

吳小如戲曲文錄

北京大学出版社

吳小如戲曲文錄

北京大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴小如戏曲文录/吴小如著. —北京:北京大学出版社
1995. 5
ISBN 7-301-02175-5

- I. 吴…
- II. 吴…
- III. 戏曲-研究-中国-文集
- IV. 1207.3

书 名: 吴小如戏曲文录

标准书号: ISBN 7-301-02175-5/J · 39

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京大学校内

邮政编码: 100871

排 印 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

版本记录: 850×1168毫米 32开本 27.75印张 710千字

1995年5月第一版 1996年1月第二次印刷

定 价: 29.80元

总 序

戏曲是我一生中的主要业余爱好。我从三四岁开始听唱片(包括梆子、昆腔,主要是京戏);五六岁便随家人外出看戏;十岁左右,特别是自1932年从哈尔滨回到当时的北平以后,已经常独自或偕舍弟同宾跑戏园子了。三十年代读初中时,只有十三四岁,曾摹仿当时小报文风,老气横秋地学写剧评,有时还为我的一位姨外祖张醉丐老先生大胆“捉刀”。二十岁前后,我开始用“少若”笔名发表有关戏曲评论的文章(还用过不少笔名,连自己也记不清了)。直到七十年代末,才用本名。小时候父亲管束很严,一不许看闲书,连唱本、戏考也在被禁读之列;二不许乱写文章,认为写豆腐块文章容易油腔滑调,而且浪费精力和时间(他倒不禁止我和弟弟看戏,因为他本人也看)。我写戏曲文章之所以用笔名,最初只是为了逃避父亲和长辈亲戚的眼目。不过那时自己对写这类文字也并不重视,甚至全国解放后我写剧评,还没有留底稿的习惯。比较严肃认真地对待写戏曲评论,是从1951年观摩全国戏曲第一次在京会演开始的。自此以后,我写这方面的文章不再掉以轻心,且每写必先起草,发表后也保留剪报。这就是收在《台下人语》里面五十年代写的一些文章。《台下人语》于1982年由中国戏剧出版社出版,并于次年著录于我国的《戏剧年鉴》。据我得到的信息反馈,此书在欧洲、美国、日本都有读者,其中有侨胞,也有国际友人。有些外国朋友是专门研究戏剧的,还征求过我的意见,把书中某些文章译成外文。由于近年来出版业日益萧条,有关戏曲方面的书籍销路尤其可怜,这本小书已无重版机会。于是我同出版社洽商,收回版权,修改其中几处明显错误,然后收入《文录》。交稿前我重读了一遍旧作,发现文章里偶然出现“现实主义”字样,即

认为我国优秀的传统戏曲艺术是可以戴上“现实主义”这顶桂冠的。说老实话，这样的文章在彼时颇有违心趋时之嫌。照我一贯的认识，我国传统戏曲主要属于写意范畴。说得科学一点，中国戏曲的特点是以广阔的现实生活为其深厚基础，而用比较夸张的浪漫主义艺术手法来表演、体现，其本身原是一种特定的“两结合”产物。为了保存文章本来面目，我对《台下人语》中那些旧作的内容未加改动。只在这里说明一下，也算是“自我反思”吧。

1986年，专门出版古籍的中华书局破例出版了拙著《京剧老生流派综说》。此书影响较大，也远销欧洲、美国、日本及台湾、香港。可惜印数太少，早已售罄。至今还有不少朋友和不相识的读者向我索讨或嘱我代购，而我却无以报命。为此我也同中华书局负责同志进行磋商，他们同意我把这本书收入《文录》，但同时希望保留单行重印的权利。这又是一次破例，我在此谨向中华书局致以诚挚的感谢。

除以上两部分旧著外，收在这本《文录》中的拙文，我把它们大体分了分类。其中一部分原拟单独成书，题作《台下人新语》，现仍保留这个名目，所收文字到1990年为止。再有些短文属于回忆旧事和即兴评论性质，大抵是80年代中期写成的，这次虽重新加以编排，却沿用当初在报纸上发表时的专栏标题，分别为《菊坛知见录》、《津门乱弹录》和《看戏温知录》。最后两部分则近于随笔，一谈唱片，二聊闲天，其内容还是围绕着戏曲这个大题目来谈的，也一起收入本书，算作“尾声”。总之，这几年所写有关戏曲方面的文章，基本上尽于此了。

前人曾说：“不为无益之事，何以遣有涯之生！”自己一生爱好戏曲（尤其是京戏），所花费的精力时间可谓多矣，却对目前京剧处于低谷的局面毫无回天之力，只留下这样一点文字痕迹，不仅怅惘，抑且惭愧。我既不愿消极颓唐现在就为我国的民族瑰宝之一的戏曲艺术唱挽歌，也不愿瞒心昧己“打肿脸充胖子”盲目为它唱颂歌，说它的前途依然光辉灿烂。我在六十年代曾说过类

