

王和霖 艺术生涯

赵晓东、著
宁夏人民出版社



王和霖艺术生涯

赵晓东 著

宁夏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

王和霖艺术生涯/赵晓东著. - 银川:宁夏人民出版社,2001.3

ISBN 7-227-02251-X

I. 王… II. 赵… III. 王和霖-生平事迹
IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 12190 号

王和霖艺术生涯

赵晓东 著

责任编辑	张燕宁
封面设计	胡国旺
责任印制	来学军
出版发行	宁夏人民出版社
邮购电话	(0951)5044614
地 址	银川市解放西街 47 号
网 址	www.nx-cb.com
电子信箱	nrs @ public.yc.nx.cn
经 销	新华书店
印 刷	宁夏精捷彩色印务有限公司
开 本	850 × 1168 1/32
印 张	7.5
插 页	6
字 数	200 千
版 次	2001 年 4 月第 1 版
印 次	2001 年 4 月第 1 次印刷
印 数	1000 册
书 号	ISBN 7-227-02251-x/K·248
定 价	14.00 元

版权所有 翻印必究

薪傳馬派

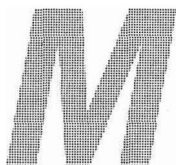
身係梨園

題贈王和霖藝術生涯

宋任窮



一九九二年元月



目 录

前 言	/1
童年的戏趣	/4
进了中国第一座戏曲学校	/12
五彩舞台	/23
创造了“焦仲卿”	/33
戏校的酸甜苦辣	/40
名家提携	/48
看、学、练、演尊马派	/62
寸草春晖师徒情	/83
独挑“麟鸣社”	/92
山穷水尽处	/100
柳暗花明时	/109
脱胎换骨	/118

两种命运	/133
翻过雀儿山	/139
蓬勃向上的京剧四团	/149
奔赴大西北	/160
杏坛春风	/164
苦战石嘴山	/175
野火春风	/185
马派自有后来人	/194
多了一个“创”字	/205
永远的王和霖	/225
后 记	/233



前 言

1934年12月,北京。

朔风凛冽,寒气袭人。可坐落在东长安街上的中央饭店门前,却是人头攒动,车水马龙。西装革履的,长袍马褂的,一身中山装的,还有头戴大沿帽、身披黑斗篷的等各色人络绎不绝地走进饭店。他们或彼此握手问候,或相互抱拳行礼,说说笑笑,喜气盈盈。

饭店二楼大厅,彩旗高挂,人声鼎沸。可当一位二十几岁的身着西装的青年走上主席台,宣布会议开始的时候,大厅立刻安静下来,稍顷即鸦雀无声。人们个个正襟危坐,目视前方。几位喝水的来宾悄没声息地放下茶杯,似乎是怕啜饮声惊破了这肃穆庄严的气氛。

主持会议的青年名叫焦菊隐,是我国现代著名的戏剧家。他腹笥渊博,学贯中西,少年即从事戏剧活动。1930

年,26岁的焦菊隐受聘为中华戏曲专科学校校长,为开创我国的戏曲教育事业、培养京剧人材立下了汗马功劳。至于他后来留学法国巴黎大学,以见解精辟、论述严谨的《今日之中国戏剧》、《唐宋金的大曲》等论文获博士学位;创办北平艺术馆;任北京人民艺术剧院副院长兼总导演,排出传世之作《龙须沟》、《蔡文姬》、《茶馆》等话剧,就更是中外闻名、妇孺皆知的了。

为让戏校的少年学生得到深造,今天,焦菊隐开戏校风气之先,主持建校以来的首次学生拜师仪式。

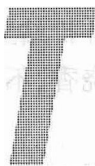
所拜老师是名噪剧坛的京剧老生演员马连良。当时,三十几岁的马连良正处在艺术创作高峰期。飘逸潇洒、巧俏细腻的马派艺术蒸蒸日上;英姿勃发、精力旺盛的马连良新创演了《白蟒台》、《假金牌》、《苏武牧羊》、《楚宫恨》等剧目,在剧台独领风骚,自将一军。尤其是此前不久,马连良赴上海参加新光大戏院的落成公演,一出《法门寺》不但倾倒了沪上戏迷,而且使旅沪的美国著名影星卓别林及夫人宝莲高黛称赞不已。演出结束,卓别林登上舞台,与马连良亲切握手,合影留念。当这幅身着西服的卓别林与身着明代官衣,扮演《法门寺》中县令赵廉的马连良的合影刊载于报刊上时,人们欢呼两位艺术大师的难得会见,欢呼中外文化的有益交流。当然,马连良的名字也就更为千家万户所熟知了。

