

么书仪 著

程长庚·谭鑫培·梅兰芳

——清代至民初京剧戏曲的辉煌

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

程长庚·谭鑫培·梅兰芳:清代至民初京师戏曲的辉煌/么书仪著.—北京:北京大学出版社,2009.1

ISBN 978-7-301-14502-9

I.程… II.么… III.京剧—戏剧史—中国—近代 IV.J809.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第172403号

书 名:程长庚·谭鑫培·梅兰芳——清代至民初京师戏曲的辉煌

著作责任者:么书仪 著

责任编辑:张雅秋

标准书号:ISBN 978-7-301-14502-9/J·0220

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路205号 100871

网 址:<http://www.pup.cn> 电子邮箱:pkuswsz@yahoo.com.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752022

印 刷 者:三河市新世纪印务有限公司

经 销 者:新华书店

开 本:650mm×980mm 16开本 25.5印张 365千字

版 次:2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

定 价:45.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

目录

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
前言 /1

壹 清代京师的戏曲与宫廷 /5

贰 清代皇家的戏楼和戏台 /19

叁 从南府到升平署 /37

肆 乾隆创建的清代第一次戏曲高潮 /57

伍 徽班进京·程长庚·前后“三鼎甲” /79

陆 西太后时代的宫廷演戏 /95

柒 京师南城的戏园子 /113

捌 清代的科班、戏班子和精忠庙 /129

玖 清代的封箱戏、义务戏和堂会戏 /145

拾 戏迷、票戏和下海 /167

拾壹 晚清京城的男旦和堂子 /191

拾贰 谭鑫培一生荣辱 /209

拾叁 杨小楼空前绝后 /227

拾肆 陈德林·余玉琴·王瑶卿 /253

拾伍 幸运的梅兰芳 /281

拾陆 “文场圣手”孙佐臣、梅雨田、徐兰沅 /313

拾柒 京派和海派 /339

拾捌 早年名伶们的修养和派头 /357

补记一 一帧照片的五种说明 /381

补记二 梅巧玲“焚券”“赎当”故事的变异 /387

后记 /400

前言

戏曲从一开始就是一种民间娱乐，生命力很强也很脆弱。没人管它的时候它能够土生土长开花结果，受到支持就可以枝繁叶茂繁荣昌盛，遇到政令的干预就会日渐凋敝枯萎灭亡。

元代戏曲很兴旺，单单是元杂剧剧本就有一百六十多个流传至今，兴旺的主要原因是蒙古政权很少过问。

明代戏曲也很发达，发达的原因和明代的文人雅士钟情戏曲、有钱的达官贵人都蓄养家班有关系，家班的主人买童伶、雇乐师、聘教习，甚至于自家写剧本、做导演……所以传奇剧本发展得文辞典雅，带着书卷气，歌唱流丽悠远，舞台表演婀娜多姿。明代政权也不干预戏曲上的事情，对于高官富户的家班和民间的戏班子都不管。

清代戏曲更加繁盛，重要原因是清代的帝王个个都爱好戏曲参与戏曲，

他们的爱好和参与直接引领和支撑了戏曲的发展，鼓励戏曲走向繁荣和鼎盛。

从清初到晚清，京师的俗间戏曲按照自己的发展规律经历了昆弋进宫、京腔走红、秦腔争胜、徽班进京、花雅易位、京剧成形等等过程，这些过程与皇家剧团和宫廷戏曲演出有着互为表里的关系。

晚清时候，戏曲的进一步商业化更加激励了京剧的鼎盛（或者叫做畸形发展），具体表现就是：南城大栅栏的戏园子天天对棚演戏，唱戏从“家有三斗粮，不进梨园行”变为一个被人看好的职业，众多的从业名伶技艺超凡脱俗，一批名伶的社会地位从“下九流”上升到成为追逐和模仿的对象，看戏成为时尚消费并且席卷了整个社会，包括满族人在内的票友成批出现，他们引领着由各个阶层的人员组成的一大批追星族……

晚清以降，民间戏班子各个行当都出现了一批技艺出众的名伶，内廷供奉、前后“三鼎甲”、四大名旦、四小名旦、四大须生都曾经是一个时期的流行语，而诸多的名伶如程长庚、余三胜、张二奎、谭鑫培、孙菊仙、汪桂芬、乔蕙兰、穆长寿、时小福、杨月楼、王桂花、陈德林、余玉琴、王长林、田际云、王瑶卿、龚云普、杨小楼、王凤卿、梅兰芳等等和他们的故事，都曾经让京师百姓耳熟能详……

