

北京
文史

京剧
经典
品读

锁麟囊

北京市文史研究馆
长安大戏院

编著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

北京
文史

京
剧
经
典
品
读

鎖麟囊

北京市文史研究馆
长安大戏院

编著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

锁麟囊 / 北京市文史研究馆, 长安大戏院编著. —
北京: 北京美术摄影出版社, 2016. 12

(京剧经典品读)

ISBN 978-7-80501-955-0

I. ①锁… II. ①北… ②长… III. ①京剧—戏剧评论—文集 IV. ①J821-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第251356号

京剧经典品读

主 编: 吴 江

副主编: 赵洪涛

顾 问: 戴 逸

出品人: 张 庆

编 委 (按姓氏笔画排序): 王 岗 刘尧勋 刘宗汉
和宝堂 周传家 赵景勃

编辑部主任: 赵书月

图片审编: 张晨声

执行编辑: 荀 潇 周天一

摄 影: 张西林 吴赣生 杨少铎 赵德春

封面题字: 刘宗汉

书籍设计: 北京日报图片社 郭 萌 毕 爽

项目策划: 董维东

责任编辑: 董维东

执行编辑: 张立红

责任印制: 彭军芳

京剧经典品读

锁麟囊

SUOLINNANG

北京市文史研究馆 编著
长安大戏院

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

经 销 新华书店

印 刷 北京华联印刷有限公司

版 次 2016年12月第1版第1次印刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 20

字 数 150千字

书 号 ISBN 978-7-80501-955-0

定 价 50.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

目录

锁麟囊

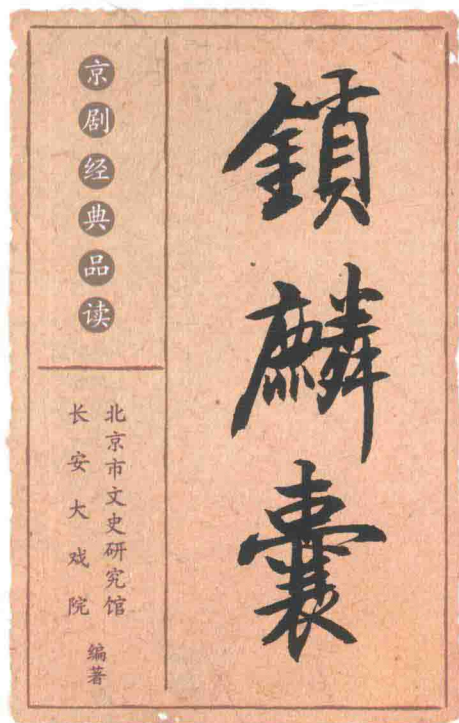
序言	006
定装	013
剧赏一	023
第一场至第四场	
评述一	077
程派名剧《锁麟囊》	079
撰文 成爱国 荀 周天一	
《锁麟囊》思想文化谈	097
撰文 吴江	
《锁麟囊》与儒、道、释的精神联系	103
撰文 周传家	
剧赏二	113
第五场至第八场（上）	
评述二	171
《锁麟囊》唱腔及程腔解析	173
撰文 王 硕	

《锁麟囊》故事源流与相关史事	191	撰文 孙冬虎
剧赏三	199	第八场（下）至第九场
评述三	243	
知音八曲寄秋声	244	——回忆程砚秋与《锁麟囊》 撰文 翁偶虹
《锁麟囊》久演不衰的秘诀	256	撰文 李世济 整理 和宝堂
程砚秋及程派艺术	266	整理 荀潇 周天一
《锁麟囊》中的瑞兽麒麟	286	撰文 赵书
看《锁麟囊》引起回忆	290	撰文 李滨声
程砚秋在沪演出纪实	293	撰文 张斯琦
《锁麟囊》剧本	304	
后记	318	

