

◎刘曾复 编著 屠楚材 记谱

京剧新序

(修订版)

學苑出版社

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册

（一九九一年）

肇庆分校建校二十周年纪念册

◎刘曾复 编著 屠楚材 记谱

娄悦 何毅 整理

京剧艺术

(修订版)

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧新序/刘曾复著. —北京: 学苑出版社, 2008. 11
ISBN 978-7-5077-3169-9

I. 京… II. 刘… III. 京剧—艺术—文集 IV. J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 156679 号

责任编辑: 潘占伟

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: [www. book001. com](http://www.book001.com)

电子信箱: [xueyuan@public. bta. net. cn](mailto:xueyuan@public.bta.net.cn)

销售电话: 010-67674055、67675512、67678944

经 销: 新华书店

印 刷: 河北省三河市灵山红旗印刷厂

开 本: 720×980 1/16

印 张: 25.625

版 次: 2008 年 11 月北京第 1 版

印 次: 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

印 数: 3000 册

定 价: 49.00 元

出版说明

九十四岁高龄，六岁与京剧结缘；历京剧盛时，见过最好的角儿，看过最好的戏；拜过名师，有真本事。在现今的京剧界，刘曾复先生可以说是硕果仅存的国宝了。

先生一生述而少作，《京剧新序》是其八十余年观剧、学戏、研究所得。不仅珍贵的资料藉此得以留存，更以今人的眼光指点品评。得益于先生深厚的学养，“使得这部大著，既有极强的实践性，同时又有了很重要的研究价值”（蒋锡武语）。本书取名《京剧新序》，先生有深意在。细阅此书，有心人自能领会。

《京剧新序》初版于1999年印行，现在已极难见到。为满足广大读者的需求，我社决定再版。先生同意了我们的想法，对原书进行了必要的修订，新增“楔子：忆听戏与学戏”、“讨论京剧表演体系的传承主流及其他”两篇，并附录了曹其敏先生的“谈《京剧新序》”一文。

此版之成，有赖娄悦、何毅两位年轻人严谨细致的审订，从中亦可见先生提携新人之美意。

学苑出版社

原版自序

先父诒孙公于曾复六岁时，携复拜见阎岚秋先生。阎先生那时常带复去各戏院后台嬉游，这就是曾复接触京剧之始。嗣后复数十年间看过不少好戏，听过不少戏界先贤谈话，读过不少戏曲方面的文献，复对京剧之所以略知一二，端在于此。现追忆各方实情，选录编纂，志其所自，以示不忘。

曾复平生只在北京正式听过京剧，因之只能讨论北京的京剧艺术。此外，由于知识的局限，论述许多问题只能以京剧老生艺术来做例证。所录个人见闻，供大方治学参考，并希匡正。

此书之成，有赖于屠楚材同志记谱，王文芳、于中州和张克同志校点，曹其敏、刘嵩崑和李筠同志审订，朱家溍同志作序并题写书名，陈志明同志编辑加工，北京京剧昆曲振兴协会和北京燕山出版社大力支持，谨致谢忱。

刘曾复拜识

1998年冬

目 录

楔 子 忆听戏与学戏	(1)
第一章 京剧体系	(9)
第一节 舞台程迹	(13)
第二节 老谭艺谱	(14)
第三节 居今稽古	(18)
第四节 居易居常	(170)
第五节 居安资深	(173)
第二章 京剧艺术	(187)
第一节 《梨园原》	(189)
第二节 余叔岩、梅兰芳、侯喜瑞讲演	(193)
第三节 《近代剧韵》	(197)
第四节 唱念一体	(207)
第五节 《京剧表演艺术杂谈》	(222)
第六节 做打同理	(226)
第七节 示例说戏	(229)
第八节 京剧脸谱	(330)

第三章 先贤语注	(343)
第一节 学戏	(345)
第二节 会戏	(348)
第三节 懂戏	(351)

第四章 名家论赞	(359)
第一节 钱金福	(361)
第二节 王凤卿	(364)
第三节 王君直	(366)
第四节 王荣山	(366)
第五节 言菊朋	(367)
第六节 贯大元	(369)
第七节 杨宝森	(371)
第八节 韩乐卿	(373)
第九节 李世芳	(374)
第十节 梁小鸾	(375)

附 录

附录一 讨论京剧表演体系的传承主流及其他	蒋锡武 (381)
附录二 谈《京剧新序》	曹其敏 (400)

