

國劇津梁

稚青女士著

胡伯翔題

味精

天厨味精出品

各地百货商店均有出售

徐序

3 2169 4126 4

我國戲劇。溯源至爲悠久。遞續相傳。迄於今世者。其惟平劇爲尙。世變日進。揆以天演淘汰之例。平劇亦幾駸駸乎日就式微矣。余自束髮受書。暇則愛好戲曲。蓋昔之崑曲。當代今平劇之位。而盛行於時。余嘗髮憤於斯者。數十年。終以雅樂鮮和。莫挽頽運。則將端賴一二好古之士。傳習按拍。研精述作。獲使餘緒弗墜歟。竊觀今日平劇之趨勢。殊與曩昔崑曲之興替相若。頗與杞人之憂。欣讀稚青女士所輯國劇津梁一書。深覺條分例舉。對平劇作系統之整理。歷歷如數家珍。關於平劇之著作。大率偏重於月旦。其融洽原理規律史實於一爐者。此書堪屈一指矣。女士復於無線電中。傳播教授平劇。將以此爲教材。俾廣大羣衆於平劇之認識。逾益精深明晰。余信平劇之傳行。將更普遍而垂於永久焉。則女士致力之勤。用心之苦。安得不令人欽折也耶。於國劇津梁殺青行世之日。敬弁一言。甯足爲序。

丁亥二月海昌徐凌雲序於海上羣烟別墅

沙 序

居嘗數數聆稚青女士之劇藝講座，於生旦淨丑之唱念，鼓板絃索之節奏，引商刻羽，雅韻欲流，真多才之藝人也，女士頃际我以著述，曰國劇津梁，分門別類，宏博精微，蔚爲巨觀，顧名思義，其於國劇之貢獻，當非淺鮮，予深慨國劇之日趨凌夷，正聲不作，久有斯道將墜之概，今得此篇，其將起衰振頹，而奮發揚厲於當世耶，樂爲序。

沙大風

易序

遠在戰前廿六年春，我們江蘇文藝協會組織了一個天風劇社，把舊劇的「問樞閣府」「四郎探母」等各有修正，而且自編了幾齣短戲，作小規模的演出，這是我參加改革戲劇運動的開始。

那時我們在鎮江，同時首都方面國立戲劇音樂院建築工竣，其中有紅遍大江南北的女名票，爲籌備委員之一，就是現在編這本「國劇津梁」的稚青女士。

平劇自有其不可磨滅的價值，平劇第一個特點即象徵，平劇用象徵做它的特點有什麼作用呢？就是要縮短人、事、時、物、的距離。這是一種最藝術的手法，不了解此點的往往即藉以攻擊，說平劇太抽象，然而爲什麼我們看平劇並不感覺空虛呢？這是由於它在抽象中有具體，在象徵中有現實，比如揚鞭，並沒有馬，似乎是抽象的了，但我們看去，知道那鞭子一揚，確係打馬，決非打人，這就是具體的表現，也就是現實的表現。如果真正帶上一匹真馬，舉起鞭子抽，試問有何興趣，而且大違藝術的技巧了。

我看平劇在技巧的原則上沒有什麼多修正的地方，倒是意識上和文學上還有許多可以斟酌的，平劇的思想型態在鼓吹忠孝節義。忠孝節義是中國的美德，無可訾議，但平劇的封建意識太重，有些愚忠愚孝，蔑視女權，養成奴才，提倡迷信的脚本，實在可以把它們改改，還有，一些例

不通的詞句兒，在文學及教育的意義下。也應該加以修改。有些較整齊的劇本如慶頂珠，在反封建意義上，即在戲劇本身結構上，確比他戲好。而如四郎探母，有譏為帶點漢奸意識的，則不為無因，本來，整個平劇全是歷史劇。歷史是人生的寶鑑，戲劇是人生的記錄，而人生悲歡離合總不離這些玩意兒，且往往免不了矛盾，戲劇是常常寫矛盾的現象，要從這矛盾裏指出一條應該走的道路，因之，意識和思想便決定藝術的主題。

但無論擁護平劇也好，反對平劇也好，首先必須了解平劇，了解平劇是一種什麼東西，若連這一點子都不懂，則擁護與反對皆失其依據。然而平劇本身就不容易了解。像揚鞭，普通一點說任何人都能懂，玄妙一點說只有詩人才懂。像抖袖，摸鬍子等等小動作，都有它的藝術和生活的兩重意味。以此而推論及平劇之整個理論系統及其所以根深蒂固堅強地存在之理由，就需要我們更多的知識，更深的了解了。據我看：平劇不但不會沒落，一定更蒸蒸日上，但要提醒一句：平劇若不能兼顧其歷史與時代的兩重藝術意義，則殊有動搖的可能。

稚青女士這本書，很科學化、文學化、不失為一本最好的指南書。坊間不能說沒有這一類書，可是自「國劇津梁」出，其他均將黯然無色。我更希望熱心舊劇的藝人，進一步地發揚平劇的優點而修正其弱點，以表達人生的意義，並完成歷史的使命。

民國三十六年三月十三日于易君左序於上海

涂序

平劇係以純粹抽象方法表演之歌舞劇。不論唱唸做打化裝道具配音種種。其內含意義。雖無一不有具體之根據。其外形之演出。則皆爲絕對抽象。如各種唱腔及說白引子等概屬抽象之歌。惟歌法不同。韻節不同。或用樂器伴奏。或不伴奏。如做表身段及開打等。均屬抽象之舞。惟舞法不同。形式不同。或不用武器。或用武器。如勾臉。勒水紗。厚底靴等爲抽象之化裝。或以圖案表示各別之性格。或使扮相俊偉。如場面爲抽象之配音。能襯出演員每一唱腔及每一動作之要點。加強表演之感情。又能控制全臺之氣氛。近年電影以音樂配入動作。其理正同。以道具言。如絲鞭代表馬。椅子背面向外一擋卽是一扇小門。凡此種種。其聲韻。其動作。其形式。其圖案。其簡單節省而能無微不至抒情達意之手法。均係極盡抽象表演之妙者也。

平劇與話劇及影戲之不同處。最要點在一爲抽象。一爲具體。多數之話劇及影戲。其外形演出應須力求具體化。嘴裏身上須力求自然像真。化裝道具亦須像真。如不能具體。卽不成好

話劇好影戲。間亦有抽象性劇本必須用抽象方式演出。亦不佔整個話劇影戲之主要部份。

抽象與具體二事本不能同時兩方兼顧。平劇原爲絕對抽象之物。應絕對仍使專向抽象方面發揚擴展。其疆域固猶無限。具體化表演爲話劇及影戲等現實性質戲劇之事。其發展疆域亦同爲無限。平劇固不容越壞並有之。平劇如硬摻入具體之外形。合不來。捏不攏。勢必變成一怪戲。平劇應須改良之處誠甚多。惟着手時須認定一原則。即絕不能變更平劇之原有性質。妨礙其原有之抽象美。

稚青女士於平劇之學。廣博精邃。近年播音講說平劇。各地聽衆：聞聲而從。際此：戲學凋零之季。復著成國劇津梁數萬言。以簡要有系統之方法：闡明正途之基本戲學。實今日戲學界之盛事亦善事。謹書此當序。並祝此書問世。必將大有益於戲學之正途發展。並希望平劇同好：

(一) 提倡無成見之戲評。

(二) 除研究唱做之技術部份以外。更提倡研究平劇之原理。

(三) 研討如何改良現在平劇中之不佳部份。

涂鼎元序于滬濱

自序

抗戰八年，創鉅痛深，物質上的損失，比較顯著，如果假以時日，努力下去，總有恢復的一天。最可慮的是戰後人心陷溺，道德淪亡，如同洪水一般，假定無法搶修，任其泛濫，真入萬劫不復之境，這種損失，並不是數目字可以計算的，而且單靠家庭和學校教育來挽救，已經覺得遠水不救近火，更不是把禮義廉恥懸空在屋頂上，便算了事。像這樣艱難的工作——心理建設，是要把我們數千年來的舊道德，引用新的潮流灌溉到每一處民衆的角落裏，纔能見效：我們有數千年燦爛的文化，自古至今，有多少可歌可泣的真事蹟擺在眼前，也就是我們民族惟一人家捨不去的寶貝，正不必隱藏着，任其湮沒不彰，應當儘量把它陳列起來，那就是我們中國的戲劇，尤其全國通行婦孺皆知的平劇，是目前最普遍治理人心的特效藥。快些築起堤邊的壩，阻止一切邪惡的橫行，關住河間的閘，保存固有美的藝術，去蕪存菁，發揚而光大之。愛好國劇的同志們，大家負起這副重擔來，也是我想寫這本書的動機，是爲序。

丁亥三月襄陽魏新綠書於頤廬

雪花之王

蝶霜

風行全國
到處有售

家庭工業社

坎拿大溫哥華市國際文化展覽會獎狀

國劇化粧程序

此十年前戲裝照
片，由葉淺予先生設
計攝成，原片放大卅
六寸，計十幀，配以
名貴國產鏡架，經我
外交當局編製英文詳
細說明，轉送坎拿大
溫哥華市國際展覽會
陳列，當時外人輿論
，僉以：「梅蘭芳博
士易弁而釵，曼妙無
儔，茲魏女士易釵而
弁，迨上演，竟若是
其威武，中國劇藝之
美，足窺一斑」云。

(一)
便
装

眉 畫 (二)

蝶霜——雪花之王

(三) 勒水紗

(四) 穿靴

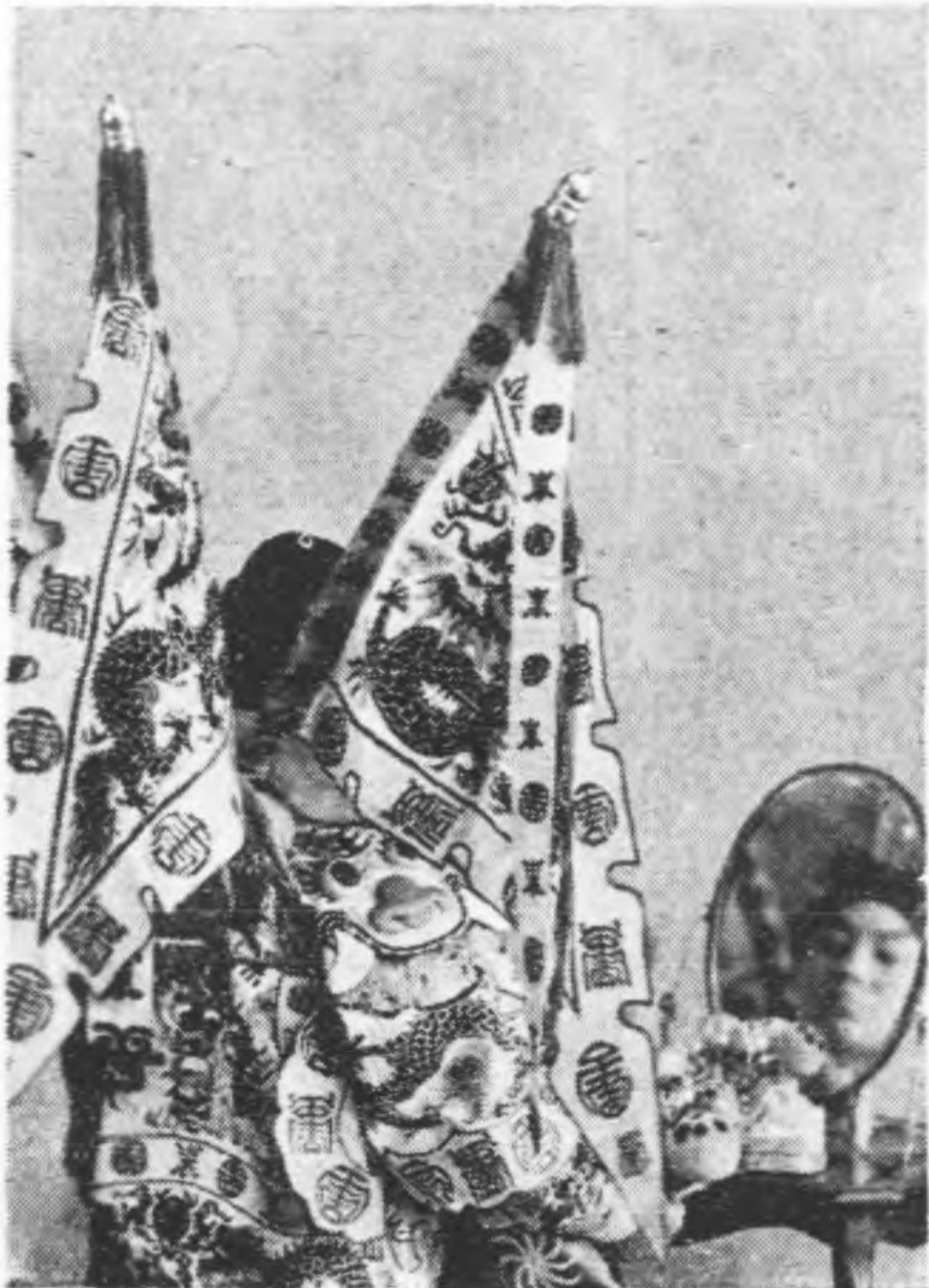
(五) 帶護領

(六) 紮腰靠

(七) 披肩靠

(八) 紮靠旗

(九) 帶 髯 口

(十) 上 演

國劇津梁

第一章 喉音……………二

第一節 試噪……………三

第二節 練噪……………七

第三節 護噪……………八

第四節 治噪……………九

第二章 皮黃淺說……………一〇

第一節 腔名與板別……………一

腔調·板別·總述……………一五

曲牌習用……………一六

第二節 行腔……………一七

皮黃革命家一譚一汪……………一八

貓啣鼠子不令致死……………一八

(名琴師陳彥衡語)

第四章 聲韻……………一九

題簽……………胡伯翔先生

封面畫(生日淨丑)……………丁浩先生作

坎拿大國際文化展覽會頒給榮譽獎狀

化裝程序照相十幀……………本書著者

徐凌雲先生序

沙大風先生序

易君左先生序

涂鼎元先生序

自序

目 錄

開場白……………頁數

第一章 京戲角色之分類……………一

附角色總表

余岩叔的一封信

第一節

切音……………二〇

北平一賣餛飩者

第二節

南尖北圓……………二之一

第三節

字凡四聲各具陰陽……………二二

陰陽對照表

第四節

詩有韻戲有轍……………二二三

十三轍舉例

第五節

墊用虛字詳解……………二二五

增強語氣舉例

第五章

念白……………二二七

第一節 引子

第二節 詩與對聯

第三節 報名……………二二八

第四節 叫頭……………二二九

第五節 背供……………三〇

第六節 哭與笑

第七節 念白述餘

大段念白與快白

撲燈蛾念白與干板

緝後餘話……………三一一

頤廬劇談

全本失街亭的面面觀……………三三三

從飛虎山說到編劇的技巧……………四一

原劇(播音演講)……………四三

搜孤救孤……………四四

戰蒲關……………四六

桑園寄子……………四八

斷機教子……………五一

劇藝集錦……………五三——八三

國劇津梁

開場白

吾國劇藝，上自楚之優孟，秦之優旃，以獨造之技藝，名垂千古，相沿至今，迭經嬗變，已具千餘年之歷史，京劇則脫胎於漢徵兩調，有清道嘉間名伶輩出，迨其末葉，盛極一時，一切均臻化境，足爲後世圭臬，而當時顧曲者之戲學程度，也很高深，對於戲台上的抽象做工極端了解，伶人決不許有脫漏失真之處，否則難逃衆議，惜著作方面，偏重評伶，偶見一二專門著作，亦僅及術語行話，及摭拾軼事，高談掌故而已，伶工輩且多視戲劇爲私授專藝，內部情況，祕而不宣，以致年湮代遠，真意盡失，世事滄桑，每况愈下，所以大聲疾呼，喚起社會注意，共挽狂瀾，一面團結嗜劇同志，急起直追，研討吾國固有之劇藝使納入正軌，重睹一線曙光，實爲當務

之急。

第一章 京戲角色之分類

京戲流行區域最廣，歷久不衰，通都大邑票房林立，可見嗜之者衆，是篇所述，既以適用學戲爲目的，故對於京戲沿革，不欲引經據典，多所論列，惟其角色名稱，必須詳爲分析，始有頭緒可言，而便初學，列表於下：

(一) 角色總表

生：「鬚生」「武生」「小生」

旦：「正旦」「花旦」「武旦」「老旦」「

丑旦」

淨：「正淨」「副淨」「武淨」

丑：「文丑」「武丑」

(二) 角色分類表

武老生：潯安州劍峯山等

武生：長靠：長板挑滑車等

短打：三岔口白水灘等

旦		生	
老旦……吊金龜探母太君等	武旦……泗州城取金陵等	鬚生	做工……九更天雷報等
唱工……空城計探母李陵碑等
靠把……南陽關定軍山等
正旦……卽青衣……寶蓮燈教子探母公主等	刀馬旦……馬上綠虹霓關等	紅生……關公戲	
閨門旦……鴻鸞禧遊龍戲鳳等	玩笑旦……打麵缸鬧松林等	武工……八大鍾之陸文龍	
刺殺旦……戰宛城雙鈴計等	丑旦……探親家浣花溪等	小生	雉尾……羣英會周瑜射戟呂布等
扇子……花田錯及紅樓夢之賈寶玉等
窮生……狀元譜鴻鸞禧等
副淨（卽架子花）……張飛李逵等			

武淨	武淨	武淨	武淨
銅鍾……二進宮刺王僚等	黑頭……探陰山雙包案等	大武花……嘉興府收關勝等	二武花……典章張飛青面虎等
方巾丑……羣英會蔣幹及刺湯丑角等	小花臉……賣馬店主起解解差等	武丑……（卽開口跳）朱光祖楊香武等角	

第二章 嗓音

嗓音之不同，有如人面，同一京戲，同一格調，什百人歌之，韻味各別，無一類同，此京戲之特長，其引人入勝歷久不衰之原因亦在此，夫京戲既以唱詞與道白爲主體，而唱白以運用嗓音爲必要條件，內行喻嗓音爲本錢，本錢充足，而又善於經營，則無往而不利，故討論嗓音，實爲初學者入門之階，毫無疑義，下錄已故名伶劉鴻聲故事一則，以證吾說之非妄。

已故名伶劉鴻聲初非劉姓，在北京某刀

鋪學徒，鋪長劉廷修收伊爲養子，遂姓劉，每日赴各街巷售刀，人莫不愛其呼賣聲之悅耳，樂於購賞，生涯頗盛，到處皆有「小刀劉」之外號，彼時票友中有祥雲甫其人者，外號「大廢物」唱花臉，知劉嗓音甚好，遂教以唱戲，劉戲癡大發，漸至荒棄刀業，窮困之餘，曾一度轉入戲班中管影匣子，幾費周折，始拜花臉常二莊門下，初搭慶春班，同台名伶無不加以白眼，獨小生馮惠林，知其前途無量，借錢相助，劉之得以成名實爲馮之所賜，至劉嗓音之佳，百代舊片中，有斬子斬黃袍兩齣，響遏行雲，爲其代表作。

第一節 試噪

票友初學，往往無所適從，性喜何種角色，自限於天賦爲之興嘆，不知京劇戲路甚廣，生旦淨丑之中，且包括各種不同角色在內，（請參閱第一章列表）不宜於此者或宜於彼，苟有志向學，不患無戲可學，又京戲與崑曲不同。崑曲格

調謹嚴，規定音譜不許任意高下，京戲可依其嗓音酌定調門；唱者有自由伸縮之餘地，（調門當另文申述之）故京戲易學，受人歡迎，惟其自由，故極難工，不可不知也。

學者嗓音合於戲中何種角色，最要者本人須先拋棄成見，苟高窄之噪缺少寬音，其人宜學老旦，加以功力，必能出色當行，然一般票友抱風頭主義，以鬚生登台受人歡迎，老旦處配角地位，即有正戲，亦在開鑼頭幾齣，不屑學之，遂至大好老旦人才，棄之於非驢非馬之老生行中，未免可惜，老旦龔雲甫在北京掛首牌，賣座始終不衰，孰謂老旦不足學耶。依據上述，學戲者宜如何虛心自省，究學戲中何角爲宜，既經胸有成竹，即將唱腔純正之唱片接連聽之，及既耳熟，大聲附和之，或挽友操琴，略歌一小段，或求教名家試音，代爲裁決，求得本人嗓音學何角有幾分近似之處，然後延請名師指導，如此循序以進，不斷研究，假以時日，不難收獲也。（唱片因片

一 4 一

盤限制，減詞漏句，習以爲常，僅可作參考，留學生（留聲機）不足爲也。

嗓音因性別關係，大抵男剛而女柔，女伶習鬚生成名者少，坤票歌鬚生，如無雌音（尖銳刺耳之音）已屬上乘，反之男性學旦角，非經苦練不爲功，決無女伶成功之易，至嗓音雖屬天賦，亦仗功夫，始能垂久，試噪時，固尙談不到，茲就劇中應具何種嗓音分別列述如下：

