

柴俊为编

上海文化出版社

新编京剧小戏考

Xinbian Jingju Xiaoxi Kaotao

(项羽唱)〔西皮原板〕今日里败阵归心神不定。(虞姬接唱)劝大王休愁闷且放宽心。(项)怎奈他十面敌难以取胜。(虞)且忍耐守阵地等候救兵。(项)无奈何饮琼浆消忧解闷。(虞)〔摇板〕自古道兵胜负乃是常情。

(诸葛亮唱)〔二六〕我正在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷。旌旗招展空幡影，却原来是司马发来的兵。我也曾差人去打听，打听得司马领兵就往西行。亦非是马谡无谋少才能，皆因是将帅不和才失街亭。你连得三城多侥幸，贪而无厌你又夺我的西城。诸葛亮在敌楼把驾等，等候了司马到此好谈谈谈心。

上海文化出版社

新编 京剧小戏考

柴
俊
为
编

图书在版编目(CIP)数据

新编京剧小戏考/柴俊为编. - 上海:上海文化出版社,2004.8

ISBN 7-80646-635-5

I.新… II.柴… III.京剧-唱腔-选集 IV.J643.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 047791 号

责任编辑:余震琪

装帧设计:陈平

新编京剧小戏考

柴俊为 编

上海文化出版社出版、发行

上海绍兴路74号

电子信箱:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slc.com

新华书店经销

上海市委党校印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.25 插页 5 字数 306,000

2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

印数:1—4,100册

ISBN 7-80646-635-5/J·130

定价:25.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64364064

《扫松下书》 周信芳饰张广才、
周五宝饰李旺

《青梅煮酒论英雄》 李盛藻饰刘备、
袁世海饰曹操

《盗宗卷》 雷喜福分饰张苍、陈平

《四郎探母》 孟小冬饰杨延辉

《状元谱》 王少楼饰陈伯愚

《锁麟囊》 李世济饰薛湘灵

《长坂坡》 杨小楼饰赵云、钱金福饰张飞

《游龙戏凤》 谭富英饰正德帝、张君秋饰李凤姐

《打渔杀家》 童芷苓饰萧桂英、李鸣盛饰萧恩

《连环套》 金少山饰窦尔墩

《四进士》 马连良饰宋士杰、
黄桂秋饰杨素贞

《红灯记》钱浩梁饰李玉和、刘长瑜饰李铁梅、高玉倩饰李奶奶

《海港》李丽芳饰方海珍、赵文奎饰高志扬

《杜鹃山》杨春霞饰柯湘、马永安饰雷刚、李宝春饰李石坚

《霸王别姬》 杨小楼饰项羽、梅兰芳饰虞姬

《草桥关》 裘桂仙饰姚期

《春闺梦》 李蔷华饰张氏、
高维廉饰王恢

《上天台》 刘鸿声饰刘秀、讷绍先饰姚期

《连营寨》 杨宝森饰刘备

《定军山》 谭鑫培饰黄忠

《四郎探母》
尚小云饰铁镜公主

《钓金龟》 龚云甫饰康氏、慈瑞泉饰张义

《逍遥津》 李和曾饰汉献帝

《走麦城》 高盛麟饰关羽、倪海天饰关平

《蝶恋花》 李维康饰杨开慧

《铡判官》高庆奎饰包拯、
郝寿臣饰秦广辉

《打渔杀家》马连良饰萧恩、
王长林饰大教师

《白蛇传》杜近芳饰白素贞、叶盛兰饰许仙

《打渔杀家》王瑶卿饰萧桂英、王又宸饰萧恩

《打龙袍》金少山饰包拯、李多奎饰李后、姜妙香饰宋仁宗、马富禄饰陈琳、关德咸饰王延龄

《贩马记》言慧珠饰李桂枝、俞振飞饰赵宠

梅兰芳与琴师徐兰沅、王少卿

1931年长城唱片公司约请王瑶卿、程继先等在北京欧美同学会灌制唱片

出版说明

