

杨小楼

艺术评论

集

YANG XIAO LOU
YISHU
PING LUN JI



戏曲流派艺术研究丛书

戴淑娟 金沛霖 刘晓峰 桂莹 编 天昊 订

杨小楼艺术评论集

中国戏剧出版社

戴淑娟 金沛霖 编
刘晓峰 桂莹
天昊 订

杨小楼艺术评论集

中国戏剧出版社出版
北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲81号
(邮政编码: 100086)

新华书店总店北京发行所 经销
北京彩虹印刷厂 印刷

850×1168毫米 1/32开本
260千字 9.875印张 6插页
1990年9月第1版 1991年4月第2次印刷
印数: 401—1,510册

ISBN 7-104-00198-0/J·117

定价: 4.40元



杨小楼便装照

Ac 173/10



《连环套》

杨小楼饰黄天霸

《霸王别姬》
杨小楼饰项羽
梅兰芳饰虞姬



《瀟橋挑袍》
楊小樓飾關羽



《甘寧百騎
劫魏營》楊小
樓飾甘寧

劇照由中國藝術研究院
戲曲研究所陳列室供稿

杨小楼手迹

鴻門垓下大英雄
那闕成敗
騅馬
竇芳
真情種
不易死
生

楊小樓藏書



编辑前言

戏曲流派，是戏曲艺术发展到一定阶段的产物，也是戏曲表演艺术趋向成熟的重要标志。艺术流派的众彩纷呈，争奇斗妍，是我国戏曲艺术在长期发展过程中的鲜明特色。它不但体现在以演员为中心的表演体系里，而且融会于传统戏曲美学之中。

艺术流派的产生与衍发，符合剧种艺术、行当艺术从简单到复杂，从低级到高级的发展规律。各种流派的相比较而存在、相竞争而发展，对促进整个戏曲艺术的繁荣，在当前对建设社会主义精神文明，都具有不可忽视的作用和意义。京剧固然有众多流派，许多大型地方剧种的艺术流派亦繁花似锦，各逞妍丽。这诸多流派既有作为本剧种艺术的特征，更有以不同行当艺术家的表演风格为基础衍发出来，并进而体现在艺术家群的表演之中。它们首先通过唱念做打等艺术手段，同时也在特有剧目、舞台美术乃至文武场面的配置与伴奏风格方面，显示出独具的特色。

我国戏曲艺术的发展历史培育了艺术流派，反之，艺术流派的竞芳争妍和春华秋实，又丰富和充实了戏曲艺术的宝库。

因此，从各种各类艺术流派的研究入手，将会是继承戏曲的传统艺术经验，总结表演艺术体系，探索戏曲美学的有效途径之一。

为此目的，我们决定编辑出版一套《戏曲流派艺术研究丛书》，希望它能对社会主义戏曲事业的繁荣有所贡献。这套丛书将分别成册，陆续出版发行。由于我国的戏曲剧种繁多，而每一传统深厚、影响较大的地方剧种又都拥有自己的一些代表性流派，所以我们期待各省、市有关文化主管部门、戏曲研究单位给予大力支持。我们将陆续约请有关部门、兄弟单位或专家分别担任编选工作。在这套丛书的出版过程中，我们还期望及时得到专家们和广大戏剧爱好者的关怀和指教。

中国戏剧出版社编辑部

一九八一年十一月

目 录

编辑前言.....	(1)
一代武生宗师杨小楼.....	曲六乙(1)
我心目中的杨小楼梅兰芳口述 许姬传 朱家潘整理	(15)
漫谈杨小楼.....	齐如山(20)
杨小楼的做、表.....	翁偶虹(56)
杨小楼的武工.....	翁偶虹(95)
杨小楼的念白.....	翁偶虹(128)
杨小楼的唱工.....	翁偶虹(142)
杨小楼的塑型及其他.....	翁偶虹(169)
同杨小楼演戏.....	李洪春(195)
谈杨派特点.....	王金璐(230)
杨小楼演黄天霸.....	孟 超(235)
杨小楼之演剧.....	张肖伦(240)
杨小楼之特长.....	肖 伦(242)
杨小楼与昆曲.....	求幸福斋主(245)