生角之部

（一）鬚生須用本噪，唱宜圓潤，高音不可太尖，尖則刺耳，低音以寬亮底氣充沛爲上選，（紅生音較鬚生稍窄，宜高不宜低；沙音根本不夠資格）

（二）武生亦用本噪，有時偶用假噪，專重白口，唱則次要，以清脆響亮爲佳，楊小樓連環套之唱片，可爲模範。

（三）小生中扇子生與窮生重做不重唱，惟雉尾生着重唱白，須表示年少英俊之氣，最忌

脂粉氣，唱時全用假噪，虛而有力，與旦角截然不同，白口以本噪假噪並用，往往吃刀不討好，故人才奇缺。

旦角之部

（一）青衣全用小噪虛音，學者工力不逮，往往能高不能低，故以能高低音齊備者爲上選，發音宜清而兼柔，最忌濁膩，以噪音而論，四大名旦中，推梅蘭芳爲標準。

（二）花旦嗓音佳者，青衣而兼花旦，否則只龍專攻花旦，因此行角色，大半偏重於做功說白，唱則無關宏旨也。

（三）老旦在戲中究屬女性，故雖用本噪實較鬚生爲細窄，高音且多小腔，低音根本不寬。

淨角與五角

（一）淨角純用寬噪，氣力不充沛者，決難勝全齣戲之重任，以前戲班中有一淨難求之諺。

(二) 丑角端賴白口，以滑稽態度出之，有時可

唱可不唱，觀衆不予苛責，戲迷傳拾黃金丑表功等劇雖作丑角打扮，常爲多才多藝之生角戲，自當別論，白口清脆純熟，爲丑角必要條件，不但須有滑稽突梯之態度而已。

關於學戲應具何種嗓音，學何種角色，實爲先決條件。有此標準，抉擇自易；倘舍近就遠，行不由徑，非但勞而無功，甚且罔顧一切，有害健康，智者勿取。真嗓佳者宜學男角，善假音者宜飾女角，其理甚明。惟小生一行，在男角中別具一格，真假音並用，真嗓無武生之猛，假嗓純用寬音，而無旦角之柔。茲有人焉，假嗓具旦角之美，真嗓亦能運用自如，則應以扮相個性爲斷，專學一門，不可自恃淵博，結果非驢非馬。昔海上名伶呂月樵毛韻珂等，嗓音宜生宜旦，而呂始終唱生。毛於晚年改行，情非得已。近代名伶李少春等僅於生行中文武不擋，已被識者非議，

長此以往，恐終爲盛名之累。名伶如此，票友焉能爲法。就事論事，嗓音固爲學戲者選擇之準則，第因各人習慣性或生理變遷之不同，亦值得爲吾人研究者，備述如下。

• 煙嗓。

內外行中輒謂譚鑫培之成名，得力於雅片，是說也似是而非，且屬荒謬之談。蓋一般學譚者藝不如譚，而鳩形鵠面，氣如遊絲，使譚復生，亦將望而却步，驚嘆後生可畏，青出於藍焉。要知譚生於雅片盛行時代，既有此惡癮，愈吸嗓音愈佳；反之，不吸煙則絲毫不能振作，正其病態。學譚伶票，不察譚氏當年練功之苦，及其成名之由，徒迷信吸煙以求神似；其愚不可及也。抑尤進者，即使譚之嗓音確爲烟嗓，妾亦譚之特點；他人之嗓，未必均具此種條件。而有此需要。譚之嗓音行家稱謂「雲遮月」，愈唱愈亮，無衰竭之象，全由用功而來，所謂久練成鋼。學譚者不此是務，先學吸煙，體力已感不勝，何來佳

噪。人謂高慶奎因戒烟而倒噪，我謂高慶奎而不
吸烟，何至倒噪，烟噪云何哉。

• 酒噪 •

酒噪亦特殊情形之一，聞伶人有以酒飲場之
怪事。鄙意度之，烟酒為物，有強烈之刺激性；
嗓音悶鎖者，經過刺激，遂生反應，唱時反覺痛
快逾恆，何足為訓。惟飲酒為害尚淺，豪於飲者
，未必盡屬敗噪，噪音甜潤者，大多滴酒不飲，
其意可思矣。

• 動噪 •

黎園中人常有持鳥籠赴空郊遊行者，謂之溜
躑；所以舒胸襟運丹氣使噪音無悶鎖之病。嘗見
埋頭工作或閱讀過久之人，強其引吭高歌，往往
啞不成聲，須稍唱一二段，噪音始復，漸入佳境
，此動噪之說，不為無因。

• 靜噪 •

演唱之前，本宜平心靜氣，不與外事；否則
不獨噪音有礙，即演出方面，亦必減色。唱戲不

管事，管事不唱戲，名伶大抵如此。票友噪音缺
少功夫，靜噪居多，偶爾登台，常因爭戲碼，為
行頭生氣因此噪音失潤者數見不鮮。為娛樂而受
罪，大不值得；有則改之，無則加勉，方可以談
藝術。

• 餓噪 •

內行中有一「飽吹餓唱」之說，言其飽食之後
，胸滿腹漲，噪音發膩，運氣不易；普通人大抵
如此，不獨內行為然。

• 飽噪 •

飽噪適與餓噪相反。某次友人某名票登台，
扮戲時手足發軟無力，連盡餅饅數枚，尚呼饑不
可耐；迨其出台，發音短促，與平時迥乎不同，
敷衍下場；嗣後每逢堂會，必先飽餐一頓，出場
聲容並茂，非同凡響。此事曾親見之，即所謂飽
噪。

• 左噪 •

此種噪音浮而不實，高低音均在弦外，內行

所謂荒腔。怪聲刺耳，根本不合音樂原理，出於天賦，無可奈何。即使內行，最多充任配角；欲出人頭地，寥寥乎難哉。

• 倒嗓。

人由童年達於成人時期，嗓音隨之變化。此係生理上之變態，為人生必經之階段。發音岔亂，心不由己；拔高如雌雞司晨，抑低若牛鳴然，童年佳嗓，一旦變啞，或一生不能恢復；亦有倒嗓後一變而為佳嗓者，李少春可以為例。總之倒嗓關係歌者命運甚大，有幸有不幸。防衛之法，當於以後設嗓一節內提出研究之。至中年忽然倒嗓，內行謂之場中；此則歌者命運，從此註定，無可挽救。困於烟酒色慾之人，常遭此厄運，可不慎歟。

第二節 練嗓

嗓音雖曰天賦，開發在乎人力；猶如土地肥瘠，成自天然，開墾拓植，非工程莫辦。試嗓後即經擇定擬學戲中何種角色，即慎延名師，開

蒙學戲。戲路務必純正，切忌苟且速成；蓋先入為主，基礎不固，日後覺悟更改，較學一新戲為尤難，不可不知。一面實行練嗓；練嗓應用兩種步驟，則喊噪與調嗓是也。

喊噪

喊噪一事非獨學戲為然，西人面對海水，大聲演講，其理一也。喉部有膜，專司發音，亦名音帶；初時緊小狹窄；喊噪經久，便能收放自如，且增加韌性，不易破裂。俗界中人，每於黎明起郊外空曠之處，如呼乙啞吓等音，再練習念曰引子若干遍。吐納唇嚙，收發清濁；嚴冬數九，喊之尤勤。經此苦練，善為保養，自可立於不敗之地；行家所謂功夫嗓，俗人之至寶也。票友對此工作視為畏途，有之亦難持之以恆，故少成就。天賦佳嗓，未經鍛鍊，雖高而飄浮，雖宏而不遠。人力可以勝天，於茲益信。夫習字練拳，未必為將來賣拳鬻字；票友為學戲喊噪，亦並非預備下海。求藝術之精湛，豈不足為耶。

調嗓。

調嗓二字，即內行所謂吊嗓子，倦勞抑鬱之際，振聲長嘯，神體爲之舒和。唱法由琴師操弦，能佐以鼓板尤佳。初學者應唱慢板入手，三眼一板。循規蹈矩，苟能氣足神完，原板便易如反掌。唱二六板不易見好；快板尤難，口勁與底氣

並用，換氣有準處，天衣無縫；故聽之如疾風驟雨，而歌者無力竭聲嘶之弊。每逢調嗓時間，宜以整齣爲度，一氣呵成，不可畏難任意越過；否則他日登場，倖免遺忘，亦必慌張失錯，其不債者幾希。票友中常有戲詞未熟，一面參閱戲考，一面調嗓，心已兩用，腔調板眼均非所顧，遑論韻味。故生戲甯可不吊，熟後始能生巧而見進步。胡琴調門初依唱者嗓音而定，譬如嗓音夠六字調則以六字調爲標準，不得抑低。經若干時期水漲船高，以唱至正工，最多工半調爲止，再高便成偏嗓，不足取也。又調嗓須有定時，每日一次已足；向壁立唱，有回聲明於自辨其音，對鏡而

歌，可自觀其面，有無怪狀，避免他日登台製成笑料，事雖微末，亦調嗓時應予注意之點也。

調嗓與喊嗓相互並用，已盡練嗓之能事，如於調嗓時發現缺少何種聲音，學張口，閉口，等音，喊嗓時應特別喊練，以求完善。此則屬於音韻一項，當另文申述之。

第三節 護嗓

人之起居，動作，飲食，及精神方面，往往足以左右嗓音。練嗓甚難，毀之極易，故研究護嗓，宜自攝生始。茲將事物直接影響嗓音者，列舉如下：

(一)忌縱色慾 縱情色慾，斷傷人體，不獨唱戲爲然，過去多少名伶，因此身敗名裂，遺聞軼事，不知凡幾。此則伶人未受良好教育有以致之，蓋當童伶時代，教師看管甚嚴，專用高壓手段，對於男女生理上之組織，諱莫如深，遂存神祕觀念；一旦登台還我自由，被外界之誘惑，猶如脫韁之馬，罔顧職業上之危險，造成種種罪

惡。伊誰之咎，昔之舉辦戲劇學校者，對此嚴重問題未聞有所建議，抑又何也？

(二)忌烟酒 烟酒有害於嗓音，第二節內言之甚詳，毋庸贅述。惟能屏絕固佳，否則如捲烟板烟等已成普通吸品，伶票嗜吸者衆，應擇品質較高者，少吸無妨。酒類刺激過甚，黃酒酸性，收斂嗓音，飲久收斂無疑。

(三)忌生冷 冷則縮，過度之刺激，唱前固宜避食，唱後尤忌，嗓音立刻全啞。烙紅之鐵，驟投冷水中，厥狀似之。

(四)忌睡眠不足 失眠患者語言含糊，無清脆爽利之音。狂賭終宵，翌晨嗓音枯啞，其理甚顯。伶人晏起，常因戲碼關係而成習慣，睡眠固無不足也。

關於日常生活，水菓一項，如夏日西瓜，冬季蘿蔔，清肺氣，除痰垢，伶人每喜啖之。餘以少酸性汁多者均於嗓音有益。清晨飲淡鹽湯一碗，有清音之功。常服生鷄蛋白，滋補潤燥；惟世

俗所傳食生鷄蛋多枚，能化敗嗓爲佳嗓，實無稽之談，不足信也。飽食之後，飲清茶一盞，功同洗嗓，確屬有效。名伶重視飲茶，且自備茶具，蓋恐同行嫉妬，遭人暗算。筆者以爲自備茶具，初合乎口腔衛生，票友可以爲法。

以上所指起居飲食，直接關於嗓音而言；至精神方面，凡悠然自得者，常有驚人之音，抑鬱寡歡者，常犯嗓音悶鎖之病；燥急易怒者，氣易衰而音枯澀。此又屬於養性之學，談何容易。

第四節 治嗓

據老伶工謂，蟬衣泡茶，有發音本能，以茅朮，冰糖代茶，治療嗓音有特效。又有所謂鐵笛丸者，梨園中人常沿用之使嗓音嘹亮，藥性和平，無其他副作用，故將原方轉錄如左：

薄荷四錢 桔梗二錢五分 連翹二錢五分
川芎一錢 砂仁一錢 製軍一錢
百藥煎二錢 訶子肉一錢 甘草二錢五分
共研末和鷄子清加蜜，搓成菘豆大之丸，每

服二錢。

以上中藥，僅係治療喉瘖之良方。西藥潤喉藥片，亦頗有效，名目繁多，不勝枚舉。如喉音失潤起因，發覺疼痛時，則喉占人體首要部分，性命常出入於俄頃，似宜急就專家診治，勿稍延誤爲是。

童伶與成人倒嗓期間，最忌性急蠻唱，恐喉膜破裂無法挽救。平時謹起居，慎飲食，清心寡慾，勤於練功，術無餘矣。

第三章 皮黃淺說

嚦暗爲唱戲之基本條件已於前章闡述無遺，惟既有佳嚦不知所用，是猶美錦不使學製，故戲不學則已，苟有志於斯，宜於腔調板眼字韻等項抱學者研究態度，悉心探討，不可偏廢，方得藝術真諦，否則不爲賞心悅耳供人娛樂之工具，卽抱個人風頭主義，自欺欺人，毫無意義，况京戲既屬藝術，奧妙無窮，必迷而後工，非一蹴而就

，吾儕票友，祇須不廢正業，公餘之暇，將精神寄託於戲劇，亦人生一樂，迷亦無妨，不愈於其他無益消遣耶。

夫京戲分西皮二黃，又名皮黃，人所盡知，惟其命意所在，衆說紛紜，人言言殊，知其然而不知其所以然，吾人於研究腔調板眼字韻之先，似不得不稍涉詞費，略述淵源如左：

皮黃脫胎於崑腔，由漢調徽調轉變而成，並非創作，係亂彈之一種，故在戲曲史上無獨立性，惟能擷取各劇之長，冶於一爐，是其特徵，原吾國戲劇之有組織，肇自李唐，集大成於有清，明皇之梨園子弟，實爲其鼻祖，而於劇曲名稱，隋有「康衢樂」唐有「梨園教坊」宋有「莘林」元有「昇平樂」明有「南北曲」清初謂之「和聲署」其中元明兩代爲吾國戲劇極盛時期，明代尚崑曲，板橋雜記，燕子春燈，野史所載，斑斑可考，彼時有所謂南唄，北弋，東紐，西梆，四大支派，崑亂雜奏，言其內容列表如次：

南嶷——創自明代江西人魏良輔，彼久滯嶷山，此曲流行於蘇州，萬歷年間侵入北方。

北弋 弋陽腔即高腔之源。

東紐 時調，蕩曲，十不閑，八角鼓，蹦蹦戲等均屬之。

西梆 秦腔，即陝西梆子。

以上峴弋兩腔至清初又為鼎盛時期，衰落於洪楊之亂，所謂皮黃戲即於此時乘虛而入，而秦腔於同道間始流傳於北京，民初軍閥橫行醉心聲色之好，女伶歌秦腔者尤披靡全國，秦腔聲音高亢，近於磬伐，其用以節樂之槁梆，擊時振人心弦，非中和之音，當然為人厭棄，馴致銷聲匿跡，人心思漢，峴曲始漸次抬頭，彼時皮黃戲邀寵清廷，聲勢浩大，且駕峴曲而上之，惟其一切法度，無不摭拾峴曲之精華，即腔調板眼亦有由峴曲蛻變而來，惟其發源地起於湖北黃州，傳於黃岡，故曰二黃，俗書黃作簧，大概以歌協絲竹之意，遂加以竹頭而作二簧，本義盡失，令人費解。

。西皮產於黃安黃陂，黃陂腔佳，黃安腔劣。故鮮習者，而黃陂在黃安之西，故云西陂。俗寫省阜作皮。皮黃相合實係漢調。傳於徽班而益盛，徽班蒙召入京，上有所好，下必甚焉，此調遂橫行於天下矣。

第一節 腔名與板別

• 二黃。

- 搖板(又名散板)……(生)硃砂痣「今夜晚……」
- ……(旦)罵殿「老皇不幸……」
- 倒板……(生)八大鏡「聽聽樓……」
- ……(旦)寶蓮燈「聽說是二姣兒……」
- 正板(又名慢板)……(生)文昭關「一輪明月……」
- ……(旦)教子「王春娥坐草堂……」
- 元板……(生)洪羊洞「為國家……」
- ……(旦)生死恨「我雖是女兒家……」
- 迴龍腔……(生)李陵碑「盼姣兒……」
- ……(旦)罵殿「罵一聲無道君……」
- 快三眼……(生)寶蓮燈「昔日裏有個孤竹君……」
- ……(旦)六月雪「老婆婆……」

凡字調(俗稱反調)分慢板原板快三眼搖板

四平調

· 西皮 ·

- 搖板(又名散板)：(生)烏盆計「一日離家」
- 倒板：(生)別姬「自從我隨大王」
- 正板(又名慢板)：(旦)探母「未開言」
- 元板：(旦)會審「玉堂春跪至在」
- 迴龍腔：(生)空城計「我本是」
- 二六：(旦)桑園會「三月裏天氣」
- 流水：(旦)羣臣宴「平生志氣」
- 快板：(旦)汾河灣「兒的父」
- 快板：(生)探母「受兒拜」
- 快板：(旦)會審「大人哪」
- 快板：(生)定軍山「師爺說話」
- 快板：(旦)紅鬃關「見此情」
- 快板：(生)桑園會「秋瑚打馬」
- 快板：(旦)會審「那一日梳妝」
- 快板：(生)捉放曹「背轉身來」
- 快板：(旦)女斬子「王爺道他年紀輕」

南梆子：(旦)得意緣「聽此言不由我」

反西皮：(生)南天門「尊一聲小姑娘」

按元板慢唱，即現時所謂快三眼，又名中板

，係變格之一，如慶頂珠昨夜晚一段又有所謂四

六實係快二六之別稱，如捉放曹陳宮唱「你那裏

休道我言多語詐」。此外尚有閃板、跟板、

過板、哭板、數板、等名目以不常沿用均從闕。

依據上表，搖板倒板正板元板迴龍腔等為二

黃西皮二調所共有者，各有其特點，分別引伸如

下：

· 搖板

每齣戲之開場或結束時常用之如硃砂痣主角

韓貞外上場即唱「今夜晚前後廳燈光明亮」

烏盆計行路上唱「一日離家一日深」

四進士配角楊春上唱「有楊春許姻事午時已

到」

以上三戲均以搖板開始，用代戲中開場引子之義，皮黃戲中用引子開場者十居八九，引子者

有引伸而出之意，引子無板，其源甚早，太古之歌，發乎天籟，無板眼之界域，一折之首端，爲人事之先河，綜括全劇意義，提綱絜領，用引子以發其凡也，搖板不受板眼之拘束，係引子之變格，卽以該三劇之搖板詞句而言，其劇情之爲婚姻，爲行旅起因，已可灼見，不過由此演變，引出千頭萬緒而已。

唱搖板結束全劇，不勝枚舉，俯拾卽是，硃砂痣卽以搖板結尾，不再舉例。

• 倒板 •

敘事之初，率唱倒板以發其端，或在簾內，或背身而內，或驚極復蘇，以袖擋面而唱，二黃金台之「聽膽樓」西皮汾河灣之「家住絳州」旦角之「聽說姣兒喪了命」均屬倒板，此板無腔眼之限制，崑曲家謂之起板腔，用意甚深，蓋鴻濛初開，陰陽萬象不甚分明，故起板腔無板眼，過數字數腔後始有板眼，象聖賢興作，始有禮法文明，而納民於軌物也。皮黃變起板腔而爲倒板

，作一段落之首句，在整齣戲劇中快慢之度，高低之律，亦悉於唱倒板時定之，唱倒板氣足神完，接唱迴龍腔，三眼板，一眼板，或搖板時，自可應付裕如，無竭蹶之象矣。

• 正板 •

正根卽慢板，顧名思義，曲以慢爲正也，時下人拙於嗓音，本錢不充，而又慣於取巧偷懶，視正板爲畏途，卽歌正板，行腔加速，昔時黃鐘大呂之音，幾成絕響，典型盡失，亦世道人心不安之象徵，筆者雖思有以糾正之，顧習尙所趨難挽狂瀾，徒喚奈何，考正板由崑曲三眼化出，一板三眼，實卽四眼，與西樂之四分之二拍相同，彼以四分之二拍爲一小節，吾以四眼爲一板，其理一也，至二黃以板上唱起，西皮由中眼唱起，初學者不可不知也。

• 元板 •

元板一眼一板，恰如西樂四分之二拍，亦卽慢板之半數，考拍子之發源，象人足步行，人有

兩足，行動時爲左右左右，……今日盛行之跳舞，其步法之疾徐，皆按拍子據爲進退，吾國古舞，文舞象德尙慢，以四拍爲一節，武舞象功尙疾，以二拍爲一節，劇中於慢板後接唱元板，初非元板接唱慢板，蓋右文左武先德後功之意，戲劇雖小道，有深意存焉。

迴龍腔。

內行稱迴龍腔爲帽兒頭，係承上轉下之意，倒板唱畢元板未唱之先，常以此腔承乏其間，前列分類表內二黃迴龍腔李陵碑之「盼姣兒」卽其一例，且行之罵殿，「罵一聲無道君……」則承二黃倒板之後加以叫頭之迴龍腔，其下轉唱二黃慢板。又表內西皮迴龍腔老生唱探母見娘一段「受兒拜」之拜字，亦承哭頭「娘吓」之後並轉接一段二六板，且行會審時「大人哪」三字之後亦迴龍腔，惟珠簾寨「老軍與孤」之下接唱「報門進」三字爲西皮搖板後之迴龍腔，總之迴龍腔祇爲承轉而非獨立之腔，彰彰明甚。

• 反二黃與反西皮。

唱腔不離五音六律，五音之中，有變宮變徵之音，西樂中有半個音，所謂變宮變徵及半個音卽胡琴中之「凡」「乙」兩字也，其音哀怨，如泣所訴，樂工因凡反二字相近，遂以凡調爲反調，誤也，惟凡字調祇限二黃，初無反西皮之稱，據老於頹曲者謂，連營寨哭靈之反西皮二六，實譚鑫培所創造，彼就青衣二六腔加以變通而成者，故昔時反西皮僅生角有之，不屬於旦行。

• 四平調。

四平調又名平板二黃，其唱前之胡琴過門，卽係二黃原板，唱則與原板不同，別具一格，行腔平穩瀟灑，迥取四平八穩之義。

• 二六板。

二六板西皮獨有，唱詞安排甚勻，能發舒情感，敘事訴說，悲哀時一字一淚，令人悽然，雄糾如黃忠，定軍山之二六板，一片忠誠，亦賴此腔曲曲傳出，發揮無遺，名旦善歌此腔者往往成

名，此西皮內最美之腔，學者宜深切注意之，至二六板命意何在，人言言殊，有謂六者表此調正格之每句爲六板，二者表字與板之關係，言每板分爲二節，中間可歌二字也。又謂二六板之長過門共有十二板，名二六，取二六十二之意，未知孰是，不敢妄斷，惟二六板有二種唱法，一由西皮慢板或原板轉入，一爲頂板開口唱，有身段動作如磨墨作書時用長過門二六腔，（行家謂帽兒頭）否則僅用胡琴拉四一四尺一卽西樂G₂之短過門，空城計城樓之二六板，有候長過門，有鑼鼓畢後不待過門開口即唱者，各隨己意，惟事前應與琴師約定，以免兩歧。

