

李孟明 著

菊艺琐谭

——
致远楼谈戏随笔

南开大学出版社

菊
艺
琐
谭

图书在版编目(CIP)数据

菊艺琐谭：致远楼谈戏随笔 / 李孟明著. —天津：
南开大学出版社，2013.11

ISBN 978-7-310-04336-1

I. ①菊… II. ①李… III. ①戏曲—中国—文集
IV. ①J82—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 240870 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人：孙克强

地址：天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码：300071

营销部电话：(022)23508339 23500755

营销部传真：(022)23508542 邮购部电话：(022)23502200

*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

210×148 毫米 32 开本 8.125 印张 88 千字

定价：20.00 元

如遇图书印装质量问题，请与本社营销部联系调换，电话：(022)23507125

《菊艺琐谭》序

先大父容海公蒙古贵胄，能诗文、擅丹青，为旧京名票，从陈彦衡习谭鑫培唱腔，复得徐兰沅、杨宝忠亲炙，琴艺遂亦可观。先父君起先生出入经史，为戏曲史家，尝著《京剧剧目初探》，享誉学林，于演唱则独赏余叔岩。余髫年观戏，虽目迷五色，亦略知生旦净丑。总角之时，得家大人沾溉，稍能步韵依腔，尝粉墨登场，饰《定军山》之严颜。及弱冠，值“文革”，遭削去京籍，赴山右雁门关外“插队”。彼时，宇内非“样板戏”不得搬演，犹忆某岁冬令，山阴县剧团来村演唱《红灯记》，其腔为“耍孩儿”（按：元杂剧中有此调），远近村氓，携妻负子，空巷来观。其音叱咤喑鸣，焚桐裂帛，殆秦声也。然亦觉别有风味，盖适与其时沉抑下流、怫郁不舒之心境符契暗合焉。壮岁入南开，专习元曲，间亦往中国大剧院观剧，犹得亲睹杨荣环之《昭君出塞》与厉慧良之《艳阳楼》，

渐悟国剧道体精微,含蕴深广,有不能以伎艺二字赅括者也。

知命以来,得识南开大学出版社李孟明先生。孟明先生揖让从容,谦退儒雅,恂恂然有古君子之风。于国剧夙所探赜,造诣深湛,复得剧学大家刘曾复、史学巨擘来新夏翦拂,识见益趋高远。于脸谱一道用力尤勤,著《脸谱覃思》、《脸谱流变图说》,考镜源流,擘肌析理,恍论纵横,迥出流辈。今其《菊艺琐谭》又将梓行,属余为序。余览其书稿,虽皆短章札记,然语语精心,篇篇中肯,不蹈成说,云霞满纸,足为今之从艺者鉴。因之愿为推毂,并为孟明先生贺。

陶慕宁

癸巳仲夏六月十一日于南开大学范孙楼栩栩然斋

《菊艺琐谭》目录

剧史辨踪

杨鸣玉之谜	3
《盗魂瓶》之传承与殄灭	5
请记住陈桂宝这个名字	6
梅巧玲有笔财富	8
关于朱洪福身段口诀的思索	11
使命系于一人——戏曲传承的特有现象	19
还原牛松山	23
说《夜奔》	25
说《安天会》	30
说《刀会》	32
关于尚和玉收徒侯永奎的猜想	35
说《金刀阵》	41
郝寿臣《荆轲传》与梁启超《易水歌》	42

觥边杂笔

说京昆之别	47
再说京昆之别	47
三说京昆之别——兼论京剧最后的家底	49
大学校长与昆曲	51
好像掉到台上似的	53
听了黄桂秋后想到的	53
要多高有多高	55
鱼跳舞与走泥路	57
“bīa”的一声绝响	58
蟒纵	60
连阔如与李万春演出的“始”与“末”	61
我听周信芳	64
苏三起解时,没有低头	65
听戏听哭了	66

谁绑架了裘继戎的心灵	67
警惕自己也有可能成害 ——《除三害》的启迪 ...	69
《名净十三绝》成画记	73
程少岩先生	75
净魂	77
赞吴钰璋勾脸	79
记刘曾复先生的几次谈话	80
脸谱发微	
艺术的力量——说钱金福李过脸谱	95
抢救与继承——我的脸谱绘画想法	96
脸谱鳞爪	100
鲁达的“脸”是怎么丢的 ——说说《打郑屠》这出戏	110
人面不知何处去——脸谱考源中的盲点	113
苏昆脸谱演变指陈	129

清宫戏画是不是“台上的东西”	
——说说脸谱流变中的“时间差”	139
变无形为有形	143
从脸谱演变辨别《妙峰山庙会图》	
的绘制年代	143
郝寿臣项羽脸谱考源	149
开门人和搭台者	
——简评郝寿臣、刘曾复对脸谱认知的贡献	157
脸谱与“脸谱化”	163
试析京剧脸谱的识人之智	175
《脸谱流变图说》前言	187
《脸谱流变图说》跋	193
学术评鉴	
说《覃思》	刘曾复 199
辨章学术 考镜源流	来新夏 199

《脸谱流变图说》序	陶慕宁	207
《脸谱覃思》序	许祥麟	209
《脸谱流变图说》读后感	傅学斌	213
按图索“迹”,开创脸谱研究的新格局 ——写在《脸谱流变图说》出版之后 ...	任增霞	223
李孟明脸谱绘画三味	杜彦锋	242

