

中国文库

· 艺术类 ·

中国京剧史

(中卷·下)

北京市 / 上海艺术研究所 组织编著

中国文联出版社

中国文库

艺术类

中国京剧史

(中卷·下)

北京市艺术研究所
上海艺术研究所 组织编著

中国戏剧出版社

中国京剧史

(中卷目录)

(下)

第六编 人物(中)

第三十一章	生行演员	1129
第一节	老生演员	1129
	余叔岩	1129
	孟小冬	1133
	言菊朋	1135
	高庆奎	1138
	马连良	1140
	麒麟童(周信芳)	1145
	林树森	1153
	高百岁	1158
	唐韵笙	1160
	谭富英	1163
	杨宝森	1166
	奚啸伯	1169
	李少春	1172

张春彦	1177
露兰春	1177
李洪春	1179
赵松樵	1181
李吉来	1182
李宝檀	1183
张一然	1184
李 云	1185
第二节 武生演员	1186
杨小楼	1186
尚和玉	1195
俞振庭	1197
盖叫天(张英杰)	1198
杨瑞亭	1204
孙毓堃	1205
李吉瑞	1206
张桂轩	1207
郑法祥	1209
白玉昆	1212
李兰亭	1214
赵鸿林	1216
王虎辰	1217
张翼鹏	1218
李万春	1220
高盛麟	1221
陶德康	1223

第三节 小生演员	1224
程继先	1224
姜妙香	1226
金仲仁	1230
叶盛兰	1233
俞振飞	1237
第三十二章 旦行演员	1243
第一节 青衣、花旦、刀马旦演员	1243
梅兰芳	1243
尚小云	1251
程砚秋	1258
荀慧生	1269
徐碧云	1277
筱翠花(于连泉)	1280
雪艳琴(黄咏霓)	1284
黄桂秋	1286
朱琴心	1288
贾璧云	1291
芙蓉草(赵桐珊)	1293
华慧麟	1296
赵君玉	1297
小杨月楼	1299
刘筱衡	1302
张文艳	1304
黄玉麟	1306
王兰芳	1309

王芸芳	1311
李世芳	1311
毛世来	1312
言慧珠	1313
张君秋	1316
金素琴	1321
新艳秋(王玉华)	1323
章遏云	1326
顾正秋	1328
童芷苓	1331
毛剑秋	1335
任 均	1336
第二节 武旦、老旦演员	1337
九阵风(阎岚秋)	1337
朱桂芳	1338
宋德珠	1339
李多奎	1342
卧云居士	1344
第三十三章 净行、丑行演员	1347
第一节 正净、副净演员	1347
郝寿臣	1347
金少山	1353
侯喜瑞	1356
赵如泉	1362
裘盛戎	1364
袁世海	1366

第二节 武净演员	1368
钱金福	1368
刘奎官	1371
程永龙	1372
鲁 浩	1373
第三节 文丑演员	1374
萧长华	1374
慈瑞全	1379
张文斌	1380
刘斌昆	1381
马富禄	1383
茹富蕙	1384
第四节 武丑演员	1385
王长林	1385
傅小山	1388
叶盛章	1389
第三十四章 乐师	1393
第一节 琴师、笛师	1393
方秉忠	1393
曹心泉	1395
孙佐臣	1396
徐兰沅	1397
王少卿	1399
杨宝忠	1400
李慕良	1402
第二节 鼓师	1405

鲍桂山	1405
杭子和	1406
汪福海	1408
方立善	1409
第三十五章 京剧作者、导演、教师、研究者 ...	1411
第一节 京剧作者	1411
齐如山	1411
罗瘿公	1415
陈墨香	1417
清逸居士(爱新觉罗·溥绪)	1420
杨绍萱	1422
田 汉	1423
翁偶虹	1426
任桂林	1429
李 纶	1431
虞 棘	1432
高 洁	1433
魏晨旭	1433
马少波	1434
张弓弩	1438
第二节 京剧导演	1439
焦菊隐	1439
阿 甲	1440
李紫贵	1442
王一达	1444
第三节 史论研究工作者	1445