• 快板 •

善唱快板者不患詞句過多，快至如何程度，聽之似一氣呵成，如珠走盤，字字送入人耳，其不善此者，用盡生平之力，喘氣如牛，口沫四濺，醜態畢露，此無他，缺乏功夫耳，練習之道，應從多唱二六與流水着手，譬如習字，先書正楷

，後涉行書，最後始談狂草，正板元板，字之正楷也，二六與流水板行書也，快板其草書乎，勿躡級，不畏意，水到自可成渠，願學者三復斯言

• 南梆子 •

此腔係西皮中之變格，旦角與小生懷想憂思時唱之，兒女情長，英雄氣短，虞姬歌此，黯然神傷，羣英會之周瑜，尾蔣幹就寢之前，伴醉易裝，忽歌此一段南梆子，不但將滿腹心事曲曲傳出，且風雅宜人，恰合儒將身份，平添嫵媚，不覺其俗，編劇時插曲之得當，令人心折，至於此調或以近於秦腔，故名梆子，而又以南字別之，惟現在唱時並不擊梆耳。

• 腔調總述 •

二黃聲調莊嚴和平，悲憤時嚎啕大哭，非嚶嚶嚶泣，昭關捉放之「一輪明月……」是也，西皮腔近於流麗，高處峭拔用虛音出之，故亦不覺其剛，二者各有千秋，判若鴻溝，一戲之中，先二黃後西皮，烏龍院與天水關等是也，先圍皮後

二黃 前述昭關捉放皆是也，何戲應唱二黃，何時應用西皮，編劇插曲時自有一番苦心，斟酌劇情配置咸宜，非可任意濫施，試以空城計幾樓慢西皮一折，易以前項二黃昭關捉放一輪明月之唱腔，咳聲嘆氣，我恐司馬氏早已窺破機關，長驅直入矣，腔調與劇情之關係有如此者。

• 板別總述 •

無論二黃西皮，倒板搖板，有腔無板，不受限制，慢板者為一板三眼，元板為一板一眼，所不同者二黃在板上開口西皮在眼上開口（慢板由中眼起板）惟每句末字與收音均應落於板上則二者一致，其有落於中眼者，祇能認為變格，不中規矩者也，迥龍係一板三眼與一板兩種，快慢不同，二六板一板一眼，雖屬西皮，第一句應由板上開口，則與西皮不同，四平調雖由二黃所變，而下句應在眼上開口，此又與二黃不同須注意及之。

曲牌習用

茲於詳談腔名板別之後，有應予仲述者，以上琴調均有胡琴襯托而歌，惟亦有僅聞琴聲，毋須起唱者謂之牌子，又名曲牌，擇其恆見者分列如左：

「夜深沉」……打鼓罵曹擊鼓時用之

「琴歌」……空城計撫琴時用之

「朝天子」……扮帝王出場時常用之

「萬年歡」……戲內堆花時用之

「柳青孃」……花旦戲中穿插用之

「柳葉景」……有正調反調雙獅圖掛畫時用之

「哭皇天」……祭奠時用之

「小開門」……帝王擺駕設宴時用之

「八岔」……四平調戲中穿插用之

「花椰子」……探母坐宮時用之

此外尚有用其他樂器襯托唱腔者，亦應略述原委，以免掛漏之譏：

（一）銷吶 銷吶源出回族，係古時行軍時樂器之一種，本名蘇爾奈，稱為鎖吶，蓋譯音也

。製法係用木管，長約尺許，上安銅質細管，再置一蘆哨，（蘆葦摺製之叫子）其木管前七孔，後一孔，下安喇叭，現代喪家僱用之「吹鼓手」

「滬語謂「吹打」，即用此吹奏以迎送弔客，京戲中如龍虎鬥，與請宋靈之宋太祖，青石山之關公，叫關之小生羅士信，唱時有以鎖呐託腔者大概限於二黃倒板，慢板及元板，惟托兆小顯中之羅士信，則用在唱西皮倒板及元板各一段，係屬例外。總之唱鎖呐腔非人盡可能，實較胡琴襯托爲難，一須調高音寬，再須底氣充沛，否則唱腔被鎖呐聲掩蓋，不知所云。故老生老旦小生武生淨角之類，有用鎖呐托腔之戲，且角絕無。今之伶工視爲畏途，遑論票界，循此以往恐此唱腔戲終成廣陵散矣。

— 17 —

（二）海笛 海笛形似鎖呐而略小，發音亦較尖銳，據謂此種樂器來自海南苗族，故名海笛。京劇武生如鹽陽樓挑滑車水瀟河等以海笛腔，崑曲中生角淨角亦如之。

（三）吹腔 所謂吹腔以笛和聲，販馬記，小放牛，探親家，金錢豹等皆是也。

第二節 行腔

崑戲每一唱句行腔之高下疾徐，旁有工尺註明，習唱者按字尋聲，唱和較易，無訛傳之病，皮黃無譜，卽有之亦各不同。令人無所適從，良以皮黃唱腔，歌者憑其技巧可自由增減，聽戲者亦各憑其喜惡，隨意批評，自己故名琴師陳彥衡曾以諱調譜工尺，爲京劇開一新紀元。彼時，所謂「京訓工尺譜」及用西樂音符所譯皮黃片段之作，如雨後春筍，散見於遊藝書報內，蔚爲大觀，惟其結果僅於習胡琴者開一方便之門，學戲者似有捷徑可尋，其如刻舟求劍，渺無所得何，蓋卽使律調板眼皆無訛，而按譜呆唱，韻味全非，有時且不像京調，馴致灰心不學，大有人在筆者懷疑甚久，苦思其源，而答案爲皮黃半爲天籟，故其規則不如崑曲之謹嚴，如必以工尺相繩，卽無從發揮其天籟，處處掣肘，怪腔乃層出

不窮，而所謂工尺譜者非不可用，僅可爲深造者之參考與比較，取諸由我，豈可奉作圭臬，爲初學者習工尺譜，更如削足適履，寸步難移，閉戶造車，焉能合轍，苟了解皮黃唱腔之理性，然後學戲，何患不成。

皮簧革命家一譚一王

我作前說，非屬空言，已故名伶譚鑫培與劇宿王瑤卿，一生一旦，爲皮黃戲之革命家，所創新腔得社會人士公認，爭相倣效，故獲盛名。王瑤卿善編新腔，往往二黃用西皮腔，西皮用凡調腔，得神而化之之妙，爲目前名旦宗師，姑勿具論，而譚腔之中有黑頭腔、老旦腔，青衣二六腔大鼓反調腔，五花八門，不一而足，信手拈來，曼妙自然。學譚者祇覺譚腔之高深莫測，未能推究其來源，遂爲其瞞過，惟此層關於戲之派別，容另文詳述之。

然則學戲當依何派入手，筆者率直以答，學戲當通大路，斤斤於派別者，已落下乘，易言之

，派別僅可供參考，不足以爲法，撞人之長，至少對於戲劇先有相當認識，婢學夫人，不見其美，反形其醜，初學者尤宜三致意焉。

字正腔圓實爲唱戲不二法門，名伶如言菊朋雖字正使腔猶未盡圓，馬連良腔圓而字音含糊，均爲內家所詬病，學言者往往注重字眼，反入於油滑一途，均宜深戒，夫字正，後然腔圓，以腔就字則絕對不可，故研究行腔必先於咬字方面下過功夫，票友唱戲，不肯張口，或餘音未畢，卽已合攏，旣不能完韻，又不及歸入原韻，雖有佳腔，驟聽之覺甚悅耳，一經咀嚼，便索然無味，久且生厭，嘗聞老顧曲家言皮黃創作者名伶程長庚，對於咬字研討極精，卽平時閒談，每句每字，陰陽平皆須分出，所謂道也者，不可須臾離也。故彼登台奏壺，唱念無一錯字，有伶聖之號，後起之秀，爲汪桂芬，孫菊仙，譚鑫培三氏，皆爲程之門人，後雖各立門戶，自成一派，然仍殊途同歸，功夫則俱登峯造極，孫汪天賦獨厚，黃

鐘大呂之音，王鳳卿雙處而後幾無傳人，惟譚氏嗓音較狹，腔調配合，剛柔得中，故習之者衆，相傳至今，譚派傳人陳彥衡氏嘗有談論一則，足爲後學者之圭臬，轉述於下：

貓啣鼠子不令其死

名琴師陳彥衡語

「唱戲難處極多，第一考究字面，陰陽平四聲，尖團字，一切了解，再求進步，如學譚派當用中州韻湖廣音，而一字有一字之考究，無論尖字團字，陰平字陽平字，舌頭須在一定的地方，張口閉口，張半口，張滿口，亦有一定之規矩，失之毫釐，差以千里，蓋咬字輕則嫌浮，重則嫌死，故有貓啣鼠子不令其死之喻，若能恰到好處，微妙之音韻，乃能由字中發出，再論唱法，一段無論幾句，一句無論幾字，陰陽四聲，殊有一定位置，不是真正行家，詞句萬難擅改，腔調是由字中生，不是將腔調硬裝在字上的，例如一句唱，下一字唱法是上一字擠出來的，字字句句

，腔調音韻，都是相擠而出。以此類推，由頭一段至第二段，由第二段至末一段，必須連貫一氣，譬之作文作畫，有次序，有章法，尺寸長短配合均勻，萬難移動分毫。」

第四章 聲韻

嘗於某名士處讀余叔岩舊函。研討聲韻。雖不能盡愜人意。持論尙屬平允。好學不倦。成名決非倖致。於茲益信。茲於修談聲韻之前。亟轉錄之。且屬名貴掌故。愛好國劇者。當以先觀爲快也。

余叔岩的一封信

(上略)承示平有陰陽。銳者爲陰。團者爲陽，上聲由低走高。去聲由高走低等語。與岩前論頗有出入。益陰平音高。陽平音低。初不以銳團而分。因陰平陽平。各有銳有團也。(上去聲同。)皮簧亦有時用入聲。大致上聲先高後低。上去聲先低後高。韻學中所謂平聲平道莫低昂。上

一聲高呼猛力強。去聲分明哀遠道。入聲短促急收。藏四語。可盡之。善於運用。始能盡吞吐開合。

抑揚頓挫之致。否則板而無味。如七弦琴有泛音散音按音。但非口講。不能會其旨趣。岩幼時。於音韻茫無所知。後蒙魏匏公先生告以等韻之法。每一字五音（陰平陽平上去入）始漸有領悟。又得韻書細看。乃有所得。嗣受業先師譚公之門。然後知其行腔，念字，疾徐應弦赴節之法。皆由能判別字音之陰陽得來。神明變化。不拘一隅。初非呆。鄂音。故能曲盡其妙。此岩親承先師所授。略得真傳。一知半解。何敢自誇。辱荷指示。敢陳管見。就正高明。（下略）

按余叔岩行腔雋永有味。輿言菊朋以纖巧出奇者。不可同日而語。惟菊朋咬字真切。尖團分明。絕非叔岩所能及。高亭戰太平片。叔岩且將「時」「殘」「雄」「塵」等陽平聲字。皆唱成陰平。而彼又好用滑音。將蕩（去聲）唱當字音而成陰平。叔岩好學不倦。前函已可證實。但所

研究者。仍不免白圭之玷。甚矣唱戲之難也。

第一節 切音

稍受教育者無分新舊。對於切音一道。類能辨之。註音字母。英語。拼音等法。與京劇切音之說。同一原理。內行稱為咬字大致可分三類。
（一）直呼。（無切音）如的、他、個、可、這、纔、不、平等。

（二）聲與韻拆。（先念出字首。歸入尾聲。）英文以 A E I O U 為韻。而以餘字為聲。聲與韻合如 B A, T E, C I, G O, J U 等。皆可任意合為一音。

（三）字首、字腹、字尾、三者相連。而所謂首尾二音。即第二類之聲韻相拆。所謂字腹者。更多一韻而已。易言之，即一聲雙韻。例如國語：

觀、歡、推、堆、等字。

觀之一字。係由（個烏安）三音相拼。疾念而成。

歡之一字。由（何烏安）三字疾念而成。字首與字腹連念。以尾音收之。則觀爲雇安拚成，歡爲呼安拚成。

字首字尾當然不同。每字之有字腹。常爲「鳥」字音。研究字音。並無奧妙。一經道破。不值半文。學者正不必視爲畏途也。

就戲言戲。試以失街亭孔明出場引子解析如後。

（原詞）羽扇冠巾、四輪車、快似風雲

羽（直呼）扇（是安切、卽第二類聲韻相拚

。）冠（個烏安切、卽第三類一聲雙韻）巾

（基英切、屬第二類）四（直呼）輪（勒烏

恩切）車（側歐）快（可烏崗）似（直呼）

風（弗烘）雲（兩字拖長，歸至雲字本音）

（註）雲字如以直呼。飄浮無勁。故以兩字

音出之。數千座之大戲院。雖列未排

。亦能聆悉。應注意及之。

北平一賣餛飩者

咬字準確。發音始有憑藉。善歌者啓閉之間

。其聲鏘鏘。無遠勿屆。不善歌者。縱費九

牛之力。雖在咫尺。不辨所歌。座次稍遠者

。徒見口動。不聞其聲。遑論字眼。幼居北

平。聞餛飩者沿街呼喊。頗得切音之妙。

里弄雖遙。四鄰咸集。呼法爲（虎溫）（土

文）（克崗）（古烏哦）卽餛飩開鍋四字。

明乎此。則反切之義。思過半矣。

第二節 南尖北團

北人多團音。南人多尖音。二者皆非度曲所

宜。所謂尖音者。卽舌尖抵齒讀之。團者舌葉曲

抵上顎讀之。合箇之聲爲尖音。寶劍之劍爲團音

。不容含混。姑舉捉放慢板一節。註尖團音之符

號。初學者舉一反三。不難得其梗概也。（△爲

尖音。○爲團音）

聽他言嚇得我心驚胆怕、背轉身自理怨自己

做差、我先前只道他寬洪量大、却原來賊是個量

小的冤家、馬行在夾道內難以回馬、這纔是花隨

水水不能戀花、這時候我只得暫且忍耐在心下、既同行共大事，必須要勸解於他。

第三節 字凡四聲各具陰陽

聲韻之學。佔歌曲重要地位。學戲者不明陰

陽。唱成倒字而不自覺。遑論研究。揆其原因

往往視爲神祕。不可思議。遂致棄若敝屣。殊不

知俗人失學者衆。大多口傳心受。非一蹴可就。

我儕學者。文字稍具根底。既以愛好藝術自命。

奈何畏難就易。不辨字聲。舍本逐末。徒以學習

新腔。獵取名票頭銜爲目的。抑何淺也。中原音

韻。祇有平聲陰陽。不論上去。後音學精進。始

分別上去陰陽。又將入聲派入平上去三聲。至此

度曲者方有準繩。譬如「東」「同」一字。東爲

陰平。發音時較低。後音高仰。無時低落。「同

」爲陽平。發音時較高。後音低落，決不翻高

故辨別當非難事。再指緊按喉骨。發陽聲時。

當即振動。陰聲則否，至上去二聲。如一時難辨

陰陽。應先求得平聲。順次讀之。即可斷定。絲

毫不爽。茲爲便於歌者研習。再將廿一韻平上去三聲。分別陰陽。列表於左，苟能熟讀不難迎刃而解。（入聲無須列入。讀者自能體會）

附陰陽對照表。

陰聲陽聲

平上去平上去

東董凍同洞洞東同韻 江講絳陽養恙江陽韻

支紙至時視事支時韻 機幾記微尾末齊微韻

歸鬼貴韋偉緯歸同韻 居舉鉅魚雨御居魚韻

蘇數素模母暮蘇模韻 皆解戒埋買賣皆未韻

眞軫震人忍刃眞文韻 干趕幹蠻蠻慢干寒韻

官管貫完浣玩歡桓韻 天暎跃田殄電天由韻

蕭小笑苗眇妙蕭豪韻 歌果過羅羅邏歌羅韻

家假價麻馬罵家麻韻 奔捲倦耶治夜車蛇韻

更境竟明名命庚亭韻 鳩九救由有又鳩由韻

侵寢寢林廩臨侵尋韻 監減鑑籃覽纜監咸韻

詹臉劍嚴儼念織廉韻

初學對於上表。一時不能了解。或將平聲分

爲陰陽、餘者不分。列成五聲。再舉例如左。如能熟讀。不難一旦豁然貫通也。

陰平 陽平 上 去 入

風 縫 諷 奉 父

聲 繩 省 盛 是

煙 言 眼 宴 易

書 贖 屬 樹 朔

皮黃雖曰京調，並非北平語。京音唱皮黃，疵病百出。要以中州韻爲主幹，以湖廣音爲輔助，切記陽平發音剛直。陰平清柔。上聲往上挑起。不趨下流。去聲反其道而行之可也。

第四節 詩有韻戲有轍

戲之有轍，猶詩之有韻。轍者軌道之謂。俾唱詞有軌可循也。惟平仄不分。韻脚互和。則與詩有別。且無蜿蜒曲格律之嚴。故學之甚易。轍凡十三。每節唱詞。其末一字須同轍。例如歌失街亭之孔明唱詞。用「由求」轍。

……龍虎門之鬥字……統貔貅之貅字……等。

又馬謖接唱兩句搖板。亦須仍沿原轍。「辭別丞相出帳（口）。此一去好似順水推（舟）」。否則易以他轍。卽覺刺耳。其他地方戲。無論雅俗。難出此例。卽西洋詩歌。亦何獨不然。白話詩縱富情感。如不押韻。吟咏無味。極易遺忘。以其無軌可循也。

嘗聞余三勝（叔岩祖父）演捉放曹。飾曹操之淨角。向例唱「八月中秋桂花香」句。（香江陽轍）而是日改唱「八月中秋桂花開」。（開懷來轍）余恰忙接唱。「棄官不作隨你來。」操又唱「坐在雕鞍用目睺。」生再接「見一老丈坐土台。」倉卒改轍。才藝出衆。一時傳爲梨園佳話云。茲將所謂十三轍。列表舉例以明之。

• 十三轍舉例 •

江陽

多蒙老丈美言講……（捉放陳宮唱流水）見此情不由我心中暗想……（二本虹霓關丫環唱二六）

發花

聽他言嚇得我心驚胆怕……（捉放陳宮唱慢板）
有賀后在金殿一聲高罵……（罵殿賀后唱倒板）

中東

為國家那何曾半點開空……（洪羊洞六郎唱元板）
昨晚元帥得一夢……（洪羊洞孟良唱搖板）

人成

昔日裏有個孤竹君……（寶蓮燈劉彥昌唱快三眼）
鼓打四更夜已靜……（御碑亭孟月華唱二六）

懷來

好一個趙大哥真慷慨……（烏盆計劉世昌唱元板）
見羅成把我的牙咬壞……（鎖五龍單雄信唱快板）

衣齊

姜子牙無事垂釣溪……（魚藏劍伍員唱元板）
大耳賊忘却了韓門射戟……（白門樓呂布唱快板）

梭波

未曾開言心難過……（浣紗計伍員唱二六元板）
自幼兒母早喪撇下於我……（慶頂珠桂英唱元板）

灰堆

父子們在宮中傷心落淚……（逍遙津漢獻帝唱倒板）
雕翎箭射退了十萬兵隊……（射戟呂布唱搖板）

苗條

怒惱楊延昭……（斬子六郎唱搖板）
老薛保你不必雙膝跪倒……（教子王春娥唱原板）

言前

未開言不由人淚流滿面……（坐宮四郎唱倒板）
我這裏假意兒懶睜杏眼……（宇宙鋒趙女唱反二簧）

由求

太保傳令把隊收……（珠簾寨李克用唱倒板）
每日裏在宮中逍遙飲酒……（白門樓呂布唱二六）

姑蘇

昨日裏觀看那孟德新書……（獻地圖張松唱搖板）
生離最是苦。死別何傷乎。試看姜國母。有子不如無……（孝戲天老旦念坐場詩）

乜斜

傻小子備驢兒又把嘴兒撇……（探親家唱吹腔）

第五節 墊用虛言詳解

好文章無分文言白話。善用虛字者妙緒環生

。令人嚮往。醉翁亭記多至廿一個也字。用之得當。類添景色。美不勝收。名家白話小說劇本之類。善用虛字。翊翊如生。不忍釋卷。京劇唱念出諸名伶之口。常用虛音以輔助語氣及歌曲傳神之處。不一而足。茲於固定語助詞。如哎呀（嘆）（嘆）（驚異）吓（唾罵）哼（恨）之外。略舉念白所墊虛音如下。

• 增強語氣舉例

- (一) 用於得意時。夏侯淵（吶）我的兒（呀）……（定軍山黃忠白）
- (二) 用於狂歡時。有天靈有報應（吶）哈哈……（九更天馬義白）
- (三) 用於調笑時。好高大的房子（呀嘸）（梅龍鎮正德白）
- (四) 用於譏諷時。這苦（末）還在後面（啞）（武家坡平貴白）
- (五) 用於憤怒時。我把你大胆的馬謖（哦）（

空城計孔明白

- (六) 用於悲哀時。天哪（教子王春娥白）
 - (七) 用於感歎時。這第二次投（哦）軍（獨木關薛禮白）
 - (八) 用於驚異時。司馬大兵他來的好快（呀）（空城計孔明白）
 - (九) 用於陰狠時。你若不還我的書信（哪）（烏龍院宋江白）
 - (十) 用於嫉妒時。孔明、村夫（哇）。我不殺你。誓不為人（也）。（羣英會周瑜白）
- 至唱詞方面。以虛音襯托者比比皆然。大都為行腔優美而多曲折。譬如李陵碑出場時之迴龍。「我的兒嘸」句。係一長腔。如以兒字捲舌音歌唱到底。既不成為腔。亦不能使響。失却唱的原理。又如玉堂春會審。蘇三唱二六板大人（吶啞）。試以人字唱畢長腔。歌者雖力竭聲嘶。毫無美感可言。譚派鬚生。用虛音襯托處甚多。且最得體。汪孫兩派。常依原韻歸腔。避免虛音。