这里所说的晚清以降，包括了从道光到光绪再延续到20世纪二三十年代京剧的全盛时期。

京剧在文学史上是文学，在戏曲史上是艺术，在社会生活中是娱乐是消费，它在不同的场合都曾经精彩纷呈，就像是一个多棱镜，从不同的角度，以不同的方式折射出色彩缤纷的光谱，显示出灿烂的光辉。

而今，当京剧以“文学”和“艺术”的“大雅”身份在文学史上和戏曲史上沉积下来的时候，它的作为娱乐品和消费品的“大俗”存在方式却已经香销玉殒，无处追寻……

以世眼观，无雅不俗，以法眼观，无俗不雅——京剧既是大俗，也是大

雅。

面对京剧鼎盛局面的逝去，雅人说是：原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家院……

俗人说是：时尚土风朝暮改，年年沧海变桑田……

在与京剧共生的“老北京”逝去之后，无论“振兴”还是“弘扬”都会变成痴人说梦……

2008年1月末于北京海淀蓝旗营

壹

清代京师的戏曲与宫廷

清代戏曲的繁荣，呈现出一种与元杂剧、明传奇完全不同的方式，戏曲席卷了整个社会的各个阶层，帝王皇族、高官显宦、书生举子、商贾豪客、平民百姓、三教九流……戏曲在几乎整个清代都带有“流行”和“时尚”的意味，无数的汉族人和满族人，为了听戏、学戏和票戏，投入了不可思议的兴致、精力和财力……

清代从顺治到光绪，九位帝王，再加上西太后，无一例外都是戏曲的爱好者。他们的爱好，使得清代宫廷的戏曲演出热烈、持久而且花样翻新，宫廷戏曲的排场和繁盛，影响和提升了戏曲在民间的地位，鼓励着民间的戏曲演出经久不衰、繁荣昌盛。

清代京师北京，在唐时名为幽州，沿革过程之中的曾用名很多：冀州、蓟、燕、上谷、广阳、涿郡、范阳、燕京、析津、中都、大都、北平……都是。

明代的“燕京”，开国时称“北平”，后来称为“北京”，永乐十九年正式成为都城。嘉靖三十二年，于九城之南，前三门（正阳门、宣武门、崇文门）之外，筑“重城”包京城南一面，转抱东西角楼止。重城的修筑，使原本四方形的北京城，变成了“凸”字形。这重城就是明代的“外城”，也叫做“南城”。

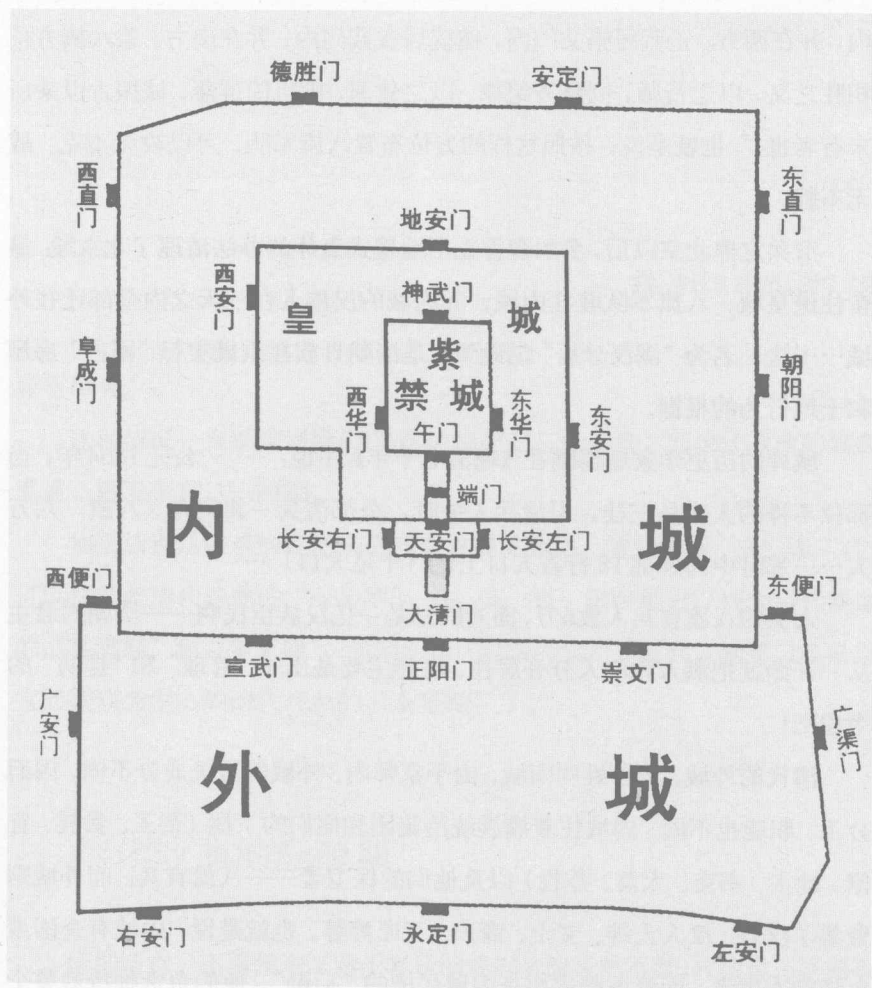
清代继辽、金、元、明之后，亦定鼎于北京，不仅城垣建置、九门之名一仍其旧，而且连京师的名称也沿用明代——仍然叫做北京。《大清一统志》说得清楚：

