

民国文人的京剧记忆

曹其敏 李鸣春 编

The Peking opera memory of the literati in the republic of China

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

曹其敏 李鸣春 编

民国文人的京剧记忆

京剧卷

外史篇

*The Peking opera memory of the
literati in the republic of China*

《春秋部》

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

图书在版编目 (CIP) 数据

民国文人的京剧记忆 / 曹其敏, 李鸣春编. -- 北京:
中国戏剧出版社, 2013. 5
(中国戏曲艺术大系. 京剧卷)
ISBN 978-7-104-03971-6

I. ①民… II. ①曹… ②李… III. ①京剧—戏剧评
论—中国—民国—文集 IV. ①J821-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第086258号

民国文人的京剧记忆

策 划: 李鸣春

责任编辑: 周 扬

书籍设计: 尹军设计

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市丰台区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层 (100097)

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 25

字 数: 390千

版 次: 2013年6月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03971-6

定 价: 56.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十一五”国家重点图书出版规划项目

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

《中国戏曲艺术大系》总编辑委员会

顾 问 郭汉城 刘厚生

主 任 廖 奔 李耀强

副 主 任 樊国宾

执行主任 李鸣春

总 主 编 周育德

副 主 编 周华斌 刘彦君 刘 楨

执行主编 李鸣春

总 策 划 李鸣春 龙亭戈

总 监 制 樊国宾

(编辑委员会全部委员名单容后公布)

《中国戏曲艺术大系·京剧卷》编辑委员会

主 编 钮 骠

副主编 陈国卿 金 桐

编 委 (按姓氏笔画顺序)

