩行。直如真事在望。個個點頭稱贊。人人拍手聲揚。余前多受良方。今日始知無恙。

夫除恙者。非除人染病之恙。乃除梨園藝病之恙也。人病用藥療之。藝病豈可不求療治之法。求療治之法如何。必須於書中求之。可嘆人不知自己之藝病。不肯虛心。遂染成各種難改之藝病。病根一深。則雖欲再治。但恐不易耳。我梨園子弟。務須慎之謹之。不必求其有功。只求無有藝病。日久技術必精。則可成爲上好之角色。即如人不必求身體何

等強壯。如能善養。使其永久無病。則自然日見強壯矣。技藝之道亦然。

藝病十種

曲踵

腿灣也

白火

說白過火

錯字

認字不真

訛音

將字念訛

口齒浮

口齒無力

強頸

項頸不動

扛肩

肩聳腰硬

腰不動大步

行走太忙面目板

臉上不怒

(曲踵)

無論踢腿抬腿。坐時立時。必須將腿伸直。不可曲灣。而行走時。更須腿直身不動。方能合乎臺步。萬不可如平人隨便走路。曲直不定也。

(白火)

說白固須字字清楚。不可含混。然而要分出陰陽輕重急徐。按其文之緩急。查當時之情形。應急念則急。應緩念則緩。方爲上乘。若一意急念。用力過猛。必致不合乎戲文。日久習慣。

則成過火之病也。

(錯字)

每讀劇本之時。必須字字斟酌。如有不認識者。或領教於人。或查閱字彙。必使其字音字義。全然了了。然後出口。總之虛心好問。即無此病矣。

(訛音)

訛音者。似是而非也。比如「遺詔」念成「一道」。「舞蹈」念成「無道」。均係以訛傳訛。不但其音不對。聽者無從解釋。而其義亦無法講解也。

(口齒浮)

凡唱曲說白。必須口齒用力。一字重千斤。方能達到聽者之耳。不然廣園曠地。人數衆多。未必能人人聽清。

(強頸)

凡唱念之時。總須頭頸微搖。方能傳出神理。若永久不動。則

成傀儡矣。

(扛肩)

聳肩則覺項短。於台下視之。尤不美觀。

(腰硬)

腰硬則全身不靈活。文則如上馬下馬。武則如舞弄刀槍。皆仗腰間之靈活。方能出色。

(大步)

台步須大小合宜。大則野。小則遲。行走過忙。勢必全身搖動。冠帶散亂。殊不雅觀。

(面目板)

凡演戲之時。面目上須分出喜怒哀樂等狀。面目一板。則一切情狀俱難發揮。不足以感動人心。則觀者非但不啼笑。反生厭惡也。

以上十病。皆係平素怠惰而得。切宜早自醫治。有詩如下。

藝病渾身染

多因舊日惰

虛心當藥餌

病則立除却

曲白六要

音韻

句讀音逗

文義

典故

五聲

尖團

(音韻)

每發一字。先審其唇齒喉舌鼻。或半唇半喉。或半舌半齒。或半齒半鼻。均須辨明。各有一定部分。不可強使歸於他部。特製出一表列下。按表類推。則不致有悞矣。

(唇)

.....非夫奉微

(齒)

.....至耻是射

(喉)

.....號奧靠歐

(舌)

.....黎樓亮列

(鼻)

無純乎鼻音皆係與他音相輔者如

西一令進

按上表所列類推之。則發出之音。自然字正音圓。不致有唱者爲天。聽者爲焉。唱者爲地。聽者爲息。唱者爲元。聽者爲言。唱者爲黃。聽者爲旁之弊也。

(句讀)

句者。一整句也。讀音逗者。半句也。唱曲時不分句讀。尙有腔

調以繩之。惟說白必須句讀分明。方能達出本意。如(豈不知聖人云)豈不知三字爲讀。至聖人云始爲一句。說白至讀時。畧微一頓。不可過久。至一句則稍久亦無妨也。

(文義)

曲白須先知其講解。又有字同義不同。字同音不同之別。

(字同義不同)

容易

從容

容貌

(字同音不同)

