

【中华风物丛书】

张本温 著

浩瀚太平洋，巍峨喜马拉雅，环抱着世界上一片神奇的土地。在人类文明的历史上，她几度辉煌，独领风骚，特殊的人文历史和地理环境创造了无以伦比的“中华风物”。堪称世界之最——风物长宜放眼量，中国人民的伟大领袖毛泽东同志这句极具内涵和外延喻义与哲理的诗句，准确无误地道出了中华民族及中华风物的高尚美德和源远流长的文化涵养。

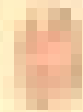
京师风物

展现九州风物 传承华夏文明
激发国人潜能 再铸圣洁心灵

中国社会科学出版社

系師名伶

（Vertical text, likely a subtitle or description, partially obscured by the seal and the main title.)

（Vertical text on the left side, likely a subtitle or description.)

（Vertical text on the left side, likely a subtitle or description.)

【中华风物丛书】

京 师 名 伶

张本瀛 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京师名伶/张本瀛著. —北京: 中国社会出版社,
2008. 10

(中华风物)

ISBN 978 - 7 - 5087 - 2363 - 1

I. 京… II. 张… III. 京剧—艺术家—生平事迹—北京市
IV. K825. 78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 154651 号

丛 书 名: 中华风物丛书

书 名: 京师名伶

著 者: 张本瀛

策划编辑: 李春园

责任编辑: 魏光洁

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010) 66080300 (010) 66083600

(010) 66085300 (010) 66063678

邮购部: (010) 66060275 电传: (010) 66051713

网 址: www.shcbs.com.cn

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 155mm × 205mm 16 开

印 张: 13.5

字 数: 130 千字

版 次: 2009 年 2 月第 1 版

印 次: 2009 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

我的几位小友，恕我这样称呼他们。“小”是因为他们都是1950年以后出生的，都比我小上二三十岁，现在都风华正茂，个个有着一个不大不小的职务，负着一定的责任。他们在各自的岗位上，都工作得不错；业余爱好，又都酷爱研究老北京。老北京的“老”，在我心里衡量的标准，至少是有城门城墙的北京。这几位小友，虽没在中华人民共和国成立前生活过，可是不知怎的，他们爱这座大城市中的“老”味儿到了痴迷的程度。业余时间，他们会钻天觅缝地查找旧书本、旧报刊，走访在世的当事人、里手、行家，实地调查；他们肯花钱买自己需要的、喜爱的老玩意儿，多方面地细致了解，认真体味过去，在自己心里营造出“立体”、“真实”的老北京。这样日积月累地增长知识，陶冶了情趣，提高了鉴赏能力，从中得到快乐与满足，使生活过得挺充实，挺有品位。

这几位小友，也是老舍迷。他们熟读过老舍先生的文学作品。对老舍先生本人的事也知道得挺多。谈起老舍先生来，会滔滔不绝，如数家珍。更有甚者，被老舍先生的文学语言感染得手也发痒，动笔写了起来。小友们无论写老北京的人物、事件、地理风情的文章小段，还是改编老舍先生的小说和其他文学形式，

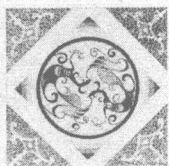
都能以北京腔，写出特有的幽默。它们延续着一种老北京特有的文化品格，为当今社会增添着属于北京应有的文化色彩。

老舍先生在他的抗战话剧《大地龙蛇》序中写道：“一人群单位，有它古往今来的精神的与物质的生活方式；假若我们把这种方式叫作文化，则教育、伦理、礼仪，与衣食住行，都在其中，所蕴甚广，而且变化多端。”并说：“文化亡，必系奴隶。”在当今社会中，像他们这样的中青年人并不多，可是他们的爱好，他们的写作，却是社会发展所需要的。旧的东西经过选择、淘汰，在新的社会环境中，用现在的眼光审视再现，就会使美好的文化遗产驻留人间。

张本瀛等几位小友的努力，得到了人们的肯定与尊重。他们利用业余时间写了这套有关“老北京”文化的丛书，其中的每一篇文章都在过去与现在之间穿梭，新的、旧的相互交融，让你能看得见、抠得出、闻得着老北京的味儿，从中感觉到北京的美意。虽然文中的个别枝节，可能缺乏更为严格的考证，但这并不影响此套书所要传达出的那种色调和情意。我们品尝美味佳肴，不是讲究色、香、味吗？这套丛书是不是让您也可以品尝一下老北京的色、香、味？