许俊德	吕锁森	刘 侗	张正治	李纯博	李鸣春	李小琴
李聪辉	李师友	陈国卿	苏 移	张永和	金 桐	和宝堂
钮 骠	黄 克	蒋 莘	谭元杰			

创意总监 王春声 李鸣春

装帧设计 正是设计

孙 林

宣 传 郭媛媛

统 筹 许 华

书名题字 李纯博

中国戏曲艺术大系
COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA

Peking Opera Volume

The Peking opera memory of the literati in the republic of China

民国文人的京剧记忆

目录

出版前言

壹

槛外人忆

「伶界大王」谭鑫培

京剧大宗师杨小楼的风范

在《舞台生活四十年》以外谈梅兰芳

沉痛中的怀念

——再谈梅先生

聪明而浑身是戏的周信芳

谈周信芳的《四进士》

不难相与的盖叫天

戏剧革命世家

——夏氏兄弟

出色当行的后台经理

——谢月奎

001

003

012

027

049

061

085

093

104

116

貳

包天笑 忆

123

春柳社及其他

125

缀玉轩杂缀

134

姚玉芙一故事

142

叁

唐鲁孙 忆

149

燕京梨园杂谈

151

梨园识小续录

161

燕京梨园知味录

168

中国旧式戏园子里的副业

171

故都茶楼清音桌儿的沧桑史

179

民初在故都城城南游乐

187

戏里的护背旗

191

跷乘

194

从龚云甫想起几位老旦

206

言菊朋的凄凉下场

210

记名琴师徐兰沅

214

民国文人的京剧记忆

肆

邹苇澄 忆

243

从北平几把好胡琴谈到王少卿

217

《巴骆和》忆往

223

看电视《雁门关》忆往

227

从忠义剧展谈关公戏

231

故都梨园三大名妈

235

赛金花给戏院剪彩

241

伍

高拜石 忆

313

『四大徽班』与京戏

245

四海一人谭鑫培

269

戏品

293

京剧群英录

——燕云菊影记同光

315

京剧大王

——梅郎世家

334

唱戏丢了乌纱帽

——伶隐汪笑侬佚事

357

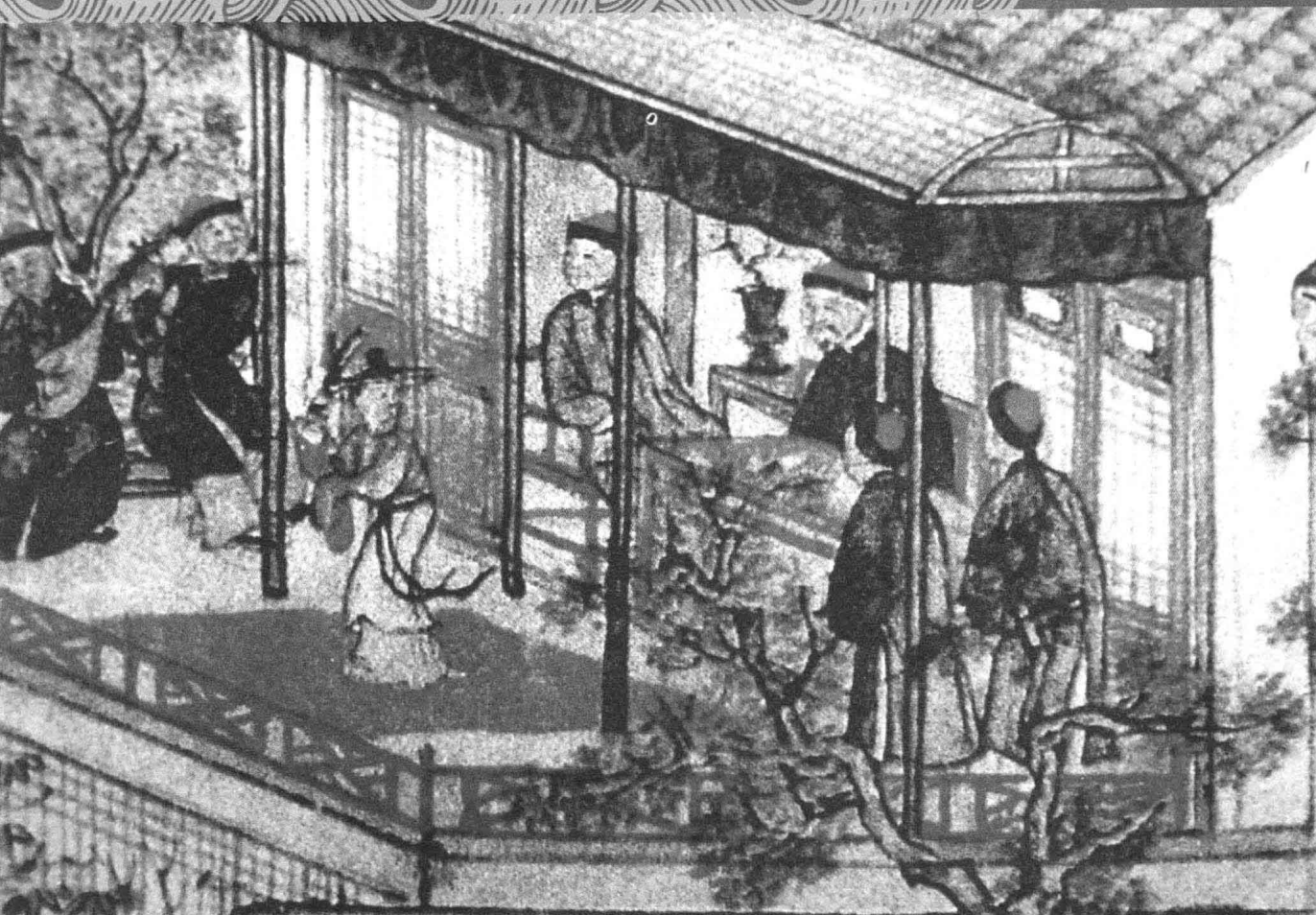
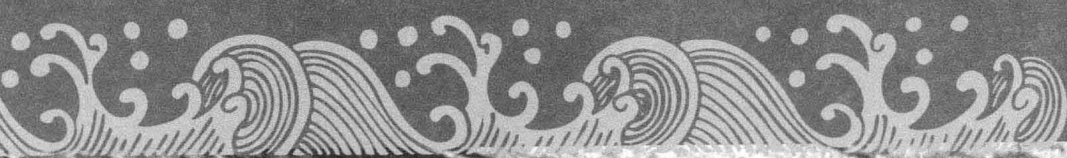
文人追星族