華山 畫音

華夏 划音

華萼 花音

以此類推。虛心研習。可免訛字訛音之疵。

(典故) 詞曲說白之內。往往引用古人典故。務須查明出處。心中了了。則可以傳神。

(五聲) 五聲係陰平。陽平。上去。入。是也。唱曲不知發聲收聲之理。則其字音出口即變。要知五聲之別。須將下列之表讀熟千遍。然後逢字即知陰陽矣。

五聲表

陰平 陽平 上 去 入

風 縫 諷 奉 父

煙 言 眼 宴 易

聲 繩 省 盛 是

書 贖 屬 樹 朔

(陰平) 由高而低。發音高收音低。

(陽平) 由低而高。發音低收音高。

(上) 其音向上。

(去) 其音向前。

(入) 其音短而急。

凡工尺短者。可以脫口而出。工尺長者。須將一字分爲數音。如(人字)。若工尺長。則可分爲(任惡恩)徐徐吐之。惟陰平字不宜

分音神而明之。得其三昧矣。

(尖團) 尖字團字之分。近日罕有知其據者。往往團字變爲尖字。實爲曲白之大病。夫尖字係半齒音。如酒。箭。線。乃半齒音。故應用尖。久。劍。現則不然。非隨意可以念成尖字也。近時多不察之。

身 段 八 要

辨八形

分四狀

眼先引

頭微幌

步宜穩

手爲勢

鏡中影

無虛日

(辨八形)

身段中有八形。須細心分清。

(貴者)

威容

正視

聲沉

步重

(富者)

歡容

笑眼

彈指

聲緩

(貧者)

病容 直眼 抱肩 鼻涕

(賤者)

藹容 邪視 聳肩 行快

(癡者)

呆容 吊眼 口張 搖頭

(瘋者)

怒容 定眼 啼笑 亂行

(病者)

倦容 淚眼 口喘 身顫

(醉者)

困容 糢眼 身軟 脚硬

(分四狀)

四狀爲喜怒哀驚

(喜者)

搖頭爲要 俊眼 笑容 聲懽

(怒者)

怒目爲要 皺鼻 挺胸 聲恨

(哀者)

淚眼爲要 頓足 呆容 聲悲

(驚者)

開口爲要 顏赤 身戰 聲竭

但看兒童有事物觸心。則面發其狀。口發其聲。喜怒哀驚現於面。歡恨悲竭發於聲。

(眼先引) 凡作各種狀態。必須用眼先引。故昔人有曰眼靈睛用力。面狀心中生。

(頭微愧) 頭須微愧。方顯活潑。然只能微愧。不可大愧及亂愧也。

(步宜穩) 台步不可大。盡人皆知矣。然而亦不可過小。總之須求其適中。以穩爲要。雖於極快極忙時。亦要清楚。

(手爲勢) 凡形容各種情狀。全賴以手指示。

(鏡中影) 學者宜對大鏡演習。自觀其得失。自然日有進益也。

(無虛日) 言其日日用功。不可間斷。間斷一日。則三日不能復原。學者切記之。

寶山集 六則

聲 曲 白 勢

觀相 難易 寶山集 宜勉力

(聲) (聲歡) 降氣 白寬 心中笑

(聲恨) 提氣 白急 心中燥

(聲悲) 噎氣 白硬 心中悼

(聲竭) 吸氣 白緩 心中惱

各聲雖皆從口出。若無心中意。萬不能切也。

(曲) 曲者勿直。按情行腔。陰陽緩急。板眼快慢。當時情理如何。身段如何。與曲合之爲一。斯得之矣。

(白) 白病數字。數字者。即按字直念也。昔人有詞曰。說白病數字。佳者四聲全。四聲乃歡。恨。悲。竭。長短高低語。官私緊慢言。有如家常語。還同事樣般。聽者有興趣。能泣亦能歡。

(勢) 樣勢也。昔人有詞曰。勢貴如真。要在虛心。對鏡去病。日見增新。
(相觀) 學者於私下。粧作古人。對鏡自觀。其品行忠直者。正直爲之。奸逆者。邪曲爲之。有意有情。一臉神氣。兩眼靈。喜則令人悅。怒則使人惱。哀則動人慘。驚則叫人怯。如同古人一樣。始謂之真戲。視聽之學。實私下工夫也。有等登場者。意亂心荒。膽怯神散。雖認真演唱。觀者惡之矣。

(難) 概曰難。余曰不難。夫學者必先難而後易。除是跨海越山。餘無難事耳。能篤志學習。時時不倦。未登場之前。慎思之。既歸場之後。審問之。焉有不日新日精者。若私下無工。而妄想得大名者。未之有也。