楔 子：忆听戏与学戏

三岁（虚岁四岁，1917年）以前，我只看过黑白无声电影，有景有人，很像真事，有英文字幕。

四岁起跟京剧打交道。当时还有京剧辅助材料：版画、小人书、面具和刀枪玩具、灯扇、泥人等等；大人带去看戏、平时讲戏，直接、间接使我对京剧产生兴趣。

五岁，母亲带我听戏。我们坐在戏园楼上，我靠着楼栏杆看楼下戏台，是方形的，周围有矮栏杆，台后边挂着一个绣花大红帐子，左右有两个门，门上有门帘，台上有桌椅，穿花行头的演员就在这样的台上又要又唱。母亲告诉我那个不戴胡子、头上插翎子的人物是老十三旦演的子都，这出戏叫《伐子都》。这个子都脸是圆的，显着黑，我不爱看。倒是另一边的大花脸，红色脸发亮，我爱看。母亲告诉我这个大花脸演的是颖考叔，是好人，被子都——是坏人，射死了。这天的戏演的是什么，当时我一点儿也没看出来。直到我七岁读《左传》“郑伯克段于鄢”时，才知道颖考叔是什么人。这是我第一次正式独立看京剧。这个老戏园叫文明茶园，在珠市口西柳树井大街，解放后成为丰泽园饭庄。此后大人陆续告诉我京剧里有生、旦、净、丑各种角色，有文戏、武戏，还带我去前门外华乐园、广德楼、三庆园、同乐园、中和园、广和楼、天桥的歌舞台这些老戏园看过戏。那时的演员，大人说有崔灵芝、薛固久、张黑、瑞德宝，我说瑞德宝这个名字很像大街上的洋行瑞宝信，从此我把去瑞宝信叫去瑞德宝买东西，大人觉得很好笑。崔、薛等秦腔老演员已不为社会所重，只在歌舞台献艺。

一次印象很深的事，是大人带我去广和楼听富连成科班的戏，到后台看演员扮戏。从前台楼房一侧小通道到后台院子，我先走到一间小房里，看到一个年龄大些的学生，自己站在一张桌子旁边勾脸。大人小声告诉我这个人叫何连涛，是出科的学生，在科班里效力演戏，他勾的姜维脸，待会儿唱《铁笼山》。那张桌子上有放颜色的彩匣子，桌子叫彩桌，生角抹彩，净丑角勾脸、勒网子都在这里进行。这间小屋通往另一间小屋，里边有一个小火灶，煮着一锅热水，供演员洗脸之用。从小屋旁边的大门进到一间大屋子，里边贴墙有一个长条桌子是旦角拍粉梳头的梳头桌，有人管梳头。靠着大屋子的墙摆着戏箱，演员在各个

戏箱旁边,穿靴鞋、穿戏衣、带盔头。演员网子勒好,头梳完,由戏箱人员帮演员穿戴。演员扎扮完毕在后台静候上场。

像广和楼这样的老戏园后台,有一个跟前边戏台相连的一个同样高、同样大小的方台,演员从这个后面的台上,到前边戏台上去演唱。在这个后边台上,演员可以对戏、准备。靠着前台大帐子后面,有后场桌,放着一些台上演员用品,例如令旗、宝剑,有人经管。

那天的戏有《金水桥》、《铁笼山》。《金水桥》是文戏,唱起来没完。《铁笼山》虽是武戏,但姜维“观星”,一个人转来转去,我那时小,不懂,都不爱看。这些戏对我来说都白唱了。

此时北京南城万明路上修建起饭庄、澡堂、商店、医院,特别是大的游艺场所——“新世界”大楼和“城南游艺园”大娱乐园囿,当时把这一地带看作“小上海”。解放后新世界改为学校校址,城南游艺园改为北京友谊医院院址。这两个游艺场所当时都有京剧,游艺园有福清社科班和崇雅社女演员剧社,后者除演一般京剧老戏之外,还有新排的新戏。当时很受欢迎的有琴雪芳女士主演的《孟姜女哭长城》,碧云霞女士主演的《春阿氏》,都是连台本戏,台上有新制砌末。此外,还有文明戏。演《宏碧缘》也是本戏,穿新式戏装,不戴胡子、粘胡子,不勾脸,不穿厚底靴子,念白说北京话,开打很热闹,有很讲究的布景。当时观众踊跃,很受欢迎。今天回忆起来,《哭长城》、《春阿氏》很像今天的新戏《刘罗锅》,《宏碧缘》很像电视剧《谢瑶环》、《游龙戏凤》。当年演新戏的琴雪芳、碧云霞等女演员,会戏很多,经验丰富,所以演出效果很好,上座率极佳。这时梅兰芳的《邓霞姑》、冯子和的《拿破仑》这些新戏已不再上演了。

