

国粹传承·京剧研究丛书
封杰 主编

京剧说苑

刘曾复 著

学苑出版社

国粹传承·京剧研究丛书

京剧说苑

刘曾复 著

学苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧说苑 / 刘曾复著. —北京: 学苑出版社,
2012.4

(国粹传承·京剧研究丛书 / 封杰主编)

ISBN 978-7-5077-3989-3

I. ①京… II. ①刘… III. ①京剧—艺术—文集
IV. ①J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 062533 号

责任编辑: 潘占伟

装帧设计: 徐道会

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101 (邮购)

印 刷 厂: 北京信彩瑞和印刷厂

开本尺寸: 710×960 1/16

印 张: 18

字 数: 256 千字

版 次: 2012 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2012 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 56.00 元

序言

京剧是我们的国粹。振兴京剧，不仅需要舞台技艺的传承，京剧文献的搜集、整理也是不可或缺的工作。

有鉴于此，以青年京剧爱好者为主体的北京国粹艺术传承促进会与学苑出版社联手策划了《国粹传承·京剧研究丛书》，旨在保存亲历者的记录以及扎实的研究成果，去伪存真，拾遗钩沉，以期聚沙成塔、集腋成裘。

丛书编委会是一个年轻的团队。本人自幼受京剧熏染，及长又将爱好变成了职业。承蒙诸君抬爱，忝为主编，诚惶诚恐。

古老的京剧，年轻的我们。希望藉此为京剧艺术的传承和发展尽绵薄之力。是为序。

封杰

2012年3月25日

项目支持单位 北京国粹艺术传承促进会

《国粹传承·京剧研究丛书》编委会

顾 问：史绍杰 孙松林 刘曾复 李玉芙

李恩杰 陈志清 赵玉明 南 奇

主 编：封 杰

编 委：王立韬 刘 序 刘学忠 何 焯 李 隆

周 侗 周 寅 胡晓铮 翟静婉

前 言

刘曾复，北京医科大学和首都医学院生理学教授，京剧理论家、研究家。早年毕业于清华大学，酷爱并精研京剧艺术。青年时期曾观摩过众多前辈艺术大师的精彩演出，并得名家指点，是执着追求传统艺术的前辈，更是我辈学习的楷模。

北京国粹艺术传承促进会成立于2010年，其前身是北京大学生京剧协会，成员以大学生京剧爱好者为主体，团结首都高校中的青年京剧爱好者，传承国粹艺术。协会的发起人之一南奇老师与刘老为忘年之交，在大学生京剧协会筹备成立之时，南奇老师在北京师范大学发起一次京剧沙龙，烦请刘老出席活动。刘老给年轻的后学者以很大鼓舞，表达了殷切的期望，并对京剧界当时存在的问题予以剖析，入情入理，使晚辈们醍醐灌顶，大受裨益。成立仪式于正乙祠戏楼举行，耄耋之年的刘老再次欣然前往，与京剧名家王金璐、孙岳及书法家欧阳中石同坐于观众席中，观看了大学生票友的全部演出，令全场演员备感荣幸。

2004年，大学生京剧协会发起“学府赏雅韵 国粹育栋梁”大型系列活动，在清华大学举行启动仪式。刘老既是清华的校友，又是协会邀请的重要嘉宾，不仅莅临现场全程参与活动，还当场挥毫泼墨，为大学生京剧协会寄语。

2010年12月，北京国粹艺术传承促进会正式成立。2011年6月8日在国家京剧院畅和园剧场举办成立大会及青春国粹联盟发起仪式，97岁高龄的刘老又一次亲临现场，对年轻人给予莫大鼓励，并亲自上台为促进会匾额揭幕。

多年来，无论是北京大学生京剧协会还是北京国粹艺术传承促进会的工作，刘老都给予了热心的关注和指导。为了传承国粹艺术，北京国粹艺术传承促进会决定将刘老发表过的文章整理付梓，以飨读者。

刘老发表过很多与京剧有关的文章，或是他多年观赏、研习京剧艺术的经历、见解，或是对演员、剧目的评论，亦或是为一些书籍所写的序言，都体现出他对京剧艺术的深刻研究和独到见解。这次促进会出版《京剧说苑》，绝不是对刘老文章的简单收集和整理，更非所谓的“炒冷饭”，而是为京剧艺术鉴赏、理论研究、传承提供更为全面和系统的参考资料。