似如下的这一段话：我们既然需要有研究李白、杜甫、关汉卿、汤显祖的专家，当然也需要有研究谭鑫培、杨小楼、梅兰芳、余叔岩的专家。我还说过，对于一门学问，不怕真外行，就怕假内行。我本人对于戏曲，始终不敢以内行自居，怕别人说我“强不知以为知”或“不懂装懂”。然而目前在戏曲研究领域中，竟还有那么一些人只凭道听途说和主观武断，动辄给京剧艺术下结论。这就太危险了。如果长此以讹传讹地任其谬种流传，我看比干脆失传了还要糟糕。然而积非成是，以假乱真，正是今日学风、文风、艺风的通病。只靠极少数坚持实事求是的人，是无法“挽狂澜于既倒”的。何况自己年已七十，来日无多，要做的工作还有不少。这部题为《戏曲文录》的拙著，应该为我的这一业余爱好做个收缘结果，今后似乎不宜再来饶舌了。

然而我还有两个未了的心愿。几年以前，还在《京剧老生流派综说》未写完的时候，好几位中年朋友怂恿我续写《京剧旦行流派综说》。我彼时好像还有余力，便下了一点功夫，做些准备工作。不料从1988年入秋以后，一直不断生病；这两三年体力已大不如前。加上老妻病久，病情有增无减，自己无法用完整时间安心著书。原来的写作计划只好作罢。仅有的一篇《试论荀派》已纳入《台下人新语》，姑且算作一篇序曲。倘天假以年，且使顽躯得稍复健康，我仍拟把这本专论京剧旦行的小书写出来。日本一位专门研究戏剧的吉田登志子女士，知道我要写这方面的文章，曾提供一些文献资料并给以很大鼓励。如果我能把书写好，也无负于国际友人的这番盛谊。另外，我从几年前着手写《京剧唱片知见录》，已成四篇。今后如行有余力，仍拟一篇一篇地写下去。只是兹事体大，且无尽无休，果能在自己退休后坚持从事这项工作，或有成帙的可能。但愿天随人意，自己的体力足以使这两个写作计划得到兑现，不致成为空头支票，则幸甚矣。1989年12月，作者写于北京大学中关村寓庐。1991年7月改订。

目 录

中国戏曲发展讲话	1
台下人语	49
第一辑	51
怎样看懂京戏	51
听戏与看戏	55
戏曲的写实和写意	58
漫谈所谓“懂戏”	62
略论京剧艺术程式的利用、批判和继承	65
戏曲的艺术处理要按照戏情办事	69
技巧、程式的善用和滥用	73
识得演员匠心，观众才是知音	76
谈戏曲表演的“细节”	80
关于孙悟空的舞台形象	82
第二辑	84
梅兰芳同志青春永葆 ——看《穆桂英挂帅》	85
梅兰芳二三事	85
马连良唱过的“武”戏	87
裘盛戎的舞台艺术	89
姜妙香先生的德和艺	94
从叶盛兰《群英会》的周瑜出场谈起	99
“筱”派艺术也要批判地继承 ——从陈永玲《醉酒》的表演谈起	102

关肃霜的《铁弓缘》·····	107
从宋德珠看武旦三代人·····	108
别开生面的《李慧娘》·····	110
一出火炽精采的传统戏	
——看中国戏曲学院教师演出的《八蜡庙》·····	111
艺术的魅力	
——喜看陈素真同志《梵王宫》·····	112
第三辑 ·····	114
京剧流派发展小议·····	114
京剧老旦行的唱、念、做、“打”·····	115
谈大嗓唱小生·····	119
配角的重要性·····	122
第四辑 ·····	124
“改”笔随谈·····	124
台下人语·····	131
第五辑 ·····	142
评中国京剧团演出的《柳荫记》·····	142
谈京剧《苏三起解》和《三堂会审》·····	146
闲话《空城计》·····	152
试论《空城计》的主题与人物·····	154
看京剧《文姬归汉》改编本·····	157
《秦香莲》故事是怎样发展起来的·····	158
看川剧《荆钗记》·····	163
试论《荷珠配》的改编问题·····	166
论《罢宴》及其改编本·····	168
天津市第一届戏曲观摩演出大会观后·····	172
根据《红楼梦》故事编写的京剧·····	179
附：京剧“红楼戏”撷遗（钮骠）·····	187