看杨小楼三出戏·····	苏少卿(247)
杨小楼之新戏《康郎山》·····	钱有伦(250)
杨小楼四反串戏·····	侠 公(253)
论杨小楼、尚和玉之区别·····	朱瘦竹(255)
论杨派武生·····	过 宜(258)
杨小楼、尚和玉、马德成艺业之比较·····	松 声(262)
题“杨小楼号”·····	张庆霖(265)
杨小楼传·····	天 儒(268)
杨小楼艺术活动概略·····	戴淑娟(274)
杨小楼艺术研究资料篇目索引·····	(296)

一代武生宗师杨小楼

·曲六乙·

杰出的京剧表演艺术家、一代武生宗师杨小楼，生于光绪四年(1878年)，卒于1938年阴历正月十五，享年六十一岁。掐指算来，今年是他的一百零五岁诞辰和逝世四十五周年。

小楼，安徽人，名三元。生于戏曲世家。祖父“大刀”杨二喜，是老徽班武旦演员，长于拳术，善用器械；戏曲舞台上的耍流星，始创于他。父杨月楼，是张二奎弟子，工文武老生，与当时的著名武生俞菊笙（润仙），被誉为双璧。月楼与谭鑫培是换帖弟兄，他临终前请来谭鑫培，托孤于床前，要小楼拜谭为义父。谭子八人，以“嘉”字排名（谭小培谱名嘉庚）。所以为小楼起名嘉训。

小楼幼入小荣椿科班，工武生，亦学老生，从师杨隆寿学《淮安府》、《八大锤》、《镇潭州》；从父学《恶虎村》、《长坂坡》、《挑华车》。著名教师姚增禄、杨万清等人，都曾

亲授过小楼，使小楼获益甚多。杨父死后，拜俞菊笙（小楼祖父的弟子）为师，经俞指点，学会《铁笼山》、《艳阳楼》、《金钱豹》等戏。出师后，由于能师从名家，广收博采，致长靠、短打、勾脸和红生诸戏无不精到。

初在小荣椿，小楼是二科“春”字班学生，排名“春甫”，同科有冯春和（小生）、郭春山（丑）、叶春善（老生，后为喜连成科班创办人）、程春德（继先，小生）等人。小楼初在科班演戏，不露头角，只能配个“打英雄”，被讥笑为“象牙饭桶”。某次，在《恶虎村》里饰演配角李五，被人奚落说：“杨三元长胳膊拉腿的，来不了重头活，也就是翻个出场跟头呗！”小楼一气，请朱玉康、丁连升等人终日为他说戏、练把子；又经常同师兄弟、把兄弟范宝亭（名净刘奎官师父）、阎岚秋（九阵风）、迟月亭、张春海等人切磋技艺。不久，艺事大进，去天津搭福仙茶园，后回京搭文明茶园，演《花蝴蝶》、《武文华》等戏，当时艺名杨嘉训。

这时正是武生行当缺乏人材的时期，黄月山故去，俞菊笙已不常演。前门外的庆乐园缺少武生。一个名叫于惠的武丑一力推荐小楼。出演的事情同小楼的母亲（天津人）商定，先贴“杨小楼”，观众反应冷淡。后贴“小杨猴子”（父杨月楼外号“杨猴子”）艺名，先打泡三天。头天演《铁笼山》。当时谭鑫培掌同庆班，骑马从庆乐园门口经过，看到海报说：“嘉训好大的胆子，贴他爸爸的外号”。但事出他的意料，一唱即红。天津下天仙茶园闻风抢先约去，小楼的戏一时轰动津门，满街上都能听到：“闪开了”的念白（这是小楼在《艳阳楼》中饰高登的台词），甚至连饭馆堂倌，一边端着菜盘，也一边学着小楼的韵调念“闪开了”，借以清食客让路，可见小楼艺