但孫派魚藏劇「一事無成兩鬢斑」句。成字與斑字後均緊接（吶嘔）虛音，第一吶嘔可使變音翻高。第二吶嘔用以奔放餘音。長江之水。一瀉千里。且響遏行雲。有石破天驚之概。汪派唱取城都。「孤王我待你那些兒不好（哦）」句。未整一虛音。戛然而止。真有千鈞之力。因此韻味深厚。茲二俗者。得力於虛音。成此絕響，豈偶然哉。

目下流行諸劇。不乏塾用虛音。姑舉例如次。

(一) 倒板

(二黃) 水不清皆因是(嘸)魚兒攪混(吶嘔)(黃金台)
(西皮) 一言怒惱宋公明(吶嘔)(烏龍院)

(二) 慢板

(二黃) 歎楊家保宋主(嘔)心血用盡(洪羊洞)
(西皮) 店主東帶過了黃驃馬(呀嘔)(寶馬)

(三) 元板

(二黃) 心中有事酒(哇)醉人(吶)
(西皮) 薛仁貴好命苦無親無鄰(吶)(汾河灣)

(四) 搖板

(二黃) 那二東人(吶)他待我恩德非淺(九更天)
(西皮) 我是你太師爺(呀)一個心腹人(吶)(打嚴嵩)

(五) 二六板

(西皮) 一家人(吶)俱喪在寶劍之下出莊來(呀)(捉放曹)

(六) 快板

(西皮) 相府(哇)門前殺氣高(罵曹)

崑曲行腔，按譜尋聲，格律綦嚴，不得稍有逾越。京劇無定譜，情之所至，變化無窮。惟自有法度，非漫無限制之謂。譚汪孫各樹一幟，同源異流，彼等師事程長庚，且角方面，程豔秋別創新聲，係由老腔變化而來，得力於王瑤卿。彼余叔岩言菊明等皆宗譚，各依天賦，予以變格。梅蘭芳晚年登台，避重就輕，輒以低腔應付，不失為中和之音。足見京劇範圍之廣，變化無窮，惟初學者切宜遵守成規，絲毫不苟，迨功候純熟，充分發揮，予以創造，排除萬難，為戲劇創一新紀元，又誰得而非之。

第五章 念白

齊如山先生於其所著「中國劇之組織一書」，謂中國劇之原質，在元代院本中是以唱為主，在雜劇中是以白為主，故院本曲多白少，雜劇曲少白多，至明代之傳奇，則曲白並重。至皮黃則以說白為主」。由是以言，研究皮黃，唱白兼重，其理甚顯。蓋平劇雖屬歌劇，究非完全歌唱，亦非單純白口，與話劇不同，況其念白，非普通國語而屬韻白，有腔的成分。如念引子無音樂爲輔，有工尺可譜，念詩念對，分上下句，不容倒置，幾如唱之有二六流水，若唱腔不分上下句，識者將譏爲「一順邊，白口平鋪直敘，何嘗不然。總之平劇唱詞言簡意賅，於白口敘說不明時，用唱詞以渲染之，白口詞雋意永，於唱詞不能圓滿時，用白口以綸綴之，二者相互爲用，不可偏廢也。白口之類別如左：

第一節 引子

引子脫胎於崑曲傳奇，有大引子單引子兩種，失街亭孔明出場所念「羽扇冠巾，」多至二十字即引子。單引子字句長短不等。凡屬引子在劇或一場，含提綱之義，適如唱之有倒板，以引起下文，念者嗓音之高下寬窄與潤澀，咬字是否清晰，底氣噴口功力如何，悉憑出場一句引子，辨別無遺，予人印象最深，可不慎乎。

第二節 詩與對聯

坐場詩 大引子後照例有四句坐場詩，上節孔明念畢引子，接念：憶昔當年居臥龍……四句即是，其念法無工尺譜，須分清上下句，始生抑揚頓挫之妙，末句尾音稍拖長，引起鑼鼓點，承接以下念白。至單引以後，亦有定場詩，如打鼓罵曹念畢單引，接「口似懸河語似流」等四句定場詩。

· 對 聯 ·

每角上場下場，恆念對聯，惟下場所念者，常冠以「正是」兩字，一如演義小說體裁，以示

全劇或一場結束之意，其不屬對句者，統謂之詩，約分五字或七字句其例如左：

·五字對與詩·

江上思良友，軍中訪故交。

(羣英會周瑜蔣幹分念)

懷揣忠義胆，保主錦江山。

(戰太平華雲念)

·七字對與詩·

虎豹深山人咸遠，蚊龍得水又復還。

(空城計孔明念)

家住吳國在城東，孝義雙全論英雄。

(魚藏劍專諸念)

打魚殺家之李俊與倪榮上場，分念「拳打南山猛虎，足踢北海蛟龍」，雖似六字，亦可念「拳打南山虎，足踢北海蛟」。

角色衆多之羣戲，有分唸四句詩以結束場面，名曰下場詩，如御碑亭：

桃花浪暖錦袍新，(王有道念)

新沐洪恩賦上林，(舉子甲念)

願得文章依字下，(柳生春念)

俱是鯨魚背上人。(申嵩念)

·小菊芬險難下場

聞諸老顧曲家言昔民國初元，小菊芬出演於北京文明茶園，某日反串回荊州中之趙雲，至保護先主孫夫人同逃下場之際，例有下場詩四句，劉孫趙先依次唸一句，末句三人同唸，然後進場。是日去劉備之角，念罷第一句即便下場，去孫夫人者，即追蹤下，竟將趙雲攆在台上，小菊芬略一躊躇，忽不唸詩句，而改爲道白：「哎呀且住！你看主公主母，一言道罷，匆匆都走，不知還要往那裏去着，待俺趙雲趕上保駕，哇！主公主母慢走，俺趙雲來也。」似此城門失火，救火自救，機敏過人，若遇死背劇詞之人，其不感狼狽踉蹌而下者幾希。至今演斯劇者，有依小菊芬之念詞爲範本者焉。

第三節 報名

京劇登場人物，出台報名，大都自我介紹，因劇中人身份不同，稱謂遂亦互異，分述如下。

生角淨角與丑角之報名。

孤（帝王）老夫。本院。本帥。本督。本縣。本鎮。本宮。下官。咱家。（文武各職）俺。某。老漢。卑人。在下。小生。小子。我。小老兒。（平民）山人。貧道。貧僧。酒家。（僧道）

關於劇中隱姓埋名者，有時於報名時輒左右窺望，似恐被人發覺，觀戲者或認為做工細緻，體貼劇情，不知劇中通名，原係編戲者表白戲內所飾者為何人之意，決非劇中人無端自道名姓，正不必自作聰明，演此醜態，名伶如楊小樓，夜奔一劇唱畢引子，先吐一俺字，接作前後瞻顧之狀，再念俺林冲，似屬多此一舉。

又關於戲中神仙、妖魔、幽魂等，常冠以「吾乃」兩字，且角報名如「奴家」「我」

「哀家」「老身」等字，餘若僕役丫環，雖有主角戲，（九更天，二本虹霓關等）究以身份關係，無須自我報名，而由他角介紹方式出之。又報名方式最不合理者，莫如生前稱諡，他如曹操自報「大丞相曹」，小放牛的牧童，自報牧童而無姓名，可議尚多，確有改善之必要也。

第四節 叫頭

為悲劇或喜劇增強刺激性，常起叫頭，所謂叫頭，可細分為大小單雙，舉例明之，以便初學

大叫頭（一）蒼天哪，天！：（九更天滾釘板）

（二）莫稽，薄情郎！（捧打）

（三）哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！：（三笑）

小叫頭 且住。也罷。（各戲常有）

雙叫頭 母親，廷輝，老娘，我兒，娘呀，兒呀！（探母）

單叫頭 孟良，焦贊，賢弟呀！（洪羊洞）
按大叫頭與單叫頭大致相似，惟大叫頭有時

緊接大段念白，而單叫頭接唱詞或卽下場，至吾人如欲於戲中引用叫頭，大致以翻袖或搭翎尾示意，此則屬於做工方面，不涉本篇範圍，容另文申述之。

第五節 背供

戲劇中之某角，如表示暗想，未便向其他劇中人宣布，爲使觀衆明瞭劇情起見，往往轉向台口，以袖遮蓋，自言自語，謂之背供。背供亦有單雙之別，前述情形名爲單背供，當劇中人兩方各懷心事，同時擋面齊向台下自言自語，卽屬雙背供，甚至劇中無論生淨旦角，彼此暗向台下豎起大姆指，以羨慕誇獎心理示意，亦係背工之一種，可稱爲啞背供。

第六節 哭與笑

連營寨哭靈時之反西皮，字字嗚咽，幾全部是哭，有此唱腔，已盡哭之能事，其餘凡屬劇中悲哀時，常引用戲劇專名「哭頭」不必解釋，普通白口，以哭音結尾之句，更不勝枚舉。又生旦

用嗓不同，哭法自異，佐以彈淚掩面等之做工，其爲嚎啕大哭，嚶嚶廢泣，觀劇者極易認識，無待辭費也。

笑無專腔，依劇情而異，硃砂痣出場一聲狂笑，端賴底氣，笑得暢快。至論戲中之笑，有假笑、冷笑、暗笑種種，蓄意頗深，不易摹倣，又笑時須顧及面部美觀，旦角除裝瘋之趙女，戰太平孫氏例外，鮮有張口狂笑者，非比鬚生有髯口可蔽，硃砂痣唱「好寶貝」一段醫轅門斬子唱「聽罷言來笑開懷」一句。唱腔甫畢，均以笑結尾，尤覺其難。小生之笑，以無髯口，笑之方式又多，已故名冷朱素雲笑聲別具一格，譏之者爲像鴨叫，譽之者喝彩以迎之，足見笑無專腔，難於一切也。

第七節 念白述餘

大段念白與快白

老旦訓子一幕，與金玉奴洞房責莫稽一場，均有大段念白，詞嚴義正，一字一淚，無限悲憤

，傾吐一時，此種念白，每一小段落輒夾奏鑼鼓，既助長氣勢，渲染劇情，又便演者換氣，並作其他必要動作。至劇情急驟時，鑼鼓亦隨之緊張，演者緊接大段快白，如暴風疾雨之侵襲，彼時觀者興奮熱烈，幾忘置身戲園中者，其感人之深如此。

撲燈蛾念白與干板

撲燈蛾係鑼鼓名稱之一，以樂器中之悶鉢聲（仆仆仆）代替拍板，每念一字，同時擊一鉢，字聲常在鉢中，即屬有板，如關府之「賊子禮不端，禮不端……」白門樓貂蟬之「温候不必怒氣發，怒氣發……」等句皆是也，其第一句後三字往往重句，與普通白口不同，當劇中人激怒痛罵，奮不顧身之時，連撲帶念，常用此等場面。餘如審李七淨角所念之干板「做賊的不聽勸半夜三更稱好漢」一段，多至二十餘句，唇齒喉舌之間，字字有勁，如斬釘截鐵，尤非有真實工夫者莫辦。

茲於侈談念白以後，借用前人念白說詞一節，以結束我文誌之如下：

說白病數字、佳者四聲全、（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、

（本篇上集終）

戲園柱聯

南京福利大戲院

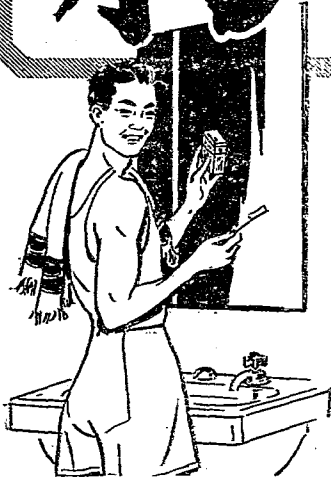
名場博彩聲，幾人登上舞台，夢想隨衆生顛倒。
藝術兼娛樂，兩手翻開歷史，循環演六代興亡。

按海上名票嬰兆熊先生，戰前赴京主持福利大戲園，操聯以贈，事隔十餘載，偶與邵君談及往事，不勝滄桑之感。

學君臣，學父子，學夫婦，學朋友，彙千古忠孝節義，細細看來，謾道逢場作戲。

或富貴，或貧賤，或喜怒，或哀樂，將一時離合悲歡，重重演出，管教拍案驚奇。（廣和樓）

無敵牙粉

中國首創
護齒聖品

家庭工業社
出品

頤廬劇談之一

全本失街亭的面面觀

一 從歷史的觀察談失街亭。

蜀漢建興五年，諸葛亮領兵北伐，聽到對方派司馬懿當主帥，殺了新城守將孟達，這個不利的消息，使他委實驚慌，預測司馬懿第二步計劃，一定要奪取街亭，斷絕蜀兵咽喉的路徑。爲了避免整個被包圍，所以需要派一隊精銳的勁旅，死守這個重鎮。因爲這責任太重了，正當躊躇調兵遣將的時候，參軍馬謖自告奮勇，請命去抵抗敵人。諸葛亮深知司馬懿善於用兵，部下張郃，又是久歷戎行的一員猛將，恐怕馬謖不是他們的敵手。經不住馬謖再三請願，立下軍狀，把全家人口做担保，像這樣懷着堅決必勝的信念，就准他前去，究竟軍國大事，稍有差池，如何放心

得下，諸葛亮曉得王平很是謹慎，能夠補救馬謖的疏忽，囑咐他到了陣地把行營地勢隨時飛報大本營，可以遙施策略，一面又派了魏延高翔駐兵列柳營，充馬軍的後援。看了諸葛亮調遣軍隊防守街亭的周密，真不愧爲一代軍事專家。

這位馬將軍犯了讀書不消化的病症，合王平到了前線，看過當地形勢，根據孫子兵法：「置之死地而後生」的話，主張在山頂佈置防線，在他以爲兵書上說的明明白白「憑高視下，勢如破竹」司馬懿領兵圍攻，正好給他個迎頭痛擊，勝利終久屬於我們的。

副將王平的意見，主張在五路總口紮營佈防，因爲馬謖剛愎自用，不聽他的勸告，他請求分兵在山麓駐守，成犄角之勢，一面繪圖飛報大本營，盼望救兵。那司馬懿何等機警，利用閃電戰術派張郃阻斷王軍連絡，自己統兵把馬謖陣地重重包圍，先斷他的汲水道，蜀兵沒有水喝，陷入大混亂的狀態，開關乞降，主將脫逃，魏軍就此

佔領了街亭。

二 馬謖早年得意造成後來的失敗。

馬謖號幼常，兄弟五人都有才幹，當時有馬氏五常之稱，先在荊州，後來跟隨劉備到蜀中，喜歡議論軍國大事，而且常常被他料到，因為才識超人一等，就是諸葛亮也很推重他。當諸葛亮南征的時候，曾經問過馬謖，用什麼計策征服南蠻，馬謖不加思索的道：「用兵的方法，攻心爲上策，請你先要使他們心悅誠服」諸葛亮依照他的計劃，七次擒住酋長孟獲，七次放了他，從此南蠻不再抵抗，放心北伐沒有後顧之憂，那時馬謖少年得意，正是黃金時代，假使他能夠謙恭處世，不把本事放在面孔上，前程是未可限量的，可惜有了才具的人又是一帆風順慣了的，那裏懂得逆浪的襲擊，甚至是一世英名斷送在張郃手裏，豈不冤哉。三國誌演義說馬謖違背軍狀，論斬西市，平劇根據演義有斬馬謖的演出，不過蜀漢

史有這樣幾句，記載馬謖的死，「諸葛亮出師祁山，拔諤統軍，與魏將張郃戰於街亭，爲郃所敗，街亭失守，軍還，亮以公義，下諤於獄，尋瘦死，亮爲之流涕，蓋痛其懷才早歿也。」

至於諸葛亮的道德學問合他的赫赫偉業，真是深入人心，差不多婦孺皆知，演義上更描寫得錦上添花，所謂三代以下一人而已。他死的時候五十四歲，杜甫有詩弔他：「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」。這齣戲裏最主要的腳色，毋庸鄙人爲他饒舌了。

三 劇本與史實幾個不同點。

這齣失街亭是依據演義而編的，與正史是大有出入的，像（A）項所說的諸葛亮派魏延高翔駐兵列柳營，在戲裏是派趙雲擔任，根本不是魏延高翔，這事在演戲裏是很有意思的，魏延雖是大將，諸葛亮平時不大信任他，趙雲是開國元勳，地位資望在那時蜀漢諸將裏，是首屈一指的。

所以在演出空城計之後，斬馬謖之先，趙雲由列柳營回到大營，諸葛亮在怒氣冲天裏，換了一副嘴臉，降階相迎，劇情裏起了絕大波瀾，多麼生動，多麼有勁，等到趙雲回到後帳，諸葛亮馬上變色，提審這個違令誤國的重犯馬謖。演義筆法變幻莫測，這齣戲的編製就夠上技巧了。

在(B)項裏說過馬謖是死在監牢裏的，演戲却是斬決的，這是一個最大的不同點，說明白些，不斬馬謖就不夠刺激，論到法理人情亦是斬的好，儘管與史實不符，我們不必加以指摘的，聽戲的人們，看了諸葛亮下了城頭，跟着放起身砲，這些摩登朋友，懂得什麼戲，配談欣賞藝術

我們在了解整個劇情合每個主角的個性以後，進一步要談這齣戲的內容，那麼某角應當怎樣打扮，是平劇角色的特殊標記，使人不等他開口一望而知是某角登場，否則白面孔出場，黑鬍子進去，看戲買芝麻糖，莫明其妙。這裏把全部的角色整理一下，編成表格，但是掛一漏萬，在所不免，還要請讀者不吝氣的加以指正，幸甚幸甚。

表一 (蜀方)

劇中人	角色	色化	粧服	裝道	具備	註
諸葛亮	老生	參三，即灰色三綵鬚	八卦衣八卦巾。	羽扇朝珠	軟帽巾	
馬謖	架子花臉	油白臉譜，黑滿	紫巾，全靠	長鎗	滿(俗稱連鬚鬍子)	
王平	二路老生	黑三即黑色三綵鬚	荷葉盔，紅靠	長鎗	二路，配角中之重要者	

四 扮戲的形形色色

馬岱	掃邊	黑三	綠額子，藍靠	長鎗	掃邊，無關重要之角色
趙雲	掃邊	白三	夫子盔，白靠頭紫黃綢條	長鎗	
老軍	小丑	吊搭（小鬚下垂懸於下額）	藍布箭衣紅背心羶帽	掃帚	老軍二人其鬚一黑一白
報子	小丑	無鬚	青椒帽藍布箭衣背心	令旗	通常由老軍兼任
琴童	雜	孩髮	花褶子	瑤琴寶劍	
龍套			報子巾龍套衣	門鎗旗	共八人以四人撥與馬謖
下手	武行		包頭下手衣	短刀	斬馬謖時下手兼刀斧手
旗牌	雜		旗牌巾箭衣馬褂	馬鞭地圖	

表二（魏方）

劇中人	角色	化粧	粧服	裝道	具備	註
司馬懿	銅錘花臉	粉臉，白滿，	帥盔，白蟒	持馬鞭佩劍		
司馬師	武三花	黃三片瓦（臉譜）一字鬚（短鬚）	黃額子黃靠	長鎗		
司馬昭	武生	無鬚	綠額子綠靠	長鎗		
張郃	武二花	紫三片瓦（臉譜）黑滿	紫額子紫靠	長鎗		插翎（即雉尾）狐尾

報子 小丑 無鬚

龍套

下手 武行

毡帽，藍布衫背心 令旗

報子巾龍套衣 門鎗旗

包頭藍衣布衫 長鎗 卽標旗俗稱百腳旗

五 全齣戲分三部曲

這齣戲的總名是全本失街亭，因為中段的空城計，合後面的斬馬謖，事實上爲了失守街亭而發生的。但是單演空城計是有的，單演失街亭或斬馬謖從未見過，原因是空城計乃主角諸葛亮最精彩的演出，城樓上扶琴退兵大段的唱詞還有司馬懿陪唱，一生一淨，非常動聽，皮黃本來着重於唱的方面，所謂歌劇，票友們在家裏拉直嗓子大唱其「我本是」覺得我就是一個諸葛亮，自比古人，這是多麼有趣的事，本來人生若夢，富貴如煙雲，還不是唱戲一樣，值得拚命去追求嗎？

現在再把全部戲的場子分析一下，那麼失街亭計十一場空城計六場斬馬謖祇有一場，總共十八場，再把每場提要分列於後面：

六 戲詞的調整

論到這個問題，推想到改良平劇問題，不過

(甲)失街亭(1)孔明升帳議事。(2)馬謖王平共議發兵。(3)張郃奉令攻取街亭。(4)張郃率兵過場。(5)馬謖王平觀察陣地意見兩歧。(6)王平分兵駐守，繪圖馳報大營。(7)張郃挫敗王平。(8)張郃突破護營。(9)馬謖棄守街亭。(10)馬謖王平議歸待罪。(11)司馬懿兵發西城。

(乙)空城計(12)孔明籌思對策。(13)司馬懿率師奇襲。(14)趙雲奉調營救。(15)孔明扶琴退敵。(16)趙雲抗敵解圍。(17)司馬懿收兵還營。

(丙)斬馬謖(18)孔明揮淚斬馬謖。

說說罷了，事實上這樣艱鉅的工作，不是幾個人的能力和資財所能辦得到的。現在大家爲了衣食的奔走，又誰能餓了肚子，專心一意的幹此種工作呢？所以只能待諸來日了。

目前爲了生意眼掛起改良平劇的招牌，結果只有慘敗，與其慘敗，不如把平劇固有的美點保存起來，至少還能繼續下去不至消失，區區的微見，自己也覺得太陳腐了，但是有什麼辦法呢？