京剧老生流派综说	193
浅议京剧流派的继承和发展——代序（王金璐）	195
自序	206
一 说谭派形成以前和与谭派同时形成的老生流派	211
二 说谭派	221
三 说余派	230
四 说余派补	250
五 说言派	262
六 说言派补	267
七 说高派	273
八 说马派	284
九 说麒派	301
十 综说之综说	313
附编	367
读《红氍纪梦诗注》随笔	367
附：《读〈红氍纪梦随笔〉》订补（钮骠）	403
我从贯大元先生问业始末 ——纪念贯老逝世 13 周年	406
看昆曲演出断想	421
关于《牡丹亭》的札记三则	429
试论《潞安州》的改编和表演	439
付印后记	450
台下人新语	453
第一辑 沉思编	455
我的沉思	455
台下人新语	461
是流派束缚了艺术的发展吗？	467
振兴祖国戏曲刻不容缓	470

振兴戏曲要从点滴做起·····	472
京剧的节奏是否缓慢·····	474
《回荆州》里赵云起霸不合理吗? ·····	475
为中年演员呼吁·····	477
提高素养与开掘人才·····	478
老年人与戏曲·····	480
台下人谈京剧编导·····	482
只有弘扬民族文化才能涤除西方谬说 ——读《大美百科全书·中国戏剧》条目·····	485
京剧兴衰 匹夫有责 ——《京剧知识辞典》序言·····	488
第二辑 析艺编 ·····	495
怎样学习马派艺术·····	495
试论荀派·····	501
京剧《搜孤救孤》的介绍及余派唱法的分析·····	507
八十年代看厉慧良的戏·····	525
童芷苓是个聪明人·····	532
第三辑 刍议编 ·····	537
《四梦》与当代文艺创作·····	537
汤显祖与迪斯科·····	538
对关汉卿研究的几点意见 ——在1987年关汉卿学术讨论会上的书面发言·····	540
在1988年关汉卿学术讨论会第二次会议上的 书面发言·····	543
纪念杨小楼座谈会追记·····	545
关于京昆业余大选赛·····	548
戏曲比赛应有规定剧目·····	549
四个“化”和三个“分”·····	550
评奖杂谈·····	552

第四辑 缅怀编	555
缅怀萧老	
——萧长华先生 110 周年诞辰纪念	555
1988 年 12 月 10 日在纪念萧老诞辰 110 周年	
会上的发言.....	566
回忆奚啸伯.....	567
回忆叶盛兰.....	570
回忆裘盛戎.....	573
“做工铜锤”裘盛戎.....	574
韩慎先先生二三事.....	575
王庾生先生二三事.....	577
天津的四位京剧老师.....	578
张伯驹先生周年祭.....	582
姜老对京剧的重大贡献	
——为纪念姜妙香先生诞生百年而作	584
第五辑 求是编	592
自我批评.....	592
“三大贤”及其他.....	593
富连成演出剧目摭遗.....	594
硬伤与虚美.....	596
高庆奎的卒年.....	597
评《锁麟囊》改编本.....	598
刘赶三轶事辨讹.....	600
关于余叔岩两事的商榷.....	601
《李少春传》纪事质疑.....	602
《文昭关》是余派戏吗?	604
杨小楼的生卒年.....	605
杨小楼晚年演出订误.....	606
写戏曲回忆文章要严肃认真.....	607

关于《四五花洞》·····	609
《窦娥冤》不等于《金锁记》·····	610
马连良演过《六月雪》吗?·····	611
戏曲的文献学·····	612
昆曲京戏中“脸”字的读音·····	613
刘迎秋君《忆姜妙香》订讹·····	615
何来麒派花旦?·····	617
第六辑 杂著编 ·····	619
郁达夫论京剧佚文二篇的笺注和跋·····	619
遥祝周明泰先生健康长寿·····	624
程派名票高华不应被遗忘·····	626
送王金璐重游上海序·····	628
我的朋友王金璐·····	629
向刘子蔚同志进一言·····	631
改旧戏何如编新戏·····	633
知人论世 谈言微中	
——评檀外人《京剧见闻录》·····	635
编辑出版《中国京剧大全》缘起(代拟)·····	637
菊坛知见录 ·····	641
我与京剧的因缘(代序)·····	643
童年看堂会戏追忆·····	644
魏莲芳演荀派戏·····	645
介于票友和演员之间的吕正一·····	646
雷喜福的全部《雪艳娘》·····	647
南北派演出戏路不同·····	649
京剧演出今昔不同·····	650
“十三噫”和“满江红”·····	651
余叔岩和《沙桥饯别》·····	652

