

藝海春秋叢書

YIHAICHUNQIUCONGSHU

马连良

迟金声 著

CONGSHU

湖南文艺出版社

●董维贤主编

迟金声 著

马连良

中国·湖南文艺出版社

马 连 良

迟金声 著

责任编辑: 彭复光

*

湖南文艺出版社出版

(长沙市展览馆路3号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一、三厂印刷

*

1987年4月第1版 第1次印刷

开本: 787×960 1/32 印张: 5.25 插页: 4 字数: 80,000

印数: 1——4,000

ISBN 7—5404—0045—5 / I · 41

统一书号: 10456·224 定价: 1.15元

编者的话

在我国当代戏曲史上，出现了一批卓越的表演艺术家。他们惊人的技艺、出众的才华、顽强的进取精神，在中外剧坛上产生了深远影响。他们的艺术成就无一不是经历千辛万苦、长期磨砺的结果。我国戏曲艺术园地也因为他们勤劳耕耘而繁花似锦、溢彩流光。

这批艺术家们不仅艺术上功绩辉煌，其精神世界也堪称楷模。他们热爱人民、热爱伟大祖国，他们谦虚谨慎、诚恳待人、团结同行、虚怀若谷，有的还是我们党坚强无畏的英勇斗士。高尚的思想品格和杰出的艺术成就交相辉映，使他们的形象益发光彩夺目。

展现在读者面前的这套《艺海春秋丛书》，以戏曲艺术家名字为题、以传记文学为形式记述了他们的辉煌业绩。除了他们丰富多彩的艺术活动外，还特意选录了他们生活方面的故事和轶闻，以期真实丰满地再现艺术家们的形象。在注重文学性的同时，力求具有较高的文献价值和资料价值。

为保护作者权益，凡未经作者同意，将其所著内容改编成其他形式的文学艺术作品者，本丛书编者和出版者将予以干预。

马连良 像

《借东风》中饰诸葛亮

《临潼山》中饰李渊

《苏武牧羊》中饰苏武

《四郎探母》中饰杨延辉

▲与夫人陈慧璠在北京中山公园

本书作者迟金声与老师马连良

目 录

第一章 艺术道路..... (1)

一、门马茶馆..... (2)

二、初进科班..... (6)

三、改学老生..... (10)

四、重回科班..... (22)

五、上海盲演..... (25)

六、回京搭班..... (33)

七、挑班前夕..... (36)

八、《一战成功》..... (42)

九、几次合作..... (50)

十、从“谭”到“马”..... (58)

第二章 艺术主张..... (73)

一、重视配角..... (73)

二、“扶风”乐队..... (80)

三、马派服饰..... (86)

四、新新戏院..... (98)

五、博采众长	(101)
六、不顺心事	(112)
七、讲求艺德	(116)
第三章 艺事杂谈	(125)
一、热衷艺事	(125)
二、看重“信息”	(131)
三、赴港前后	(136)
四、得力内助	(147)
五、浩劫之中	(150)
六、最后贡献	(155)
后记	(157)

第一章 艺术道路

京剧前辈艺术家程长庚先生，开创了京剧老生艺术之先河。他和余三胜、张二奎一起，被称为“三鼎甲”。因这三大流派中以他为魁首，所以说他是开基创业的大师。

继之，谭鑫培先生又把老生艺术发展了，进入了一个新境地。虽说和他同时的还有汪桂芬、孙菊仙二位，形成了“谭”、“汪”、“孙”三大流派，但是后来绝大部分的老生演员，都继承的是谭派艺术。尽管有些继承者，后来根据本人的特有条件又有所创造，发展成为新的流派，其基础还是谭派。

马连良先生，就是在继承谭派的基础上，丰富了演出剧目，改革了唱腔、唱法，并在艺术上多有创造，从而形成了自己的演唱风格，使观众和同行承认为一个新的流派——马派。马派艺术，使京剧老生这一行当更加绚丽多彩，也使京剧这一高度的综合艺术更趋于完美，对京剧艺术

的进展起着推动作用。

戏里常有“树从根脚起，水打源处流”的诨，要说马连良先生的事，也得从头说起。

一、门马茶馆

北京，阜成门外，是一个行人来往频繁，十分热闹的地方。据青乾隆二十三年刊印的《帝京当时纪胜》一书，在记述阜成门外时，写道：

“重阳日，北城居人多于阜成门外真觉寺五塔金刚宝座台上登高……”

清光绪三十二年刊印的《燕京岁时记》上写道：

“钓鱼台在阜成门外三里许，有行宫一所，南向，每届重阳，长安少年多于此处赛马，俗称望海楼……”

有位中等身材、瘦骨嶙峋、精神饱满的老先生，住在阜成门外的檀家道一百七十四号。他看到这里人来车往，络绎不绝，想着要是开个茶馆，一定能广为招徕顾客。于是就在离家不远的地方开设了一座茶馆。由于此处离阜成门城门很近，自己姓马，就把这座茶馆取名为门马茶馆。