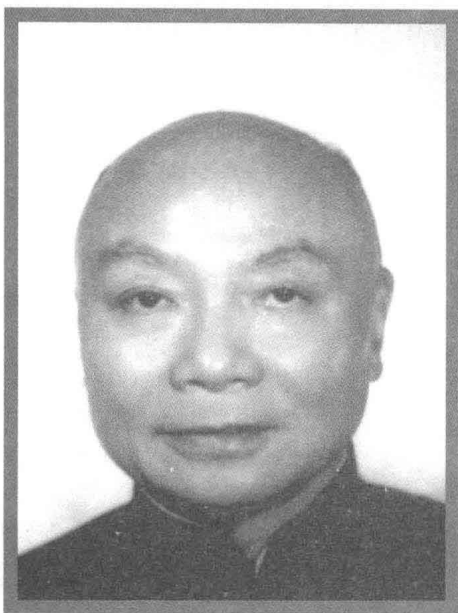
——罗癭公凄凉终老

367

壹

檻外人忆

吴性栽出生于1904年，去世于1979年，字鑫斋，笔名槛外人，浙江绍兴人。中国民族企业家，主要经营颜料，有“颜料大王”之称号，兼营胶片及纺织。

吴性栽1923年开始在上海经营颜料生意。1924年在上海创办百合影片公司，拍摄《采茶女》、《苦学生》等片。1925年6月百合影片公司与大中华影片公司合并成立大中华百合影片公司，吴性栽任董事长。1930年，又与罗明佑经营的华北电影有限公司和黎民伟的民新影片公司合并，成立了联华制片印刷有限公司，仍任董事长。拍摄《故都春梦》、《野草闲花》等影片。30年代初，左翼电影运动蓬勃兴起后，由他实际主持的“联华”二厂，容纳了一批左翼和进步的文艺工作者，拍摄了《三个摩登女性》、《城市之夜》、《渔光曲》、《神女》等优秀影片。1936年8月，他组织的银团华安公司接办了“联华”的全部制片业务，摄制了国防影片《狼山喋血记》等。1938年6月，“联华”宣告结束。同年10月，他又建立联华摄影厂，并在上海租界相继投资成立了合众、春明、大成等影片公司，制作了以古装片为主的各类影片数十部。

1946年5月，他改组成立徐家汇摄影厂。同年8月，又独资创建文华影片公司，坚持一条比较严肃认真、注重艺术质量的制片方针，拍摄了《假凤虚凰》、《夜店》、《小城之春》等艺术精品。

1948年在北平创办清华影片公司。同年，又为支持拍摄由梅兰芳主演的中国第一部彩色戏曲片《生死恨》，在上海投资建立华艺影片公司。1948年底迁居香港。1950年主持成立龙马影业公司。

1960—1963年间曾购买美国彩色胶片，与北京电影制片厂合作拍摄影片。1937年退休，晚年专心研究佛学。著有《京剧见闻录》。

“伶界大王”谭鑫培

谭鑫培便装照

现在还有这许多行内或行外的谭派传人和欣赏者，让我这个槛外人来谈谭老板、谭贝勒、谭英秀，岂不贻笑方家？尤其是我压根儿没有看过他的戏，凭着耳食之言来夸夸其谈，不是盲人说古吗？

可是尽管说来皮相，我自信从许多亲炙过老谭艺事者的口中所描绘的轮廓，我也别有体会的。而谈到京剧，又没办法越过他不谈。

中国戏剧的历史传统，到了形成京戏的时候，真正变成了综合艺术，那样丰富的戏剧形式，不仅在中国史无前例，即在世界剧坛上，也没有那样熔多种艺术于一炉的。它集合了歌、舞、面部表情、身段、武技、音乐、化装（脸谱、穿胖袄、扎靠、厚底靴）种种技艺，吸收其他剧种的特点，有的作为演员基本训练之用，有的直接运用到戏中，经过扬弃再扬弃，溶化再溶化，创造再创造，它才