也谈由老旦应工的《沙桥饯别》	653
余派戏的小唱段	654
余派戏台词的特点	656
也谈《二进宫》的唱词	658
“喜的是”及其他	659
言菊朋的念白和做工	660
第一次看反串戏	662
应载入京剧史册的反串戏	662
反串《大八蜡庙》	664
再谈《八蜡庙》	665
三谈《八蜡庙》	666
金少山二三事	667
王瑶卿的嫡派传人	668
程砚秋谦德可风	671
四大名旦个人本戏及其编剧人	673
关于《福寿镜》	674
程砚秋的喜剧	676
三看程砚秋《青霜剑》	677
三看程砚秋《红拂传》	679
《文姬归汉》及其他	682
两看程砚秋《春闺梦》	685
程砚秋的《骂殿》及其音响资料	687
程砚秋的《起解》、《会审》及其音响资料	690
杨小楼的《野猪林》及其他	691
《战冀州》的马超究竟该怎样演?	694
回忆杨小楼的《五人义》	695
杨小楼的戏德和迷信	697
与童芷苓谈“让台”	698
日本女硕士谈京剧改词	699

与周万明先生谈圣旨·····	700
封箱戏与“吉祥新戏”·····	701
关于“合作戏”·····	703
《马连良五事》摭遗·····	704
继承荀派艺术要力求全面·····	705
荀派戏的必修课·····	706
《武松打虎》·巧克力·····	707
赵云耍大刀·····	709
濒于失传的两套铜法·····	709
关于《金钱豹》·····	711
与翁思再书谈唱词今昔之异·····	712
要编纂、整理戏剧演出史	
——《菊坛见知录》结束语·····	714
津门乱弹录 ·····	717
听唱片、看戏和学戏（代序）·····	719
跳加官与开锣戏·····	720
好戏不一定列“大轴”·····	721
“名角”不一定挂头牌·····	723
名演员与上座率·····	724
在天津看侯喜瑞的戏·····	725
侯喜瑞晚年二三事·····	726
京剧净行女演员·····	728
韩世昌的“三梦”·····	729
韩世昌的《思凡》·····	731
王益友的《林冲夜奔》·····	732
回忆白鸿林·····	733
回忆郝振基·····	735
回忆陶显庭·····	736

侯益隆·侯玉山·侯永奎·····	737
宋德珠在天津·····	739
关于《取洛阳》·····	740
关于《两将军》·····	741
天津票界的小生·····	742
南开瑞廷礼堂演出的两场京戏·····	744
1956年的一场京剧晚会·····	745
天华景戏院的连台《西游记》·····	746
天津京剧观众的威力·····	747
我写《乱弹录》的态度·····	748
看戏温知录·····	751
王金璐的《长坂坡》·····	753
《长坂坡》的抓髯·····	754
童芷苓的《宇宙锋》·····	755
王吟秋的《红拂传》·····	755
陈永玲等的《翠屏山》·····	756
我所见过的几次《翠屏山》·····	757
关于《坐楼杀惜》(一)·····	758
关于《坐楼杀惜》(二)·····	759
关于《坐楼杀惜》(三)·····	760
关于《坐楼杀惜》(四)·····	761
关于《坐楼杀惜》(五)·····	762
看荀派传人纪念演出·····	763
喜看北苑秀南枝·····	764
从《思凡》想到沈世华·····	765
北昆的《古城会》·····	767
昆曲的武戏·····	768
看王立军的戏·····	770

刘备摔孩子不是过场戏·····	771
武大郎演拳和亮靴底·····	772
看晋剧《走山》·····	772
张春华令人叹服·····	774
看王金璐的《走麦城》·····	775
名师出高徒 人才要爱护·····	776
对叶金援的几点希望·····	777
附：给叶盛长同志的公开信·····	778
充满辩证法的《古城会》·····	780
唱片琐谈·····	783
关于京剧老唱片·····	785
谭鑫培佚文及其他·····	788
未公开出版的戏曲唱片·····	789
旧唱片报节目及报节目人·····	790
唱片中的无名配演者·····	791
“小小余三胜”的唱片·····	793
“孙菊仙”唱片及其他·····	794
附：致吴小如先生公开信（朱复）·····	795
物克多唱片多冒牌货·····	795
唱片的版本学·····	797
唱片的校勘学·····	798
罗亮生先生遗作《戏曲唱片史话》订补·····	800
戏迷闲话·····	837
三十年代的北京戏院·····	839
买票看戏·····	842
戏单和喝茶·····	845
收听实况广播和业余清唱比赛·····	848

看票友的戏.....	851
余叔岩晚年演出徵实.....	854
名媛演戏.....	857
我演过三次戏.....	860
搜求唱片.....	863
“闲话”也要实事求是	
——《戏迷闲话》的结束语.....	866