

萬伯翱、馬思猛——著

孟小冬

能上的
琵琶
塵夢

她的一生
是半部民國京劇史

孟小冬

——氍毹上的塵夢

作 者 / 萬伯翱、馬思猛
主 編 / 蔡登山
責任編輯 / 蔡曉雯
圖文排版 / 王思敏
封面設計 / 王嵩賀
策 劃 / 財團法人孟小冬女士國劇獎學基金會

發行人 / 宋政坤
法律顧問 / 毛國樑 律師
印製出版 / 秀威資訊科技股份有限公司
114台北市內湖區瑞光路76巷65號1樓
電話：+886-2-2796-3638 傳真：+886-2-2796-1377
<http://www.showwe.com.tw>
劃撥帳號 / 19563868 戶名：秀威資訊科技股份有限公司
讀者服務信箱：service@showwe.com.tw
展售門市 / 國家書店（松江門市）
104台北市中山區松江路209號1樓
電話：+886-2-2518-0207 傳真：+886-2-2518-0778
網路訂購 / 秀威網路書店：<http://www.bodbooks.com.tw>
國家網路書店：<http://www.govbooks.com.tw>
圖書經銷 / 紅螞蟻圖書有限公司
台北市114內湖區舊宗路2段121巷19號（紅螞蟻資訊大樓）
電話：+886-2-2795-3656 傳真：+886-2-2795-4100

2013年3月一版
定價：390元
版權所有 翻印必究
本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回更換

Copyright©2013 by Showwe Information Co., Ltd.
Printed in Taiwan
All Rights Reserved

萬伯翱、馬思猛——著

孟小冬

能上的
觀塵夢

聯合推薦

我對孟小冬這個人的內心世界是充滿了尊敬和好奇。

資深演員

李立群

孟小冬——前輩戲劇大家，她對藝術的態度一絲不苟，精益求精，是我們後輩永遠的典範。

知名演員

廖凡

孟小冬，非常有意義的一段時代記憶，屬於上個世紀卻永存於心靈。

世界文化史專家

田海平

真實人生中，與兩位傳奇男人紅塵並轡。絢麗舞台上，自身卻是天涯一騎的鬚眉。世人錯解「反串」二字久矣！孟小冬靈魂深處的木工，就是一位「先生」。

「相聲瓦舍」創辦人

孟小冬傳奇的一生，令人敬佩、感動、感嘆！

「表演工作坊」藝術總監

美麗的孟小冬，努力的孟小冬，他的故事讓我更加體認到藝術與生命。

知名演員

推薦序一

昨夜星光燦爛

在電影《梅蘭芳》中，大家談論的卻是孟小冬，雖然她在片中出現的只有三分之一不到，但卻是觀眾矚目的焦點，人們似乎發現這個謎樣的人物，宛轉百媚生，又有著幽怨委屈的情愫。導演點到為止，但觀眾望著銀幕幽幽含情的身影，卻久久無法忘懷。

萬伯翱與馬思猛的這本《孟小冬：氍毹上的塵夢》，則完全以孟小冬為主線，訴說一個梨園藝人拜師學藝的艱辛過程及與梅蘭芳和杜月笙的兩段驚天動地的愛情故事，讓您看到

她悲歡離合的傳奇一生，不再只是一個側影而已。在那個年代京劇曾經風行一時，群星並起，有「四大名旦」，還有楊小樓等著名武生，在男明星雄踞的當下，孟小冬以一介女流，卻不讓鬚眉，演起鬚生，後來又拜師余叔岩，盡得真傳，成為「余派」的最後傳人，並且贏得「冬皇」的美名。單憑這點，就讓人嘆服。

作者以豐富的學養及專業的京劇研究，找尋了相當多的史料，寫出了這本真實而動人的傳記。雖然我們已離開那個年代有些遠了，儘

管在臺灣京劇也不像從前那樣鼎盛了，但只要鑼鼓聲響起，氍毹上我們仍能看到熟悉的身影，聽到那熟悉的曲目。《孟小冬：氍毹上的塵夢》這本書，帶領我們回到「昨夜星光燦爛」的場景，如斯地逼真，如斯地動人。