剧史辨踪

此处所谓“剧史”，无非过往剧事，无关宏旨。然，余实有猎奇之好，每每于细微处或见人未见，思人未思，乃录所得者，集而成文，美其名曰“辨踪”。

杨鸣玉之谜

“杨三已死无苏丑；李二先生是汉奸。”这是清末的一付对联。杨三即当时著名昆丑杨鸣玉。此联将一艺人与朝廷重臣并列，且褒前鞭后，甚为罕见；从中亦足见“杨三”影响之巨。

然而，“杨三”唱响都门实有种种谜团，百余年来无人提及，也就更谈不上解惑了。余思之再三，积可疑之处，罗列于下，以待贤者明断：

一、清末民初，皮黄炽盛，昆腔衰微。当此之时，杨鸣玉专唱昆戏，不涉皮黄，却照样大红大紫，无人不赞。在著名的《同光十三绝》画作中，所有擅长昆曲或以昆曲为重的伶人都是花雅兼演，只有杨鸣玉昆腔独奏。杨鸣玉何能如此？2012年9月中国戏剧学院教授钮鏢先生为吾解惑曰：杨鸣玉之成功在于改变纯苏昆唱念，而取半苏半广，苏广结合之法，令吾茅塞顿开。

二、杨鸣玉文武兼擅，武功卓绝，至今仍为人所乐道。但

是苏昆向不重武功,不练幼功。参见顾笃璜《昆剧史补论》附录:《昆剧班社组织、班规、演出方式及其他——老艺人曾长生(即小长生)口述》第 231 页。杨鸣玉如此武功从何而来?

三、或曰杨鸣玉与众不同,曾入苏州科班习艺。然众所周知,苏昆历来没有科班,都是以戏班师傅带徒的方式培养艺人。参见顾笃璜《昆剧史补论》附录:《昆剧班社组织、班规、演出方式及其他——老艺人曾长生(即小长生)口述》第 231 页。杨鸣玉真的入过科班吗?那科班真的是在苏州吗?历史信息语焉不详。有的资料还说,杨鸣玉曾与程长庚同赴保定和盛成科班习艺,参见周传家、秦华生主编的《北京戏剧通史》明清卷第 232 页。益发山重水复了。

四、据资料所云,与杨三同时北上者还有一位葛四,其艺与杨三相颉颃。葛四至山左(济南)而擅声,杨三赴京师以享名。参见周传家、秦华生主编的《北京戏剧通史》明清卷第 257 页。怪就怪在,整个苏州城丑脚好像就这俩外出者技艺非

凡,其余均为平庸之辈,默默无闻。如果不是这样,为什么苏州有关见闻、记载中没有如此出类拔萃者呢?或者可否这样理解,苏州如杨三、葛四者多如过江之鲫,见怪不怪,用今天的话说是审美疲劳,所以不必言讲。而北边则以杨三、葛四之艺为凤毛麟角,少见多怪,大惊小怪,故杨、葛方能显名。这好像也说得通,只是太难令人信服了。

以上种种,真是谜呀!

《盗魂瓶》之传承与殄灭

清乾隆时,有“京腔十三绝”。其中有武丑虎张。虎张一身绝技,擅演《盗魂瓶》,饰冯茂;能蹲步连翻二十四个虎跳,叹为观止。

《盗魂瓶》演南唐妖道余洪以拘魂瓶摄刘金定魂魄,冯

茂盗取魂瓶救刘金定故事。

虎张之技为都门高腔艺人承袭。至晚清,河北高阳邵老墨尚传授《盗魂瓶》之剧,许金修即老墨门徒佼佼者。金修虽不见得蹲步翻二十四个虎跳,然通场穿高底靴走矮子,盗瓶有矮子翻桌,地遁有矮子过桌,可称绝菊坛矣。

《盗瓶》未传于徽班,亦不见于南方昆腔班社。民国时,京剧名丑叶盛章欲学此剧,许金修拒不授。1939年天津水灾,金修受困染疫而亡,一身绝技随之而去。惜哉!《盗魂瓶》此剧此技,徒作广陵之叹,仅以数行文字录之,以启后人之警。

请记住陈桂宝这个名字

陈桂宝是春茂堂少东家。其父为春茂堂主陈兰笙。陈桂宝似名不见经传,但提起其师兄弟汪桂芬之名则无人

不晓,其时有春茂五鬼之戏言,即指汪桂芬等春茂五弟子形貌皆丑。

陈桂宝虽未享名,然有限的文字记载,却藏有十分重要的信息。据邗江小游仙客所撰《菊部群英》:陈桂宝,戊午(1858)年生。所擅剧目有《探庄》《打虎》《蜈蚣岭》《夜巡》《大夜奔》《反西凉》《岳家庄》《雅观楼》《反五侯》《虬蜡庙》《英雄会》《武当山》《金兰会》。这些剧目中,前五出为昆腔戏。其中两出很有些发现意义。

一、《夜巡》。《夜巡》为北方昆弋班武生独有剧目。从未闻皮黄班有何人演此。然陈桂宝竟擅此剧,可证清末王府昆弋师傅当时尚活跃于皮黄科班。虽然《夜巡》后来并未在皮黄班流行开来,这或与陈桂宝未唱红有关;但足可证实此剧在皮黄班曾有过传承。

二、《大夜奔》。按桂宝既学《夜巡》,当会《夜奔》。盖二剧实为昆武生必会剧目。不过皮黄班毕竟不同于昆腔班,