术影响之深。

小楼的声誉传到北京，当时谭鑫培正同刘鸿声打对台，为了加强自己阵容，便把义子小楼约来助演。这使得小楼有机会直接受到他的艺术教诲和熏陶，艺事得以激进。

谭对小楼爱如己出，严加训教，常用《连营寨》、《阳平关》等硬活来锻炼小楼，有意识地提携他演大轴戏。一天，谭贴大轴戏《失空斩》，小楼贴压轴戏《连环套》。谭故意说晚上有事早走，要提前唱。其实他唱完卸了装，便偷偷躲到前边看戏，见小楼演得精彩，压得住大轴子，观众非但未“起堂”，反而喝彩之声接连不断，不由得也称赞起来，以后更加另眼相看，授艺更勤。

小楼刻苦求艺，煞费苦心，凡人有所长，必趋前求教；从不考虑哪家哪派。如他在宫廷里当供奉时，向名小生王楞仙学《八大锤》，在上海向牛松山学《林冲夜奔》，甚至不惜以一千二百两银子为代价向张淇林（长保）学《安天会》，他也从不忘向同台演戏的钱金福、九阵风等人求教。某些同台者在小楼早期露演时，曾极尽挖苦奚落之能事。但小楼艺成名就之后，以德报怨，尽力提携，故而许多人愿同他合作，相处益笃，他的良好戏德，为人们称颂。

小楼的精湛表演（包括武技），全在于勤学苦练。他精通武术，凡通臂、少林、八卦无不谙熟。起霸或亮相，威武雄壮，气度轩昂，这虽与本人气质有关，也得力于通臂等拳术。晚年，仍练功不辍，一条二十七斤重的铁棍，每早左右手各二十个“背花”。他还练达摩老祖易筋经：足根并立微欠，脚尖着地，挺胸吸腹，双手十字交叉，翻掌过顶，手心朝天，用力上挺颤动，牙齿得得作响，如此数十次，终年不断。戏曲有句

口诀：“内练一口气，外练筋骨皮。”小楼这种练法确有易筋换骨、灵活四肢、运用自如的功效。他还常“揉空球”：身站骑马式，双手用力，虚抱约一尺圆径的“铁球”，五指用力抓“球”上下左右推移绕转，眼随手转，身随腰转，腰骨如轴，涮转自如。这种练功既能使周身关节灵活，身段柔美，双目有神，又能以虚球代实球，培养内心视象。小楼演《挑华车》的高宠，走边、起霸中涮腰、拉架子的灵活、匀称、美观，就得力于“揉空球”等的训练。小楼眼睛略嫌细小，吊起眉来恰似眯缝眼，对演戏和塑造人物形象不利。他通过这类练功，把眼睛给练活了，到了舞台上便炯炯有神，在长期“冬练三九，夏练三伏”中打下的功底，使他一生受用不尽。

从“象牙饭桶”到“一代宗师”，艺术家要经历多少艺术的挫折和磨难，和多少艰巨的艺术劳动、技艺的磨练啊！小楼是个善良、正义的艺术家，他从不主动与政客、报界、商贾交往。他常说自己是以艺术叫座，不求捧场，因之，当时的报刊对他的介绍不多。小楼在同行间却交往甚密，同王瑶卿、梅兰芳、钱金福、郝寿臣等艺术家是志同道合的同台艺友。每当年终，他必伙同伙伴倡举义演“窝窝头会”，救济贫苦同行。在报上每见到有人遇难临危或死葬无告的消息时，就以无名氏的名义，慨然赠金。清末，他当宫廷供奉，为最高封建统治阶级演戏，受到慈禧太后的“宠爱”，至于风传小楼与清廷某些人的所谓“风流逸事”，却是无稽之谈。事实上正因为小楼不善于周旋于宫廷宦场之中，才险些身陷囹圄，以致不得不去京郊白云观、戒台寺受戒牒取法，一度身易道装，谢绝舞台。他曾为外孙刘宗杨的折扇上题过这样的话：“话不可说尽，事不可做尽，福不可享尽，勤学为治家之本，忠恕为处世之道，修身如