张繆子	1445
张次溪	1446
徐慕云	1449
刘豁公	1451
郑过宜	1452
孙玉声	1453
陈彦衡	1456
张伯驹	1460
章小山	1462
蒋君稼	1463
爱新觉罗·载涛	1465
马彦祥	1466
张 庚	1468
第四节 教育工作者	1470
孙怡云	1470
欧阳予倩	1471
叶春善	1476
金仲荪	1479
李桂春	1484
厉彦芝	1487
范福泰	1488
王荣山	1488
陈秀华	1490
丁永利	1491
雷喜福	1493
王连平	1495

茹富兰	1498
刘仲秋	1499
第五节 戏曲改革工作者	1499
魏静生	1499
薛恩厚	1500
金紫光	1501
张东川	1502
简朴	1503
中卷后记	1505
中卷修订后记	1507

第三十一章 生行演员

第一节 老生演员

余叔岩

余叔岩(1890—1943),名第祺,幼时用过“小小余三胜”艺名,后改用余叔岩名。祖籍湖北罗田。出身梨园世家,祖父余三胜,父亲余紫云。余叔岩幼从吴联奎学京剧老生戏,辛亥革命后拜谭鑫培为师。他认真钻研京剧老生艺术,多方虚心求教。姚增禄、李顺亭、钱金福、王长林、田桐秋、陈德霖、鲍吉祥等人,都是他请益的良师。王荣山、贯大元等人,都是他交流艺术的益友。业余谭派老生研究家王君直和陈彦衡,在唱念方面对他帮助最大,王君直曾介绍李佩卿做他的琴师。

余叔岩幼时用“小小余三胜”艺名出演于天津下天仙戏院,红极一时。变声后回北京休养,在此期间他用心观摩谭鑫培的演出,并参加春阳友会票社,多方学习,用功不懈。1918年后,嗓音恢复,以叔岩之名重返舞台。他充分发挥其学谭心得和本身特长,上演大量老生剧目,文武昆乱不挡,一举成名,与杨小楼、梅兰芳在当时京剧界鼎立而三。他除不断演出于北京之外,曾数次去汉口、上海、天津各地演唱,誉满全国。1928年后由于身体多病,除义务、堂会戏外,不再演营业戏。

余叔岩舞台生活时间虽然不长,但他在京剧老生界留下了久远的影响。十年所演的剧目之中很多都成为后学的典范。《琼林宴》、《八大锤》、《捉放旅店》、《盗宗卷》、《定军山》等谭派标准剧目,经他演唱,出神入化、才调秀出,最能见赏知音。他对每一剧目无不精益求精,普通一戏经其润色便能离世异俗,《搜孤救孤》、《法场换子》等戏经他演出,石破天惊,成为传世之作。余叔岩公演期间,虽与杨、梅各树一帜,但合作从未间断。他们的合作对京剧艺术的发展起着重要的典范作用。梅、余之《游龙戏凤》、《打渔杀家》,杨、余之《八大锤》、《连营寨》,余、杨、梅之《摘缨会》均为旷代绝唱,后世法程。

余叔岩1928年后虽不再作营业演出,但并未中断其京剧事业。他一直重视京剧的理论研究、社会活动和授徒工作。1931年与梅兰芳作为发起人,在北平成立了国剧学会。他以他与张伯驹合编的《乱弹音韵辑要》作为学会附设的传习所的音韵学课程教材,并写出了京剧胡琴《老八板》文章,发表在1932年《国剧画报》第13期上。1932年7月4日,余叔岩在国剧学会中公开作了关于京剧老生演唱法则的讲演(1932年《国剧画报》28、29

