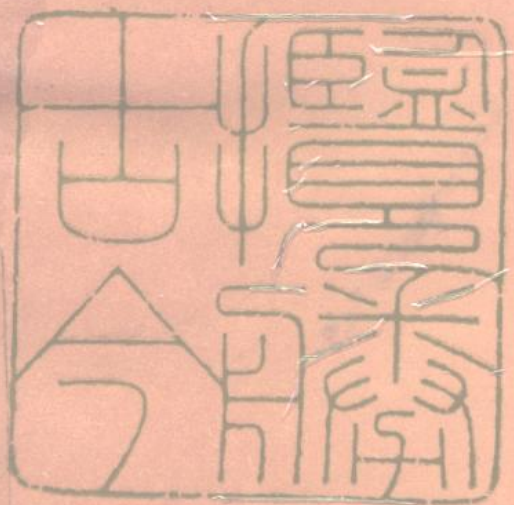

“十大”系列丛刊

十大名伶

蒋星煜 主编 ● 上海古籍出版社

1825.7/41

85313 K825.7
51

“十大”系列丛刊

十大名伶

蒋星煜 主编

沪新登字 109 号

“十大”系列丛刊

十 大 名 伶

蒋星煜 主编

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路 272 号)

新华书店上海发行所发行 南通韬奋印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 插页 5 印张 7 字数 116,000

1992 年 11 月第 1 版 1992 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—15,000

ISBN 7-5325-1402-1

I·685 定价: 2.70 元

前 言

如果采用广泛投票的办法选举古代的出名戏剧演员,可能只能选出朱帘秀和谭鑫培,或者再加上马锦和魏长生。要凑成十人之数,还不太容易。

从研究中国戏剧史的角度来说,从古代到近、现代,出名的演员当然很多,而取谁舍谁又成了大的难题。

既然祖国的历史如此悠久,要每代每朝都有,不可能。版图如此广阔,剧种如此众多,要做到均衡或平衡都存在着难度,排出这样一个名单,已经是煞费心机的了。至于角色有生、旦、净、末、丑的分行,也只能相对地注意这一点,不要过于集中在一行,要行行都有,那是不可能的。

首先就遇到了优孟能否称为演员的问题,现

在还是有人持异议的。如果从当代西方对戏剧所下的定义去甄审优孟，这一场论争肯定旷日持久，得不出大家同意的结论。如果从中国历史和中国文化的特殊性进行研究，优孟无可争辩地是演员。他化妆为孙叔敖，在楚庄王面前有声有色地表演孙叔敖的行动，无疑是我国戏剧活动的先声。

众所周知，中国戏剧的产生晚于希腊和印度，从先秦到唐代，中国戏剧发展速度相当缓慢，有时停滞不前，始终处于萌芽状态或酝酿阶段，始终没有形成比较完整的舞台艺术。这一千多年之中，无论优、倡、伶等等称谓的演员大都是宫廷的弄臣、御前的奴才，他们并不扮演完整的剧本，那时还没有唱念俱全外加科介的剧本，他们只是凭机智作一些诙谐滑稽的即兴表演，有时所用的语言非常风趣，甚至说些双关语，或用谐音或故意曲解典故，以达到取悦君王的目的。

到了宋金杂剧、宋元南戏开始兴起时，中国戏剧从即兴表演逐步向舞台艺术过渡。元杂剧应该是过渡的第一个里程碑。但是，另一方面，原来那种以语言取胜的即兴表演仍旧存在，到了明代，仍旧在宫廷中盛行，也出了一些有名的演员。

在这一类名伶中，选取了优孟以下的唐玄宗时的黄幡绰、后唐庄宗时的敬新磨和明成化时的阿丑，前后相距将近两千年，其表演的形式却相去

不远，如出一辙。

唐玄宗时，一般不称伶人而称乐工，他所设置的梨园，乃是集中全国第一流乐工的皇家剧院，而李龟年、雷海青、贺怀智等均以演奏器乐著称，倒是名副其实的乐工，只有黄幡绰经常有诙谐滑稽的即兴表演。要从唐代梨园中物色名伶的代表人物，雷海青固然有筵前骂贼（安禄山）的壮烈事迹，就即兴表演而论，还是取黄幡绰最合式。

后唐庄宗在政治上毫不足取，他爱好声色伎艺，在位时在这方面也出现了一度的繁荣景象，以致后世人们在考证戏祖师爷老郎神的原型时，他也与李冰、唐玄宗、雷海青诸人并列为不能排除的对象之一。这一时期最著名的伶人自然也应该重视，因此选择了当时最具代表性的敬新磨。