《大戏考》、《小戏考》一类通俗读物的兴盛大约在上个世纪的二十年代末。1929年前后,国内外各大唱片公司在中国进入了规模化经营的阶段,在手摇唱机或收音机里欣赏戏曲、曲艺、歌曲唱片成了一种时尚。刊登唱片戏词以及演员、剧情简介的“戏考”书籍也就应运而生,除了各个公司自己编写的,如《高亭剧词》、《胜利剧词》等小册子外,还有汇编各唱片公司戏词、歌词的《唱片剧词汇编》,后来改名为《大戏考》,年年翻新,到1949年前,就笔者所见共有21版之多。建国后,一枝独秀的中国唱片社先后也编辑了多种此类读物,改名为《中国唱片戏曲选》,“文革”后又恢复《大戏考》书名,惟冠以“新编”字样。上世纪九十年代,上海文艺出版社别出心裁,分剧种出版《小戏考》,由上海人民广播电台组织编辑,多收入戏曲录音唱词。笔者幼年就接触这些读物,成年后从事戏曲研究和传播工作,也不断收集、查阅各种“戏考”。“戏考”之所以不断更新,一版再版,其原因就在于“喜新厌旧”。

“戏考”是为唱片商和戏迷听众编的,目的一是推广新产品,二是帮助听众查找和欣赏唱片或录音。一册“戏考”在手,可以方便读者“按图索骥”去查找最新的唱片和最流行的唱片。所以,过去新编“戏考”必然“喜新厌旧”,即在推出新唱片的同时,必然要淘汰一批不再流行、不再发行的旧唱片。说句笑话,“戏考”的编辑是最“势利”的。“势利”到什么程度?最后几版《大戏考》能把谭鑫培、孙菊仙排到马连良、谭富英之后,尚且不言,

谭鑫培的“七张半”经典真品,因为是百代公司的钻针片,早已停版,居然一张都不收,收入的胜利公司《卖马》、《洪羊洞》等唱片均是后人代唱的赝品。由此也可以看出“戏考”编辑的惟市场、惟流行,也就是惟新是尚的原则。

今天《新编京剧小戏考》恐怕也离不开这个原则,只是从内容本身来说似乎是“旧大于新”,其原因则是因为今天的京剧音像制品市场是一个“以旧为新”的市场。

过去,京剧唱片的出版与京剧舞台和戏迷观众的欣赏需求是同步的。上世纪三十年代以后,梅兰芳、马连良成为灌片最多的京剧名家,这与他们在舞台演出市场的份额是对等的。而从艺术的角度说,戏曲讲究唱念做打,“唱”是第一位的,京剧流派很大程度上就是唱腔流派。当年马连良的《十老安刘》、程砚秋的《锁麟囊》在首演前就灌了唱片,在观众中不胫而走,广为流传。梅兰芳的《太真外传》、《俊袭人》实际演出很少,但是其中大量的唱段通过唱片成为梅派名段,至今传唱。所以,在那个时代,新人、新剧目、新流派的诞生必然伴随着新唱腔、新的演唱风格的诞生,自然也促使了新唱片的不断生产。然而,上世纪的八十年代以后,戏曲舞台的这种良性循环发生了断裂。戏曲剧团的创作与市场、与戏迷观众的审美需求几乎背道而驰。许多新创作成为“政绩工程”、“获奖工程”。几个“万能导演”几乎垄断了所有的戏曲剧种,千篇一律的声光化电、人海战术淹没了传统的表演艺术和剧种特征,没有琅琅上口、广泛流传的新唱腔成了近二十余年来京剧新作的通病。对于当代戏迷来说,由于多年来舞台上“传统艺术资源严重流失”,过去各种“大戏考”不断删除的老唱片、老录音,在很长一段时间里成了难得一见的艺术珍品,成了人们费心寻求的“新玩意儿”,顺应戏迷的这种需求,像中国唱片上海公司近年推出的“京剧老唱片系列”,从艺术家的个人专辑到《京剧大典》,无不令戏迷趋之若鹜。所以,《新编京剧小戏考》的内容主要是根据近年市场上京剧音像制品的这一

新动向为取舍的。为了避免文字的过多重复,我们按剧目排列,同一剧目我们尽量选择不同演员的不同唱段,以期为读者查找更多的内容提供一些线索。由于“小戏考”的容量有限,为了给读者提供更丰富的内容,对于重复的说明文字,我们采用了“承前省略”的原则,只在角色第一次出现时标全名,以后则选姓名中一个字简称,唱、白、腔调、板式以及录音版本的说明也只标一次。

此外,过去的“戏考”所“考”者主要是唱词,此次新编则在文献资料方面下了点功夫,对唱片、录音的录制年代也都“考证”了一番,希望能为读者提供更多的信息。只是许多传统戏的剧本是艺人口传心授,数代人加工磨炼的成果,剧作者实是无从查考,只能阙如。