現時的失街亭主角孔明的詞句，一直是宗譚詞傳流下來的，出場念引子有「保漢家兩代賢臣」一句，諸葛亮自稱賢臣，恰合上海諺語「自說自話」，以前有人改爲元臣，是兩朝元老的意思，一字的調換，值得稱揚，譚鑫培的唱，做，念是好的，他有錯誤的地方，難道不許改嗎？譚遂們不要自暴自棄，要打倒這種傳統觀念。

城樓上大段西皮慢板「評陰陽如反掌」
普通接唱「保定乾坤」而以後「東西征南北

剿」又接唱「博古通今」，若是把接的詞句對調，比較通順，那麼這兩句唱詞應當是「評陰陽如反掌博古通今」……「東西征南北剿保定乾坤」

再唱大段二六裏的詞句……「一來是馬謖無謀少學問，二來是將帥不和失街亭」應當改做「並非是馬謖無謀少才能，皆因他將帥不和失街亭」，理由是馬謖無謀無學，諸葛亮怎能用他担任軍事重任呢？就算錯用了他，諸葛亮肯在敵人面前宣傳自己的弱點嗎？孔明進場時唱搖板末句「險中弄險顯才能」要知道諸葛亮行險僥倖，是他萬不得已出此下策，那能這樣淺薄、用投機成功的口吻來鄙視一切呢。

以上不過舉例在可能範圍裏應當改正的，希望引起讀者的注意，假使能夠拋磚引玉，大家起來共同研究，未嘗不是平劇存續的一線光明。

七 老譚演失街亭的遠開軼事

鄉人寫這篇文字的動機，爲了補充在電台播送這齣戲不及的意思，注重這齣戲的來源合編導。至於怎樣的唱做念，這裏毋庸述說的，就是說起來，不如在播音室裏講起來比較容易明白，換一句話，看了文字來學戲，就寫出五線譜亦是不中用的。還有一點，這篇文字偶然有所批評，也是評戲不評伶，因爲根據史實來談戲，多少帶些嚴肅性的，不然就失去重心不知所云了，現在爲了調和空氣打破沈悶起見，紀錄以前老譚在滬演這齣戲的經過，來結束這篇文字，可是我生也晚了，聽老譚的戲年齡不及格，不過聽人家告訴我，轉告讀者罷了，所相信的這是事實不會誣構。

(1) 當時演失街亭的陣容

諸葛亮……譚鑫培……最後在滬演十天，第一及第末日均演此戲，盛况空前，
馬謖……許奎官……癡肥特甚，藝平凡

司馬懿……曹甫臣……本工銅鑼，數年前鄙人義務播唱李陵碑，頌飾七郎，曾識一面。

王平……潘月樵……關係 工老生當年盛名在麒麟童之上。

趙雲……夏月潤……譚之八婿，海上名武生

馬岱……張順來……與夏氏郎舅親

張郃……夏月華……行九原名賽奎官

老軍……(夏月珊)……師徒，海上名丑，善演新戲

報子……張德祿……順來之子幼時頗紅，爲武生。

琴童……劉漢臣等……邱治雲之徒，因案判死刑。

(2) 二老軍插科打諢

(鼓師張阿牛，譚五操琴)

名丑夏月珊與其徒邱治雲飾兩老軍，滑稽突梯，台下很歡迎，城樓掃地合諸葛亮問答一場，全操蘇白，引得台下笑聲不絕一時嚴肅的空氣變嘈雜，且把聽戲的注意力移到丑角身上，諸葛亮

唱到「我城內早埋伏十萬神兵」的一句這兩個丑角，跑到城門口一望，這一個道怎麼一個神兵都不見，可是看見兩個外國兵，那一個回答道，怪不得丞相不找急，他派了洋兵守城門，司馬懿要來了嚇都嚇跑了。那時台下笑聲如雷，事實上真有兩三個外國人慕名來聽戲，因為台上下滿坑

滿谷，所以蹲在布製城門的角上，為好奇心而來欣賞藝術，丑角遇到這種機會，觸景生情，信手拈來，都成妙語，但是譚氏很不樂意，等到兩個丑角再要同他問答時，大聲呵斥「我不懂得！」丑角有丑角的地位，就是主角也奈何他不得。

地 理

獻地。圖。牛頭山。劍峯山。摩天嶺。烽烟墩。取金陵。青風亭。黑松林。空城計。伐子都。曾頭市。失街亭。取南郡。大名府。定遠縣。甯武關。葫蘆谷。朱仙鎮。破洪州。景陽崗。長坂坡。殷家堡。四杰莊。惡虎村。五花洞。御果園。百花亭。黃金臺。獅子樓。紅梅閣。大登殿。梵王宮。白虎堂。蓮花菴。山神廟。新安驛。法門寺。連營寨。韓門。斬子。昭君出塞。御碑亭。青石山。打金磚。中牟縣。小上墳。探寒窰。水簾洞。山海關。洪洋洞。樊江關。陰陽河。落馬湖。溪。皇莊。灤池會。余塘關。斷密澗。汾河灣。海潮珠。風波亭。慶安瀾。白水灘。逍遙津。博浪錐。山頂拜泉。塔子溝。田單救主。取長沙。井邊相驗。

頤廬劇談之二

從飛虎山說到編劇的技巧

飛虎山一劇，花臉小生並重，其實是小生的正工戲，花臉列於配角地位，假定有一條好嗓子飾李克用，開場與樵夫對白「飛虎崗」三字即能博得滿堂彩，所以現時這齣戲，幾為花臉的正戲，原因是缺少好小生能。可是架子花臉，唱這齣銅鑼戲，只聞其響不覺其美，這也是缺少好銅鑼的緣故罷。

—41—
小生安敬思（收爲十三太保時改名李存孝）在第二場上場時唱：「高峯疊翠人來往，青山綠水心歡暢，將身且把山崗上，清風拂面百花香」以上描寫僅僅四句，令人心曠神怡，抵得過一幅山水畫景，尤其好的是有以下一段二六板詞句：「千歲累次問端詳，提起前情話便長，我母自幼未配郎，姐妹們玩耍在山崗，閒遊來在荒郊外，

八個石人站在兩旁，姐妹們拋球閒談講，要將那石人配我娘……」

在以上這段戲詞裏，閉着眼睛去想，又是怎樣一幅清麗的圖畫，追述當時一羣鄉下小姑娘，不知什麼天高地厚，活潑潑地一面拋着球，卽景生情，任意取笑她們中的同伴和石頭人做配偶，曼妙自然，耐人尋味，是富有詩意的作品，至於技巧方面，歌劇與話劇各有立場，歌劇有唱詞做利器，刪繁就簡，比話劇用每一句言語做代表，要經濟得多，像本劇後部兩人對唱快板，把李存孝奇異的出身，在不及兩分鐘內吐露無遺，譬如一定要拖泥帶水，效法寫實派演出神怪戲石頭人招親的故事，真是味同嚼蠟，不耐煩看完。玉堂春一劇整個的羅曼史，蘇三在會審一場連唱帶做，曲曲傳出，聽得眉飛色舞，不覺厭倦，若由王金龍嫖院演起，觀者反而昏昏欲睡，這是戲園老闆的生意眼，顧不到藝術的。銀幕上的追述往事，半仗編導者才學如何，設手段拙劣，演員縱具天

才亦無能爲力，反之即容易討好，因此亦有編導者技巧上之成功，使演員一舉成名者。所謂時勢造英雄，決非偶然的事，京劇類此情形者，不勝枚舉，內行中有「人唱戲」「戲唱人」之一說，庶乎近之，如三國戲中之空城計，演者若無佳嗓，其城樓上唱大段慢西皮與二六板，座客安得不抽籤，戲以人重，所謂人唱戲也，羣英會一劇在三國演義中，係最精彩之一幕，盜書借箭，怒打黃蓋，演員稍能盡職，已博得台下之稱譽，所謂戲唱人，換言之劇本之功也，雖然，此僅就劇情

而言，詞句方面，詠京戲者輒嫌俚俗不登大雅之堂，誠然誠然，惟戲劇係社會教育，崑曲戲典雅，惜曲高和寡，徒供高人雅士擊節嘆賞，未能深入民間，仍於社會何補，過與不及，皆是病態，墨守成規不知進步，何望擲起改良社會之重任，與一日千里之話劇相提並論，惟標新立異，掛羊頭而賣狗肉，其如改而不良何，是必待集碩學之士對戲劇能認識者共起研論，將其結果試之於伶工，庶幾有考。

人 事

弑齊君。羣臣宴。哭祖廟。殺閻婆惜。鐵公鷄。杜十娘。丁郎尋父。四郎探母。五臺會兄。武松殺嫂。關公訓弟。孝婦羹。萬里尋夫。蕭棚會妻。桑園寄子。空門賈媼。女起解。二姐逛廟。鍾馗嫁妹。金蓮戲叔。麻姑獻壽。打姪上墳。殺妾犒軍。霸王別姬。賀后罵殿。貴妃醉酒。妓女擒寇。孫家廟。望兒樓。程嬰捨子。背娃入府。官怕太。三十六友。審刺客。田單救主。金玉奴。義僕替死。探親家。

原劇

播音演講速記的來由

這是聽衆裏面一位趙女士的四篇大作，她送到電台上來，並附着一封自我介紹的信說：「我是一個學校教員，執教之餘，自修中文速記，將近兩年。當今年（三十五年）暑假期的某一晚上，父親說：『在泥沙裏發見了黃金』，叫我和弟妹們淘金，發一票橫財。聽你的劇藝節目；於是我們就注意着收聽。每逢你講解一齣戲的時候，議論風生，有條不紊，我就邊聽邊錄，來不及的試用速記法完全錄下來。說也奇怪，在我本來很生澀的技術，居然點鐵成金，亦能運用如流了，並且譯出後不必推敲，自然成章；於是乎我領悟到父親叫我們去淘金用意之深遠。而我們配給到的黃金，又豈能隨便拋棄，

況且可領受的，都很有意義，並富於教育性的呢！現在把聽演講速記譯就的四齣戲，恭恭敬敬的交卷「請你斧正」（請勿發表姓名）。

我讀了趙女士的來信，感愧交乘，覺得趙女士不但技術高明，文筆通暢，並且單選有關忠孝豪俠的戲劇，記錄而送給我，說是我的演講稿，真是掠美，像這像隆重的一份厚禮，我却之不恭，受之有愧，一律兒往書裏排，（仿李克用戲詞）公諸同好，不要湮沒了趙女士的才學。

（天文）

孝感天。日月圖。明月珠。七星廟。天河配。
鎖雲囊。黑風帕。碑亭避雨。五雷陣。閃
電光。虹霓關。紫霞宮。甘露寺。柏玉霜。
一捧雪。

演講之一

搜孤救孤

世界上唯俠義之士，最爲難能可貴，甚麼叫作俠義？就是輕死生，重然諾的意思。凡人與人相交，當安常處順的時候，矢口談心，同死生，共患難，說得天花亂墜，一旦遇着變故，多半避三舍，不肯上前，不用說捨了性命去爲朋友，連那有交情的話，一些也不敢說了，這種人最爲人類所不齒。至如俠義之士，決不如此，無論與何人相交，只要情投意合，一生引爲知己，遇上患難，雖投湯赴火，粉身碎骨，也要竭盡其能，義無反顧，且這一段氣節，真是可以驚天地而泣鬼神，所以說是難能可貴。考古來俠義之士，惟春秋戰國之世爲最多，其最足以照人耳目，感動人心的，無過於搜孤救孤這齣戲，今請就其事之原委，與大家說一說。春秋時有一個晉國，國

中趙氏，爲世族大家，自趙衰輔佐晉文公創霸以來，大有勳勞於晉國，此後世代簪纓，相承不絕，至晉景公時，趙朔爲晉卿，娶晉成公（景公之父）之姊爲夫人，（按戲考謂趙朔之妻爲晉景公之庶妹，今據史記定爲成公之姊。）而與晉大夫屠岸賈不合。屠岸賈昔曾有寵於晉靈公，至景公之時，身爲司寇，追論弑晉靈公的罪人，（趙氏族人趙穿，曾弑靈公。）欲借此以傾趙氏，並不請命於景公，擅與諸將攻趙氏於下宮，殺趙朔趙同趙括趙嬰齊皆滅其族。趙朔之妻，時方有孕，逃入宮中，得免於難。趙朔有門客二人，一名公孫杵臼，一名程嬰，杵臼問程嬰爲甚麼不殉趙氏之難？程嬰答道：趙朔之妻有遺腹，若生一男，吾將設法保護，以存趙氏之後，倘生一女，吾彼時再死，也不爲遲。後來趙朔之妻，果生一男，是爲趙武，事爲屠岸賈所知，意欲剪草除根遂到宮中搜尋趙氏的孤兒，幸喜藏的嚴密，未幾搜出，於是程嬰去訪公孫杵臼，商議此事，就知道屠

岸賈決不甘心，以後還必要竭力搜尋，趙氏孤兒恐終難保。公孫杵臼因說道：存孤與死，這兩項事那一項爲最難辦？程嬰答道：一死容易，存孤爲最難，杵臼曰：趙氏先君，待子甚厚，子強爲其難者，吾請爲其易者，請先死，於是二人訂計，取程嬰之子，（史記上只說取他人嬰兒，今按戲考謂爲程嬰之子）託爲趙氏孤兒，由公孫杵臼負之，藏匿於山中，一面由程嬰出首於屠岸賈，以應其求，庶幾趙氏真孤兒，可免於難，計議已定，程嬰歸家，將捨了自己兒子以存氏遺孤的話，說與其妻，其妻再三不肯相從，後來還是程嬰抵死的要求，又有公孫杵臼從旁勸導，其妻始肯將兒子交與公孫杵臼，暗暗的藏到山中去了，安排妥當，程嬰乃報知屠岸賈，屠岸賈聞報，立時將公孫杵臼拘來，問起藏匿趙孤之事，堅不承認，屠岸賈令人用棍亂打，又令程嬰用皮鞭去打公孫杵臼，受盡百般痛苦，仍是不認，後來屠岸賈又令人到山中去搜，竟將孤兒搜出，公孫杵臼

故意發恨道：程嬰爲趙氏門客，他日下宮之難，既不能死，與我謀藏趙氏孤兒，今又賣我，真是沒良心的小人！因又向天大呼曰：趙氏孤兒何罪？請活此兒，殺我可也。屠岸賈那裏肯聽，遂將杵臼與孤兒，一併殺害了，此時屠岸賈心中，以爲趙氏孤兒已死，可以永無後患了，甚爲喜悅，却不知道趙氏真正孤兒，反存在程嬰那裏，隱姓埋名，藏了十五年之久，後來得韓厥扶助之力，景公悔悟，立趙武爲趙氏之後，恢復世職，盡反其所有之田邑如故，並令諸將，從趙武程嬰去攻屠岸賈，滅其族，及趙武長大成人，程嬰乃徧辭諸大夫，以心跡已明，就自盡而死，爲答公孫杵臼的慘死，此其忠肝義胆，可與日月爭光！慨乎今世趨炎附勢的人，專門奔走權貴，一朝權勢不存，素日稱爲知交故好的，也就隨着權勢而去，甚至於反顏成讎，落井下石，若聞見趙氏二客之風，也就該愧死無地了！

演講之二

魏蒲關

古人有言，兩利相權，務從其重，兩害相權，務從其輕，這兩句話的意思，說是凡人處事，遇上不能兩全的時候，須能分別輕重，當機立斷，不可過於游移，致誤大局，但這利害輕重，或從或違之間，非明大義的人分不開，非有大勇的人作不到。後漢時代有一個王霸，原是從着光武平天下的名將，相傳他當鎮守蒲關的時候，曾有殺妾餉軍之舉，雖考諸正史，未有明文，然據戲劇所演的情節看來，王霸此舉，不愧爲知幾應變的英雄，徐豔貞不愧爲殺身成仁的烈婦，劉忠不愧爲盡忠報主的義僕，雖就表面上說，未免近於殘忍，然而爲大將的以身許國，遇上危險，權衡斷制，也是萬不可少的。按戲考的原文，王霸在蒲關時爲賊將胡英所困，圍的水洩不通，王霸本

來能軍善戰，向使糧草充足，未嘗不可出奇制勝，抵抗賊兵，無奈蒲關地方，積蓄無多，圍困數日後，糧草盡絕，不用說牛馬牲畜，連草根樹皮都喫盡了，城內的居民，甚至於易子而食，析骸而爨，看看全城軍民就要譁潰。王霸無可如何，忽然心生一計，與其全城傾陷，玉石俱焚，不如犧牲了自己的眷屬，以全一城之生命，主意已定，遂提了寶劍，去奔後堂。原來王霸有一愛妾徐豔貞，意欲將他殺死，以餉士卒，庶幾可固軍心，不想此時，豔貞正在花園焚香，告天禱祝救兵早到，保全合城百姓，及全家老幼，意思非常懇切，王霸聽了，實在不忍動手，復又退回前庭，正值僕人劉忠，安慰軍民回來，聽說外邊萬分危急，軍民皆要棄城逃走，王霸一想，除了這個辦法，實在無從固結人心，遂把欲殺徐豔貞以餉軍士，自己又不忍動手的話向劉忠說了，隨將寶劍交與劉忠，令他代殺豔貞，劉忠如何敢從，無奈王霸苦苦相逼，說你不去殺豔貞，我便要自殺了

，劉忠無可如何，領了寶劍，來到後堂，豔貞此時已由花園回來，見劉忠手提寶劍前來，便問何事？劉忠不肯直言，只說老爺命我向夫人借糧，豔貞一聽，即明白其中用意所在，隨將劍拿過來自刎而死，劉忠看着十分難過，也就隨着豔貞一同死了。王霸知他二人已死，心中悲痛，自不待言，然為時勢所迫，忍淚含悲，令將他二人屍骸拖去廚下，將各軍士招來，大家分食，大家一聞此舉，人人感奮，誓共同餓死一處，決不降賊，後來救兵一到，賊衆解圍而去，蒲關遂得無恙。按此事情節，就尋常道理而論，為姬妾的雖不得謂為骨肉至親，也是一家眷屬，若無故殺死，給人分食，誠不免過於殘忍，然當此危急之時，捨此既別無良策，若猶守婦人之仁，不肯決斷，無論城破以後，全家終不免一死，就令勉強保住家口，然而身為大將，不能為國家保護城池，喪師辱國，尚有何面目存在世間，况觀當日情形，軍心一潰，主將的家口，斷無可以保全之理，今

只犧牲一妾，全局皆安，不惟自己的家口可以保存，一切生靈全活無算，比較着同歸於盡，豈不強的甚多。古人所謂兩利相權，兩害相權，正是這個道理，至於豔貞雖說死的甚慘，然而不惜一身，以維大局，百世之下，猶令人肅然起敬，比着破城以後，橫遭蹂躪，終究不免於死，也就強的多了。至於我國歷史，昭示壯烈的事蹟，得到戲劇的流傳，深入人心，可與天地其久長，尤其不勝枚舉了。

(歷史)

周蠟梅 弑齊君 魯肅求計 晉陽宮 趙州
 橋 斬魏延 韓信拜帥 秦淮河 吳漢殺妻
 越虎城 陳宮計 醉斬鄭恩 斬蔡陽 楚
 漢爭 興漢圖 汴梁圖 雙投唐 請宋靈
 狀元譜 孔明弔孝 清官册

演講之三

桑園寄子

一家之中，兄弟子姪，皆係骨肉至親，本無分厚薄，但是一般淺薄的人，心裏貪欲過多，洩沒天性，不顧公理，兄弟子姪之間，難免厚此薄彼，當太平的時候，尙不甚顯著，到了患難生死關頭，即先顧自己，連兒子都不顧，還能夠顧全姪兒麼？現在十八裏頭，要挑出一個人來，能如晉朝鄧伯道捨了自己的兒子，背了姪兒逃命，恐怕不易得了。這段故事在京戲裏名叫桑園寄子，情節離奇，神情悲慘，能使觀者悲喜交集，激發天良，誠有功世道人心之作。按此事顛末，在史傳上本無所考據，是說晉朝時代有一個黑水國王與兵造反，擾亂中原，當此之時，有鄧氏兄弟二人，兄名伯道，弟名伯儉，那伯儉不幸中年喪命，撇下妻子，子名鄧方，全賴伯父伯道早晚教

育，那日正值伯儉的周年，伯道痛想亡弟手足情深，備了祭禮，領着姪兒鄧方，兒子鄧元，令院公抬了祭禮，往墳塋祭奠，到了墳前，將祭禮擺好，那伯道就在他弟的墳前痛哭起來；幾乎昏絕，鄧元見他父親如此哀痛，既疼生身的父親，又想死去的叔父，年幼的孩子，兩情相感，竟號哭不止。旁邊一個鄧方，是一少年無父的孩子，見伯父痛哭其弟，哥哥又痛哭其叔，他自己的父親，埋在土裏，叫也叫不應，哭也哭不活，兩個孩子並哭，一個想要他父親，一個想要他叔父，只哭的天邊的哀雁悲鳴，嶺上的啼猿隕淚，林木爲之落葉，山雲爲之生愁，况路上的行人，莫不有父母兄弟的恩情，見此悲痛難堪，無不感慨唏噓，共相涕泣。他們爺兒三個正在痛哭不已之時，忽然禍從天降，院公稟報黑水國造反。逢州奪州，逢縣搶縣，眼見就要殺到我莊裏來了。伯道這一驚非同小可，心想那些兇暴賊徒，談不到紀律，倘若蜂擁而至，這一方人民定遭蹂躪，遂向兩

兒曰，你母在家懸望，快快回家與你母親商議逃難要緊，此時鄧夫人正在家中納悶，伯道三人進門，遂將黑水國與兵造反的消息備述一番，鄧夫人也是驚慌無策，只好速速收拾行囊，大家逃命。鄧夫人想起有一娘家的兄弟，鎮守潼關，大家商議投奔潼關。遂將家衆喚來，將這萬貫家財，交與他們經管，倘若賊兵不到此地，回來將這家財分給他們一半，若是賊兵到此，儘可各自逃命，不必困守。臨行之時，一家主僕在中堂上一齊下拜，說了多少的離別話，很覺難割難捨，好好的一家人，竟自東奔西逃了。行了幾日，苦不可言。婦人行路本是艱難，兒童氣弱力薄，何堪受此奔馳之苦，曉行夜宿，受盡風霜，涉水登山，不辭勞瘁，四外哭聲不止，都是逃難的黎民，眼前有無數的旌旗，耳裏有無窮的人馬，正在半路途中，大風一陣，鄧夫人不知去向，伯道要前去追尋兩兒又走不動，進退兩難，在這無可奈何的境地，只好背兒子，又背姪兒，以年邁的老人，