成为完整统一的舞台艺术。

构成舞台艺术的种种条件，本身无一是一是独立的，它只是手段、工具，为戏服务的；戏的目的则藉各种手段，把戏的内容和剧中人的悲喜感情，传达和感染给观众，使之共鸣，使之相通。

如何驾驭这些手段，则人各不同，只有能在京戏最基本的规律之中，不断创造发展的人，方能入乎戏而又出乎戏。从老谭来说，则这样一个简单的真理，就有了具体的说明。因为正是他，才说得上是个博大精深、继往开来、集京戏大成的人物。

谭是应运而生的，他处在京剧最成熟最发达的时代。在他之前，有程长庚、张二奎、余三胜、卢胜奎、徐小香、梅巧玲、杨三等等先进优秀人物；在谭并世，有老生孙菊仙、汪桂芬、贾洪林等，武生有俞菊笙、黄月山，花脸有何九（桂山）、金秀

山、刘永春等，文武兼擅的有杨月楼、王楞仙等，旦有时小福、陈德霖、田桂凤、余玉琴等，丑有刘赶三、罗百岁、王长林等；各以其专长擅胜场，驰誉当时，可是谁也不及谭的天资、造诣和遭遇。

谭天生有一副富于感情的“云遮月”嗓子，对于字音的辨别，得自天聪，无人能及。阴阳平仄，他似乎具有自动矫正器，念来不差丝毫的。他的武工底子扎得好，对昆曲又有深度研究，懂得培养情感，一出场全身进入戏里，做、表了无迹象可寻。譬如演《乌龙院》的宋江，一揭门帘，就是那样闲适潇洒，好似公事已了，准备到小公馆走走的一身轻松的样子。演《打棍出箱》的“问樵”一场，那种妻离子散、丧魂失魄的情绪，现于面，盎于背。演《南

《定军山》 谭鑫培饰黄忠

天门》的曹福，虽在大热天，他在衣服里面自然也在出汗，可是观众看来，觉得飕飕有寒意，所谓感情的感染，如实地做到了。

谭欢喜在逢年过节时用《定军山》打炮，因为他很迷信，习惯上，“上场门”称白虎，“下场门”称青龙，《定军山》是下场门出场的。他的黄忠出场时姿势常常不同，很随便，但无往而不利。后来的余叔岩，也是以唱《定军山》出名，如果要谈谭、余二人的造诣，则余叔岩出场时，一定要拎靠牌子；谭则入戏而化，一空依傍，无可无不可。他的黄忠是生活中的黄忠，不是戏里面的黄忠了。

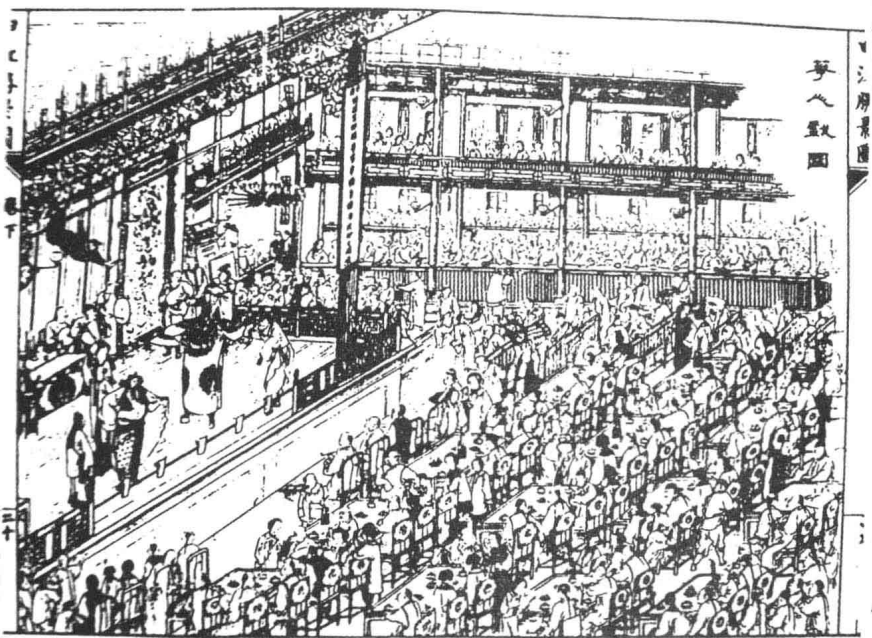
我的朋友周信芳，是当代以表情圣手著称的京剧演员，也是田汉所说懂得Acting的演员，时下内行中看谭戏看得最多的，也许要数他了。他所佩服的谭是整个的谭，他如谈到谭，从不谈他的一枝一节，而是谈谭的手、眼、身、法、步如何与锣鼓打成一片，声韵如何与音乐打成一片，从这种唱、念、做、表中如何高度表现出戏中人物。周信芳从未借谭自重、以谭派标榜过，但我知道他是遗貌取神，根据他自己的天赋条件，极力在追摹谭的。