僅綴上數語，為作者賀，為京劇界所有演出者、工作者同賀。

中國國民黨榮譽主席

吳伯雄

推薦序二

萬馬奔騰 義氣高潔

孟小冬女士，是中國京劇史上著名的女老生，素有「冬皇」清譽，她的藝術成就，在近代中國京劇史上，猶如一顆閃亮的巨星。

我們常說，藝術與人文，乃人類歷史文化中最重要、最具價值的資產。孟小冬女士的藝術成就之於近代京劇，正是豐富其底蘊的最精采部分！

歷史與時代的遞嬗，不曾也不會抹滅耀眼的奇葩，在二〇〇九年初秋，由萬伯翱先生、馬思猛先生二位方家，寫就了《孟小冬：氍毹

上的塵夢》一書，經北京東方出版社出版發行，廣為流傳，自斯時起，孟小冬女士生動而精采的傳奇一生，再度塵封重啟，躍然於我們這一代世人眼前；同時，對於萬、馬二位先生文采之高與用功之深，也令人至為感佩。

京劇藝術的迷人，在其萬千細膩風華，而藉由孟小冬女士的一生精采詮釋，娓娓細訴，將更讓人無限神往。

欣聞萬、馬二位先生之《孟小冬：氍毹上的塵夢》大作即將在台灣出版發行，此將讓更

多愛好歷史、京劇與藝術的朋友們可以從生動優美的筆觸中，一窺孟女士的精采一生與近代京劇藝術發展堂奧，真乃吾人所至盼，爰樂意為之序。

新黨主席·孟小冬女士國劇

獎學基金會副董事長

郁慕明

推薦序三

碧梧棲老鳳凰枝

戲迷認識孟小冬，通過她的唱片；不聽戲的，可能因陳凱歌的《梅蘭芳》電影而知道她。

電影裡，孟小冬說了句「晚華，別怕」後，轉身離開梅蘭芳。而我關心，活到七十歲的她，剩下的四十六年在做什麼？人生路上，小冬怕嗎？

杜月笙或許是倚靠吧。而除了杜月笙之外，另有一人深深刻印她的生命，那是余叔岩，京劇余派老生開派宗師。余孟二人情深義重卻非關愛情，文化史上孟小冬的地位是余派

傳人，孟小冬在藝術上的尊貴是因余叔岩，不是梅孟之戀。而《孟小冬：氍毹上的塵夢》告訴我們，鼓勵她鑽研余派唱腔的是杜月笙，杜與孟的愛情裡，有深刻的藝術相知。

離開梅蘭芳之後的孟小冬，以練余派唱腔為生命的修行；杜月笙去世後獨居二十六年的孟小冬，清唱調嗓，是唯一的生命姿態。紅顏不老，藝術青史留名，她找到了自己的聲音。

這是此書對我的啟發，我想小冬地下有知，也可能如是認定自我。

台灣大學戲劇系教授・國光劇團藝術總監

王安祈

作者序

寫在海外發行前

孟小冬是中國京劇史上被譽為「冬皇」的女鬚生，在二十世紀二十至四十年代末中國京劇鼎盛時期，她紅遍中國大江南北，在京劇舞台上大放異彩，天津的戲迷們看完她的精彩演唱後當場激情之下，竟為之從心底裡喊出了：「冬皇！吾皇萬歲！萬萬歲！」孟小冬先生早年戲路寬雜，能文能武。九歲先拜仇月祥，因其高嗓條件習孫（菊仙）派，經常上演《逍遙津》、《轅門斬子》、《七星燈》、《哭秦庭》、《閹幽州》等劇目。後又廣納博學，先

後多方求藝習譚（鑫培）派，成名之後，終於在而立之年毅然決然又立雪余門，得京劇余派創始人余叔岩先生真傳，並被乃師稱為是其唯一弟子也。主要代表劇目有《捉放曹》、《失空斬》、《搜孤救孤》、《珠簾寨》、《盜宗卷》、《武家坡》、《烏盆計》等。她一九二五年後曾先後與梅蘭芳、尚小雲、張君秋、金少山、郝壽臣、裘盛戎、蕭長華、姜妙香、徐碧雲、白玉昆、雪豔琴、王泉奎、鮑吉祥、李慧琴等著名藝術家同台合作演出，成為