阿丑则是这一类伶人中最后的一位名伶，任二北先生在《优语集》一书所收明代优语即以阿丑条数为最多，何况还有他未考证出的和漏收的，所以阿丑的影响之大决不在优孟、黄幡绰、敬新磨之下。尤其使我注意的是大学者焦竑在《国朝献徵录》一书中将他列名于《寺人传》，记载得相当详尽。我们知道，明代的宦官如王振、刘瑾、冯保、魏忠贤辈，做尽了坏事，残害了不少忠良和书生，能够利用侍从在皇帝周围稍稍做一点好事的宦官实在不多，在明代也只有阿丑和后来的黄锦而已。他能对

负责西厂的太监汪直深加揭露，却又巧妙地把自己保全了下来，实在是一位很不平凡的名伶。

珠帘秀是元杂剧最著名的扮演者，也能演南戏，同时又兼擅各种题材、各种角色，可以说是全才。但大部分人是通过田汉的话剧《关汉卿》才知道她，而不是从夏伯和的《青楼集》书中所记录的第一手材料，第一手材料可靠而珍贵，但过于简单，只能从当时的卢摯、关汉卿等高官、文士、剧作家所赠答的诗文词曲进行发掘。仅仅这样，也足以说明她的社会活动的频繁、文化修养的高超。她生得并不十分美艳，甚至还有点驼背，完全凭她的优秀的表演艺术获得了盛誉，这是一位过得硬的名伶。

元杂剧推出了珠帘秀，用昆曲演唱的明传奇自然也应有代表性的名伶，现在推出的是马锦，也就是侯方域《马伶传》所写的马伶。侯方域这篇文章固是杰作，马锦这种忍辱负重而“深入生活”的精神，又何止是中国戏剧史上的奇迹，在世界戏剧史上也属罕见。马锦之所以选择顾秉谦这个奸相作为体验严嵩的奸诈的标本，决不仅仅是甘愿忍辱负重就可以办到，更需要他对当时政治形势的深刻的分析批判能力，这对于一般的演员实在是过高的要求，而他解决得恰如其分，为他后来扮演《鸣凤记》的《河套》获得成功走了第一步决定性的

棋，第二步才是走门路破费钱财进入顾府。第三步是隐姓埋名地苦干三年。这是多么的不容易啊！而李伶可以说是不可或缺的扶持牡丹的绿叶，他在占尽上风达三年之久以后，肯坦然承认马锦已经胜过自己并拜马锦为师，显然不是等闲之辈。马、李二伶的坦率和谦逊很值得我们反思。

魏长生是清代花部与雅部相互争胜的过程中起了决定性作用的人物，广大群众对他的欢迎和朝廷对他的视若洪水猛兽成为鲜明的对照。固然，他的表演确实带了不少“粉”的东西，可以说是对明清两代程朱理学的反动，夹杂着一味迎合低级庸俗的色情表演也不能排除。我们不想把他划入进步或落后的行列，但他之所以成为名伶，却确是种种复杂的因素造成的。朝廷对他的一再查禁，事实上是从另一方面进一步地扩大了他的影响。

从谭鑫培到梅兰芳都是近代、现代的名演员，这一时期演唱艺术有较快的发展，评论界比从前活跃得多，报纸刊物也风起云涌，资料非常多，商业性的广告文字也占有一定比例，要做一番去芜存菁的工作。但就他们的成就而言，确是最有代表性的名伶。

艺术家的成就从来就没有什么度量衡可以作为准绳，人们也可以用不同的思路产生十位，但是像珠帘秀、马锦、梅兰芳恐怕还是会包括在内的，

因为他们实在太特出了。

此外，谈到柳敬亭的人很多，的确极知名，而且已经出版了他的传记，但我们考虑到他唱的曲艺似不应列入戏剧范畴，所以只好割爱了。

还要说明一点，这十大名伶既以梅兰芳成名的时间作为下限，比他稍晚的名伶自然也都没有收。

忝为主编，实在惶恐。感谢上海古籍出版社的信任，感谢各位作者的支持。

蒋星煜

目 录

1	前言	蒋星煜
1	优孟(附优旃)	周锡山
15	黄幡绰	赵莱静 陈云发
40	敬新磨	彭本乐
59	珠帘秀	洛 地 郭 梅
77	阿 丑	蒋星煜
98	马 锦	李 晓
114	魏长生	齐森华 黄 飏
138	谭鑫培	李祥春
158	杨小楼	钮 骝
188	梅兰芳	马少波

优 孟(附优旃)