京城周四十里，高三丈五尺五寸。门九：南曰正阳，南之左曰崇文，南之右曰宣武，北之东曰安定，北之西曰德胜，东之北曰东直，东之南曰朝阳，西之北曰西直，西之南曰阜城。明永乐七年为北京城，十九年乃拓其城。本朝鼎建以来，修整壮丽，其九门之名则仍旧焉。

外城包京城南面，转抱东西角楼，计长二十八里，高二丈，亦曰外罗城。门七：南曰永定，曰左安，曰右安，东曰广渠，西曰广宁，在东西隅而北向者，东曰东便，西曰西便。

这里需要说明的是：古代叙述方位左、右的时候，都是以紫禁城的金銮殿为坐标的，所以前门东边的崇文门在左，西边的宣武门在右，左安门在东，右安门在西。

京城“九门”和外城“七门”的名称，在民间还有约定俗成，老百姓把朝阳门还叫齐化门，那可是元朝留下来的旧名字，其他管阜成门叫平则门，

晚清京师的九门和外城七门

宣武门叫顺治门，正阳门叫前门，崇文门叫哈德门，广渠门叫砂锅门或者沙窝门，左安门叫江擦门，右安门叫南西门，广安门叫做广宁门或者彰义门……

清代京师的“京城”也叫内城，由八旗驻防，“拱卫皇居”。

《八旗通志》说：“镶黄居安定门内，正黄居德胜门内，并在北方。正白居东直门内，镶白居朝阳门内，并在东方。正红居西直门内，镶红居阜成门

内，并在西方。正蓝居崇文门内，镶蓝居宣武门内，并在南方。盖八旗方位相胜之义，以之行师，则整齐纪律，以之建国，则巩固屏藩，诚振古以来所未有者也。”也就是说，按照这样的方位布置八旗军队，可以攻无不克、战无不胜。

清兵定鼎北京以后，多尔袞首先用地毯式轰炸的办法清理了北京城：皇帝住进皇城，八旗军队驻扎内城，而内城的汉族人在三天之内全部迁往外城……这一名为“满汉分居”的政策，是清朝贵族在京畿实行“圈占”房屋和土地行为的根据。

域外的历史学家唐德刚在《晚清七十年》中说：“……公元1664年，当那位不祥的人物吴三桂，引清兵入关时，全部清兵一共只有‘八旗’六万人……那时中国本部18行省人口上亿（十足人口）……”

入关的八旗官兵人数6万，面对的却是一亿汉族臣民啊——清朝的君主从一开始就把满人和汉人分开居住，可能主要是出于“管理”和“提防”的考虑吧！

清代的外城，老百姓叫南城，由于京师内、外城的居民成分不同，因而分工、职能也不同。内城住着满族统治集团和他们的下属（帝王、贵族、官僚、地主、书吏、太监、差役）以及他们的保卫者——八旗官兵；而外城则聚集了汉官、汉人士绅、文士、商户、工匠等等。也就是说，内城有全国大量的寄生者，而外城则主要是内城居民的“后勤”，他们负责维持着整个都城的运转……