北京国粹艺术传承促进会

目 录

菊坛忆旧

- 舞台程尘……1
- 四海一潭……6
- 名门佳话七世昌 清歌妙舞映天场……8
- 喜读志明的力著《陈德霖评传》……10
- 回忆杨小楼的演出……13
- 漫话王凤卿……28
- 缀断简残……30
- 忆余叔岩的堂会戏和义务戏……32
- 寂寞言不尽……46
- 梨园圣人姜妙香……50
- 武生名家周瑞安……53
- 漫话许德义……56
- 《程砚秋戏剧文集》序……58
- 我看李多奎……61
- 《啸声雅韵聚知音》序……63
- 忆高盛麟表演艺术……65
- 世来的二十岁前后……72
- 王门弟子梅派传人梁小鸾从艺之路……74

- 忆王则昭师弟京剧老生艺术活动……78
《金曲馀韵》序言……81
谈京剧老生……83
我所见过的一些京剧配角老生演员……89
从汪本贞先生说开去……99
回忆著名戏曲音乐家屠楚材先生……101

老戏漫谈

- 张能仁与潘必正……107
京剧中的花和尚……108
龙套·宫女……110
诸葛亮的扮相……113
老生耍双拐……115
黄绸条的位置……117
话说“姊妹本”……119
漫话伍子胥……121
关羽为何不杀曹……123
由刘备坐“小座”谈起……125
关胜戏及其他……128
忆富连成兼论武旦戏……130
余叔岩演出和教学的主要剧目……132
我看过的《宁武关》……135
余叔岩与《洗浮山》……137
关于《搜孤救孤》与《法场换子》……139
关于《沙桥饯别》……142
一出特殊配演的《空城计》……144

- 《上天台》比较……149
- 我看谭派《定军山·阳平关》……151
- 从杨宝森不挂髯口的戏说起……153
- 老生《葭萌关》……156
- 漫忆《雄州关》……158
- “三挡”琐忆……160
- 剥茧抽丝《夺太仓》……162
- 《玉玲珑》与《娘子军》……164
- 话说林冲戏……166
- 杂谈《水浒》丑角戏……169
- 闲话《青石山》……171
- 范宝亭·青面虎及其他……175

脸谱卮言

- 京剧脸谱记问……179
- 京剧脸谱图说……184
- 再谈虎谱……202
- 梅兰芳藏戏曲史料图画集（说略）……203

闻见杂说

- 闻见杂说……207
- 四声三级韵歌……230
- 我需要唱词……232
- 从余叔岩的声、像、文字资料研究余派的艺术原则……235
- 余叔岩的“十八张半”唱片……246

《余叔岩与孟小冬唱腔集》序……257

我的三点回答……259

《旧京老戏单》前言……267

敬业，从这里开始……269

《中国京胡与琴师》序……271

附录

大家风范 高山仰止 常立胜……275

菊坛忆旧

舞台程尘

同一剧目，不同剧种、不同演员，演出艺术风格可有不同。这与传统、师承直接相关。

20 世纪 20 年代，北京的京剧界，杨小楼、梅兰芳、余叔岩等都是有代表性的人物。他们虽然行当不同，但演起来艺术风格一致，歌舞谐和。他们在京剧艺术上有共同的哲理、共同的法则，代表着北京地方的京剧传统特点。

造成这一情况的原因之一（原因有多方面，宫廷、社会等因素均是，但最根本的还是艺术）跟早年程长庚在北京地方的京剧界所起的作用，有一定的传统关系。程长庚在北京地方的京剧界所起的作用是多方面的，也可以说是全面的，在此只从京剧艺术风格来谈。

程长庚对北京地方京剧艺术风格的影响，来自两个方面：一是程本人舞台演出的表现；一是程创办科班育人的要求。这两方面都含蓄着程长庚所坚持和主张的京剧艺术风格和理论。

应该说，程长庚的京剧演出技艺一直传留在北京的京剧舞台之上。北京的京剧界公认京剧老生中王凤卿很像汪桂芬（至少是很像汪晚年），汪桂芬很像程长庚，这就是王凤卿演戏很像程长庚了。事实上，大家公认，王凤卿自己也认可，他的《让成都》、《战长沙》、《群英会》、《文昭关》等戏都是谨遵汪桂芬