著名琴师梅雨田

谭的唱，后人模仿者可说是满坑满谷，但没有谭的天赋和谭那样深入于戏，模仿不过刻画些他的声调罢了。据人说，他的唱只是唱出了字音就算，并不行腔运调，但是由于字字分清，字字咬准，充满了剧中人应有的情感，尤其和琴师梅雨田（梅兰芳的伯父）的琴声，应和得恰到好处，故而音乐性强，感染力大。我听过百代公司初期原版的钻石唱片，如《卖马》、《桑园寄子》、《李陵碑》等，但觉浑厚醇朴，不矜才，不使气，情绪气氛全部从音节中表达出来，说简单真简单，说繁复也真繁复，这就不是什么人所能规摹的了。

票友中学谭最有成就的许良臣先生，曾说过“谭的唱已离开了唱的境界”。他的唱是最有情感、最成功的朗诵，他的唱只是为了表达剧中人的感情，不是为唱而唱

吴友如《申江胜景图》中的“华人戏园”

的；许多人极力在追随谭的唱腔，即使学得惟妙惟肖吧，却仍然忘记了谭唱的大前提：“为戏而唱”、“为剧中人而唱”；往往因一字一句的如何唱法，如何咬字，龈龈然争辩不休，这不是遗大投小吗？

宗谭的人，仿佛说

得谭是万能的，如果有人说了谭的缺点，那便犯了大不敬似的，其实这并不符合谭之为人。谭的盛名不坠，与其说由于他的造诣非凡，倒不如说由于他之如何懂得用其所长，藏其所短。他因为面貌比较枯瘠，缺少雍容华贵气象，所以唱老生不动皇帽戏，也少动红脸戏；又因嗓子并不高亢，唱《斩黄袍》不演主角赵匡胤，而演配角高怀德。能“藏拙”是因有自知之明，世间没有万能的人，谭的伟大和聪明处正在此。

我说老谭最大的长处，或是最值得人家学习之处，是他的“为戏而戏”。这句话自然不会有人反对，但一般说来，宗谭的人是很少说到这点的；甚至许多人误会，以为京朝派（不说自谭以前，且说自谭而下吧）讲求的是格律，讲求的是声韵，讲求的是唱、念，甚至讲求的是做、打，并不讲求演戏。换言之，只讲求手段，而不讲求目的。这种误会不是京剧演员本身造成的，是所谓京剧评剧家，或一味追摹大角儿唱腔的票友们，断章取义的狭隘看法造成的。他们只见树木，不见森林，只见一枝一叶，不见整株的树。京剧中卓然成家的大角儿，艺压当场，而且为后人所因袭、称颂，甚至成为宗派，如说他们只是唱得好，做得好，不是整个儿的戏演得好，这能说过去吗？那种狭隘的观念，不仅厚诬了大艺人；影响所及，连观众也受到了诬蔑，即如说“北方的观众只会听戏，南方的观众只会看戏”，这“听”与“看”，显然含有褒贬之意在内。北方懂得听戏的观众，固然是程度高出一等，即他们有了一定的对名角儿的欣赏能力；可是对于在台上演戏的大角儿，除掉他们唱得好之外，似乎其他就不必计及了。南方懂得看戏的观众，则似乎所欣赏