善于商业构想的汉族人，在不太长的时间里就完善了南城的建设，使北京南城成为京师的商业和娱乐中心。

南城成为整个城市果实、蔬菜、旁及日用百货的集散地，每天忙碌无暇。

南城成为商贾云集、店铺如林的处所，行人如梭，车马如龙。

南城成为饮食圣地，从满汉全席到茶楼茶馆，丰俭齐备。

南城成为娱乐、休闲场所的集中地：听戏、打茶围、走票、看杂耍……

应有尽有。

这种情况一直继续到晚清以至20世纪二三十年代，而清代戏曲的繁荣鼎盛，就发生在这一时期。

如果从宫廷演戏的发达来看戏曲发展的脉络，清代的顺、康、雍三朝，可以称做是清代戏曲的“酝酿期”；乾、嘉、道、咸时期可以视为清代戏曲的“高潮期”和“变革期”；而同、光（包括西太后）时代，则可以说是以宫廷演戏为中心的清代戏曲的“全盛期”了。

1. 清代戏曲的酝酿期

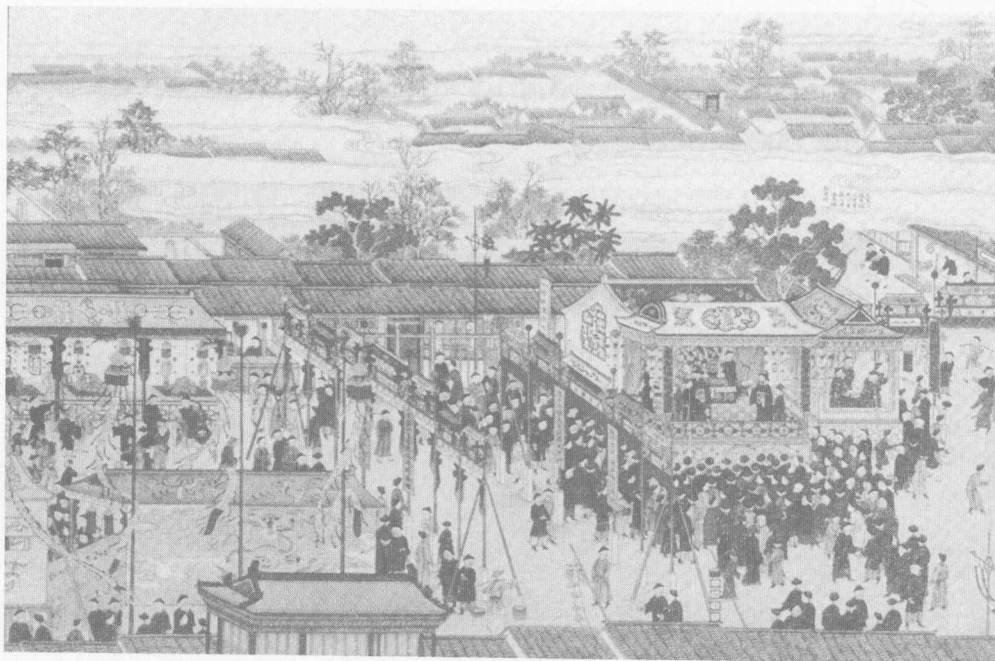
仔细清点一下清代帝王对于宫廷演戏制度建设的贡献，应该说还是要数康熙名列前茅。

康熙皇帝不仅首创了“南巡”盛事，而且“南巡”回京时还从南方带回了优美时尚的昆山腔和弋阳腔，由此确立了昆、弋两腔为宫廷戏曲的正宗。

管理宫廷演戏事宜同时也是宫廷剧团的南府和景山两大机构建立于康熙朝。这时不仅成立了宫廷剧团，建立了宫廷演戏制度，而且开创了从南方挑选伶人和教习的先例。苏州织造李煦曾有《奏折》上奏从苏州挑选女子弋腔班送进京城有关事宜，这一奏折存留至今……康熙精通音律，而且还饶有兴趣地下旨修改过《西游记》……这些在文献和档案里都有记载。

现存故宫博物院的巨幅长卷《康熙帝六旬万寿图》是他在庆祝自己60整寿的时候，以庆寿为由头开启的戏曲进京汇演的方式和先例。

《康熙帝六旬万寿图》长38.285米，宫廷画家冷枚、徐玫、顾天骏、金昆、邹文玉等，用细描重彩对当时规模盛大的庆祝活动作了纪实性的描绘：从紫禁城神武门逶迤向西，直至西直门，大道两旁张灯结彩，锦坊彩棚鳞次栉比，亭台楼阁店铺林立，百官黎庶熙攘拥挤……而引起后世戏曲研究者注