马连良虽然演出繁忙,但他热心于提携后进,传艺授业。在这之前,已有李万春、马盛龙二人以口头形式列于

马氏门墙。可举行隆重仪式，正式行礼拜师收徒，今天，马连良是生平第一次。

出席拜师收徒仪式的有戏剧名家、评论家、演出场所负责人等几十位各界知名人士。与一般叩头拜师仪式不同的是，今天马连良端坐正中，而后由两位弟子并排站立，面向老师行鞠躬礼。原来，马连良是回民，是不烧香、不叩头的。

向马连良行拜师礼的是两个稚气、天真，年仅 14 岁的孩子。两个孩子穿着式样一致的全新的长袍马褂，这是戏校为拜师仪式专门定做的礼服。两个孩子中，个子瘦小的名叫王金璐——后来是名扬全国的京剧“武生泰斗”，在 1990 年中华人民共和国文化部举办的纪念徽班进京 200 周年的开幕式上，王金璐以古稀高龄扮演《龙凤呈祥》中的赵云；2000 年，王金璐又以 80 高龄率徒登台。80 岁的老人还在台上演出武戏，被人们称奇为“菊坛祥瑞”，“宝刀不老”。另一位身材适中的就是本书的主角、京剧老生艺术家王和霖——30 年代后期，少年的王和霖即以出色的演技荣获了“小马连良”的美誉；40 年代末期，王和霖加入革命行列，走遍祖国大江南北；50 年代末期，王和霖北上宁夏，为发展少数民族地区的文化事业努力奉献；晚年，王和霖设帐课徒，为培养戏曲人才又作出了突出成绩。



童年的戏趣

1920年9月5日，王和霖出生在北京前门外余家胡同。“和霖”是他进入戏校之后取的名字。当年他降生时，父亲请先生算过八字，断得儿子为木命，命中缺水，应多有雨露滋润。为此，父亲给儿子取了乳名叫“雨子”，学名“瑞霖”。瑞霖的祖父王寿山，早年在清王府中当差。“庚子之乱”，王府破落，王寿山则凭一手按摩功夫行医为生。父亲王世荣是电报局职工，收入不多，家道也算小康。

乍看之下，小瑞霖的家庭似乎与梨园界无关，其实不然，小瑞霖自幼即生活在浓郁的戏曲氛围当中。

首先是住家的大环境。余家胡同位于北京前门外。往东不足一里，即是京城最繁华的场所——大栅栏。大栅栏一带历来是北京戏院云集的热闹场所。那时，广和楼、广德楼、三庆园、华乐园、庆乐园、中和园等剧场日夜鼓乐

喧天，丝竹响亮。从这里南行一里多远，又有开明戏院、城南游艺园及天桥市场内的大小十来个戏院。从地理环境上说，瑞霖的家是北京城看戏的近便之处。

由于戏院云集，戏曲艺人们也大多居住在前门大栅栏地区。如有“伶界大王”之称的英秀堂谭（鑫培）家，几代居于此地；中外闻名的京剧大师梅兰芳诞生在这个地区；再如杨小楼、朱桂芳、刘砚芳、王长林、周瑞安等都是这一块地方的老住户。有人说，在大栅栏一带随便敲开一个院门，就能碰见梨园子弟。这话并不夸张。

再从人事关系上看。小瑞霖的母亲郭氏有四个兄弟都是京剧演员，而且一起在京剧武生名家俞振庭组建的斌庆社内演戏。大舅郭兰亭唱老生，二舅郭斌彦唱小生，三舅郭庆永唱武花脸，四舅郭庆鹏唱武生。

除去母系一支的影响之外，小瑞霖还受到姑姑王世珍的影响。王世珍与小瑞霖的父亲是同父异母的兄妹，论年纪，她只比小瑞霖年长4岁。王世珍自幼酷爱京剧，家长为她延师学艺。不久，王世珍就登台演出了《虹霓关》、《女起解》、《游龙戏凤》、《宇宙锋》等旦行戏。

王家不幸。小瑞霖5岁丧母，9岁丧父，他是靠奶奶养大的。奶奶对王家的这一根独苗视若珍宝，每天接送小瑞霖到附近的一家私塾中读书。开蒙的王先生循循善诱，教育得法，小瑞霖倒是学了几年的文化基础知识。