(寶山) 寶山集云。曲唱千回腔自轉。白將四聲練如真。狀多鏡里形容也。勢向三光觀影身。三光乃日月燈之光也。影中勤練看勢好歹。曲唱千遍。其聲自轉。

(宜勉) 寶山集云。生且淨丑末。雖分理一般。少年宜勉力。廢寢與忘餐。苦心天不負。技藝日加善。一朝聞妙道。夕死心也干。

寶山集載六宮十三調

六宮

仙呂宮 清新綿邈

南呂宮 感歎悲聲

中呂宮 高下閃轉

黃鐘宮 富貴纏綿

正宮 惆悵雄壯

道宮 飄逸清幽

十三調

大石調 風流醞藉

小石調 旖旎嫵媚

高平調 迢遙滉漾

歇指調 急併虛歇

般涉調 惆悵頓挫

商角調 悲傷宛轉

角調 嗚咽悠揚

宮調 典雅沈重

徵調 搖曳閃轉

商調 悽慘怨慕

羽調 纏綿幽逸

水調 清幽委婉

雙調 健捷激昂

涵虛子論雜劇十二科

一曰	神仙道化	二曰	山林泉壑
三曰	披袍秉笏	四曰	忠臣烈士
五曰	孝義廉節	六曰	叱奸罵讒
七曰	逐臣孤子	八曰	鏖刀趕棒
九曰	風花雪月	十曰	離合悲歡
十一曰	烟花粉黛	十二曰	神頭鬼面

書成何所名 名曰明心鑑 要訣盡其中 莫作等閒看
留贈後進者 暇時仔細參 天下無難事 惟須立志堅

大清道光九年歲次己丑夏日秋泉居士撰文梨園後學俞維琛龔瑞豐

口述

秋泉居士姓葉名元清字瑩之保定府人

梨園原

梨園閒評小言

人生於世各有其天職不幸而遇煩惱則勞苦繫焉故於職業餘暇不能不求其心之所好以舒其煩惱酬其勞苦雖嗜好各有不同而求達其陶情怡性之目的則一也余生平酷好戲劇自幼迄長殆無三日不履劇場凡廿年中之名優余殆無不觀之並研究其所長考察其所短頗承同志謬贊每勸余舉所知書之於冊以鑿有同癖者顧余疏懶性成又以人事紛靡未遑搦管今夏患足疾不克出戶者三閱月長晝無聊頓興素志僅就所知評其優劣名曰梨園閒評分爲兩卷而下卷尙未脫稿適友人夢菊居士獲得梨園原一書將以付刊力勸以此附入余辭不獲已勉從其請先以上卷付印或可博顧曲家一嚙下卷稍俟時日惟余謏陋不文粗

俚之譏勢所難免 高明大雅其幸諒之

凡 例

- 一 僅限北京二十年中亂彈名優分列各品評其優劣其崑腔秦腔文武場面以及童伶載於下卷容後付印
- 一 各角之下詳紀其擅長之戲或他人不能演者或他人演而不佳者以爲後起效法前輩者之捷徑
- 一 神品有評無戲因其所演者無不佳也
- 一 上品有戲無評因其毀譽參半不便妄加褒貶 閱者諒之

北平逸菴居士識

目錄

神品

雅俗共賞空前絕後者

譚鑫培 俞潤仙 梅蘭芳

精品

具特長而宜雅不宜俗者或能文不能武者

汪桂芬 陳德霖 何桂山 羅壽山

逸品

具天然優點不遵成法者

孫菊仙

妙品

精妙絕倫者

王楞仙 楊小樓 王瑤卿 錢金福 黃潤甫 金秀山 謝寶雲 王長林 元元旦

能品

或天然姿質或純粹工夫或別開生面者

俞振亭 張淇林 劉七

上品

毀譽參半名著一時者

劉鴻升 汪笑儂 王鳳卿 時慧寶 遲月亭 德俊如 尙小雲 龔雲甫 九陣風 許德義

何佩亭、張文斌 傅小山 慈瑞全

梨園閒評上卷

神品

●譚鑫培●

亂彈盛興以來。崑曲日漸勢微。蓋崑曲只堪供文人學士之觀聽。不足以警愚俗而生魔力。以其文深曲板也。亂彈之作。始於湖北黃陂黃岡。故名曰二黃。清代嘉道年間。湖廣名優米應先。始來京師。漸傳其調。其後乃有王久齡。余三勝。程長庚。張二奎等。皆以二黃享大名。然諸優或徽人或京人。曲白之間。專尚徽音。故皆以爲二黃。創於徽州。此大謬也。程長庚故後。一時老生繼出。享盛名者。楊月樓。汪桂芬。孫菊仙。而譚鑫培僅列於二等。庚子後。汪孫皆去上海。譚之名譽始大振。魔力佈徧全國。聲譽駕乎前輩。