两期刊登过这次讲演的消息和部分内容),从多方面概括了余叔岩所主张的京剧老生演唱法则,是研究余叔岩演唱艺术理论的重要参考资料。

余叔岩演戏之所以成功,除其本人有很高的艺术修养外,另一重要因素是他有许多出色的合作者为辅弼。李顺亭、钱金福、程继先、陈德霖、王长林、裘桂仙、鲍吉祥等对他的演出都起着很大的支持作用。余叔岩曾和王长林、钱金福、程继先在他北京的家中照过许多戏装相片,其中有余、王的《琼林宴》、《翠屏山》,余、钱的《宁武关》、《定军山》,余、程的《镇潭州》,余单人的《宁武关》、《定军山》、《洗浮山》等,这些相片照得气度典雅、神态生动,堪称京剧艺术珍品。从中不仅可以研究余本人的身段,还可以了解王、钱、程三位的身段、化妆以及各位之间的合作情况。余叔岩还有许多戏装和练功的照片,对于研究他的身段也有参考价值。从这些照片中可以看到其身段、把子的要领,如子午像、腰、丁字步、弓箭步、前后手、山膀、眼神,以及刀、枪、马鞭的拿法和全身的劲头等的实际情况。

余叔岩成名后,先后在百代(1920)、高亭(1924)、长城(1932)、国乐(1940)等唱片公司灌过37面唱片(由杭子和、白登云司鼓,李佩卿、朱家夔、王瑞芝操琴)。这些唱片包括除〔反二簧〕之外的各种板式的唱段,在《断臂说书》和《一捧雪》中有念白,这些唱、念格调清雅、韵味纯厚,可以用以研究余叔岩在四声、尖团、辙口、上口、三级韵、用嗓、发音、撮音、气口等方面的掌握和运用情况。另外,这些唱片中的杭、白之鼓和李、朱、王之琴也非同凡响,在他们的伴奏下,余叔岩演唱的效果更加圆满。

由于余叔岩老生艺术之精辟超卓,社会公认他是谭鑫培之后

的京剧老生界的首席,称他的老生艺术为余派。但余叔岩本人从不自炫,一贯自称学谭,直到晚年。余叔岩的艺术在他的一生中是不断进境的。这从他历次所灌的唱片中可以清楚地反映出来。概括说来,百代公司的唱片是他在变声后刻苦钻研、力求达到谭派老生艺术最高水准时期的作品,他的努力使他获得了谭派传人的社会公认。高亭公司的唱片一般被认为是余叔岩的巅峰作品,也是社会上诵言余派艺术的重要根据,表现了他 1918 年重登舞台后在对艺术的进一步创造、发展中所取得的成就。长城公司的唱片是 1932 年余叔岩身体多病在家休养期间的作品,这时他嗓音虽不如以前,但唱法功夫、韵味已达到炉火纯青的境界。国乐公司的唱片是 1938 年李少春、孟小冬拜师后,余叔岩晚年专心授徒时期的一些随心所欲、超乎流俗的逸品。

从 1918 年余叔岩重登舞台起直到他的晚年,潜心钻研学习余派艺术之人足踵相接,络绎不绝,包括祝荫亭、吴铁庵、杨宝忠、杨宝森、谭富英、王少楼、陈少霖、李适可、张伯驹、李少春、孟小冬、赵贯一、邹功甫、陈大濩、范石人和其他许多名演员和研究家,其中所获最多者,在演员中当首推他的得意弟子孟小冬,研究家中以他的好友张伯驹为最。私淑余派艺术,亲身观摩余叔岩演出最多,并能在艺术上运用自然者,以李适可(止庵)最为著名。特别应当大书特书的是孟小冬,她对继承、发扬和传授余派老生艺术,起了极其重要的作用,她曾正式收钱培荣、赵培鑫等人为徒,保存了许多余派老生的珍贵艺术资料。

孙养依著有《谈余叔岩》一书,孟小冬为之作序,对了解余叔岩家世、师友、弟子、演出、舞台合作者、灌片经过等方面情况,大有帮助,可作研究余叔岩艺术生平之参考。

余叔岩原配夫人为陈德霖之女,生慧文、慧清二女,继配姚姓,生幼女慧龄。

(刘曾复)