门马茶馆开张以来，果然顾客蜂拥，生意兴隆。这位马老先生，名叫西园，是位回族人。他

正是我们书中主人公马连良的父亲。当时马老先生看到茶馆买卖挺好，心里非常高兴，为了好上加好，就又想到：何不在茶馆里设个“二黄清音桌”，邀些位内行、票友来清唱京戏！况且马老先生自己一向喜好京戏，和京戏界又有着一些渊源。他弟兄六人，本人排行在大。二弟是“勤行”（饭馆行业），他儿子春樵、庆云都学的武生。三弟昆山（马最良之父）是位京剧老生。四弟的儿子叫四立，是位京剧丑角。五弟的儿子全增在京戏班里管理业务。六弟沛林也是位京剧丑角。

他弟兄中就有两位京剧演员，通过他们的关系约请乐队和演员来茶馆清唱那是很便当的。这样说办就办，不久就在茶馆里摆上清音桌了。

过去，北京有不少茶馆，都是品茶、娱乐二者相兼的。有的是下午和晚间，邀请说评书的艺人说书，顾客边喝茶边听书。说书人说到一个段落，留下个悬念，叫做“扣子”，在这个时候，向茶座收听书的钱。有的是摆“清音桌”，顾客边喝茶边听唱，唱的中间就不单收钱了。阜成门在西四牌楼以西，属于西北城，这一带喜爱京戏的人组织的“票房”很多，如：

悦性怡怀，在西单牌楼大街。

公余同乐，在太平仓。

公悦日赏，在阜成门内宫门口。

游目骋怀，在西直门。

赏心乐事，在西直门内盘儿胡同里的翠峰庵。

风流自赏，在新街口北的蒋养房胡同。

还有一家阜成园戏院，在阜成门外，那就是正经地唱戏了，经常有名班社来演出。

经常在门马茶馆清唱的，如刘鸿升、金秀山、德珪如、郎德山、安敬之等，当时都是“名票”。

马西园先生的老伴满氏，高个头，身体健壮，性格爽朗。生有五男一女。长子早故，次子名春轩，学京戏小生。一九〇一年（清光绪二十七年）农历正月初十，生下了第三个男孩儿，这就是马连良先生。后来的第四子，又是夭寿。五子连贵，学京剧武场（打击乐），拜魏希云为师。一女，行六，许配杨姓。

马连良先生从呀呀学话时，就受到京剧的熏陶。两、三岁时，就能唱歌儿。三叔马昆山虽然不同住一处，可是经常来往。这位三叔，很喜欢幼小的三侄儿，曾说：“这孩子长大了，也让他学戏吧。现在就能瞧出来，这孩子聪明，是个好坯子，学戏准错不了。”这种想法，和哥哥西园老先生正想到一块儿去了。

四、五岁的马连良，就经常跟随父亲到阜成园看戏。每次看戏回来，他都模仿戏里的演唱，给

家里人看，和邻居的小孩一起玩时也不断比划。马连良六岁时，到离家不远的清真寺小学读书。他的记忆力很强，理解能力也很强，学过的能够举一反三。因为是清真寺小学，所以同时还要学回族入必读的《可兰经》。这个他学得也很快。到七岁的时候，他已经能背诵不少《可兰经》经文了。他过去常跟父亲到阜成园听戏，那里的卖座人和茶房也都熟悉他了，知道他是马西园老先生的爱子。以后长大了几岁，便不用父亲带着，做完功课常是自己跑去阜成园听蹭儿戏（不买票）。日久天长，他对京戏越来越喜欢。

马连良八岁，正是清光绪三十四年，清政府签定了丧权辱国的条约，履行了“庚子赔款”，在国内便以苛捐杂税搜刮民财。一时市面萧条，各行各业门庭冷落。马西园的“门马茶馆”，生意当然也就大不如前。他想，没有力量再供孩子念书，最好是能早给孩子找条出路。可是让孩子干什么去呢？去学手艺，一则孩子年纪还小；二则那个时候手艺人仿佛低人一等，被人轻视，况且学出来也不会有大出息。西园老先生喜爱京戏，见孩子在这上头也挂入迷，他的叔叔马沛林、马昆山又都是京戏演员，三叔马昆山，不是早就主张让孩子学戏去吗！于是西园老先生决定让孩子走唱戏这条道儿。

过去，小孩学戏，一种办法是由家长聘请老师，每月给老师数字不小的报酬，叫做“月规”；另一种办法是把孩子送到老师那里，跟老师立下字据，不另给老师报酬，而是在几年内孩子唱戏所挣的钱都归老师所有。在学习期间，一切由老师安排、管理，这叫“写字儿的徒弟”；再一种办法，就是进科班学戏，也得由家长跟科班立字据，这种字据称为“官书”。孩子进科班学戏，一般都是学七年，那个时候都是“打戏”，是用“念、背、打”的方法教学，孩子的打是挨不完的。其他方面也很苦，所以多管这七年叫做七年大狱，形容如同犯人在监狱里似的。但是进科班学戏，实践的机会多，甚至每天都有演出的机会。如果请老师教戏，一则学了没地方去实践，二则学成之后，家长要是没有门路，孩子要想搭班演出可就太难了。戏曲界常说“揀班如投胎”嘛！西园老先生选择了后一种办法，托了当时广德楼戏院（现在的前门小剧场所在地）的一位熟人，把马连良送进了当时唯一的科班——喜连成。

二、初进科班

喜连成科班创建于一九〇四年，地址在宣武门外前铁厂七号，主办人是叶春善先生。萧长华