之上。誠空前絕後之神技。不愧爲伶界大王。老生模範矣。然其技之至精至微處。不可勝紀。僅就鄙人所知者。分論於下。以供顧曲者之研究。

嗓音之佳

嗓音之高低大小。與樂器工尺一也。樂器工尺有九。分爲尺工凡五六合四一上而六與合爲高低同音。凡與一爲半音。人之喉嚨亦如是耳。故能發出各種腔調。然考之各名優。有擅於高者。有擅於低者。有擅於平者。三者有一於此。固亦可以享大名。而繩之音律真理。不爲完備。如譚鑫培者。可稱無音不備。無調不全。高者如（南陽關戰太平）低者如（連營寨南天門）巧者如（失街亭罵曹）沉者（如戰長沙）二進宮）蒼老者如（碰碑天雷報）各戲各腔調。會萃各種之長。極嗓音之能事矣。

吞吐之妙

喉之發音丹田發氣。如火車之汽笛耳。丹田即水火氣也。喉即笛也。汽笛不能成各種音律者。因其無尺工附於其上。人之發音。乃丹田氣與空氣交激。聲之大小。視擊力之輕重。唇齒喉舌鼻皆爲工尺。故發音之時。必使唇齒喉舌鼻位置得宜。方能字正音圓。求字正音圓之法。在乎五聲。五聲者。陰陽平上去入是也。陰平由高而低。陽平由低而高。上聲發於高不落於低。去聲去緩收急。入聲低而短。果能如斯。雖音小而能達遠。腔調快而能清楚。近世度曲。鮮有知此竅要者。譚獨擅此長。洵不愧爲梨園巨擘。

用板之靈

板之爲物。即曲調中之度量衡。直言之即規矩也。板之分有慢三眼。緊三

眼。原板。散板。倒板。搖板。數板。搶板。平板。二六板。優人之度曲。無有不合乎板者。然同爲有板。而有靈活拙笨之分。靈活者能於規矩範圍之中使之流動。拙笨者如鐘表之秒針。始終一致。又如木刊宋字。千百如一。譚鑫培之用板。如魚之用水。鳥之用翅。隨心所欲。而不出乎範圍。誠爲絕技。

作工之精

近二十年中大名鼎鼎之老生。皆以腔調噪音爲重。如孫菊仙汪桂芬劉鴻升張玉亭輩。能聽不能觀。故魔力薄弱。譚之於作工也。最重用眼。眼爲全身之領袖。眼之次爲面目。面目之次爲手。手之次爲步履。處處着意。各得其宜。有百長而無一疵。其演悲慘者（如天雷報鐵蓮花）令人泣。忠正者（如戰長沙清官册）令人敬。機警者（失街亭胭脂褶）令人喜。談諧

者（如汾河灣珠簾寨）令人笑。是豈他輩所能望其項背哉。

扮妝之研究

近世風俗日薄。百凡皆趨奢侈。梨園尤甚。不求技藝之精。只求戲衣之華麗。其所扮演之古人。果係富者貴者。則尙無害於理。乃竟有出乎情理之外者。如張玉亭演捉放。藍褶之護領。徧繡蝴蝶。殊爲可笑。譚之於戲衣。頗有斟酌。如打漁殺家。必服一藍布背心。此等處爲他伶所不及知。惜哉。

輔助藝之多

譚之曲調作工其妙如是。尙不厭精益求精。研究戲外之技能。如翠屏山之單刀。賣馬之鋼。皆學於把式者。又如問樵鬧府之踢鞋。盜魂鈴之跑台。罵曹之擊鼓。八大錘之斷背。皆突過前人。別開生面。能不令人嘆服乎。

查譚之於技。取前輩之所長。去其所短。會萃而成。有百善而無一疵。文武崑亂。無所不能。且無所不精。非僅空前。並可絕後。推之神品。不亦宜乎。

● 俞潤仙 ●

俞潤仙名菊生。俗呼爲毛包。武生中之鼻祖也。其擅長處。非他伶所能及。余幼年極喜觀之。頗知概略。今分論其各長如下。

氣度之大

武生所最要者氣度也。緣武生所扮之角色。非大將即勇士。無氣度不能示其威勇。俞之氣度。莊重威嚴。精神過人。遠望如銅鑄之肖像。一人佇立於台。能使精神貫滿全園。如鐵龍山挑華車。豔陽樓之始一出場。如黑暗處。忽有電燈大明。觀者之快可想而知矣。