舒 济

（注：舒济老师是已故著名京味文学家老舍先生的长女，现为老舍纪念馆馆长）

目录

第一部分

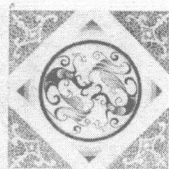
伶人注事

京剧四大名旦之首——梅兰芳	3
四海一人谭鑫培	14
一代京剧名伶程砚秋	23
老旦宗师李多奎	46
京剧丑行儿大师萧长华	54

第二部分

当代菊芳

武生泰斗王金璐	67
京剧艺术的活字典刘曾复	79
京剧名丑张春华	90
梅兰芳琴师姜凤山	98
江南名丑孙正阳	111

目录

童祥苓与杨子荣	120
老生翹楚马长礼	134
京胡圣手燕守平	142
叶派小生表演艺术家叶少兰	149
刚健清新的京剧名家李维康	159
当代老旦状元赵葆秀	167
德艺双馨的张派青衣王蓉蓉	174
梅派大青衣李胜素	181
程派大青衣张火丁	188
梅派艺术奇葩董圆圆	200

第一部分
伶人注事

京剧四大名旦之首——梅兰芳

生于梨园世家受教各流派名师

梅兰芳（1894—1961年），著名京剧表演艺术的一代宗师。名澜，字畹华。祖籍江苏泰州，1894年10月22日（清光绪二十年九月二十四日）生于北京琉璃厂附近李铁拐斜街的一处不大的院落里。梅先生出身于梨园世家，祖父、父亲、叔叔均是以演京戏为生的艺人，姨父徐兰沅老先生是与他合作多年的著名琴师。从小就在良好家庭艺术氛围中熏陶成长的梅兰芳，艺术天赋与生俱来，他生得眉清目

梅兰芳（左）和弟子
程砚秋在一起

秀、身段适中，嗓音甜美，这为他日后从艺创造了必要的先决条件。

梅兰芳饰演京剧《霸王别姬》剧照

梅兰芳先生年方8岁便开始学戏，11岁就能登台献艺。一向学艺刻苦勤奋的小兰芳3年之后正式搭班（喜连成科班），边学边演，演技提高很快。那时的梅兰芳虽然自身艺术天赋很高、表演技艺也已经在中国京剧舞台上崭露头角，可他并未陶醉其中、止步不前。而是虚心向当年活跃在梨园舞台上各个流派的表演

艺术家，如人称在梨园界有通天教主美誉的王瑶卿及老艺术家路三宝、乔惠兰、陈德霖、钱金福、李寿山等人学习。由于他注意吸取众多名门流派大师们不同的演艺风格，少年时

代的梅兰芳就已经掌握了京剧艺术旦角儿唱、念、作、舞所必备的基本表演要领。

在初涉舞台演出时期，有心的梅兰芳还经常抽空到剧场里观摩不同艺人的剧目并认真加以揣摩，而且总是待一出戏散场后才最后离开，其用意在于从中汲取他人之长丰富自己的表演。其间，梅兰芳怀着对京剧表演艺术的热爱和不间断的艺术探索踏踏实实走下去，辛勤的耕耘终于结出累累果实。据有关资料记载，20岁左右的梅兰芳在“辛亥革命”后不久，就已经自挑戏班子独当一面，并且很快就遐迩闻名了。

博采众长 展梅派艺术风采

1913年，风头正劲的梅兰芳先生应邀到上海演出。在沪上甫一亮相，便为戏迷们奉献出《彩楼记》、《玉堂春》、《武家坡》三场青衣戏，立即博得上海观众的一致喝彩。随后，又将《穆柯寨》、《虹霓关》等花旦连本戏奉献给戏迷朋友。这是梅先生首次在上海演出，并且是初次在京剧表演中尝试打破花旦、青衣行当之间的区分界限，从而开创了京剧进一步改革之先河。

梅先生演戏不仅以表演技艺精湛著称，他同时还是一位卓越的剧作家。集梅先生戏剧实践、思想智慧、表演才华之大成

的编剧作品有《孽海波澜》、《宦海潮》、《一缕麻》、《邓霞姑》等。内容均是反映在封建社会压迫下，包办婚姻、男尊女卑给广大妇女带来的一系列痛苦和不幸的古装戏。由于在演出中深感京剧艺术里的某些剧目尚存在一定的缺憾与不足，梅兰芳先生又虚心向昆曲界的老艺术家请教学习，随即便将昆曲经典剧目《春香闹学》、《游园惊梦》、《断桥》等移植到京剧舞台上并大获成功，从中体现了梅先生从艺之中锐意进取，不断改革求新的大艺术家之风范。