柴俊为

2004年4月

序 言

唱京剧必须有戏词。过去京剧界,剧本也就是戏词,是演员的个人私有财产,别人是难以见到的。清末以来,坊间逐渐公开出版“戏考”之类的京剧剧本,但其中许多戏词,跟舞台演出,特别是名演员所用的词句出入很大,因此当年要想得到台上演员的戏词,只能在演出现场,竭尽一切可能来记忆、抄录,有时由于听不清楚或没记下来,事后常会十分懊丧。

我的长辈曾对我说过:余叔岩听谭鑫培演《辕门斩子》时,由于一句戏词没听清楚,琢磨一夜未能入睡(按:即“这女将赛煞神平空降下”一句)。当年名演员碍于名望身份,又不能随便向人请教,问也只能问真有交情的人,如果都不知道,那就绝望了。其实,谭鑫培的这句唱词,跟贾丽川学过戏的人,例如王凤卿、陈秀华诸位,他们都知道。谭鑫培的词跟贾丽川一样。余叔岩没想到,以他的身份,也不好各处去打听。而当时没听清的人,不只是余一人,陈彦衡、言菊朋、范濂泉几位也没听清楚。直到四十年代,言演出、范教戏,还是用刘鸿声的“叫焦赞和孟良小心招架”的词,但唱腔学谭。这就是当年演员之间不交流的情景。后来陈秀华公开出版他的《辕门斩子》剧本和唱腔曲谱,“这女将赛煞神平空降下”这句戏词才算公开。我想,余叔岩当年如有这样的出版物,何至一夜不眠!

从我个人来说,1921年我7岁,随先叔祖去北京的华乐戏院听高庆奎的《连营寨》。叔祖一直想学此戏的两段[反西皮二六]唱词,嘱咐我也帮助记忆。那天我们坐在靠通道的座位,

叔祖一句话不说,专心记,我也记了不少。可是到了第二段[二六]哭张飞时,有一个人从通道走过,手里拿着一把扇子。他走过我的身边时,一下子正碰到我的后脑勺,我一害怕,叫了一声,叔祖也不由得一惊。这一来我们不单是第二段[二六]唱词听不下去了,连带把第一段所记住的也忘了。回家之后,叔祖很难过,一再说今天的戏白听了,一句也没记住。这件事我一直难忘。直到1924年以后,我听到了百代公司所出的王又宸的《连营寨》唱片,看到了《唱片剧词汇编》上记录的唱词,这才初步化解了几年来的遗憾。在这基础上,后来余叔岩演《连营寨》时,我学余的戏词、唱腔,就有了很大的方便。

再提一件年代较后的事。从上世纪三十年代以后,各种京剧戏词、剧本的出版物已经不少了,但总的说来跟一些名演员所用的词句还是颇有出入。那时几位好友曾对我说过一件有意思的事。1940年前后,孟小冬学、演余叔岩所教她的《御碑亭》(两次演出一次是跟尚小云,另一次是跟张君秋合作)。这几位友人都知道余叔岩的《御碑亭》戏词很不一般,想藉孟的演出,记录一下余派真传。他们决定四个人在无线电直播孟演出时各作记录,事后四人对照作为定本。在此之前,他们还请余派专家李适可作了介绍。以这样充分的准备,记录下来的结果还是四人四样,有的句子四人都听不清。过后孟小冬再也不唱这出戏了,大伙也没法了。直到1976年之后,从香港、台湾传来孟小冬的说戏和吊嗓录音,还有那里学孟人士整理出来的孟氏戏词,一些问题才有了着落,但是其中还是有个别句子经过研究才弄明白。例如“赴科场贡士试平步登云”,这一句中的“贡士试”三字憋了不少人三十个年头,这次才有了答案。按,清代考举人可称考贡士,考取之后虽未经殿试,报录人就可称进士。回忆当年先师王荣山家中藏由余叔岩所赠的《御碑亭》戏词,跟孟小冬演出所用的词句颇为一致,但在那个时代是不便公开的。

从上述诸事,可见出版可靠戏词是很重要的。俊为老弟近

年来除主持上海东方电视台戏剧频道《绝版赏析》栏目制作,介绍了大量京剧经典老唱片以外,业余时间对京剧音响资料的研究下了很深的功夫,中国唱片上海公司出版的许多京剧节目,都由他参与策划、编辑,所以他对目前戏迷们的欣赏需求是很了解的,由他来编选《新编京剧小戏考》,定能为京剧爱好者提供一本非常实用的欣赏用书。

刘曾复

2004 年 4 月