演劇之鄭重

大凡名角作戲。多半自負其能。處處惜力。不肯使觀者心滿意足。俞則不然。每一戲自始至終。毫不怠惰。如挑華車鐵龍山長坂坡等戲。大有效死疆場之概。合乎古人心理。又如連環套霸王莊。形容心粗胆壯之人。極盡其妙。又如豔陽樓八蜡廟（費德公）。宛然土霸神情。况余觀其劇之時間。俞已年逾六旬。尚不肯草率從事。洵爲難能。

手脚之清楚

近世之演武戲者。皆以快爲能。譬如二人起打。相詎數尺之遠。各舞其刀槍。若恐傷及彼人者。僅知以快取勝。殊爲可笑。夫二人相打者。正欲傷彼人也。若遠隔數尺。各舞其器。又何如一人舞畢。一人再舞。俞於此極爲注

重。一招一式。皆須送到。如么二三搭插跨等式。必一一實在。又如削頭刺
脖。踢搶背。皆處處不亂。求準不求快。兵器所及。眼光隨之。故其精神團聚。
勇而不亂矣。

交待之講究

交待係內行之行話。即起承轉合之暗記也。身段之暗記。謂之交待。腔調
之暗記。謂之肩膀。腔調欲加快或搬慢。皆須稍露肩膀。以示琴鼓。故能絃
歌如一。身段之於鑼鼓亦然。或打或住。或下場。皆須一一表示交代。自能
與鑼鼓齊住。近世武生常有鑼鼓住而身段未完者。或身段完而鑼鼓未
住者。或鑼鼓暫停以待。至身段畢。追加一鑼者。可笑之甚。此固由於打鼓
者不精。然亦演者交代不清楚。有以使然耳。愈之此等處。最爲明晰。亦可

見其臨技不苟。

俞之長。非片紙數行。所能論罄。總之天資人力兼而有之。始能精妙乃爾。非盡人能學也。質之高明。其亦以爲然乎。

◎梅蘭芳◎

後起之秀。駕乎前輩之上。能使魔力徧布全國。其爲梅蘭芳乎。蘭芳幼隸富連成。稍露頭角。雖天資靈敏。而學力不足。與貫大元合演各戲。尙有不能盡洽人意之處。未幾技益精。至今日乃成空前之角色。爲青衣界大放異彩。列之神品。誰曰不宜。前輩青衣之卓卓者。如蘭芳之祖。胖巧玲。余紫雲。張子仙。陳德霖。時小福。吳順林。王瑤卿。諸人。固皆各擅所長。久享大名者。而不能如蘭芳之完全無疵。特詳論其優點如下。

風姿之雅

青衣一門。固與花旦有別。無須取重於貌。然如虹霓關之丫鬢。女起解玉堂春之蘇三。又皆應青衣所扮演。若以神頭鬼面之人。扮演登場。非但於情理不合。亦且使觀者生厭。梅於此等戲。雅而不厭。柔而不淫。天然嫵媚。嬌小玲瓏。出於自然。毫不勉強。是豈他伶所能及哉。

學力之純

梨園積習。凡角色之稍得名者。每荒廢其所學。而梅竟能日求進益。文武崑亂。翻陳出新。如尼姑思凡。昭君出塞。風箏誤。拷紅春。香鬧學。皆係舊有之戲。而無人演唱者。如嫦娥奔月。黛玉葬花。千金一笑。一縷麻。皆係獨出心裁者。如春秋配。係翻秦腔者。多而且精。所謂老天不負苦心人。梅郎之

造就。可限量哉。

腔調之圓

梅之腔調。乃脫化王瑤卿而成。王之腔調爲青衣中別開生面。合乎五聲者。梅處處摹倣之。加以喉嚨圓潤。委婉可聽。可謂師古不泥於古。絕世天資。誠爲罕有。

身段之柔

梅郎身段之妙。有目共賞。尤以古裝戲爲最佳。夫歌舞者。非僅能度曲也。明矣。古所謂長袖善舞。東西洋之名優。亦皆以舞爲不可少之技術。我國近今只尙歌不尙舞。僅有武戲之舞。而無美人之舞。梅郎具傾城之姿。秀媚之目。柔輒之體。飾以古裝。且歌且舞。不可謂非化腐爲新也。