倒換背着兩個孩子，這一天能走多遠道路呢？伯道暗自思想，兩個孩兒都不能行走，背了兒子，姪兒便哭，背了姪兒，兒子又號，真是無法可使，若是賊兵追來，兩兒必不能兼顧，我兄弟已沒了，弟婦失散，不知存亡，止撇下姪兒一條細根，若被賊兵害了，何以見兄弟於九泉之下！想了半晌，實無兩全之策，只得把心一橫，甯捨了兒子，救了姪兒，心裏少覺安慰。看見前面有一桑樹，因定了一個主意，哄我兒上樹採食桑葢，將他綁在樹上，背着姪兒逃走，到覺爽快。咳！伯道心裏雖如此想，豈肯捨的了兒子麼？况鄧元也是箇無娘的孩兒，伯道又年將半百，捨了此兒，也就絕了後代了，常言說的好，虎毒不喫子，伯道的心，如何是之狠呢？豈知伯道亦非是忍心害理的人，但覺兒固難捨，姪又難棄，左右爲難，無法可使，與其救了兒以存己之嗣，莫若救了姪以慰弟之魂，再四躊躇，心君轉覺稍定，任兒在樹上百般叫苦，背起姪兒就走，置若罔聞，從古

至今，聽見說過有此等奇特的辦法嗎？凡人作事，必須深明大義，方不至以私心害公德，使伯道不能深明大義，當將他兒子綁在樹上，咬破指頭，滴血寫書的時候，他兒在樹上叫喊說爹爹！因何將我綁上？哀號不止，鐵石人聞之，亦將爲之腸斷，況生身的父親，有不回心轉意的麼？然使伯道當日，存了一片私心，將他姪兒綁上，背着兒子逃走，及其弟婦看見親生的兒子綁在樹上，問明情由，說是他伯父綁的，背着我哥哥逃命去了，伯道果然是如此的作爲，將來有何面目見他姪兒？又有何面目見他弟婦呢？豈知伯道的心，原鼻公而無私，但知對的住去世的兄弟，便覺心裏無愧，因此捨了兒子，背着姪兒逃命，並不計及兒子活與不活，乃吉人天相，姪兒既得活命，兒子又爲孀母所救，投奔潼關，比及到了潼關，大伯與兒子早先到了，一家散而復聚，好容易千山萬水，死裏逃生，悲喜交集，合家團圓，後世傳爲美事，演成戲文，令人聽之莫不稱嘆伯道無

兒而有兒。可見存心忠厚，無過不去的難關，結果是出乎意外的圓滿。回想民國以來，多少有權有勢的軍閥財富，爲非作歹，威福自恣，究竟得到善終的能有幾人？嗚呼！今人何不大大澈大悟耶！

戲名巧對

四郎探母	孫龐鬥志	平貴回窯
三娘教子	黃魏爭功	太君辭朝
捉曹放曹	六出祁山	王佐斷臂
搜孤救孤	九伐中原	孟良盜骨
火燒赤壁	寶蟾送酒	三氣周瑜
水滿金山	黛玉葬花	七擒孟獲
兄妹串戲	九十九子	貞娥刺虎
父子投軍	八百八年	牧童放牛
二姐逛廟	許田射鹿	王華買父
五元哭墳	景陽打虎	賈政訓子
羅通掃北	馬義救主	打漁殺家
薛禮征東	崔子弑君	問樵鬧府

演講之四

斷機教子

節義二字，爲人生立身的根本，人有節義，無論何地何時，世人都要尊敬他，上天也要嘉護他，縱然有一時的困頓，將來終必有一個好結果，若是失了節義，便爲人人所唾罵，縱令微倖圖得眼前的快活，終究也必無有好下場，這個道理，無論在男子在婦人，均是確鑿不移，而且是歷驗不爽的，請就着斷機教子這齣戲的情節來看，這道理是絲毫不錯。按這齣戲的事實，在正史上本無可考，惟所演的情節，足使守節義的人，破涕爲笑，失節義的人，無地自容，於世道人心，極有關係。今請就戲考上的原文，略敘一敘，宋朝時代，有一儒生姓薛名廣號子奇，有妻張氏，有二妾劉氏王氏，劉氏生一子名倚哥，尙幼，更有一老僕薛保，足供使令。後來因着薛廣棄儒就

商，去往鎮江貿易，遇見一個同鄉寄了五百兩白金，託他帶回家去，不想此人見財起意，將白金吞沒了，購了一具空棺，停厝荒郊，詭說薛廣已死，報知其家。（想薛廣寄金之後，必已他適，此人得施詭計。）薛家聞信，舉室哀慟，自不待言，無可奈何，令薛保趕赴鎮江，將薛廣的靈柩運回安葬，自此以後，家業日見衰落，張氏劉氏見薛家人亡財盡，不能忍耐貧苦，相繼改嫁，惟有三娘王氏，立志爲薛廣守節撫孤，一面督責倚哥上學讀書，一面自己身勤紡織，以易升斗之粟，並供倚哥膏火之資。此時薛門之中，雖說尙有老僕薛保，感念故主的恩義，始終依戀不肯捨去，然而主僕三人，栖惶度日，亦可謂零丁孤苦，備極生人之慘楚了。一日倚哥在學讀書，受了同學的譏笑，說他是無母之兒，不覺氣忿在心，及至放學歸家的時候，三娘王氏正在機房織絹，令他當面背書，背誦不過，又要責罰他，這原是慈母教子的一片好意，不想倚哥年幼無知，竟把那

你非我親生之母，不能責打於我的話說出來，王氏一聞此言，觸起了無窮的悲憤，自念茹苦嗜貧，已無生人的樂趣，所可希望的，只有將來教子成名，爲薛氏光大門庭，庶幾不負一世的艱苦，不料倚哥竟說出這樣話來，是將來希望若何，尚不可知，眼前反得一不賢不慈，虐待他人兒子的惡名，想到此處，萬念皆灰，氣忿之餘，遂將機上所織之絹，用刀割斷，不禁的嗚咽起來。老僕薛保，聽見三娘痛哭，走入機房，問明原由，一面勸責倚哥，一面哀告王氏，見王氏仍是痛哭不止，復又激之以大義，說是自老主客死以後，張劉二主母均已改嫁他人，三主母當日曾發過誓願，永不改嫁，爲薛氏教養少主，如果反背初心，就請自便，老奴一息尚存，雖尋茶討飯，也要供給少主成名，接續薛氏香烟的，說罷大哭。不過古時所謂節義，僅指家庭婦女奴僕而言，與現代情形已不適合，惟廣義的節義，原是人與禽獸的生死交關，若不顧節義，世界上便無事不可爲，

無惡不可作。但這節義二字，裏邊順境 逆境多，非具有沈毅恆久的魄力，打破橫逆關頭，不能將節義二字實行作到。當王氏矢志撫孤的時候，其心意是如何的堅定，如今被逆境橫衝，遂如斷綆孤舟，漂搖無定，惟經老僕薛保以大義相激，他看見爲僕的尙有此百折不回的義氣，爲主母的豈可中道灰心，遂增了許多的魄力，於是心意轉，乃爲母子如初。幸喜倚哥經這一番教訓，也知道專心讀書，不再貪玩，後來成就功名，顯揚父母，全是三娘王氏教養之力，而王氏所以得成此懿行者，又實由薛保激發之力，故吾謂王氏之節行不易得，薛保之義氣尤不易得。

(佳話)

富。春樓

小榮歸

大賜福。

泥馬渡康王

貴。妃醉酒

少華山

麻姑獻壽。

甯武關

……民衆……
……園地……
劇藝集錦

意外收穫

一位長者的賜示(函一)

稗青女史青睞，於無線電中，聆空城戲風近兩週矣，鑼經、牌子、腔調、嘴裏勁頭、氣口、均極熟極佳，所發議論亦極正確，此應出之我輩腐敗老頭，乃出之於少女之口，豈不可驚可怪，逆料女士雖非內行，亦必受過京朝老輩陶鑄，決非××所能黃梁者也。惟有數點，可供壤流之助，想亦女士所願聞也。一兩代賢臣非賢字，蓋玄字也。清朝避廟諱，讀玄爲元，又非女士年齡所能知也，何以知之，請以借靴之絃索調證之，北京讀如鹽沙，北人效南音，所謂強蘇白也。一狀元祇有頭名，清朝翰林一名狀元，二名榜眼，三名探花，四名傳臚，以下皆名翰林矣。戲詞如鴻鸞禧連升店皆云第八名進士，似此者尚多，不必

枚舉，此女士爲民國人不及知，不足咎也。一鑿金福并非錢寶峯之子，寶峯慶四皆三慶架子花，金福爲三慶之徒，處處學寶峯勾臉，京中有兩派，一則錢派，爲工細一路，一則何九一派，上堂子有指許之肉露出，近寫意一路。烏盆之包公不應帶鬚，予慶與劉連榮裘盛，輩言之，皆不能聽。女士言論頗知擁護京戲，亦深知此中甘苦，但恐白費心，予有此志四十餘年矣，其時名伶均健在，無論交情如何好，一談到藝術，則顧而言他，所謂甯把一文錢，不指一條路，以致多少好活，均帶到棺材裏了。一所談丑角，似嫌太略，丑在梨園爲最難，須會十門脚步，尙多一門矮子，如蔣幹湯勤張文遠，爲方巾，但脚步面表情，各別不同，蔣則迂腐，(不可做成混旦，曹操奸雄豈用混旦耶，)湯則奸邪，張則輕佻，此非筆墨所能形容，女士如此內行，必能領會此旨。至於京丑打櫻桃之邱瑞，連升店之店東，百萬齋之岳子奇，十二紅之畢朋，同一京丑，脚步決不相同，郭春山已死，遂無可與言者矣。

原來是我的師伯，他說：

三種不能畢業，醫生古董客與唱戲（函二）

釋青女士妝次。頃於空氣中，知狂醫之論，已入清聰，鄙人行年七十矣，兩耳又微患重聽，久不與親友晉接，蝸居極爲湫隘，不足以付香車。女士不願以姓示人，可稱爲怪女郎，亦可呼鄙人爲怪叟，自問不如女士腹笥之廣，亦不願多弄班門之斧，不走局者已十年，且去年大病幾死，痊後記憶力大壞，不過因聆高論，頗合鄙見，不覺技癢，冒昧投函，當不責其輕率。茲可告女士者，京伶頗多予之寄子，但亦不爲若輩諱，戲若唱錯，下來卽與申斥，如前數年××來以大軸子太長，××不克展其所長，懇予代想二刻小戲數齣，當告以背板、放牛、上坟、浣花溪等戲，不意紅遍南北之××。竟不會背橙，乃向劉玉太求教，劉乃掏了半包，不與說全，予見之大怪，及詢之始說真話，予乃爲補之使全，及二次再唱，

頭場就崩瓜下來，予問其是否暈場，彼日見懸坐台口，不覺起尊所致。矮子文丑亦應會，挑簾裁衣，雙金蓮之武大等皆是也。又雨田小名大鎮，爲蘭芳之伯父，係胡琴名手，在孫老元之上，亦予老友。唱旦者爲梅巧齡，是蘭芳之祖，予亦未及見，女士所云三王，君直頌臣皆予之盟兄。君直頌臣二人身段皆不會，雖走局多年，不及侗五，誠如女士言。侗五無眼，不獨此君，內行有眼者亦不多見。庚生僅在國劇學會一見。女士謂皮黃太難，非於此道三折肱者說不出這句話。予常有言，三種不能畢業，一醫生，一古董客，一卽唱戲矣。不必言生旦淨丑之單鞭戲，現時無人，卽一牧虎關之高來，分爲零碎，其備馬一場，予敢斷言上海丑角無人會，能說出戰馬幾根肚帶者，恐亦須向北京去找。我最佩服××，胆子之大，無戲不敢糟蹋，但有單篇，卽敢上去，王法何在，爲之三嘆，匡社在何處，來春三四月天暖出門，或當趨聆雅教，

七旬叟手白

孤高自賞，博聞強記，

老藝術家，惠我良多。(函三)

國劇學會所見者爲王伯生，非庚生，在津曾聞庚生之名，未見其藝，不敢論斷，聞之夏山樓主言，不過爾爾，女士之藝，叔岩已死，無可爲師者，祇一孟小冬可爲他山之石。女士除年齡關係，於老輩梨園子弟知不甚詳，關於藝術予聽已兩週，無可吹求，鄙人所以推重者，語語正宗，不染海派，前次言配角重要，真要言也。以黃三之長亭審七，有百歲來解子，可多上二百人，改一慈瑞泉，黃三亦爲減色，因女士談配角，所以想起高來。尙有一言可以奉告，各角均有單頭戲，不僅老生旦角，對兒戲羣戲更無論矣。××雖改造，終較××爲佳。鄙人好藝術則有之，所造不深，不敢隱事，××所知的確不少，惟梨園惡習太深，不怪女士不滿，以後如有疑問，可於無

線電中下詢，凡有所知，必詳爲奉答，女士是知音同調，是以不憚喋喋。如前十年××五次求見，均屏之門外，予呼女士爲怪女郎，亦有道理，以一弱女，戲之造詣，如此之深，而吐屬又極文雅，中文亦極有根底，乃以藝自給，豈朱闕而中落者歟，果則與僕同是天涯淪落人矣。老病龍鍾，春暖必當奉訪，先此奉訂。

七旬叟又筆

戲目聯句

四郎探母母女會 天門走雪雲盃圓
寄柬拷紅紅鸞天喜喜封侯
遊龍戲鳳鳳還巢 黛玉葬花花田錯
打鼓罵曹曹操逼宮宮門帶
敲骨求金金錢豹 天女散花花果山
天女散花花田八錯錯中錯
探親相罵罵閻羅 紅鬃烈馬馬嵬坡

年高德劭，虛懷若谷，

祇許尊爲師叔。(函四)

稱青女士青睞。令師頌臣五哥之令兄木齋四哥，前清作夏口廳同知，入民國與僕同官多年，其伯兄亦一譚迷，非特唱工，卽作工亦極有心得，道行較五哥爲高，但無本錢，大哥四哥相繼而逝，五哥已十年不晤，存亡莫卜矣。昨蘭芳玉芙來見，對女士造詣，亦頗稱許，莫謂無知音也。梨園人云：不怕千人看，就怕一人瞧，卽指懽戲者言，僕賦性粗疏，於所好者不憚用盡心力，於隔行者則漫不經心，內行所謂一角子活也，遜於女士遠矣。所指××三拉短處，一雷正着，可破不懂戲者之夢，女士志趣高尚，僕有一言可告，蘭芳之游園爲德森親傳，醉酒爲路三寶所傳，此二戲可稱絕活，女士如願學得此二戲，亦足自豪，僕亦可從旁進言，蘭芳無梨園惡習，大有有教

無類之概。空氣中所言×君，不知是此字否？想是後起之秀，不識其人，就僕所知者，生行可請教者祇一××，但受××之毒太深，不肯傳人，××於其父之藝頗多心得，且能爲其父操琴調嗓，其增在上海×銀行爲行員，如交通恢復，渠能來滬，僕當爲女士介紹，渠無××之惡習也。僕非不願與女士相見，祇以生活相煎，尙須爲衣食謀，且一受寒風，卽勞嗽達旦，望將匡社地址見示，天氣少暖，卽當往訪，勿勞玉趾，一言奉告，僕祇×行略有研究，其他則浮光掠影矣，恐無補於高深，不過不知則已，凡有所知，皆老梨園所告，決不隱事，女士呼我爲師伯，不當如易爲叔字，亦不敢太謙自外。我輩北人，賦性直率，或不責其夜郎歟。斬子之焦孟，似焦爲架子，孟爲銅錘，錢金福會爲予言，記不甚清，不敢斷言，此種小節，恐已失傳，况其大者乎。手此卽頌
藝進

七旬叟白

主角以外，皆成花椒大料，

遂使英雄無用武之地。（函五）

稗青女士慧鑒。星一以有友閒談，遲十分鐘開無線電，已說至打棍出箱，播浪鼓，鐵板橋，跨腿引證不訛。予於光緒念年前後，聆譚此劇有二三十次之多，初皆用播浪鼓，至念七八年以後，始改用鐵板橋。余學譚者又有武功，余演此戲，僅見五六次，皆用鐵板橋，用跨腿者僅見賈洪林張毓庭二人，貫大元予尙未見其演此戲，付之不論。屈計知譚余此技者除京派老伶外，若我票界大約祇有侗五張伯駒輩數人而已。王五哥不注意身段，或不知此，女士豈聞自鮑吉祥歟？祈於空氣中見告。王長林之賀氏天雷報賣馬王老好，出箱之雲極，失印救火之金祥瑞，皆譚爲之說者，光緒念八九年，記不甚清是何年份，譚與羅壽山分袂，乃召長林承之，彼時王雲羅先生活，不

敢擅接，譚云無礙，有不會者當爲之說，王之文丑，皆得譚之力也。以如此工力，隨叔岩演審頭，余尙譏之爲強盜湯勤，蕭長順爲萬太之徒，方巾戲尙好，京丑一入府，學羅得其形似，探親瑤卿扮相係旗頭坐子，穿毛藍掛攬，元寶底旗鞋，羅百歲則高冠，穿青洋緞大坎肩，月白布掛，頭場青彩褲，幫鷄腿，二場穿青褶子。三十年前，無論那爾園子中場帶演，必有一齣三小戲，或丑角之單邊戲，今風氣大改，須開鑼起完了完，祇唱主角一人，其他用角皆成花椒大料，不獨丑行一行，英雄遂無用武之地，爾我於空氣中作一忘形忘年之交，亦可謂生面別開者矣。如有垂詢之事，可電孫女××小姐轉告，必掬誠奉告，自愧滯陋，無補于萬一也。此頌

春祉

七旬叟××

世俗對我們女人有一技之長， 妒恨和毀謗隨之而來。

稚菁女士：

在一星期以前的一個晚上，我偶然收聽到你的平劇講座的播音，我就發生濃厚的興趣，從那天起一直到現在，我要收聽你的講座的一件事，作爲每天不可疏忽而必須要做的了。前天我出去訪友，臨時想起要趕回家來收聽你的播音，連友人家裏的點心也推辭不吃。昨天收聽的時候，我家裏正吃晚飯，我的一張嘴，一方面要學唱，一方面又要吃飯，結果手裏捧着飯不吃，嘴裏跟着你的播音哼不已，等到你播音完畢，菜也冷了，飯也冷了，我母親說我不應該把吃飯也忘了，我呢，祇怪你爲何在吃我吃飯的時候播音，同時我也怪我母親，爲何在吃你播音的時候開飯，你播音所引起我的興趣有如此！我以爲你的唱句腔調

嗓音都富有韻味，韻味是不可以理解的，不可以強求的，好比書畫家書畫一樣，有韻味的書畫，使人一見心怡神清，展玩不忍釋手，此中道理，非平常人所能想像得出的。又好似清秀人品一樣，同是五官四肢，何以清秀的和粗俗的相差得如此遠呢。我對於平劇完全是外行，不過我對於平劇的興趣特別濃，同時我是南方人，可是我對於北平話也特別愛牠的清脆爽快。我在收聽你的播音的時候，我領略你的唱句，又領略你的說白，又領略你的解說，真是一個一個字清清楚楚的，聽上去好像唱戲和說北平話是非常容易的。在無線電裏聽到你的談話很通文，很有層次，很有理解，使我想像不出你是怎樣一個人，電台報告員說：你是一個女士，使我更模糊了。你唱戲唱得如此好，我想像你從前一定有過相當的歷史的，但是單會唱戲和靠唱戲的女人很多，何以你又有多許多研究，又如此通文呢？世俗對於會唱戲的女人，是多少看不起的，實在他們對於我們女人

，祇要有一技之長，都是妬恨和毀謗不遺餘力的。你既如此通文，何以又要出來播音，我如此說，是照世俗的觀念發生那種感想，如你認為說得不對，請你原諒！照我想像你如果是一個女人的話，一定在三十開外，身體瘦弱，在過去有一段歷史的人，對不對？如說錯的話，罪過罪過！我是無心的，一切請原諒。你們出版的單行本，我訂一本，出版時請送××路××坊×號，普通的本子我家裏也有。昨天我聽你有許多地方和普通本子不同，普通本子不要緊的話太多，精彩處反到刪除了，我認為你的本子好得多。即請
大安

陳徐××上

又是播音收獲，結識一位同性好友。

商改坐宮詞句與唱腔（初函）

稚青女士大鑒，鄙人每晚由收音機中得聆大教，殊覺幸甚，然略有疑問請解答。四郎探母中四郎快板「怎奈這關口有阻攔」一句，鄙意以為不如「怎奈我身在番不能過關」，理由係下句公主接「你要見高堂母我不阻攔」，既然四郎並未言及恐公主阻攔，祇怕關口難過，下接公主的話，豈非牽強，再者唱詞鄙意亦以為譚派將「關口」二字挑高，並不精彩，理由是後面一句「快馬加鞭一夜還」之「加鞭」，亦係挑高，兩相雷同，似覺減色，尊意如何，望祈賜覆。

美頓首

（三友）

紅梅。閣
竹中令
黑松林

（三光）

日月圖
六月雪
七星燈

（三等）

上天台
中牟縣
下河東

（三才）

摩天嶺
獻地圖
美人計

（三絕）

進燈詩。
掃松下書。
舉鼎觀畫。

（三多）

大賜福。
百壽圖
伐子都

平劇如畫之寫意，而非工筆。

又如書之行草，而非正楷。

(函二)