优孟是春秋末期楚国人（公元前 613 年—公元前 591 年前后在世），他是中国古代第一位名伶，也即中国古代第一位著名演员。

优孟的名为孟，“优”即“优人”，是以“优戏”为职业的艺人的称呼。先秦时代，姓与名不像后来那么有比较严格的规定，封邑或世族也可作姓，如公孙鞅即通称为商鞅。地位低贱的工匠、艺人之类，也常将其职业的名称放在人名的前面，作为联称。如《庄子》中讲到的“轮扁”，即是一位名叫扁的斫轮工匠。斫轮是用刀斧砍木，制造车轮的意思，轮扁就是指当时齐国的这位名叫扁的有名的斫轮高手，现在我国成语“轮扁斫轮”，即用以比喻艺术高手的本领犹如扁的斫轮技艺一样高超成

熟。正是基于这同一原因，尽管优孟在当时地位低贱，但由于他善于穿上和别人类似的衣帽，维妙维肖地像演戏一样模仿别人的动作，所以后人也就有了“优孟衣冠”这句成语，意指登场演戏，有时也比喻假扮古人或模仿别人。事实上人们已把优孟推尊为我国古代演戏的老祖宗。

“优戏”，简称也叫“优”，是一种戏名，也即古代一种处于萌芽状态的戏剧。

“优人”有时称为优伶。先秦时代还没有戏曲，但是优伶的出现，与后来戏曲的产生有一定的关系。优伶最初出现于民间，是先秦时代祭神时用歌舞戏谑来娱神的人，后来有的进入宫廷，成为统治者身边的帮闲弄臣。

在先秦，“优”与“伶”有区别，却与“倡”同义，有时合称为“倡优”。自汉代以后，“优”与“伶”、“倡”同为伎艺人之称呼，以俳谐、歌舞、戏剧为主，间或也从事音乐、百戏的演出，因而有时也合称为“优伶”、“俳优”。又因优人常以滑稽调笑为乐，庄语也以谐语出之，所以后人也颇有将“优”与当今戏剧中的丑角看作同类。

先秦时代优人中最有名的即是优孟，司马迁在《史记·滑稽列传》中记录了他的两个故事：

优孟在楚国宫廷中为楚庄王服务（当时名义上全国都属周朝统治，楚庄王于周顷王六年即位，

卒于周定王六年，即于公元前 613 年至公元前 591 年在位)。据史书中记载，他身高八尺，虽然古代的尺比现在的要短些，但也是约略相当于现代一米八十以上的高个子。他机智善辩，善于在谈笑中讽谏楚王。楚庄王是一个骄奢淫逸的诸侯。他有一匹心爱的马，宠爱异常，把它看得比人还高贵，经常给马穿上绣着美丽图案的丝绸衣服，这在当时是一件极不正常的事。因为那时一般老百姓穷得衣不蔽体，即使有衣服穿，也只是粗麻制品，棉织的布要到宋末元初黄道婆发明或引进纺织技术以后才开始流行。至于丝绸衣服，只有最高贵、最富有的极少数统治者才穿得起。而楚王的这四马却不但穿上了丝绸衣服，而且还在衣服上绣了美丽的图案。楚王还舍不得这四马蹲在马棚里，特地为它营造了富丽堂皇、豪华高大的房屋，屋内铺上精美的席子、被褥之类，供马安顿和睡觉。更不舍得让它吃草，而专门用枣肉做它的食品。当然更不舍得让这四马出去奔跑，不让他风吹、日晒、雨淋，只是天天将这四马安置在屋子里享受富贵和荣华，满以为这就是他给马作出的最好的安排。谁知这样做的结果，这四高贵的马由于不活动，营养又太好，竟然患上了富贵病——肥胖症，不久就死了。

此马一死，楚庄王悲痛极了。马上下令为此

马制作了一具高级、考究的棺材，要按照当时高级官员“大夫”的礼节来安葬，还命令满朝文武群臣都应一齐隆重出席葬礼，吊唁此马。这个贱人贵马的旨意，自然不能为正直的朝臣所接受，于是他们联合起来，同声反对。楚庄王大怒，下令谁敢为这匹马的丧事提异议，就处死谁。众大臣见楚王如此专横，不禁感到为难，他们面面相觑，不知如何是好。

正在这时，优孟赶来了。他不能面对这场葬马风波袖手旁观，决心不顾一切，也要阻止此事。他一进宫殿大门，便面朝高空，仰天大哭！这个突然行动把朝廷群臣弄得莫名其妙，连楚庄王自己也大吃一惊，连忙问他为什么这样做。优孟伤心地哭够了，才回答说：“这匹马是大王钟爱之物。以楚国这样堂堂大国，有什么事办不到！而竟然只以大夫的礼节来安葬它，岂不太亏待它了！我请求您按照国王的礼节来安葬它。”庄王乍闻此言，一时摸不清优孟的意图，便虚心请教说：“那么照你说来，该怎么安葬它呢？”优孟道：“我请求用精雕细刻的玉石做棺材，用最高级的木材来做棺材的外椁，还要加上考究的装饰。工艺水平要高，要将木头紧排在棺材外面。马的坟墓，更要造得宽大雄伟。为了加速进度，应该调动军队来营造，并选派身强力壮的士兵来挖掘墓穴，掘出来的泥土，让