苦竹，严于责己而慎于交友焉”。这反映了他同旧社会既不能决绝，又不愿合流，却要保持高洁、清白的复杂心情。但这种消极的中庸、洁身之道，毕竟是一种幻想，在现实生活的激烈斗争中，总是要把自己推上矛盾的焦点的。

1937年“七·七”事变后，北平沦陷，当时的汉奸组织——地方维持会为了媚敌，迎接日军进城，派汉奸吉某到小楼家中，请他赴演堂会。小楼气愤地回答：“我不当亡国奴！”吉某威胁说：“谁不唱就抄他的家！”小楼干脆以病谢绝，回答道：“看你能把我怎样！”吉某未曾料到一个“戏子”竟有这般的硬骨头，便立刻软下来，给小楼下跪，申诉自己的难处，苦苦哀求他演出。小楼看穿他的卑劣行径，不吃这一套，坚决拒绝。吉某便使出最后一招，命手下人强把小楼架到剧场。戏开演了，汉奸把住后台，如临大敌。小楼被迫上妆。他不脱棉裤，不穿彩裤，上了台通场一个下场也不要。他饰《战宛城》的张绣，演到拜谒曹操归来，与贾诩定计杀害曹操时，原词是：“可恼啊，可恼！今有不法军兵，将我姉娘并使女春梅抢去，我想这城内之兵，俱都是曹操所遣。是我到曹营用言语打动于他。他竟命使女春梅前来献茶，哎呀先生哪！”小楼念这段台词时，故意加重语气，融进了内心对日寇、汉奸的愤怒感情，自然容易引起有民族良心的观众的联想和共鸣。而张绣的最后一句：“那曹操欺人忒甚！”小楼竟临时大胆地改为：“这奴隶二字，令人可惨！”借题发挥，即景生情，揶揄现实，台下角落处一时掌声雷动。被请来看戏的日寇以为戏演得好，也跟着拍手叫好。汉奸明知实情，却不敢向主子道出真相，只得忍气吞声，奈何小楼不得。

小楼的这种爱国主义精神并非出自偶然。民国初年，他致

力于筹建新型剧场，同梅兰芳一起演出时装新戏《孽海波澜》等戏，鼓吹民主主义思想。“九一八”后，他编演新戏《甘宁百骑劫魏营》、《坛山谷》等戏，以借古喻今的方式，通过对甘宁、姜维等艺术形象的创造，表达保卫国家、匹夫有责的民族思想。他是一个在政治上、艺术上渴求改良与进步，有着朴素的民主主义思想和爱国主义感情的艺术家。

二

小楼戏路很广，拿手戏很多，塑造了各种不同类型的艺术形象。长靠戏有：《长坂坡》的赵云、《战宛城》的张绣、《冀州城》的马超、《挑华车》的高宠、《麒麟阁》的秦琼、《百骑劫魏营》的甘宁；勾脸戏有：《铁笼山》的姜维、《状元印》的常遇春、《别姬》的项羽；箭衣、短打戏有：《夜奔》的林冲、《连环套》、《恶虎村》的黄天霸；猴戏有：《水帘洞》、《安天会》的孙悟空；还有：《金钱豹》的豹精；晚年还串演过《法门寺》的赵廉。

《长坂坡》是小楼代表作之一，戏里他塑造了一个威风凛凛、气度轩昂的儒将赵云。赵云奉命保护刘备家小，不幸被曹兵冲散。他左寻右找，恰遇受伤倒在路旁的简雍。一般的演法是，赵云下马搀扶，后边来了曹将，他上马将来将刺死，再下马扶简雍上马。小楼以为这样太罗嗦、松散，与紧张的战斗气氛不协调，况且赵云急于寻找夫人和阿斗下落，无暇下马。他改成这样：在马上用枪杆扶起简雍，背后一曹将袭来，他翻身一枪刺死来将，环顾四下没有曹兵，这才翻鞍下马，把曹将丢下的战马拉到简雍身旁，一边搀扶上马，一边念：“幸喜得到