稚青女士大鑒，日昨偶因興之所至，發生屑屑陋見，修函請教，乃得前日詳細解答，深以為幸。平劇積年既久，各家唱法，自有不同，頃聆高見，亦深以為然。美久居北平，然於平劇，却愧無研究，惟覺平劇之藝術地位極高，劇數雖聊無幾，而百聽不倦，其價值之高，已由此可見。願自來滬後頗感一般平劇不重唱工說白，乃專重衣飾佈景之新奇，以及腔調之特異，雖有平中名伶來滬輪流演唱，又焉比當年北平劇院之人才濟濟，且物希則價昂，在滬觀劇，誠可謂物不美而價不廉。正當此瓦釜雷鳴之際，得獲雅音，如久燥而得甘露，樂何如之，更何況女士嗓音之圓潤甜美高寬，天才出衆，美靜中品之，以為在過去所

未有，以後遇有機緣，倘蒙不棄，尚乞當面賜教為幸。再者關於適才女士所論「惜中國平劇唱調龐雜」一節，美微有愚見，以為平劇正如女士所述，如畫中之寫意而非工筆，如書中之行草而非正楷，係藝術而非科學，故雖為數甚鮮，板調更簡，如二簧、西皮、原板、倒板等為數實不多，然正因其唱句在不違板眼中，行調曲折，人往往莫測，使人同一劇也，同一伶也，而數聽不厭，故總結上言，未識尊意如何？以上僅鄙意所及，倘蒙認為有可賜覆之點時，則由電台中或函覆，皆無任歡迎，否則僅需於電台中報告「某人信已收到」，使美知該信已荷青覽，棄之可也。即此順頌時祺

妹
美頓首

續商坐宮詞句（函三）

此敬請
大安

妹
美頓首

一 61 一
雅青姊惠鑒，久未相晤，時深馳念。妹因遷居在即，故不免俗務累累。整理零星，未得造訪暢敘也。本星期日比鄰高先生夫婦，因妹將遷居，故於午間特備數肴，以圖一聚，並以久仰姊之學識高超，藝術驚人，早欲一見，未獲機緣，極擬借本星期日午餐之會，請光臨便酌，諒星期日乃休息之日，姊必可抽暇一行，是日妹既任介紹之職，而又可借花獻佛，蓬筆生輝矣。未知能蒙金諾否？再者對於四郎探母劇詞中，妹有兩點認為當加以考慮者，公主快板有心賜你之賜字，是否合宜？因公主雖尊而駙馬亦不卑，且夫婦間相敬相愛，如何可用此字。第二點四郎搖板「備爺的千里馬關」前半句，顯然是對小番吩咐之語，而此事極秘密，如何可直述小番，駙馬爺即刻出關。以此二點不妥，茲特提出，未知姊意如何？專

名 戲 式 ×

會	查	關	下	販	白	濟	鐵
頭	江	馬	公	傳	雞	捉	小
關	市	南	州	坡	記	釣	曹
三	法	五	九	打	釣	捉	曹
門	花	金	放	牛	枝	六	日
寺	街	娘	洞	龜	枝	鎖	雪
征	借	拾	雄	過	鎖	六	月
東	黃	五	月	關	圖	雪	
風	傳	陣	金	龍	關	圖	

桑園會劇詞研究

選啓者。近數日收聽

貴台播音，教授甚爲詳盡，鄙人對於桑園會，因

有下列二條意見，請賜裁答。(一)第二場秋胡

向羅氏探詢姓名時，(旦白)客官問他作甚。(

生白)我與秋兄有八拜之交，「……」故而動問

。(旦接唱流水)聽一言來心歡暢，今日裏才有

信還鄉。(白)秋胡離奴家不遠，客官可將書信

放下，我與他帶回就是。此處且唱辭句內有「信

還鄉」字樣，白口內又作「客官可將書信放下，

我與他帶回就是」則(生白)我與秋兄有八拜之

交下，以加一句「託他帶來家書」爲實氣，否則

與事實不符而尤覺兀突。(二)「(生唱快板)

舉一個巫山仙女會襄王」下，且接唱胡言亂語講

「……」辭句自是欠通，茲查舊開唱片王少樓尙

小雲唱係「聽一言來怒滿腔，胡言亂語起不良，

你若在此把話講，管叫你採花浪子死無有下場」
較爲有意義。「然你若在此把話講」一句，不
知再有好辭句否？此頌
公安

周澤生啓

戲目聯句

孟姜女女起解

玉堂春秋配

下河東東皇莊

審季七七星燈

罵楊廣廣秦莊

拾黃金金錢豹

六月雪雪艷娘

雙珠鳳鳳凰山

九更天天門陣

借東風風波亭

慶頂珠珠簾寨

魚藏劍劍鋒山

孝感天天雷報

紡棉花花田錯

願聽不願看，

看京戲如看木人戲。

稚青先生。

從先生批評扮司馬懿的淨角，在諸葛亮撫琴的當兒，不該因絨獸的原故而背立着，使觀衆底心目中，會感覺到好像是個木偶而憎厭。應該在這當兒，表現出留心猜測諸葛亮的虛實情緒來，以爲後來決定撤退的張本，當然哪，這不僅是藝術的見解，而是改良京劇的最要商榷，於是在萬分佩服下而發生以下的疑問，寫以奉呈，供君商酌。我得首先聲明，我僅是個愛聽京劇而不喜聽的人，尤其喜聽理解，這固然是尤其經驗太貧乏的原故。因之戲院到不常去，而對於先生的四十分鐘底教授，可是非得抽暇聽完不可。所以不聽的原因，就是感到京劇的角兒表情太缺乏，可

以說除了旦角飛幾個媚眼，扭一扭腰身，算是表情。生角兒如果想笑一笑時，我想他的假鬚子是不會允許的。淨角兒的臉，已被顏料所膠夠了，即便想支一支頤，睜有睜眼，料想觀衆也不會瞧得出來，大概祇有丑角兒可以鬼頭鬼腦地扮幾個發笑的場合，比較自然些。所以可以說瞧京劇，無疑地與木人戲差不多，固然說「瞧」字已不是門內漢的行家話了，然而戲演出端賴乎傳神，要使每個觀衆底心情，一分一秒鐘緊張着不鬆弛，一直到劇完才可吁口氣，如果永遠地全恃聲底傳神演出，在將來的前途是夠危險，誠如先生底批評，墨守舊規，執而不化，終是不可能的。然要如何才可使京劇的角兒能有面部表情，而使聲容並茂，握定了觀者心情，永矢弗衰，這是不是可以改良的？在後有經驗的我，熱誠地請教，諒先生絕對可以抽暇在播送時解答吧。意見雖是很多，慮着先生的不理，於是不敢多寫了，萬分熱誠底等候着。敬祝

晚安

程樟上

中州韻，湖廣音，

南人度曲難分清。

稚青女士台鑒 鄙人自幼愛好戲劇，髫齡酷嗜皮黃，入學攻讀之餘，輒以研究腔詞字眼爲娛樂，惟鄙人年未弱冠，所知有限，故潛心向票界先進及老伶工請求教益，台端劇學深邃，講解詳明，望爲我指導劇藝，解釋疑點，則後學幸甚，藝術幸甚。戰太平之西皮搖板「大炮一響驚天地」一段，唱法各有不同，敬請教授。再者戰太平全劇綱領，在於朱文信主戰，花雲主守，意見相左而遭慘敗，故第一場朱文信派華雲一場，極佔重要，而時下名伶，均將此場略去不唱，從華雲回府唱起，致全劇要旨不能表達明晰，實爲缺憾，確有改進之必要（最近譚富英李少春演此劇，均無朱文信派華雲一場）前據尊言，謂：捉放曹西皮正板與二六之間，應有陳宮之說白一段，鄙意

甚爲贊同，蓋西皮正板一段，表示陳宮自思自忖，乃內心之言，（即係打背工）實際上曹操決不能聽見，根本接不上「你的言多語詐」，而且正板末句，「既同行共大事，必須要勸解於他」明明陳宮要勸解他一番，曹操不聽而道：「你的言多語詐」，故此間必有陳宮一大段說白。或生淨白，始能銜接，倘尊駕能獲得古本詞句，務請費神賜函，或於電台公佈之。再者，關於探母出關時，四郎應先唱一節快板，（四句）唱至第三句時，由公子將他喚回，叮嚀一番，然後再唱四句快板下場，此種唱法，有譚富英雪豔琴合灌之舊開唱片爲證。惟譚富英現在台上演唱時，亦照普通唱法，僅唱一節快板便下場，並無公主將他喚回叮嚀一節，不知何故？諸如此類之小疵點，逐一研究探討，頗耐尋味。戲中字音有中州湖廣之別，南人度曲，甚難分清，鄙人亦不能例外，茲數字不明，敬請指教，「百」「刻」「朱」「客」及「豬之竹囑」之分別，戰太平西皮搖板中一

脈系之一脈」字，譚富英念莫，未知對否！戲劇中除小丑花旦用京音外，老生亦有用京音者乎？珠簾寨劇詞普通本鄙人現有，然謬誤不通處極多，尊駕所藏秘本，必較坊間印行者有價值，前曾附郵求取，今蒙免費贈送，更覺欣懷，惟鄙處地點荒僻，郵寄滯遲，可否掛號寄下，以防遺失。尊駕所出之上聯「胡蝶驚醒蝶翅夢」，下聯業已對就，未悉競賽辦法如何？是否只此一聯，尙有其他聯語乎？鄙人每日收聽尊駕節目，視為常課，雖有要事，亦必抽暇收聽，所有疑問，請無論何時解答均可，詞冗語繁，勿哂爲幸。敬祝

大安

晚 周××謹上

（四靈）

玉麒麟。
鳳鳴關。
弔金龜。
鎮五龍。

（四戒）

大嫖院。
孫龐賭智。
監酒令。
焚煙燉。

調嗓子討人厭

獨脚戲無興趣

稚青女士惠鑒。鄙人於月餘前偶聆無線電收音機時，忽聞女士教授平劇西郎探母，惟已教至回令一節，惜未能恭聆全豹，於是每晚開收，無日或間，是以二進宮一劇，能完全聽得而且尙能上口。惟於今日之上海，人口繁密，每或吊嗓，輒爲隣居所惡，而且一人獨歌，無琴弦之相和，無生旦之對唱，似乎不能提起興趣。前日聞女士報告匡社票房將在中區設分社，聚而研討，鄙人對於平劇，雖無研究，然嗜之即將成癖，願附末席，以聽各位深學者之宏論，未知女士可否容鄙人區區一額，雖無功於貴社，然諒亦無甚大礙也。如蒙不以菲材可棄可嫌，請賜預爲登記，專此恭請

鈞安

鄙人 郝華升敬上

楊四郎碰到郭沫若，真要愧死！

鐵鏡公主騙箭，不盜令。

稚青女士：

差不多在每天下午，都聆着妙論，除掉星期日和您的因事的缺席，從您的主要劇藝講座的原料四郎探母，和在講藝時攪雜的一些別的談話，批評，鼓勵、組織等裏面，在在都顯現在女士不只是一個純藝術家，而且是一位受有高深教育，和曾精研求過文學，而最偉大的，尤其是擁有最高尚的人格的一位女士如上述，怎夠人欽慕，鄙人一度在陪都裏會作過報人，現在呢已從新聞事業的慈母懷抱裏捧出，被作棄兒了。過去我研究探討過劇藝，並且在報紙上發表過相當分量的言論來批評戲劇，和鼓勵牠們，這無疑地是希望他們的滋苗，和美麗的長成的善意。但那時的環境，是偏重於電影和話劇，有一種主觀，便是認

平劇總是一種粗線條的描寫，例如進屋子，上樓梯，實際並沒有屋子，又沒有樓梯，再如黑夜裏，而台上燈光則亮過白晝，所以都被忽略了，縱然有一二篇論及平劇，又無非是下意識的「捧」，而這類文字又多屬百分之一百的朋友拉夫，現在我們丟了一切閒話來論戲劇吧，戲劇是一種洶湧的形體，用過去的真的史蹟，或者野史軼聞做材料，來作今人警剔改善或則鼓勵的一種工具，所以我們對於戲劇，不單不可忽視，且有我們的絃外之音之求了。約略說：戲劇之旨，是在教忠教孝，和合理於風俗人情的，尤其是在這民族生命斷續之秋，可是「四郎探母」這一劇，因為見母一面，就又捨棄了母親，拋別了妻弟，此可謂不孝又不義，況且顧及鐵鏡公主和在番那一個兒子，就忘記自己的國族，這正好說一句大大的不忠了，如其說在盜箭以前，他已允了公主一定回來，不可失信，但是關於「信」字，從前孟軻說過，「言不必信，行不必果，惟「義」所在」。

現在在四郎方面講，漢人投番，是不合「義」，如認為不合義的話，就不「信」也是對的了，所以上次八一三戰起，郭沫若先生拋棄了他的日籍的妻和子而西返中華，並沒有責其太忍的，反而頌美他，楊四郎如其碰到郭沫若先生，真要愧死，依憑見爲了要這四郎探母的完美，便用斬尾法，將見母以後的場面完全削掉，便是見四夫人一場，也要不得。因爲四夫人是一個青衣上場，看起來很文弱，把一個弱女子帶來北番，其意何居？像是預知這次到北番以後，四郎一定要回來的，不然的話，何以除了八姐九妹和老太君以武聞名的好外，未帶着一位別的女眷，所以這點有個名字，叫做「石上栽桑」了。另外場幕的安排，也不和勻，第一場從坐宮到公主允許四郎盜箭進入幕後止，是占有了極久的時間，而第二場公主見蕭太后騙箭，依鄙意只需在公主盜箭回來時，因爲四郎的問，約略的說一說得了，不必在極短的時間裏，又累出多少角色來，僅僅的只爲了

騙箭一事而已。以後的場面，絕似流水，又似點水蜻蜓，都是一息功夫，就又是一幕，殊嫌浪費，到是在四郎別鐵鏡公主一場，要加強情感的表演。推當初編劇人的意見，以爲這時的四郎，歸心似箭，必從簡略，不知四郎和鐵鏡，已是十五年未離一日一夕的夫妻，雖然四郎早是「胸有成竹」的必定回來，但是公主之心，既不能捨，又不能無疑於四郎，故必需戀戀不離才是。至於說到一句，如：「夫妻們打坐在皇宮院」的打字，容或北地方言是有之，但太「土」之嫌，不如改一「對」字或「閑」字。鐵鏡公主這一國的國名，鄙人尙昧知，求指教，雁門關是我國的關，而四郎唱淚汪汪哭出了雁門關，這「出」字似乎關已屬番了。還有「扭轉身來叫小番」，這句音太高，不像私自出關的景象。「盜」有這標題應改爲「騙」箭，因爲她並沒有盜箭呀。以上各點，候女士有暇，隨便筆示，或在無線電裏說說，不勝欣幸。所知以上各項的摘出，是對於平劇的

認識不夠的現象，然而正如小兒求學，盲昧無知的頑童，一點一點的在學，不懂的要問，將來有一天，可登平劇之堂，甚且入戲劇之室了，願女士毋吝教！

會××拜啓

名劇式 V

鋼美	雙包	獅子	鴛鴦	花田	錯中	春秋	天河
案	樓	錯	配				
伐子	取城	金雁	洛陽	蓮花	落馬	廣寒	斗牛
都	橋	湖	宮				
鐵弓	宏碧	珠簾	連營	上天	黃金	白馬	長板
緣	寨	臺	坡				

質疑三則

稚清小姐 昨天蒙您詳答我的幾個問題，感甚。茲再向您請教幾個問題：（一）刀馬旦戲裏有幾齣我總鬧不清，如泗州城，百草山，取金陵，搖錢樹等，皆不知出自何典？且劇情亦不知是怎麼樣一回事？您可否撮要的介紹幾句。（二）一時無暇，以後再說亦可。（三）定軍山的黃忠，爲甚由下場門上場，是否相傳就是如此？或另有原因？（四）何謂倒字？如同「血」念成「寫」一是否倒字？暇請賜教爲感。此頌

妝綏

楊香燕上

（六藝）

薛禮。嘆月	長生藥。
轅門射戟	盜御馬
青雲下書	管輅數神

姊妹花請學戲

要男女分別教授

逕啓者 鄙人對於戲劇素感興趣，雖宮牆外望，而心常躍躍，因格于種種不便，未克如願，於是八點四十分乃爲 鄙人必習之功課矣。惟唱腔雖略諳一二，嗓音則華若蚊蠅，深自以爲苦，今于電台中聆悉 貴社將設一分社，是否男女分別教授？此事對於 鄙人實一絕好佳音，今有疑問數點乞示：

(一) 參加者限何程度？平劇毫無根底者能否參加？(二) 念歲才吊嗓太遲否？(三) 加入貴社，如不參加播音及彩排等可否？以上各點，均請便中一提，無任感謝，有禱

消神，尙祈鑒原 此誌

稚青女士台鑒

—69—

整個劇藝問題

好嚴厲的考官

稚青女士：

我是新到南中來的，而聽到您的戲劇講座的廣播，是從四卽探母盜令以後聽起，但是短短幾天內，已然增加我關於戲劇智識不少，而更引起研求戲劇的興趣，但爲滿足我的求知慾，仍有不少懇求您的地方，請你不要效法將藝術打算帶到棺材裏去的××的自私，不憚勞煩而很滿意的用事實來答覆我，我先此以十二分的誠意謝謝。按四卽探母一劇，本無歷史上的考據，所以劇情穿插不必談牠，而該劇本身上的組織和劇詞欠通，亦不能稱爲十分完善。(此問題待另討論)乃自清末以來，皮簧盛行，該劇經過許許多多名伶名票，各以其超人之聰明及經驗，以表演的方式，不斷的改善，時至今日，其所以受普遍的歡迎，

沈珏敬上

亦絕非偶然。您既然負着「發揚光大」的使命來播講戲劇，而且講的是家弦戶誦人人歡迎的四郎探母，所以爲了戲劇藝術普遍的發展，不揣冒昧的懇求將左列各項，在播講的時候完全而詳細的作到。我相信您定生且淨丑無不精通，大概文武崑亂當然不擋，並且站在領導和主講的立場上，當然毫不自私的允如所請；（一）每個演員出場時應如何上裝？應穿何種服制？何色襯襖？何種帽子？何種靴鞋？生角應帶何種髻口？旦角頭飾何物？如爲淨腳應勾何臉？必要穿着外，有無其他附件？何時應易何裝？各該物件在後台爲何專名？歸何種衣箱存儲？（二）演員出場以後，台步如何走法？舉動如何表情？唱及念白應如何啓口？如何咬字？何謂尖團？何爲倒字？何爲一順邊？何爲三條腿？如何行腔？如何使韻？如何爲荒腔？如何爲走板？（三）每戲自出場至終場，所有鑼鼓經隨時指出，並指明其專名。何時用鎖呐？何時應以胡琴拉牌子？各有何名？（一）

（演員表情有無專名？（即如走邊，滑步，蹣馬，蹣泥等，）即如坐宮最後之一猜，四郎公主各扶椅背，作出種種表情係何名字？四郎被擒應如何摔法？各伶人各有各摔法，未知何種爲正規？對您坦白來說，我是十足不扣的門外漢，自知天賦過鈍，不配來研究京戲，尤其上頂幾個幼稚懇求，亦是很慎重的，不敢冒然向您提出，但是爲了求知心切，並且已然了解您的廣播是絕對公開的，雖然自知是「先生」之列，但是根據前天您的口吻，限於領教，討論也所歡迎，所以此信終於發出了，而且您的私淑弟子，靜候您的滿意答覆呢。

祝您
藝術進步

李××於旅次

枉負東樑才（罵曹彌衡詞）

落魄天涯有誰知（魚藏劍伍員詞）

稚青女士

聽了您的答覆以後，真使我高興極了，前信之發，確實是很審慎的，實在恐怕您笑我幼稚，笑我無聊，別就誤了寶貴的廣播時間而一笑置之，坦白的來說：我對於戲劇，確是十分愛好，但知道的太少了，所以籍着您的公開指導的機會，專誠領教，我亦知道吾國舊劇，是一種繁雜而複雜的藝術，絕非三言兩語口傳心授所能收效的。退一步說，就是您能慨然的一時將各個應知的重要點統統說出來，愚魯如我，亦恐怕領略不了許多，所以我對您懇求只只限於您在廣播時節隨時隨處的詳細的講一些，換句話說，我想知道一點罷了。至於已淘汰的術語與戲的本身無關的掌故，根本不去談牠，並且我確實是誠意而謹慎向

您領教，更不敢說些廢話啊。您說我前信之發，很費了腦筋，我聽了真是非常感激，我認爲您不是諷刺而是同情，所以您屢次的問我誠意，我決意不表白了，因爲您已然瞭解我了。關於我的地址，現在我說出來或者您不但不再懷疑，而亦表些同情。我是一個爲了尋求生活爭逐市僧之間的商人，雖然在被派南來，但北方商店嚴苛，號規不能不守，專制遺毒，仍須忍受，（您，在北方，當然明瞭，小職員生活之可憐）尤其不幸，我們駐申老關腦筋頑固得未曾有，以申地，風俗之特異，對各同人思想嗜好，限制尤多！自知前信之發出，您一定有所懷疑，但爲了職業環境所限，恐其您在廣播說出地址姓名，而惹起鄰同幫及老關之注意，豈不許多不便，現在我煩一位朋友代收信件，您如有寫信的必要，請寄××路×路十七號楊××收轉李××即可。××二字是求學時代的筆名，本無所取義，不過是表示狂妄無知的少年罷了，至於趨前候教，只可說限於環境