的演法，包括唱念做打、扮相等方面。王凤卿本人还说，清末民初，他演出当时台上久已不见的、过去程长庚所擅长的《法门寺》一戏，很受欢迎。程长庚没有唱片和照片，但是有沈蓉圃所画的程戏装像，包括程和徐小香、卢胜奎的《群英会》、程和徐小香的《镇潭州》、《借赵云》戏装写真。从扮相和神态上来看跟今天台上演出这些戏的情况，完全一致。《镇潭州》、《借赵云》直到今天，也都是老生和小生必须掌握的剧目，演法都有定格。

另有一事是北京京剧演员和观众都公认北京同仁堂药店的工作人员周子衡学程长庚的唱最像。演员中虔心请益于周的有余盛荪。余盛荪一贯主张按“程派”唱戏才算正宗。余盛荪演戏又是什么样呢？简单地说，余盛荪的《捉放曹》跟王凤卿演法很一致，身段也很讲究。他的《乌盆记》演法，则一切都很像余叔岩，规规矩矩。

有人说周子衡的唱像打雷似的。事实上周的唱并不像打雷。余盛荪年轻时嗓子好，但唱起来也不像打雷。余盛荪没正式留下唱片，照片有，但照得不好。

王凤卿则是留有許多好唱片、照片。总的说，王凤卿的京剧老生艺术风格跟杨小楼、梅兰芳、余叔岩是十分一致的。

过去学汪桂芬的老生演法的人还有邓远芳、郭仲衡、小桂芬等人，跟汪桂芬唱法相近的有谢宝云，这些位都留有唱片。

这类的唱片、照片资料，加以横向地与谭鑫培、余叔岩等其他人的资料进行比较，都是研究程长庚老生艺术的重要根据。

程长庚晚年创立四箴堂科班（一般称三庆科班），他特别从南方请来一位昆乱不挡的老先生朱洪福来科班教戏。陈德霖、钱金福、李寿山等位当时都是科班学生，跟朱洪福学戏都有极大的收获。后来杨小楼、梅兰芳、余叔岩以及王瑶卿、王凤卿各位，都跟陈德霖、钱金福、李寿山学过戏。钱金福所传授的身段基本功影响尤大，对杨等京剧艺术风格的形成发展有重要关系。杨、梅、余、王等艺术在北京京剧界极受推崇，极有影响。

程长庚的京剧艺术主张，早年的传统昆曲艺术一直保存和体现在北京的京剧的舞台上面，也就由此可知，由此可见。

(摘自《京剧丛谈百年录》，河北教育出版社 1999 年版)

四海一谭

回顾百年来的京剧历史长河，潮起潮落，几度辉煌，那么谁是这承前启后、开基创业的艺术宗师呢？谭鑫培。这不是我的推崇和发明，而是梁启超先生早有预言：“四海一人谭鑫培，声名廿纪轰如雷”。令人惊奇的是，梁启超预言的准确性在一个世纪的京剧史中得到了完全证实。不是吗？在谭鑫培之后京剧就变成了谭氏天下：如“谭派”正宗余叔岩，“谭派”嫡传王又宸，“谭派”须生高庆奎，“谭派”第一老生马连良，“谭派”领袖言菊朋，“谭派”后裔谭小培和谭富英、谭元寿、谭孝曾、谭正岩等等。至于李少春、孟小冬、王少楼、奚啸伯、杨宝森和张学津、孙岳等以及正在戏校上学的王珮瑜、穆宇、陆地圆等虽属再传弟子，却仍是一脉相承。再有雄踞上海滩的周信芳，不但是谭鑫培的敬慕者，还是亲聆教诲，直接学艺最多的传人。在本世纪中的另外两位堪称楷模的艺术大师杨小楼和梅兰芳，前者是谭鑫培亲手提携和培养的螟蛉义子，后者称“谭鑫培是对我影响最大，帮助最多的老前辈”。后人称老生名宿王凤卿是“汪派”传人，而王本人却坚持说他演出的大多数剧目教师都是出自谭门的。

从一个世纪以来的京剧声腔变化来看，如果说谭鑫培比他的前辈“前三杰”有着显著的进化和发展，而今天我们的唱腔无论如何千变万化，却仍然保持着谭腔的本色和规范。就是那几个“样板戏”也是万变不离谭，可知谭腔的时代