民国以来,北京学上海建筑新式剧场,先后有第一舞台、真光剧场、新明大戏院、开明戏院,我亲眼见到开明戏院修建经过,1922年竣工。这些戏园解放后除真光重修外,其他都没有了。当年在经营上,第一舞台太大,真光剧场较小,新明、开明大小合适。多数剧社,特别是梅兰芳、杨小楼、余叔岩诸位名演员在新、开轮流演出。那时我听戏好像很有进步,懂得了,其实主要是跟着大人说,梅兰芳、杨小楼、余叔岩三位是当时北京京剧界的旦角、武生、老生最优秀的三大名角。不管是真懂、假懂,我确实听过不少好戏,例如我那时听过梅兰芳的《六月雪》、《梅玉配》、《天河配》、《太真外传》等戏,杨小楼的《挑华车》、《铁笼山》、《骆马湖》、《恶虎村》、《安天会》、《夜奔》、《长坂坡》、《连环套》等戏,余叔岩的《定军山》、《阳平关》、《打棍出箱》、《捉放曹》、《八大锤》、《盗宗卷》、《摘缨会》等戏。我生平听杨小楼和余叔岩二位的戏很多,杨小楼好戏我听过六十多出,

余叔岩的戏我听过三十来出。听这些戏的同时，还听了陈德霖、钱金福、王长林、王瑶卿、王凤卿、龚云甫、罗福山、程继先、裘桂仙、朱桂芳、阎岚秋、郭春山、茹富兰等各位先生的好戏。记得那时听戏的熟人，后台有李万春、蓝月春、刘宗杨，前台有李适可、张伯驹、杨宝森等位。

小时候我听过很多老唱片的京剧唱段。那时一边听梅、杨、余的戏，一边听他们的百代公司唱片，我跟着学唱，其实是没板没眼，瞎唱。其他人的京剧唱片我也听过不少。

1926年我考上了北京师范大学附属中学初一，梅、杨、余的戏继续听。表兄汪振儒买了一套上海大东书局凌善清、许志豪编写的《戏学汇考》，此书是按科学思想所写的巨册指导学习、研究京剧的新式著作。我跟着表哥看，从中学到了一些京剧的唱腔、身段、板眼、锣鼓、行头的名称，虽然并不真懂，但还是有助于我对京剧艺术的了解。

1927年我上初二。那时国内外的社会情况、学校的课程、思潮，使我一个初中学生产生一种新的比旧的好，西洋比中国进步，打倒帝国主义，三民主义、共产主义好，听京剧落后，学西乐、看电影时髦这类的想法。其实我也没有真正怎样，除了上学以外，很多时间都消耗在运动场，当校队代表队员，参加华北运动会，文艺活动实际很少。到了高中二年级暑假，学校老师、同学不少人喜欢京剧，我有时跟大家在一起谈论京剧艺术，我是一个外行，纯粹胡说，但是这是我又接触京剧的一种机会。另外当时使我注意京剧的一个重要原因是梅兰芳访美，回国后创办国剧学会，还有程砚秋主办戏剧学校，国剧学会出版画报，大东书局出版戏剧期刊，所有这些对我都有很大的触动，矫正了我对京剧的一些片面看法，使我对京剧又关心爱好起来。

1932年我考上清华大学，一件使我惊讶的事是课程中有溥侗（红豆馆主）开设的昆曲选修课。此外，学校里教职员工、家属、学生中不少人很爱昆曲、京剧，认真学习研究。在这种情况下，我为了研究戏中念字规范，选修了王力老师的中国音韵学课程，一方面满足理学院学生（我是学生物学的）必须选读文学院课程的规定，另一方面为了打下我学习京剧字韵的学术基础。在大学几年中，我向真正会戏的同学请教，结合听唱片，开始学“谭（鑫培）派”和“余（叔岩）派”的老生唱腔，一步一步地学板眼、念字，跟胡琴练唱。那时年轻胆壮的同学互相标榜，这个是“马（连良）派”，那个是“言（菊朋）派”，那个又是“余（叔岩）派”，还有“梅（兰芳）派”、“程（砚秋）派”、“荀（慧生）派”等等，都好像很内行了。我个人也自以为是地登台大唱老生戏，自负唱时念字用湖北四声字调，掌握了谭、余老

生艺术的真谛,这样一直到我大学毕业,这真是夜郎自大之极。

1937年,我无意中见到一本北平法文图书馆出版的英文本《戏剧之精华》(Famous Chinese Plays)一书,作者是阿林敦(L. C. Arlinton)和艾克敦(Harold Acton),内有三十三出英译的京剧剧本,导论中的理论使我很受教益,略举数端意译文字如次:

戏剧不是起自戏剧性纯文学,而产生于以歌舞表达心情与他人交流的文艺活动。

剧本是供演员舞台演出的资料,京剧艺术是它的唱、念、做、打、翻。

京剧没有精致的布景,有挂在舞台背后的花红帐幕和台上的桌椅。演员可以随心地把帐幕作为森林或其他景色,它担负着布景、歌舞、特技、戏谑等各种表演工作,拿着马鞭就是骑马、登上椅子就是上山,把事情在简化中强化。

京剧表演的象征性,要求演员有高超的技艺、功夫,争取观众认可满意。

迄今(1937年)改良、改编老戏,例如新的《玉堂春》、《六月雪》,都不令人满意。反对旧戏,以西方现代戏剧来消灭传统戏剧的一些努力并不成功。

今天,21世纪开始,对于京剧艺术的认识和改造,仍可以从这本英文书中的资料吸取经验。当时,此书的内容加强了我对京剧的喜爱,提高了我对京剧的了解,但是,这并不影响我对西洋戏剧的喜爱。我当年在清华大学大一英文课所读的莎士比亚原作 Julius Caesar,受益甚大,至今有用。西洋戏剧并非死板写实,也是点到为止,观众都能领会。

1938年冬,我到协和医学院生理学系做研究生、实习生,前后将及四年,对我一生做生理学研究打下了基础。与此同时,另一特殊的事是我二十五岁的年龄才真正学戏。小时,虽然我父亲的挚友阎岚秋(九阵风)先生喜欢我,教我练扭腰的功夫,但是当时一点儿也不明白这是为什么,纯粹瞎练,但是我直到今天没断。这是后来明白了缘故。我正式学戏是我的老师王荣山先生催促我练的。王老师跟我父亲有真交情,他喜欢我。在协和研究实习时,我有条件去他家看望他,他叫我唱唱他听听,后来他突然跟我说:“我得给你说出戏了,你的念白比不会还不会,不说不行了,我教你一出《举鼎观画》吧。这是谭鑫培得意之作,念

白很讲究。唱戏要先去病，念白的病有二：白火和口齿浮。你比不会还不会，还不够去病的资格。念白跟唱一样，念字、用嗓、气口、擞、调门、行腔、跟身段和场面关系，一切跟唱要求都一样。反过来唱如果像说话那样顺溜自然那才算好的唱段。你光知道一个字的字音、字调，别的都不懂，那是念书不是唱戏。《双狮图》（即《举鼎观画》）的念白最正经，字字沉重，练念白最好。人物不同，味道、劲头不同，《双狮图》念白跟《八大锤》不同，跟《一捧雪》也不同，跟《打棍出箱》不同，跟《卖马》也不同，一出戏一样。”老师一句一句地教，我一句一句地学，从此我对老生念白认真学、认真研究，非常重视。我回忆我所听的余叔岩的《打棍出箱》念白，琢磨其中的道理，觉得完全和王老师所说的要求一样。

认真学了《举鼎观画》之后，王老师说我再教你学学《四郎探母》吧，你的唱比不会还不会。从四郎上场起，连念带唱，一句一句地教，直到最后一句“四盘山去者”为止。教时随着问我各段戏，哪段多么快，哪段多么慢，为什么要快、要慢，开唱、收尾，怎么叫锣鼓，跟锣鼓整，跟戏情有什么关系。给我讲，字正腔圆、以字行腔，不只是四声问题，这里边有字调问题，“谭派”戏念字主要用湖北官话四声字调，这是京戏尊重戏曲地方性起源、保持艺术地方风味的一种艺术思想。语音有声、韵、调，各省的戏，唱念的腔调以该地的字调为本，当地的人听着顺耳。一出戏唱念腔调好听，其他地方的人也会喜爱。京戏过去叫二黄或皮黄，全国各地都有二黄戏，受人欢迎，听得惯。对谭鑫培唱念腔调爱听，根本上是“谭派”唱念腔调好听，字正腔圆。腔圆就是腔调要有轻重疾徐、抑扬顿挫，比方说，“请、请、请”三字连着出现在一句戏中，不能只考虑“请”字是上声字，念得一样高，那就成了直调了，不好听。经验上，京戏里一般把第一个“请”字念得高些，第二个“请”字念得低些、轻些，第三个“请”字念得高些、重些，这就不是直调，好听些了。这样安排唱念腔调既能字正、特别是四声正、而且腔圆不成直调的办法，戏界叫“三级韵”。这个“韵”字不只是说字韵之“韵”，还包括使腔调产生韵味之“韵”，韵律优美、歌诀情深之“韵”。余叔岩最会运用三级韵安排唱念的腔调。