，容有機會，定當立雪於程門耳。最後還求您如在廣播中再說到，最好只說××號李某注意即可，至於其他仍請您代守秘密，以上是我坦白的自供，還請您多多原諒。即祝

李××謹上

名伶劇名聯句

瑞德寶寶蓮燈	程豔秋秋胡戲妻
李少春春秋配	李薇華華容道
蓋叫天天雷報	小達子子龍救主
劉天紅紅梅閣	周瑞安安天會
譚富英英傑烈	尚和玉玉堂春

研討劇藝慨乎言之

名票王君來函之一

魏女士大同志：

請您恕我不知道您的台甫，因為我亦是個國劇的愛好者——戲迷，所以大胆的稱您一聲同志。因為俗務太多，一天忙到晚，很少機會接觸收音機，前天偶然開聽一次，聽見您的教戲節目，使我異常興奮，感覺到「我道不孤」，寫這封信的時候，我已經開聽過三天了，聽您的口音，好像是我的近同鄉，否則亦是久長北平的，不然的話，對於京劇決不能這樣的嫻熟，這樣的精湛和正確，內行說戲，純為混飯吃，壓根兒談不到提倡藝術，一定要有學問有魄力，並且有京劇經驗的同志，來負起這個提倡的重任，這就是我欽佩您的原因，亦就是我寫這封信的動機。我在業餘的時候，最喜歡唱，像京劇、梆子、單弦、快書

、大鼓以至北平流行的各種歌曲，我都很喜歡研究，尤其對於京戲，更是樂此不疲，可惜我沒有整個的工夫來深造，所以直到如今，依然是個門外漢。現在我有兩個猶豫不決的問題，請您費心解答一下、（一）清官冊的寇準，據言菊朋唱詞是「霞嶠縣令」，馬連良是「霞穀縣令」，究竟是誰的對，這個縣究竟屬於現在那一省，我查過一次，亦沒查出來，請您指教。（二）「誰」字是團字還是半尖。「七」「妻」是不是都算尖字，有人說「去」應該念成尖字（舌抵下齒）不曉得對不對，請您費心見示。現在我還有一個建議，請您在說戲的時候，加上一點戲劇的故事，和北平梨園界的軼聞等等，以提起聽衆的興趣，您看好不好。祝
您快樂

王××

內行功夫深而知識不足，票友事
理明而經驗不夠。

名票王君來函之二

稚青女士賜鑒，敬肅者，前函蒙賜覆，并錫嘉言，感佩之至，且且各節，尤中肯綮具見涉獵之深，不佞自幼酷嗜戲劇，彼時因有佳噪，每喜唱劉派之斬黃袍，斬子、及汪派讓成都諸劇，定弦有時高至乙半，泊夫廁身社會，案牘勞形，久矣未彈高調。民廿三，謀食瀕濱，感於生活枯燥，乃與二三同志，重溫舊課，以聲調久荒，僅能唱六半或工字，不得不改攻譚腔，竊以時下諸伶，各有短長，瑕瑜互見，不佞最喜叔岩富英之唱，菊朋之噪，連良之白，叔岩富英氣魄渾厚，確有真傳，菊朋中年之噪，甜脆勁聽，連良之白，運用自如，均有獨到之處，未悉高明以爲然否。不佞以戲劇爲大衆欣賞之一種藝術，衆曰可，斯

可矣，衆曰否，斯否矣，故愚於此道，向無成見，與之所至，偶一彩藝，輒不計工拙，隨便一唱，所謂不求甚解者是已。內行功夫深而知識不足，票友事理明而經驗不夠，同屬遺憾，故內行故步自封，訛誤相沿，票界則徒有議論，而終鮮創造也。戲行舊例「後台不言夢」，「前台不言更」，釋者言人人殊，究竟莫明其所以然，質之內行，亦多瞠目莫對。昔年老譚改編沙陀國爲珠簾寨，「如今的事兒大變更」更字唱本音，竟召內行之誹議，指爲破壞梨園舊例，幸譚聲望重，地位高，竟留一創例，迄今奉爲圭臬，無人敢改，於以見內行之訛誤，並非不能糾正，特無人善爲之導耳。台端發揚藝術，夙具熱誠，切盼一方指導新學，一方糾正謬誤，俾後進者知所遵循，有所改進，則闡揚文化，功有足多，又奚止提高戲劇已耶。每聞播講唱腔，生旦兼工，想見聲容並茂，的是全材，尊喉最低亦在工半以上，確有下海資格，奈何隆中高臥，殆別有衷曲乎。不佞寄

迹異鄉，不喜濫交，所近者必爲同道，此愚所以對台端獨具好感也。容日稍暇，當趨前一識荊州，藉聆高論，何時爲宜，還希見示爲幸。肅此即候
道履

王××

動物

玉麒麟。九龍山。白虎堂。金錢豹。雙獅圖。白狐報恩。小放牛。兩狼山。剖狗記。鹿臺恨。馬蹄金。牧羊圖。戰鬪猴。豬八戒招親。公公收五鼠。黑驢告狀。狸貓換太子。鳳儀亭。花雲射雕。紅鸞禧。鴛鴦樓。金雀記。鐵公雞。燕青打擂。月下斬貂。薛蛟領兵。金鯊島。釣金龜。寶蟾。送酒。魚藏劍。白蛇傳。花蝴蝶。蜈蚣嶺。蜈蚣。廟。蒼蠅救命。金雁橋。

研究腔調，屬於藝術，乃技巧的問題
闡發劇義，屬於教育，係宣傳的問題

名票王君來函之三

稚青女士大方家：

頃聆讜議，仰見高深，佩服佩服。前函所謂之「衆」，乃指內外行之具有戲劇根底者而言，初非泛指芸芸衆生也。平劇唱詞如「打四更」之「更」字讀若「經」，尙可謂爲北京土音，唯「看衣更換」之更字亦念成「經」，則大誤矣；前在黃金驍馬連良之簪頭，出衙監斬時，免去「看衣更換」一句，內行某君指爲偷工減料，愚以爲免去甚好，蓋更字念本音，既觸忌又不順口，倘念「經」，則恐爲識者所非議，反不若直捷減去之爲愈，此乃連良聰明處，但以視英秀之毅然創例者，瞠乎後矣。研究腔調，屬於藝術，所謂技巧的問題是也。闡發劇義，屬於教育，所謂宣傳的問題是也。戲劇列爲通俗教育之一，當局者殆

欲藉藝術的力量，以促進教育之發展也。彼內行之以唱戲謀糊口者，固無論矣，吾儕研究戲劇者，則未可以專攻技巧爲已足，似宜兩者兼顧，用收針砭之效，故切盼台端隨時選擇有意義之戲劇，如「懲奸」「傲惡」「勸孝」「獎忠」等類予以播講，並予闡明劇義，俾以收匡正人心領導社會之效果，或亦高明所樂聞歟。不佞曩者學斬子，在楊廷昭第一段搖板之「孟良一聲叫」句下尙有「焦贊聽根苗」一句，頃聞尊講，似無此句，想係新詞，還望有以教我。抑尤懲者，台端何時高興，擬煩在節目時間內一試歌喉，用增耳福，再於每劇講完全齣之後，亦請高歌一闕，以饗聽衆，此非僅愚個人之幸，抑亦一般聽衆所共同企望也。御碑亭王有道送月華出門後，有先哭「孟氏荆妻我的妻呀」然後唱搖板者，有在搖板第三句後加哭「我的妻呀」者，亦有前後皆哭者，究以何者爲宜，敢請惠教。卽候

道綏

王××拜啓

王有道讀書明理，薛平貴尙有天良，
楊四郎全無心肝。

名票王君來函之圖

稚青方家惠鑒。敬啓者，日前聞閣下播講軒子中之楊穆戀愛問題，至佩高論。又關於王有道休妻時之哭頭問題，茲拉雜論之，願賜教正爲幸。(一)王有道與孟月華原爲恩愛夫妻，唯以古之士，重視名節，其受舊禮教之束縛，較之常人，殆尤甚焉，蓋閨防不嚴，不僅爲士林所不齒，抑亦足影響其前程，此有道不得不忍痛休妻，以保清譽也，設當時淑英不說「碑亭避雨事，則事過境遷，有道亦未必肯過事吹求，觀於有道囑淑英「以後當講則講」數語，足徵有道深怪淑英之口失言也。故吾人直可斷定有道之休妻，非自動的，乃被迫的，非自己情願的，乃環境造成的，其送孟氏上車後，論情論理，均當一哭，且當放

聲痛哭，歷觀諸俗，皆不甚當意，唯前數年在平，聽雷喜福演此，前後兩哭，且哭之慟，足以表出有道不得已而休妻之苦衷。至有道交休書時，不肯言明，僅稱託孟氏轉交孟員外，並非故行詭詐，有道乃明理書生，自然具有相當涵養，爲保持兩方顏面計，自以不予說明爲得體。非如翠屏山之楊雄，進門即賞巧雲幾個嘴巴也。話又說回來拉，假如當時有道沉不住氣，寫好休書，將孟氏轟出門去，恐孟氏決不肯默然接受，其結果唯有立尋短見，則後來焉能有大團圓，所以讀書明理，到底有便宜的地方也。(二)有某女士評武家坡，大罵薛平貴，說他不該調戲王寶川，又不該在西涼招駙馬，以致使寶川在寒窯受苦十八年，認爲他沒有良心，愚則以爲平貴棄其番王之尊，奔走探視寶川，足見尙有情義天良，敢請方家賜公平之裁判。(三)又有人謂四郎探母之見母哭堂一折，母與妻哭哭啼啼，何等悲慘，結果四郎依然跑回北國，可謂全無心肝，愚以爲人須重

信用，鉄鏡公主爲成全延輝思母之情，不惜大掉槍花，驅出令箭，毫不遲疑的讓其出關探母，這是何等的慷慨，即此一事，延輝即應割去，何況北國尙有他倆的一個愛情結晶品乎。上述三節，是否有當，仍希教正，感幸之至。即候道綬

王××頓首

植 物

木門道 盜仙草 黑松林 柳林池 柴桑口
 周蠟梅 二度梅 桑園會 麻姑獻壽 借
 荊州 戰蒲關 紡棉花 藥茶記 雙槐樹
 蘆花蕩 三顧茅廬 蓮花湖 牡丹園 花木
 蘭 杏元和番 芙蓉誅 桂陽城 黃花園
 竹中令 御果園 桃花村 李陵碑 酸棗嶺
 楊家將 三休樊梨花 櫻桃會 芭蕉扇
 葡萄會 走麥城

拋磚引玉點鐵成金

隱名削輩不斷賜教

畏寒鍵戶足不出庭衰疾侵尋百業荒廢唯一消遣聽君談劇蓮華湧舌妙緒環生飲聆

清音根觸往迹偶就所知可爲土壤細流之助者口授

童子記塵

文几倘邀

粲可當更續郵昨奉小詩恨病腕未能親錄吾友方君見之以爲莊而能諧怨而不怒比擬精切無一贅辭自屬過譽然亦恐非時史所肯爲耳辱

招文酒之會癩病

恕不趨陪謝上

稚青女士

病叟立春雪後

附談戲幫腔一紙

陳彥幫腔

病叟

陳彥衡

京朝之朝音潮，陽平，蓋京師朝市之意，所以別於海派，常聞人讀作招，則屬陰平，義為朝夕，

陳彥衡，蜀人，北居多年，酷嗜譚腔，摹揣至勤，然非譚氏弟子，清季士大夫，獨極卑視伶人，彥衡世家子，又嘗為七品官，不輕執贖伶人之門也。

京朝派

大鑿矣，

芙蓉草

引子

點絳，為點絳唇之簡稱，寫上脚本，不能省唇字，以其不辭也。

桐珊本梆子花旦，綺年玉貌，而稍戾黑，到北京不久，即改皮黃花旦，陳彥衡甚愛之，教以譚腔，然未嘗唱老生，天資聰敏，效王瑤卿中年白口，特肖，能戲多而精，顧以賦喉未佳，扮相又早衰，終不能紅，今乃成鐵硬之裏子，問年應未五十，未入清宮演戲，不及見西太后，其著名之探母齣后，蓋摹諸德霖瑤卿云。

粉蝶兒，用作大引，唱半折者，內行謂之半喇（北京土音）粉蝶兒，

金井鎖梧桐，長歎聲（譚念作空誤）隨一陣風，此崑曲詞句，劇名苦憶不得，老譚取為探母引子，念來自較被困幽州好聽，然而與旦脚之芍藥牡丹，春秋同世矣，

李凌楓

雅齊謹按，探母引子關係摘自崑曲紅梨記，丕議然否？

張君秋之師李凌楓，確是瑤卿弟子，與程玉菁同

時攻業，屢攜君秋，鑿演南北，親爲把場，已而不款，死數年矣，

珠簾寨

龔塔晚年，演珠簾寨，第四場原板，只唱六句云，太保傳令把隊收，孤與賢弟敘一敘舊根由，憶昔當年五鳳樓，文武百官慶賀千秋，自從那年分別後，料不想相逢在北州，料不想三字，與寄子上填所唱，同一不辭，然而響堂悅耳，彼確如此唱也，接流水板，臉帶慚羞，譚唱不誤，而傳之者每作臉帶含羞，又不辭矣，

亂彈戲詞，多不雅馴，而此劇中，有極不成話者，如四十五萬滿漢兵將，唐代安有滿漢語，程敬思唱釣魚台來魚釣台，極刺耳，克用唱左手接過皇王旨，右手扯碎帝王文，真堪噴飯，至於形容鼓聲，用譚啦啦，但圖開口音好聽，不顧通不通，諸如此類何可勝摘，安得閒情，爲潤色之，張益德在敵樓把臉翻，是諷詞，余叔岩輩，多唱

怒髮衝冠，韻味遠遜，老蔡陽的人馬來到古城邊，古城是縣名，斬了蔡陽放進關，譚詞爲四面的旗旗壯壯威嚴，皆有佳腔，又頭通鼓爲關二爺持刀，二通鼓乃爲人有精神，他冷每顛倒之（此節未完）

嘴上無毛

嘴上無毛，辦事不牢，老譚探母，確有此語，吾屢聞之，然非每演必說也，二語俗惡不堪，譚本非雅人，不足責，而譚迷津津樂道之，詎爲法乳真傳，所謂癡人前不得說夢，

珠簾寨（續）

名伶好減唱詞，老譚晚歲尤甚，然余記其數太保一段，却較時伶，多唱後營兩句，即賢弟舉目來觀瞧，對對旌旗在空中飄，後營堆不盡的糧和草，十一家太保殺氣高，然後接數太保，似此兼誇兵餉，詞理較足，譚氏諸兒，多事游惰，當譚調

滿城時，或戲爲和聲云，五太保煙槍耍得好，又云，一箇太保倒比一箇糟，其餘則余忘之矣。

怕老婆的人兒，又加級，又記錄，還要得頭等的寶星，此譚詞也，當時呼勳章爲寶星，清末有雙龍寶星，加級，記錄，皆清制，此類打譚，時過境遷。便不適用，近人演破洪州，猶有勳一位語，可謂食古不化，

第九場，誤卯搖板，譚自製詞，記之於此，如今的事兒大變更，講甚麼事事要維新，別的事兒孤不恨，說甚麼婦人要自由男女要平行，惟有孤王的家法緊，他比那平權自由還狠十分，孤若不遵他的令，到晚來關了他的臥室門，東宮不收往西宮奔，西宮也是照樣行關門吹滅了燈，閃得孤王無處奔，坐在銀安把悶氣生，孤生來好把酒來飲，這是我好酒貪杯慣壞了他們，沙陀國中訪一訪來問一問，家家有本難念的經，箇箇觀世音，叫老軍你與孤阿報門進，上面坐的兩箇夜叉精，站立在一旁拿了箇穩，他不來問我也不做聲，

造語雖極鄙俚，而譚唱來，亦莊亦諧，別饒神采，並時已無其儔，後起莫望項背，茲之所記，隻字無訛，恨不能傳其韻味耳，

十一場接令對白，「生」你說那個老了，「旦」你老了，「生」呵孤家我老了，又道是虎老雄心在，年邁力剛強，你拿過來嗅，以嗅叫板，有味，負氣之態可掬，他俗先念你拿過來罷，繼以力剛強叫板，遠不逮已。

譚氏本以武生，跑野台出身，長短打皆極精能，以故演戰長沙定軍山珠簾寨戰太平等，文武兼勝之戲，皆克舉重若輕，聲容並茂，收威之對刀接箭，略似長沙，而處處蒼老，異於常人，允推獨步，從來談藝譽伶，動稱文武崑亂不搯，譚之崑劇，吾僅見其別母亂箭，却未能字正腔圓，然則不搯，亦談何容易乎。

民初北京，譚演珠簾寨，多在堂會，或義務戲，程敬思爲李順亭，皇娘則德霖瑤瑯，瑤坐帳稱唱家道地旗派，陳附和而已，周德威爲錢金福，對

乃最精采，老軍王長林，黃慈瑞泉，太太保馮某，亦老脚色，已忘其名，某次義演於吉祥園，以汪笑儂飾程敬思，對唱一場，特賣弄，采聲幾壓老譚，譚亦全力赴之，一時歎為觀止。

文昭關

一戲連演數日，當以汪桂芬為嚆矢，吾曾見其在廣德樓，連唱文昭關三日，後無繼者，直至梅蘭芳，乃屢連演，而時代亦不同矣，汪之昭關，空前絕後，晚輩唯王鳳卿，得其崖略，鳳卿之琴師為田寶林，田死，則以己子少卿代之，少卿腕指特靈活，託腔補罅，清圓瀏脫，鳳卿歌此乃得游行自在，神化無痕，其悲壯蒼涼疾徐抗墜之際，如聽劉寶全大鼓，都無聲音節拍可尋，蓋雖鳳之力，有尼多焉。

稚青女士惠鑒連日奉函多論珠璣奏所以償宿諾也凡僕之所陳可與

卓見互相發明者自不妨用資

談助倘顯有異同則望

留作研究之資勿遽公開討論致令聽衆有前後矛盾之嫌僕雖見獵心喜故態復萌然亦但為

知者道不欲與恆人言之區區憐才成美之意當為

高明所照管也願頌

文祺

病叟

僕本恨人傷心濁世杜門耽寂謝客養痾偶尋談藝之餘音遂破塵詩之夙戒後生可畏衰朽自慚聞訊紛來旁皇無似即日薄游吳會藉訪權仙舍館粗定便當奉簡此間老屋已易新居辱荷關垂願言他日春寒料峭珍衛萬千稚青女史文几

病叟二月十三日

跋劉

斬子，怒惱楊廷昭數句，鴻昇外，無第二人，尤以笑壞衆英豪之笑，爲絕調，蓋全屬天賦，非人力耳，（劉恃其佳喉，不究字音，最犯時忌，而能與老譚并駕齊驅，足徵得天之厚，）

龔處

雲甫神情體態，天生老嫗，雖滿嘴京字，而口吻聲調特佳，晚歲嗓音失潤，道白動作每過火，而不覺其可厭，亦天授也，唱念多京音，是其大病，論者藉口龔處，以爲老旦不忌京音，究遯何說，龔之鈞龜，視汪大頭絕不同，而各有千秋，那張義在一旁他不際不聞句，際聞皆有長腔，極動聽，與滑油六殿之倒板，并繞繞梁三日之思。

瑤腔

瑤卿以前，青衣皆墨守舊唱，瑤卿以已意翻新腔

，一時摹之者衆，程玉菁郭效青李凌楓，及其猶子幼卿，其著焉者，瑤卿久輟演，以廣收弟子爲生，當煙禁未嚴時，古玥軒一楊橫陳，履鳥雜選，琴歌語笑，恆澈宵旦，瑤卿老嫗畏勞，新生請業，輒使玉菁幼卿輩代課之，時一顧誤而已，程豔秋早拜梅們，常就瑤卿請益，程腔并不遵王也，時人好言蘭芳爲德霖瑤卿弟子，絕非事實，梅之本師爲吳菱仙，崑曲學喬惠蘭，醉酒則以二百餅金，得之路三寶，玉堂春爲其伯父雨田所授，後來梅腔，多出自王少卿，瑤卿之猶子也。

雜談

捉放宿店，屈死的冤鬼魂，有唱作冤魂鬼者，既拗口，又不辭，關羽封漢壽亭侯，漢壽地名，亭侯爵稱也，戲詞每作壽亭侯，蒲松齡且有壽亭侯歸漢之語，其語蓋已久矣。一
碌碌悲，牽推孫菊仙，其實遠遜於汪桂芬，汪唱

，高亢而饒韻味，早死，遂成絕響，獨王鳳卿得其髣髴，蓋學諸賈麗川，洪林之叔也，當譚調風魔舊時京，王能以汪派，廁足其間，可謂鳳毛，殊砂痣、昭關、成都，皆其著者，顧鳳卿嗓音，不能為大頭之豪放，如成都唱，那有能將搗賊兵，擋字大張口，其聲可震屋瓦，風二力有未逮，乃以敵賊兵代之，區涇渭已，

探母，本奎派名劇，蔭棠鳳卿輩皆宗之，鑫培則肆力磨琢，踵事增華，蔚為譚派獨擅之場，後起翕然從風，不復知有舊調矣。

綸巾，以青絲綬為巾，一名諸葛巾，亮所創也，綸姑切，音關，不能如絲綸之讀作倫，詩經，之子于釣，言綸之繩，亦音關，蓋字有二音，分真刪韻，向不通用，非獨失街亭之羽扇綸巾，乃讀作關也，

程長庚五種靠兼擅之說，極稱其多能耳，未必一精絕，譚鑫培實只紮得三靠，豈唯不能唱白良翻，即演鬧戲，扮相工架，亦都不稱，其點竄珠

籠裹，略取花臉腔，故弄狡獪，欲以新奇悅衆，未必專為紮黑靠也，李克用之盔纓，亦譚所創，一時詫為奇觀，要亦不見其美，舊日觀劇，習於穿破不穿錯之誠，稍變成法，立致訾謗，老譚已負盛名，幸免而已，

張二奎，王九齡，皆享盛名，而唱法絕不同，譚腔多取自九齡，王雨田效之尤肖，雨田有馬鞍山唱片，甚佳，今已不可得。

顧慮居士，播音說戲，至精審，為時所稱，泛涉既廣，間有異於余之所聞者，時為一二則，觸緒隨筆，拉雜殊不成章，漫寄以資談助，他日病起，或有所賡續耶，未可知也，丁亥春夜病叟并志。

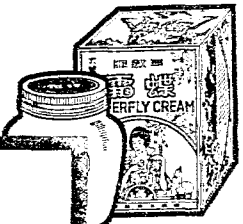

雪花之王

蝶霜

風行全國
到處有售

家庭工業社

BC

21