年老体弱的士兵挑走。出殡的那天，要让齐国、赵国的外交使臣开道，使韩国、魏国的外交使臣跟在后面保护。以后，还要让这匹死马像死去的国君一样在太牢祖庙里享受祭祀和供奉，同时指派一万户人家专门守护和打扫坟墓。这样，各国诸侯听到后，就都会知道和称赞您大王是贱人而贵马的了！”楚庄王听了这番话感到话中有刺，这才如梦初醒，自知不对，不禁深含歉意地说：“难道我的过失已严重到这个程度了么？那你看怎么办呢？”优孟冷静地说：“请大王还是把它当作六畜来处理吧。它只能用火灶作为棺材的外椁，用铜锅做棺材，然后在它腹内加上枣子、生薑、桂皮之类的调味品，用火烧熟后让人们饱餐一顿。”楚庄王听后，虽然不愿意，但为了自己声名地位，没有办法，只能忍痛将马交给有关人员秘密处理，不让天下人知晓此事，以免引起议论。

在古代，下级官吏要对专制君主进谏，不是一件容易的事。因为统治者往往刚愎自用，自以为是，老虎屁股摸不得，听不得半点反对或不同的意见，一旦触犯君主，就可能遭到杀身之祸，所谓君要臣死，臣不得不死。优孟能在楚庄王震怒之时，以从容不迫之态，首先用不寻常之痛哭，引起君主注意，然后又故意顺着君主旨意，不作正面之顶撞或劝说，而用夸张、讽刺的手法，把楚王的错误，进

一步引向极端，从而使楚王自己认识到不是，由是自觉改正错误。这种手法，确实高明巧妙。因而成为后世优人用来劝谏君主的主要传统方法之一。

优孟谏劝楚庄王葬马的出色表现，使当时的大臣自愧弗如。尤其是宰相孙叔敖，他知道优孟是一个贤人，对他非常尊敬，处处善待他。

孙叔敖是春秋时代楚国的名相，司马迁《史记·循吏列传》中，第一位记载的便是孙叔敖的事迹。孙叔敖原是楚国的一位“处士”，即普通知识分子。由于楚国前宰相虞丘在楚庄王面前推荐他，楚王就让他代替虞丘当了宰相。他初上任时，一国的官民都来祝贺。有一位老者，戴白帽，穿粗衣，最后到来，他并不祝贺，而是用教训的口吻说：“有的人身价尊贵了，骄横待人，民众就抛弃他；有的人地位高贵了，舞弄权术，国君就厌恶他；有的人虽然薪俸已非常丰厚但依然心不知足，忧患、灾难就要处罚他。”孙叔敖听了后，一再鞠躬感谢，恭敬地聆听老者的教训，还请他继续教诲，老者就赠言说：“位已高而意益下，官益大而心益小，禄已厚而慎不取。您能认真地做到以上这三条，就可以治理好楚国了。”老者所说的地位越高越要关心下层，为下层人民办事；官做得越大越要小心翼翼地谨慎办事；薪俸已经拿得高了，对财物要慎而勿取，这三条至今仍有启发教育意义。孙叔敖没有辜

负大家的期望，他为相三月即使楚国达到大治。他善于调顺国内各阶层的关系，使上下团结；又善于法治，所以官吏不敢贪污腐败，民间没有盗贼。老百姓安居乐业。

但是，正因为他是一位刚正廉明的贤相，虽然他才华杰出，政绩斐然，可是在当时的政坛上，他既要大公无私地批评朝政和纠正国家的某些缺失，自不免会得罪一些人，因而在他的政治生涯中就曾多次经受风浪，屡遭挫折，先后三次被罢黜相位，但他不以个人得失为怀，不以拜相而喜，也不以失职而忧，始终两袖清风，淡泊自守，以致到晚年竟以宰相之尊而家无余财。后来他得了重病，想起身后萧条，家庭无人可以信托，非常难过。在经过反覆考虑后，他感到当时的王公大臣，虽名望高贵，但实在庸碌无能，不能依靠，只有优孟虽然只是一个优伶，却耿直重信义，可以信赖。于是他把儿子叫到床前，郑重地对儿子说：“我一生清正为官，没有财富可以遗给你，我死之后，你必陷入贫困。如果穷得活不下去了，实在没办法时，可以去找优孟。他是一个挚诚仗义的人，你只要告诉他你是孙叔敖的儿子，他一定会帮助的。”其子唯唯听命。

不久，孙叔敖死了，又过了几年，孙叔敖的儿子果然贫穷困顿，只能靠自己外出砍柴为生。有一