那個時代眾多京劇藝術明星群中十分閃亮的一顆新星。她用五年時間閉門苦學余派之後，於一九四七年在上海的中國大戲院成功舉行告別舞台義演，被菊壇一致盛讚為「廣陵絕響」，從此結束了她的粉墨生涯。她的唱功和舞台形象到底有多美？到底影響有多大？我為什麼一再稱她為「廣陵絕響」？請讀者、看官讀一下現還健在的譚派最優秀繼承人譚元壽的觀感，他的老戲《打金磚》和樣板新戲《沙家浜》都曾紅透大江南北。他在翩翩少年時，曾隨父親京劇大師譚富英有幸在上海中國大戲院欣賞了萬人空巷的孟小冬告別舞台的絕唱《搜孤救孤》，他在北京評論道：

「這件事到今天過去整整六十年了，就還跟昨天的事情一樣，如果不是親眼目睹，那真不敢瞎說，就一齣《搜孤》有什麼呢？哪個唱老生的沒學過、沒唱過？可那天，可以這麼說，全國的老生，所有參加為杜月笙祝壽演出

的人，除了一個人（作者注：梅蘭芳，他因為和孟的婚姻突變，不便出場，他在家裡靜靜地聽收音機。）外，凡是有個名的都到齊了，後台邊幕都站滿了咱們內行的人。說句不客氣的話，那個陣勢誰見了也得發慌，不要說出點錯，就是有一個音唱得差那麼一點點，哪個同行能裝糊塗？結果人家孟先生唱得那叫講究，就那個「白虎大堂」的「虎」字，高聳入雲，聲如裂帛，誰聽了能不動情？能不佩服？就這麼一齣極其平常的戲，讓人家孟小冬先生唱絕了。她唱得非常精煉，每句唱腔都很乾淨，收音都特別帥氣，沒有任何拖泥帶水的地方，唱到這個程度，在咱們京劇的歷史上真可以說是空前絕後，如果讓我比喻的話，真可以說就跟爆炸一顆原子彈一樣。」

一九四七年，孟小冬和病重的「上海灘皇帝」杜月笙一起離開上海，猶如逝去的黃鶴再也沒回首。大陸觀眾六十年來再也沒有看到那

漂亮的身段和扮相，不曾在舞台上聽到她如此精湛的絕無僅有的余派正宗優美唱腔。以致新中國成長起來的戲迷們竟對「冬皇」一無所知。思猛兄可謂是自幼在京劇舞台的後台裡隨父母泡大的，還時常能亮嗓唱幾句「四大名鬚」名戲名段，他的父親馬彥祥，母親雲燕銘，在京劇界都可謂是如雷貫耳的戲劇家、名演員呢！他卻從未聽雙親和圈內人士再提起過孟小冬的名諱。俗話說：「人過留名，雁過留聲。」而孟小冬的名聲為什麼會於一夜之間被抹得如此乾乾淨淨呢？孟小冬為後人留下了太多說不盡的沉重話題和想像的空間，而且至今仍然是眾說紛紜，見仁見智。

二〇〇七年逢孟小冬先生誕辰百年紀念，大陸重新掀起「冬皇」熱，歷史的封塵被漸漸拂去，《凝暉遺音》千呼萬喚重返人間。二〇〇八年又有賀歲大片《梅蘭芳》終於突破世紀禁忌，梅孟之戀的故事八十年後再成焦點熱