几位舅舅疼爱外甥。他们根据自身多年唱戏的经验，断定小瑞霖扮相端庄，眉目传神，嗓音又宽又亮，倘能学

戏,肯定大有出息。

舅舅开始带小瑞霖去剧场看戏。位于大栅栏西口的广德楼是斌庆社的基地,从此,小瑞霖每天跟着舅舅去广德楼。舅舅化装,他在一边默默地观看;大人演戏,他在下场门处仔细观看。那时,年轻的李万春是斌庆社的主力之一。他与蓝月春合演的《两将军》冠绝一时,李万春扮剧中的马超,少年英俊;蓝月春扮张飞,勇猛妩媚。尤其是“夜战”一场,二人打得难解难分,一次,连身上靠旗的带子都缠在了一起,火炽激烈,可想而知。余叔岩弟子王少楼演出的《定军山》也很吸引人,王少楼扮的黄忠不但老到深沉,而且边唱边舞,活画出黄忠年迈但壮志犹存、雄风不减的风貌。另外,俞步兰的旦角戏,小奎官的花脸戏,俞华庭、俞赞庭的生净对戏等都让小瑞霖看得如醉如痴,历久不忘。

看到小瑞霖对京剧入了迷,几位舅舅笑了。舅舅不失时机地请了一位名叫赵达斋的先生为小瑞霖开蒙说戏。

“嗯,这孩子扮相不错。”赵先生端详着小瑞霖,“不知嗓子怎么样,会唱戏吗?”

“不会。”小瑞霖少年老成,说话留有余地。

“一段也不会? 随便唱几句,让我听听。”赵先生鼓励着小瑞霖。

“先生,别笑话。”说罢,小瑞霖轻嗽喉咙,随即引吭高歌:“豪杰打马奔吴国——龙离沧海虎离窝。力举千斤伍明辅,压定了各国不敢动干戈……”

一段《浣纱记》唱得节奏准确，饶有韵味，尤为难得的是年仅9岁的小瑞霖虽然童音响亮，但音色中分明有一股苍老、沉雄的味道，这是唱老生最难得的音色。

不等小瑞霖唱完，赵先生已是眉开眼笑，点头不已。他高兴得一拍手掌说：“好！从今儿个起，我教你这出《浣纱记》。”

在赵先生的教授下，9岁的小瑞霖很快学会了《浣纱记》、《鱼藏剑》、《武家坡》等老生唱功戏。

随着学戏的逐步深入，小瑞霖的戏曲知识也愈益增多。慢慢地，姑姑学戏、吊嗓子的时候，小瑞霖也可以在一旁拍板了，他那几乎是天赋的把握板槽、驾驭节奏的技能，常令大人们惊讶。

大舅提出了建议：“瑞霖是块唱戏的料，早点儿让他入科班学戏。”一天，大舅实在按捺不住，竟自个提着一个包袱，领着小瑞霖来到了前门外廊房头条荣丰照相馆，要为外甥拍一张戏装照片。拍戏装照在当时是很流行的一种娱乐方式。今天，人们到旅游点，不是也有许多人要身着古装拍照留念吗？

照相馆的老板望着小瑞霖犯难了，他说：“这孩子个子小，我这里的戏装太大呀！”

“不怕，我带着呢，扮个黄天霸吧！”说着，大舅解开了带来的包袱。灯光下，一身崭新的戏装跃入眼帘，那是一身抱衣抱裤，另有软罗帽、茨菇叶、绒球、大带、薄底靴……看来舅舅是存心打扮外甥了。

在舅舅的指导下,小瑞霖扮装妥当,而后双手一左一右,紧握拳头,两腿一弓一箭,站好位置,再屏住呼吸,瞪圆双眼,老板看准时机,“啪”地一按快门,小瑞霖生平的第一张戏装像就这样拍下来了。

此后,王和霖在漫长的舞台生涯中,不知演过多少场戏,扮过多少个角色,拍过多少张剧照,惟独这张9岁的“黄天霸”像始终是他至为珍贵的一张剧照。六十多年中,王和霖始终珍藏着这张照片,闲时把玩,还是能引起不尽的遐想呢!

慢慢地,舅舅已经不满足于只给小瑞霖照戏装像了。尤其是小瑞霖的姑姑开始在城南游艺园登台献艺,更使舅舅觉得该把小瑞霖推向舞台了。

城南游艺园在北京城的西南角,基本上就是现今北京友谊医院的院址所在。游艺园创建于1919年,是仿照上海大世界的模式建造的一个综合娱乐场所。

游艺园内有戏院、电影院、话剧场、魔术场、曲艺厅、中西餐馆等多种建筑。

电影院是露天的,影片只能在夜晚映出,放映的是早期的无声影片。外国明星范朋克、卓别林,中国明星王元龙、阮玲玉等主演的影片经常在这里映出。有趣的是影片无声,但影院却在放映影片的同时配放留声机唱片,如《雨打芭蕉》等广东音乐就常穿插在影片中播出,用以活跃气氛。