或有疑而問於余曰。子與梅郎相識乎。余曰否。子取其善媚乎。余曰否。子有人焉。而獨取梅爲神品。不亦過乎。余曰。天付之優點與學力之優點。合而成之。既能空前。又復絕後。方爲神品。天付之優點者。儒家所謂良知。僧家所謂慧根。道家所謂仙骨是也。蓋皆出於天然。非人力所能強。梅郎學力之優點。固不敢謂爲空前。而其天付之優點。青衣前輩恐無其匹。况梅年未三十。來日正未可量。具如許之天資。力學不怠。其爲神品也必矣。謂余不僨。拭目待之。

精 品

◎ 汪桂芬 ◎

汪桂芬俗呼爲汪大頭。乃程長庚之琴師也。長庚既故。桂芬改爲老生。純學程派。口齒之講究。嚙音之雄厚。海非他伶所及。傳長庚之衣鉢。非汪莫屬。惜其不善作工。不能與譚抗。然其調腔嚙音亦絕無僅有者也。特誌其擅長之戲如下。

文昭關

讓城都

戰長沙

硃砂痣

取帥印

狀元譜

魚腸劍

捉 放

洪洋洞

罵 曹

釣金龜

游六殿

◎ 陳德霖 ◎

陳德霖俗呼爲陳石頭。三慶班之老青衣也。學力之純。韻調之精。久爲人

所稱許。同光間有北平孫春山部郎。劇學精博。工青衣。爲一時泰斗。德霖深得部郎指授。故其藝非他伶所及。尤有難得者。年近六旬。嗓音乃如青年。能與抗衡者。僅崑旦喬蕙蘭一人而已。一喬久不演唱。梅蘭芳之黛玉葬花。台內演唱壯丹亭者。即喬也。年與陳相若。嗓音亦如之。一其擅長之戲如下。

二進宮

大保國

祭江

孝義節

雁門關

探母

太

硃砂

痣

落花園

昭君出塞

崑

奇雙會

崑

風箏誤

崑

水閣斷橋

崑

●何桂山●

何桂山俗呼何九。花面中之巨擘。中年與程長庚配戲。最爲程所器重。崑亂皆長。不用花腔。其嗓音有如雷之響。其擅長各戲。無人能演之。惜近今

顧曲者。喜聞花腔。何之亂彈。不見重於時。良可慨矣。其最擅長者。

二進宮

大保國

白良關

代圓夢

遇 后

罵 寨

御果園

嫁 妹崑

火 判崑

公 宴

醉打山門崑

北 詐崑

●羅壽山●

羅壽山俗呼羅百歲。丑角中享大名者。其演戲以自然態度。使人發笑。劉趕三之後。惟羅最精。且有過於劉者。劉談諧處時有口疇之病。羅則不然。雖用土語而無淫穢之詞。普通諧語。經其口道。莫不令人噴飯。神氣之活潑。有非筆墨所能述者。擅長之戲頗多。

連升三級

打沙鍋

紅鸞喜

鐵蓮花

浣花溪

羣英會

送親

演禮

青石山

翠屏山

天雷報

背娃入府

雙鈴計

打櫻桃

定計化緣

英杰烈

烏盆計

賣

馬

黃金台

關盤

逸品

● 孫菊仙 ●

孫菊仙係天津票友。亦模倣程長庚者。享名垂四十年。耶蘇教友。庚子被拳匪毀其家。去而之滬。其演劇也。不拘小節。頗有玩世不恭之概。嚙音嘹亮。出自天然。韻調悠揚。頓挫時長時短。時高時低。常有半句而止者。其調不覺其短。有太放聲音者。不覺其野。老生界獨創一派。而其佳處。可聽不可學。若無其嚙音。強學其調。未有不流入異端。百病具出者也。惜其作工草率。漫不求工。殊非伶界正宗。且自負太深。他人之長。彼無所許可。嘗謂啜喝則譚叫天。哦喝則汪大頭。亦足見其狂之一般。然其藝誠有非人所及者。故取爲逸品。以其可聽。而不可爲後學法也。特誌其擅長之戲如下。

澠池會 硃砂痣 桑園寄子 魚腸劍 柴桑口 斷密澗

消遙津 三娘教子 臨江會 二進宮 雪杯緣 狀元譜

余所列之各品。惟逸品只孫一人。以其不能爲後人法。而又無不可聽。實出自天付之優點。列之神品。其藝不完全。列之精品。又非學力所成。列之逸品。其有當乎。高明大雅。以爲然否。