孟 小 冬

孟小冬(1908—1978),女,原名若兰,字令辉。北京人,祖籍山东。出身梨园世家,祖父孟七是同治、光绪年间的文武老生兼武净演员,父孟鸿群和叔父小孟七均为文武老生。孟小冬受家庭影响,幼年时便能登台演唱,1914年她7岁时,曾两次搭班去无锡演出,第一次演出了《捉放曹》,第二次演出了《斩黄袍》、《辕门斩子》和《逍遥津》等剧目。1916年,孟小冬9岁时正式向舅父仇月祥学习孙(菊仙)派老生。1921年,她在上海共舞台演出《宏碧缘》,扮演骆宏勋,由于扮相英俊,嗓音宽亮而受到欢迎。1924年又在无锡演出,由著名琴师孙佐臣伴奏,二人合作相得益彰,因而演出影响较大。

1923年,孟小冬随武生白玉昆去天津组班演出于新明大戏院,演出剧目有《捉放曹》、《乌盆记》、《空城计》、《南阳关》、《探母》、《武家坡》、《乌龙院》、《梅龙镇》、《连营寨》,亦兼唱本戏《狸猫换太子》(饰宋仁宗)、《七擒孟获》(饰诸葛亮)、《阎瑞生》(饰莲英)等。

后由于剧院改组,白、孟辞班,孟小冬到北京定居。在此期间,她向京剧音乐家、名琴师陈彦衡学习谭(鑫培)派唱腔,拜陈秀华为师,并得到名票王君直的指点,又与言菊朋一起切磋表演艺术。她在北京三庆园、新明戏院演出的《探母回令》、《击鼓骂曹》(仍由名琴师孙佐臣伴奏),声名大震。城南游艺园曾邀请她为京剧团台柱演员。之后,孟小冬自己组班在京、津演出。1926

年,她曾与金少梅合作组班在天津大罗天剧场演出。她的嗓音宽亮,无女声尖窄之病,出字收音、行腔用气都有准绳,并且扮相潇洒爽朗,身段凝重,受到好评。

1929年,孟小冬息影舞台,曾寄寓津门某皇戚家中茹斋念佛,并在某寺院受戒,出入于居士林,大有看破红尘之意。

1934年,孟小冬重登舞台,在天津明星戏院演出,此时她已向鲍吉祥学会了余(叔岩)派戏,以《失街亭、空城计、斩马谡》、《捉放曹》、《探母》、《乌盆记》等剧目轰动津门。

1936年,孟小冬由京至沪,在黄金大戏院演出《空城计》、《捉放曹》、《珠帘寨》、《盗宗卷》、《南阳关》和《乌盆记》等戏,被公认为是一位难得的后起之秀。演出20天之后,孟小冬由于突然病倒而停演。

1938年10月21日,孟小冬在北京泰丰楼拜余叔岩为师,余叔岩全力培养爱徒,孟小冬敏而好学,在大约五年的时间中,她学习了《乌盆记》、《御碑亭》、《搜孤救孤》、《法场换子》、《捉放曹》、《二进宫》、《洪羊洞》等剧目,成为余叔岩表演艺术的主要继承人。

1947年,孟小冬在上海中国大戏院义演,饰演《搜孤救孤》中的程婴,裘盛戎饰屠岸贾,赵培鑫饰公孙杵臼,魏莲芳饰程妻。孟小冬的演唱,嗓音高亢,立音强,收字行音、行腔用气均有法度,并能运用优美的动作和眼神来表现剧中人物。她的表演已经成熟,在女老生行中出类拔萃。之后,孟小冬下嫁杜月笙,并随往定居于香港,在此期间,不少京剧爱好者向她学戏,她收了三个票界徒弟。1962年北京京剧团访港演出,她曾与故友晤谈。北京京剧团把她的演唱录音带回内地,成为京剧声乐的珍品。后,孟小冬移居台北,于1978年病逝。