园内的曲艺厅演出“什样杂耍”。“鼓王”刘宝全的京

韵大鼓,焦德海、刘德智的相声,王雨田、王葵英的抖空竹等带有浓郁的北京文化特色。

话剧场多演“文明戏”。“文明戏”的主要演员有张笑影、筱鸣钟等。他们常根据北京实事编演剧目,演出以念白、表演为主,偶尔也加进一些唱段。像号称“清末四大奇案”的《张文祥刺马》、《春阿氏》以及《儿女英雄传》都是这里常演的戏。

除去文艺演出,城南游艺园还有一部分室外活动。像草坪上的高尔夫球、地滚球,广场上水池内的划船、放河灯等也能吸引不同阶层的游客。

当时,只要花两角钱买一张入场券,就可以游览城南游艺园,看遍各种演出。二三十年代,这里是北京市民尤其是中下层平民的一个理想的娱乐场所。

在城南游艺园的各种文艺演出中,京剧占有统治地位。翻开一部《中国京剧史》可以看到:辛亥革命之前,京剧全部是由男演员参加演出的。辛亥革命之后,女演员慢慢涌现,而城南游艺园则是女演员集中演出的一个场所。像著名的京剧女老生孟小冬,旦角雪艳琴、章遏云、碧云霞、琴雪芳、孟丽君、蓉丽娟,小生梁桂亭,武生于紫云,花脸张子寿,小丑梁花依等都是这里的骨干力量。

小瑞霖的姑姑王世珍以“艳美玲”的艺名,在城南游艺园登场。她在这里演出的剧目多排在第二、第三的位置,一般演出《女起解》、《宇宙锋》等单折戏。虽排不到大轴,可“艳美玲”的演出倒也“不洒汤,不漏水”——这是梨园术

语，译成大众话，也就是不出差错，完成任务。

按当时规矩，除职业演员做业务演出之外，一些“票友”——业余演员，也可以随职业演员一起演出，名为“客串”。对票友来说，客串带有锻炼、实习的性质。客串一般只演戏，不挣钱。

趁着“艳美玲”在城南游艺园演出的机会，舅舅把小瑞霖推上了舞台。同所有的小孩子客串一样，演出海报上不登客串者的名、姓，只书“小客串”三字，人们一望而知，这不是正式演员。

那是一个晴空万里的秋日，小瑞霖与舅舅、姑姑一起，早早来到了城南游艺园的京剧演出场所。进入化装室，小瑞霖望着满屋的戏剧服装和刀枪把子，有一种无比亲切的感觉。

今天的戏码是《武家坡》。女主角王宝钏由“艳美玲”扮演，男主角薛平贵则由小瑞霖扮演——一次有趣的姑侄同台。

舅舅想得周到。他清楚城南游艺园的演出服装，知道那只适合成年人穿用。为使小瑞霖演出顺手，舅舅专门从一位叫张奎斌的小生演员那里借来了薛平贵的全套服装。原来，张奎斌身材矮小，他的服装、靴子等正好适合小瑞霖穿戴。

“场子都记准了吗？”舅舅一边给小瑞霖穿衣戴帽，一边再次叮咛询问。

“嗯。”小瑞霖点头。

舅舅又摸着外甥的肩膀问道：“嗓子在家吧？”这又是戏班的行话，嗓子好，称“嗓子在家”；遇上嗓子别扭，那就是“嗓子不在家”——不知到什么地方去了。

“嗯。”小瑞霖还是点头作答。

“场上多看姑姑，她会照顾你，知道吗？”

“嗯。”小瑞霖似乎只会点头了。其实，这孩子生性内向，沉默寡言，什么事只是心里有数就行。这也是王和霖七十多年的一贯性格。

舞台上，乐队打起锣鼓，《武家坡》就要开场了。按规定，薛平贵要唱“闷帘导板”，也就是在幕后唱完一句之后，再行出场。

胡琴拉出了清脆悦耳的〔西皮导板〕，这时，小瑞霖在幕后神色大方地演唱：“一马离了西凉界——”这一句非常难唱。一是难在唱腔要挺拔高昂，以表现人物骑马赶路的规定情景；二是难在这句唱在当年风行一时，就像今天的流行歌曲一样，差不多人人都会哼这句“一马离了西凉界”。你唱得略有差池，观众就会作出不满的反应。小瑞霖的这句唱饱满圆润，响彻全场。这以后薛平贵的唱腔、做表，小瑞霖一丝不苟，圆满完成。这使得台上的姑姑、台后的舅舅、台下的观众都为这小客串的成功高兴不已。

这一年，小瑞霖 10 岁，如果从 9 岁照戏装像算起，小瑞霖也有一年的艺龄了。