妙品

◎王楞仙◎

楞山名桂官。小生之傑出也。徐小香之後。以小生享大名。皎皎一時者。楞仙一人而已。文武崑亂無所不能。與譚合演之戲。尤爲絕作。惟其嗓音欠佳。不能列入神品。惜哉。

取南郡 黃鶴樓 羣英會 雄州關 鎮譚州 岳家莊 舉鼎

雁門關 御碑亭 八大錘 挑滑車 八門金鎖陣 八蜡廟

借趙雲 探莊崑 雅觀樓崑 奇雙會崑 斷橋崑 琴挑崑

◎楊小樓◎

楊小樓俞派武生也。其父楊月樓咸同年之文武老生。名震一時。小樓爲

小榮春科班。幼年不甚知名。庚子後入寶勝和。專仿俞派。其倣俞也。能得俞之神。嗓音較俞佳。氣度遜之。武工取准不取快。與譚鑫培錢金福等合演之戲。爲近今所罕有。惟畫臉之戲。一如鐵龍山姜維豔陽樓高登晉陽宮李玄霸等。不如俞。然傳俞之衣鉢。武生之正宗。非楊莫屬。有謂其武戲不勇者。有謂其幼工不純者。皆非確論也。擅長之戲如左。

冀州城 挑華車 落馬湖 連環套 長坂坡 漢津口 連營寨

水簾洞 趙家樓 惡虎村 盜雙戟 五人義 大鬧花燈

● 王瑤卿 ●

瑤卿爲王彩林之子。始出台於福壽班。繼入同慶與譚合演各戲。聲譽徧一時。青衣界別開生面。頗得譚鑫培用字之法。能使字字逼真。腔調亦新。

而不厭。作工純熟。處處適當。惜其身弱。中年已不能演唱工之戲。近年屢排舊有之本戲。偶一登場。尙爲顧曲者歡迎。今就其擅長之戲而近來能演者錄下。

萬里綠 長坂坡 汾河灣 珠簾寨 木蘭從軍 搶挑穆天王

兒女英雄傳 樊江關 金猛關 琵琶緣 荀灌娘 梅玉配

●錢金福●

錢金福三慶班之老角色。演武花面。爲衆人之冠。其技能可稱不攜。不攜係內行話。言其凡係淨角應去者。彼皆能之。每作戲絲毫不苟。一招一式。莫不有始有終。臉譜之美。台步之穩。無有能效之者。擅長各戲列下。

蘆花蕩崑 喜崇台 借寶收威 定軍山淵斬 娘子軍 伐東吳

鐵龍山

美維

長坂坡

冀州城

趙家樓

青石山

代捉狐

落馬湖

水橋

◎黃潤甫◎

黃潤甫即俗稱之活曹操是也。演架子花面。步慶四後塵。其演曹操滿面機詐。觀者稱絕。其他各戲亦多有非人所能者。詳記如下。

盜雙戟

長坂坡

漢津口

連環套

盜御馬

五人義

羣英會

下河東

審李七

長亭

丁甲山

青風寨

黃金台

代東齊

法門寺

穆柯寨

◎金秀山◎

秀山出身宮戲。(俗名托偶)摹仿名淨穆子。後入梨園。聲譽雀起。始在四喜班與孫菊仙配戲。無處不佳。同時有劉永春亦在該班。而永春嗓音雖佳。口齒太劣。遠遜於秀山。秀山後入同慶班。與譚鑫培合演各戲。益精妙。

絕倫。嗓音之沉。腔調之巧。非劉永春梅榮齋等。所可同日語。其腔調以西皮數板爲最。佳戲甚多。特誌於後。

刺 遼 穆柯寨 牧虎關 劊判官 本全 雙包案 烏盆計 草橋

關 打龍袍 忠孝全 五花洞 碰 碑 捉 放 代過

◎謝寶雲◎

寶雲俗呼謝打拉。又呼爲謝一句。以其演戲。只有一二句用力處。故名一句。嗓音口齒。無不精妙。惟其保守心太重。不肯求功得過。又兼年老惜力。觀者憾焉。然每其着意處。聲調一發。全場喝采。雖譚鑫培亦爲贊歎不置。其單獨之戲。如釣金龜游六殿。不甚常演。即演亦不甚用力。惟與譚合演之時。可謂工力悉敵。全戲生色。其最佳戲如。