門話題，要知道當時這段「遊龍戲鳳」引起的軒然大波，被媒體炒得沸沸揚揚，幾乎是家喻戶曉的風流韻事呢！

我們不是孟小冬先生軼事的見證人，我們只能在青燈黃卷中來回徜徉，從前輩們留下的墨蹟中，尋找其粉墨人生的艱辛甚至於悲壯的歷程。當然我仍然堅持作家要深入採訪，「只會吃別人嚼過的饅是沒有味道的」。我終於在二〇〇九年初夏獲取了一次訪問寶島台灣的機會，於是我特地採訪了杜月笙先生的親生女兒、孟小冬的義女杜美霞女士，還有杜美霞的公子金祖武先生。我們一起吃飯，一起暢談孟小冬的舞台藝術。杜女士略帶京腔的嗓音娓娓道來父母的許多陳年軼事：「爸爸太愛京劇了，才有杜孟的最後結合呀！爸爸一生經過多少驚濤駭浪，他都沒怕過，唯獨在上海熟人面前，全部披掛粉墨正式登場，扮演黃天霸『拜山』時緊張極了，演完戲，全身大汗淋漓癱坐

在後台椅子上上了……」杜家母子送給我大量書籍、報刊、照片等珍貴資料，這特別提高了本書的真實性和品質。

經過我和思猛兄對孟小冬的藝術成就的學習與總結，我們對當年梅孟的「啼笑姻緣」、孟小冬與杜月笙的複雜人生，以及對生活在那個時代的女伶人的命運，都有了不同於舊的詮釋和評說。除了梅蘭芳，杜月笙是影響孟小冬至關重要的人物。以往，其他關於孟小冬的著述中對杜大都語焉不詳，本書特以一章之篇幅，給杜月笙以較完整之介紹，從而豐富對於孟小冬的認識。我們以嚴肅的態度、實事求是的治學精神，試圖從一個新的視角評說這位曾經轟動中國菊壇的一代名伶的坎坷人生。希望這本小傳能使讀者重新認識那些曾被臉譜化了的下一代人，重新理解那些曾被塵封了半個多世紀的主人公。

好的人物傳評應有自己與眾不同的新觀

點。根據我們已經掌握的材料，我在台灣告訴杜美霞女士：「令尊大人雖然大大得罪過共產黨，但在抗戰期間，他毅然決然振臂高呼抗日，而且見諸於實際行動——募捐金銀款項及大量物品（包括孟小冬的金銀首飾和義演所得），組織了店員、幫會成員、工人、學生和失業青年等組成的游擊隊，炸毀了自己和別家公司在長江上的幾艘輪船，堵塞航道以阻擋瘋狂的日寇西進。他甚至自己掏鉅資印刷了大量《魯迅全集》、斯諾的《西行漫記》，醒目燙金印上『杜月笙贈』，廣散友人，以精神食糧鼓舞抗日鬥志！他還自掏腰包買了五千支德國快慢機步槍用來武裝游擊隊。妳爸爸雖然不能稱為『抗日英雄』，但可成為『抗日義士』或『勇士』呢！」他們母子聽後十分欣慰，認為大陸現在對於過去時代之「反面」人物的態度，是建國以來，最實事求是的了。

承蒙一代名老生冬皇孟小冬後人杜美霞女

士全家看上了我和馬思猛的作品《孟小冬——
艷詭上的塵夢》，經台灣「孟小冬國劇獎學基金會」等多方努力，此評傳終於要在寶島台灣出版發行了。

這是第一次在海外付梓出書，感到十分欣然和受鼓舞。

可喜的是海峽兩岸都很重視余派藝術及其在菊壇上巨大和深遠的影響。余派藝術和他最忠實、最優秀的傳承者孟小冬的藝術成果，如今兩岸都有了像模像樣的後來人，雖然比起當年的冬皇尚有不小差距，但她們都在努力追趕著前輩先生艱苦和輝煌的藝術道路。

作為中國傳記文學學會的我還要著重寫兩句：任何歷史人物都不應該隨意妖魔醜化。比如本書中重要人物杜月笙，雖然他曾是昔日上海灘說一不二的幫會人物，但他對日本侵略軍的仇恨跟反抗則不容抹殺。他對京劇的酷愛，他對京劇名角的熱愛和慷慨支持也是有目共睹

的事實。可以說沒有杜月笙就沒有這位大名鼎鼎的最卓越的余派繼承人——冬皇孟小冬。

最後我希望越來越多的中華兒女都能熱愛「被國際上推崇的中國人的也是世界的非物質文化遺產」——「京劇國粹藝術」吧！

萬伯翱

二〇一二年寒冬大雪中於京師蘋花書屋