意的是：戏台高筑、百戏杂陈。

有人仔细地清点过：画卷之上有四十多座戏台正在上演，根据戏台上的道具、人物、穿着、打扮可以辨认出，当时正在上演的剧目有《白兔记》、《西厢记》、《金貂记》、《安天会》、《浣纱记》、《单刀会》、《邯郸梦》、《玉簪记》中的折子戏。这些从元朝和明朝流传下来的传奇、杂剧中的优秀作品，应当是康熙年间民间的流行，也是在清宫上演过和被肯定过的剧目。

雍正正是第二个对于宫廷演戏建设有贡献的帝王。

雍正为皇子时，曾为恭祝父皇的寿诞，亲自参与编写贺寿的节目，这个剧后来作为贺寿献戏的样板，到乾隆时期还曾经拿出来上演。由此开始，皇帝参加剧目修编的传统，一直持续到西太后主持改编《昭代箫韶》。

而且，在雍正的主持下，清代第一座三层大戏楼——圆明园同乐园中的清音阁戏楼于雍正四年竣工，这个三层大戏楼体现了雍正皇帝对于未来的宫廷大戏的设想。

《康熙帝六旬万寿图》局部

经过顺治、康熙、雍正三朝热心于宫廷戏曲制度建设的皇帝近百年的努力，皇室剧团和宫廷演出的各个方面都趋于成熟和完善。下一届皇帝只要在父、祖多年经营的基础上再出一把力，就可以水到渠成地促成清代宫廷戏曲演出的繁盛局面，而好大喜功的乾隆，恰好就是成就这一契机的极好人选。

2. 清代戏曲的高潮期和变革期

乾隆皇帝对于戏曲可以说是嗜好，他在位的60年间，亲自下达和支持实施了不少与戏曲发展相关的政令，而这些政令对于奠定有清一代戏曲繁盛和酿成清代第一次戏曲高潮都起到了决定性的作用。

乾隆皇帝在位期间进一步扩展和实践了雍正皇帝对于宫廷大戏的设想，

他下令在京城和行宫建造了很多各种规模的戏台，扩展了皇家剧团（南府、景山）的规模，建立完善了宫廷和行宫的演戏制度，指派词臣编写“节戏”和“宫廷大戏”，在扬州组织官修戏曲，把审查和改定全国的剧本作为纂修《四库全书》的组成部分……他还仿效康熙以庆祝皇太后的“慈寿”和自己的“万寿”的机会鼓励全国各地的戏曲进京会演……

他把前几代帝王对宫廷演剧的理想，加以实现并且发挥到极致，实现了以宫廷戏曲演出为主要推动力和表征的清代第一次戏曲高潮。

漫长而且轰轰烈烈的乾隆时代使嘉庆皇帝一生都笼罩在父亲的阴影之中，父亲所取得的辉煌，他永远也达不到。他37岁即位，却是直到40岁乾隆死去之后才算是真正掌权，他继承了父亲留下的一切，包括那不再能使皇室成员感到兴奋的宫廷剧团的陈旧演出、已经不再是大清帝国向诸外番属国炫耀窗口的大而无当的皇家剧团，以及昆弋“雅部”已经落后于当时的民间舞台而失去了活力的事实。

从有关的宫廷档案的“缝隙”间我们可以发现，极盛难继的嘉庆在执政的21年中，不事声张地将剧团民籍伶人裁减了一半，也悄悄地把时尚的“俚戏”乱弹引入了宫内。

嘉庆之后的道光皇帝，对于清代宫廷剧团的改革是实质性的：第一，他撤销了南府、景山两大机构，降低了取而代之的升平署的级别。第二，他使宫廷演剧的规模缩小和从简，取消了部分全国性的献戏活动。虽然不能说完全破坏，但至少是相当程度上拆解了乾隆时期所确立的演剧规模和体制。

在我看来，这些变革表现了嘉庆时期已经开始了的、父子两代皇帝的共同谋略。从清代宫廷戏曲的存在情况来看，也可以说，嘉庆是一个时代的结束，道光则是另一个时代的开始。

出现这些情况的根本原因在于，戏曲史上“昆乱易位”状况的发生，影响所及动摇了昆弋的权威地位，并且给宫廷演剧带来冲击。道光皇帝的作为，不论从原因还是从结果上说，都是削弱和动摇了昆弋在皇宫中权威地