北京
文史

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

鎮麟囊

目录

锁麟囊

序言	006
定装	013
剧赏一	第一场至第四场	023
评述一	077
程派名剧《锁麟囊》	079
	撰文 成爱国 荀 周天一	
《锁麟囊》思想文化谈	097
	撰文 吴江	
《锁麟囊》与儒、道、释的精神联系	103
	撰文 周传家	
剧赏二	第五场至第八场（上）	113
评述二	171
《锁麟囊》唱腔及程腔解析	173
	撰文 王 硕	

《锁麟囊》故事源流与相关史事	191
撰文 孙冬虎	
剧赏三	199
第八场（下）至第九场	
评述三	243
知音八曲寄秋声	244
——回忆程砚秋与《锁麟囊》	
撰文 翁偶虹	
《锁麟囊》久演不衰的秘诀	256
撰文 李世济	
整理 和宝堂	
程砚秋及程派艺术	266
整理 荀潇 周一	
《锁麟囊》中的瑞兽麒麟	286
撰文 赵书	
看《锁麟囊》引起回忆	290
撰文 李滨声	
程砚秋在沪演出纪实	293
撰文 张斯琦	
《锁麟囊》剧本	304
后记	318

序言

鎮麟素

—

夫京剧者，国剧也。言“国”者，以其为中国戏曲之代表，远出国门，播于世界也。言“京”者，以其源于皮黄而形成于京师，帝国文化之印记鲜明昭著也。

北京开辟，肇自周初，然北疆重镇，未足言帝都气象。自辽、金建都，元、明、清继世，虽帝祚几更，居民数易。而帝都地位固未尝少变，且日益强固，帝都文化亦因之延绵不绝。

帝都者，帝王之所居也，帝王所尚，宫廷所习，京城风行景从，万民瞻为马首。凡事，一邀御赏，即身价百倍。

帝都所在，衙署林立，百官如云。以其出身科举，每或诗词唱和，或研讨金石书画，为京师上层文化主流。清咸丰、同治以降，堂会渐盛，演戏宴会几无虚日。其观剧也，品位甚高，得其追捧，身价立增；京师满族权贵极多，久经浸染，文化水平与汉人士大夫无异，然民族心理犹存。满人权重，演剧者，若迎合其心理，足以助长声势。

既为帝都，经济繁荣。正阳门外，市肆、酒楼、戏园、青楼，鳞次栉比。晋、徽、楚、浙、川、鲁商帮麇集京师，以谋赢利。各省班社亦假商帮之力，晋京献艺，八音克谐诸调杂陈。

帝都又为首善之区。溯自西汉武帝独尊儒术以来，历代帝王莫不以儒学治天下。有清之初，为惩明代心学任诞之弊，大倡程朱理学，崇天理而抑人欲。外省班社演出，稍涉情色，其剧种即被禁演，演员递解回籍，永不许进京。

以上四端，均京师帝都文化之特色也。

我国戏曲，肇自秦汉，历唐、宋、元，延至清初。套曲演唱，文辞雅驯，渐失广大观众，时称“雅部”。斯时也，民间小戏渐兴，生动活泼。然小生、小旦配戏，品位或有稍低，时称“花部”。花、雅相争，以花代雅，渐成趋势。

清乾隆五十五年（1790年），高宗弘历八旬寿诞，三庆班等借徽商之力，晋京献艺祝嘏。初

演旦角小戏，尚受欢迎，时日稍久，渐趋冷落，不仅难入堂会主流，且稍涉情色，便有被逐之虞。然徽班善于应付变局。为适应文化环境，演出《三国演义》等历史剧目，《彭公案》《施公案》等清代公案故事，表彰忠孝节义，淡化脂粉风情，以遵循京师正统文化。复借京师条件，吸收陕西秦腔之长，融合湖北汉调之美，形成京式新腔。徽班由是既立足京师，得演官员堂会，预于主流文化，更不干禁例，永无被逐之险。三庆班班主程长庚一鸣惊人、声名大噪，京师戏园普唱皮黄之腔矣。