狀元譜 法場換子 探母 打龍袍 桑園會 探審

●王長林●

丑角而文武兼長者。其王長林乎。長林始演二花面。後改武丑。效法德子杰（俗名麻德子。開口跳卓卓者也。）而有過之無不及。德子杰之武丑。爲倉庫派。長林取其長。舍其短。又能兼演文丑。效法羅壽山。惟丑婆不演。又能兼演張黑所演者。丑角可稱不羈（見前）真不多得之角色也。其最長者列左。

打漁殺家 問樵 天雷報旦老 偷雞 五人義 連環套 八

蜡廟 小放牛 巴駱和 大名府 霸王莊 梅玉配全本

●元元旦●

元元旦乃富連成科班。能兼演徽秦花旦。具天付之優點。媚而不淫。身段之靈活。手脚之清楚。可以超過前輩。無怪其青年得名。皎皎一時。惜其嗓音欠佳。如貴妃醉酒美龍鎮等戲。雖佳不爲完全。最優者。爲刀馬旦。如

反延安

穆柯寨

紅霓關

代洞房

海慧寺

英杰烈

華春園

梨園原

能品

● 俞振亭 ●

振亭乃俞潤仙之子。幼即能演武生。時於福壽班演金錢豹水簾洞等戲。每童客串登場。座客加多。近日聲譽不亞小樓。惟身量稍小。靠背戲較遜於楊。然其勇及其手脚之靈快。梨園前輩人皆贊許。最佳者如。

金錢豹

水簾洞

豔陽樓

飛杖陣

金雁橋

張飛

混元盒

全本

● 張淇林 ●

淇林三慶班老角色。擅長於短打武生。並精於小翻（內行謂觔斗爲小翻）爲他人所不能。如「左右旋子」「虎跳前坡」「蠻子」之類。罕有能者。與俞潤仙配戲。最爲精妙。近年不長扮演。時因楊小樓之聘。偶一登場。誌其

佳戲如下。

安天會

十字坡

快活林

花蝴蝶

金錢豹

盤腸戰

◎劉七◎

劉七丑角中別開生面者。能時調小曲大鼓快書。常於戲中加演小調。自彈自唱。岔曲。及梅花大鼓。尤爲擅長。亦能文武丑。可謂多才多藝。將其別開生面者。特記之。

鵝兒入院

丑表功

瞎子逛燈

十八扯

魚藍會

下海投文

上品

此品中人亦皆名耀一時。頗有魔力者也。然均不能謂爲完備。社會中毀譽參半。而余亦不敢妄加褒貶。特各就其最著名他人不能演唱之戲。列於一表。以供同好。幸見諒焉。

人名 角色 擅長之戲

劉鴻升	老生	斬黃袍	打寶窰	小堯天	法場換子	完璧歸趙
汪笑儂	老生	馬前潑水	哭祖廟	攬人碑	河伯娶婦	鐵冠圖
王鳳卿	老生	讓城都	硃砂痣	文昭關	華容道	萬里緣
時慧寶	老生	柴桑口	上天台	硃砂痣	逍遙津	戲迷傳
遲月亭	武生	金錢豹	花蝴蝶	盤腸戰	水簾洞	泗洲城

德俊如	小生	小顯	飛虎山	叫關	射戟	奪小沛
尙小雲	青衣	玉堂春	虹霓關	教子	孝義節	擊掌
龔雲甫	老旦	望兒樓	行路哭靈	沙橋餞別	徐母罵曹	辭朝
九陣風	武旦	取金陵	乾元山	娘子軍	金山寺	小放牛
劉鴻升	淨	白良關	碰碑	鏹美案	御果園	二進宮
許德義	武花面	收關勝	金沙灘	娘子軍	豔陽樓	薛家窩
何佩亭	武花面	武文華	白水灘	演火棍	朝金頂	嘉興府
張文斌	文丑	送親演禮	探親家	能仁寺	浣花溪	連升三級
傅小山	武丑	花蝴蝶	大賣藝	趙家樓	水簾洞	盜雙戟
慈瑞全	文丑	打沙鍋	一疋布	荷珠配	忠孝全	落馬湖

上品中品尙有多人。因急於付刊。未能全佈。俟於下卷續評。並追加評論。
愛閱是編者。幸垂鑒焉。 編者識

梨園閒評上卷終

梨園原

六十二

民國七年一月一日出版

版權
所有
不准
複製

(定價陸角)

版權者夢菊居士

寄售處北京商務印書館

各大書坊