梅兰芳先生从事京剧表演艺术60余年，共主演过上百个传统剧目，改编和创作了30多出新戏，这些无不凝聚着这位老艺术家为倾其一生心血浇灌的艺术之花所付出的难以想象的艰辛劳动。经过几十年的勤学苦练、精益求精，表演艺术已达炉火纯青的梅先生，全面驾驭了青衣、花旦、刀马旦等各种角色的真功夫。特别对旦角行当大到唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装，小至化妆、道具、舞台设计等方方面面都不断创新，故而使梅派表演艺术独具一格、精美绝伦，令人叹为观止，至今仍有很多钟情于此的老少戏迷对此津津乐道。

梅先生的表演以华贵中见俏丽，妩媚中尽显名门闺秀之大家风韵，使人沉浸其间过目不忘，被一致尊称为梅派，为四大名旦之首。梅大师虽然离开我们几十载，但他为中国戏曲艺术宝库中留下一部部闪光的不朽之作仍魅力不减。如《宇宙

锋》、《贵妃醉酒》、《太真外传》、《霸王别姬》、《洛神》、《抗金兵》、《生死恨》、《女起解》、《穆桂英挂帅》等名剧名段乃京剧艺术之经典。先生在上述剧目中所塑造的众多人物，个个有血有肉、角色形象丰满。随着时光的推移这些并未被人们淡忘，现仍有不少老观众、老戏迷一谈起梅派来，如数家珍且记忆犹新。

走近梅氏故居 追寻大师足迹

享誉海内外的著名京剧表演艺术大师梅兰芳纪念馆，坐落在北京西城区护国寺街9号，此处宅院早先是满清庆王爷府的一部分，现如今已自成一体。这所虽不是很大但却相当标准的四合院是我国已故京剧四大名旦之首梅兰芳先生生前的故居之一，从1949年迁入直到1961年因病去世，梅先生总共在这里生活和居住了12个春秋。1983年经有关部门批准，该处故居被开辟为“梅兰芳纪念馆”，供广大人民群众参观、怀念、追忆。如今这所院落早已修葺一新，并被正式列为北京市重点文物保护单位。

刚刚来到庭院大门口，就会见到门楼上方醒目的位置悬挂着一块硬木匾额。上面镌刻着我国改革开放的总设计师邓小平同志亲笔手书的“梅兰芳纪念馆”六个大字。由门楼穿堂而入，迎面矗立一尊梅兰芳先生神态安详的汉白玉半身塑像，与

塑像后面那雕刻精美的青灰色影壁相互映衬，显得既和谐又古朴。初临此地，顿时让人感到整座庭院被一种浓郁的人文生活化氛围所涵盖，具有诗一般的独特意境。

纪念馆院内植有柿子树多棵，苹果树、海棠树数株，果木的芳香和绿荫曾伴随着梅大师每天迎来东方的第一缕黎明的曙光，送走天边最后一抹晚霞。1965年，梅兰芳先生

的夫人福芝芳女士，将大师生前珍藏的艺术文物和很有价值的戏剧资料3万多件悉数捐赠给国家，继而使故居和展览更为丰富多彩。

为直观地展示大师生前的生活环境，院中的北房仍保持着梅先生在世时的原貌。其中的会客厅宽敞明亮，皮沙发、茶几、衣架等日常家什陈设于此。尤为显眼的是客厅门左侧的墙上镶嵌着一面练功用的大玻璃镜子，这是梅先生平日里练身段、观察所扮角色表情使用的。北房东西两间屋子分别

杰出的京剧表演艺术
大师梅兰芳

是他的书房和卧室。做工精美的大紫檀桌子上分别置放其生前使用过的黄花梨笔筒、砚台、镇尺和另外一些物品，靠墙的书架上整齐地码放着一排排梅先生曾用过的剧本、相关著作书籍。四合院的东、西厢房，原来是先生的子女、佣人的居室和餐厅所用。现根据故居总体布局的需要依次开辟为系列陈列室，着重展示梅兰芳先生60年的艺术生涯中，在不同的代表剧目里扮演角色时所穿戴的行头和使用过的道具，以及大量弥足珍贵的戏曲资料和外国友人赠送的纪念品等。漫步于幽静的小院，通过观看图片展览、实物资料，会使光临故居的宾客对梅兰芳先生呕心沥血创立的经久不衰的梅派艺术有进一步的了解。

独肩重任 将国粹艺术带出国门

梅兰芳先生不仅是卓越的京剧表演艺术大师，同时他还是把中国的京剧艺术最早介绍至海外并获得巨大成功的第一位国内艺术家。据有关资料记载，自1919年至1956年的37年之间，梅兰芳先生曾先后三次东渡日本，两次赴苏联，一次到朝鲜演出。作为将中国京剧艺术“古为今用、洋为中用、兼收并蓄”的奠基人之一，他还远涉千山万水到过世界近代戏剧大师莎士比亚的故乡英国，以及美国、法国、奥地利、意大利、埃及、印度等国演出和考察以上国家的音乐歌剧。所访之处，均