内廷演戏，旧以昆腔、弋阳腔为正宗，自皮黄兴起，内廷传戏亦渐杂皮黄。唱腔动听，娱乐性强，迨光绪末年，内廷皮黄取代昆、弋矣。上行下效，皮黄既邀御赏，身价自然百倍。于是，京师戏园皆成皮黄天下，皮黄渐姓“京”矣。且夫封建社会，帝王即国家。宫廷所演戏曲，即为国家剧种。此时皮黄，剧目丰富，行当齐全，伴奏严谨，表演精湛，唱腔动听，且名角辈出。凡此既远超出雅部腔调，亦非其他花部戏曲所能比拟，虽仍“皮黄”其名，已有“国剧”之实矣。

辛亥革命，肇造民国。清帝虽然退位，北京仍是国都。昔日满汉权贵，今天尽成遗老。既无官守之责，得享悠闲之乐，逐日观剧，遂为常课。且民国注重平等，伶人地位提升，遗老、名士、富商每与伶人交往。或与斟酌演技，甚或为之编写新戏。于是，遗老、名士之文化品位，渐入于此种新编剧目之中。演出因之典雅，品位因之提高，剧目因之丰富，京剧更上一阶。梅兰芳新排诸剧，其代表也，其他伶人亦大体若是。此乃北京历代帝都文化之余韵也。

皮黄之所以立足京师，发扬光大，演员演技超群，为重要因素。京剧初形成时，即有程长庚等老生前三鼎甲、谭鑫培等老生后三鼎甲之目。同治、光绪时又有程长庚等“同光十三绝”。入民国后，梅兰芳、余叔岩、杨小楼称京剧“三大贤”，后余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良为“前四大须生”，马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯为“后四大须生”。民国以后，报纸勃兴，除设剧评专栏外，复评选演员。先后选出梅兰芳、尚小云、荀慧生、程砚秋、徐碧云“五大名旦”，李世芳、毛世来、张君秋、宋德珠“四小名旦”。若斯人等，类均身怀绝技，享誉京城，可谓群

星灿烂，名角辈出，极一时之盛也。

伶人、演员技艺之佳，缘于科班培养。科班教育，极为严格，严冬酷暑，喊嗓练功，不得稍懈。喜富连成为科班之尤著者。以声音论，伶人登台均能不假扩音而声贯通场。其优者，音若洪钟，声震屋瓦。

观众观剧既多，每喜哼唱自娱。清末，谭鑫培号“小叫天”，谭腔动听，人多学唱，致有“满城争说叫天儿”之盛况。戏迷哼唱不足，则欲登台试演，票友由是诞生。故老相传，皮黄形成之初，即有票友存在，至清晚期、民国而极盛，其中不乏王公贵戚，清晚期贝勒载涛、肃亲王善耆，均为此中健者。票友文化水平既高，兴之所至，钻研亦复刻苦，故演出水平，亦多可观。优秀者往往“下海”成为伶人、演员，甚至开宗立派，成一代宗师。以今日言，票友实为京剧超级粉丝，票房之多足以见京剧之盛也。如今，海外华人票房遍布全球，诚传播中国传统文化之使者矣。

二

京剧表演自成体系，与西方戏剧不同。

京剧歌、舞、剧合一，以歌舞演故事；西方歌、舞、剧分离，各臻其妙。此不同一也。

京剧表演以程式动作刻画人物，唱、念、做、打虽尽有章可循，而塑造人物个性迥异。武将起霸，旦角圆场，虽有一定之规，尽显无穷之美。盖程式者，由生活动作高度提炼而来而使之完美也。此与西方戏剧表演不同二也。传统诗词，格律严格而意境深远，其艺术特征与京剧相同。是知程式者，亦中国文艺有别于西方之特征也。

京剧以演员表演为中心，以虚拟动作表示道具、场景。挥鞭为马，执桨作船。手开阖则出门入户，足上下则扶梯登楼。林冲夜奔，虽灯光照耀，而觉山路黑暗崎岖；妙常渡江，虽无涓滴之水，而感舟船随波荡漾。此盖借表演使观众心中产生美感，完成艺术享受。此又与西方以实物为道具、场景不同也。观众心中之美感，亦犹传统诗词之意境，此又与中国传统文化相通也。