学了《四郎探母》，王老师说：“该学学《当锏卖马》练练身段了，还得从头学，你的脚步也可以说比不会还不会。我走个样子你学学台步。”我练了一个礼拜，走给老师看，老师说：“不行啊，一点儿也没有啊，还不如唱呢，没法下挂啊。《卖马》你学不了，从头来，先练云手吧，学身段也要去病，从头到脚的病有面板、强颈、扛肩、腰硬、曲踵、大步，你连步都不会走，还谈不上去病，先练云手，我做个样你看看。”一边比划一边说：“唱戏跟傀儡戏一样，人要作为傀儡来唱戏。一个

大男人上台唱一小媳妇,认真一想,那不把人恶心死。自己只能把自己当做傀儡,学傀儡来唱戏。其实是自欺欺人,多少辈子了听戏的人其实也是自己骗自己。就是一个女演员演林黛玉,不也是假装的吗。不说真假了,托偶或者杖头傀儡作为身子的那根棍,一动带着头和手动,这根棍就同演员的腰一样,带动全身动作。练云手是先由腰来转动,四肢、头、眼都随着腰走。”老师做示范,先学子午相、丁字步、前后手、正云手、反云手、云手转身、拉山膀,练了多少日子勉强找到一点儿劲头,稍微明白一点点,这里边和唱念一样也有气口的事儿,一张一松、一吸一呼密切相关。这时候老师开始试着教我起霸,由出场练起,走台步,进退、转身、亮住、整冠、弹髻、系甲、拱手。整台地方,这里边包括一张一松、气口、拿神,在这些动作中最基本的还是练腰、云手、台步这些身段基本功。从那时起直到今天,云手、起霸就成了我每天的体操,后来知道这种基本功叫“身段论”。

学云手、练起霸之后,老师教我跟师弟王金彦(中华戏校学生、乔玉林先生弟子)一块儿练枪小五套、大刀花下场。过了一段时间正式练铜架子,个别地方老师亲自示范。这时才开始说《卖马》,一句、一手地学,越学越觉得唱念做打的基本功有用,基本功练得不对戏是学不好的。

此后,接着又一句、一手地学了《南阳关》、《伐东吴》和《打棍出箱》,老师教别人时我旁听了《桑园寄子》、《一捧雪》、《阳平关》、《取帅印》、《镇潭州》这些戏。

跟王老师学戏,对我太重要了,使我进入京剧之门。不幸老师 1942 年过世。直到过世的一天,我跟老师学戏,老师一个钱都不要,白教。我和金彦师弟一直交往,一块儿学曲牌、锣鼓经,一块儿研究戏,直到他过世。那时另外的戏友有王世续、钱元通、李世璋、曹世嘉等位,都是那样亲热。

王老师过世之后,我常向王凤卿先生请教。凤卿先生爱聊天,讲唱戏要领。他说在台上不要教人落下,同时还要帮别人,这样才能把戏唱好。我从小听说程长庚大老板的戏成了绝响,没人会了。我又听说王凤卿先生很像汪桂芬先生,汪桂芬先生又像程大老板。这样一说,那就是王凤卿先生像程大老板了。所以京剧的继承应该抱乐观态度,京剧不会失传。

解放后我还常请教钱宝森、刘砚芳、贯大元等各位先生,他们都毫不藏私地教过我许许多多的宝贵艺术。业余京剧爱好者,像韩慎先、张伯驹、李适可等各位先生家也是我请教之地。总之,以一字为师的标准来说,我听戏、学戏当中,平生我至少跟七八十位学过,对各位我都一一铭感不忘,铭刻在心。

在我听戏、学戏当中,一件使我越来越明白的事是京剧艺术从先辈程长庚

先生,到后来谭鑫培老先生、杨小楼先生、王瑶卿先生、余叔岩先生、梅兰芳先生等诸前辈大师,他们的一生,走的都是继承、创新的道路,对他们的历史经验要认真研究、认真学习,从中对京剧的历史优越性和局限性的认识可以得到教训,对今天的京剧大有益处。概括说,从程长庚到谭鑫培,到杨、梅、余是一个京剧艺术体系,陈德霖、钱金福、王瑶卿在其间传承起关键作用。陈、钱出身于程长庚四箴堂科班,接受老昆腔基本艺术训练,包括三级韵、身段论等唱念做打的基本功法,传授给杨、梅、余等人。

刘曾复

2004年冬至于北京

第一章 京剧体系