我国传统文化以儒家为主，戏曲亦莫能外。且清代京师三令五申，大张戏曲教化作用，故京剧主流剧目多具忠君、尽孝、仁爱、节义内涵，虽间杂神仙教化、释家因果等，然均以劝人向善为目的。

故京剧者，非仅表演体系反映中国传统文化特点，即剧情内容亦传统思想文化之舞台演示也，且其形式生动活泼，通俗易懂，故居今之世，欲窥传统文化堂奥，京剧亦其重要一端也。

三.

晚近，观戏者多，剧场林立。观众至剧场观剧者，当场反馈，效果立体。

然而，观剧者于所观剧目之历史背景、思想内涵、流派渊源、欣赏重点，以至唱腔、服装知识，未必尽能了了。若能就经典剧目，邀请名家，阐明相关知识，指出欣赏关键，出一专辑，弘扬京剧蕴含之传统文化，自是佳事。然京剧剧目繁多，流派纷呈，选取剧目，诚非易事。乃与专家斟酌再三，拟试出《穆桂英挂帅》《锁麟囊》《赵氏孤儿》《龙凤呈祥》四专辑，以飨读者。盖《穆桂英挂帅》剧为梅兰芳先生晚年代表剧目，于穆桂英思想变化，刻画入微；《锁麟囊》剧乃程砚秋先生盛年巨制，唱腔幽咽婉转，脍炙人口，历演不衰；《赵氏孤儿》剧演出于马连良先生艺术炉火纯青之际，唱腔身段，均臻佳妙；而《龙凤呈祥》剧则系梨园所谓“骨子老戏”，行当齐全，各有表现，能全面愉悦观众也。进而言之，《穆桂英挂帅》剧桂英挂帅，忠心保国；《锁麟囊》剧湘灵赠囊，心存仁爱；《赵氏孤儿》剧舍却亲生，标程婴之义；《龙凤呈祥》剧招亲脱险，见诸葛之智。凡此四剧，均请专家详阐其文化底蕴，细析其艺术特色，俾观众深入领会，并能于粉墨歌舞之外，窥见传统文化忠、义、仁、智之精义也。

进而言之，观众若能由京剧而热爱诗词、书画等传统文化艺术，并进而上窥诸子百家、史籍经典，传承我国传统文化，则本专辑编者所企盼之至也。

此四辑编竟，若有余暇，当再辑他剧。兢兢业业，精益求精，以精品贡献于读者而已！

北京市文史研究馆
2016年2月

程砚秋,1904年出生,原名承麟,满族人,后改为汉姓程,初名程菊依,后更名程艳秋,字玉霜,1932年起又改为程砚秋,字御霜(本书除引文外,统一称“程砚秋”)。程砚秋初登舞台时,嗓音高亮,“倒仓”(即青春期变声)过后,嗓音发生了变化。在王瑶卿的帮助下,程砚秋自己摸索,闯出一条新路,研创出不同以往的唱腔,后被誉为“程腔”。《锁麟囊》是程(砚秋)派代表剧目。

剧情简介

登州富家之女薛湘灵出嫁之时，其母予之锁麟囊，内藏珠宝。薛湘灵与贫家女赵守贞同日出嫁，中途遇雨，花轿同在春秋亭内暂避。赵守贞感家境贫寒、世态炎凉，不禁悲恸，薛湘灵闻知，慨然以锁麟囊相赠。六年后，登州遭遇水患，薛湘灵与家人失散，流落莱州，遇旧佣胡婆，携至当地绅士卢胜筹所设粥棚，逢卢家为子卢天麟雇保姆，薛湘灵应募，伴卢天麟游戏中，百感交集。卢天麟抛球入一小楼促薛湘灵去取，薛湘灵登楼，见已昔日之锁麟囊供奉桌上，不觉感泣。卢夫人即赵守贞，见状盘诘，知为赠囊之人，敬为上宾，助其一家团圆。