

中國
新
京劇
小史

徐城北 著

當代中國出版社
Contemporary China Publishing House

中國京劇小史

謝
雅
集

徐城北
著

當代中國出版社
Contemporary China Publishing House

2018年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国京剧小史/徐城北著.——北京:当代中国出版社,2018.4
(小书馆)

ISBN 978-7-5154-0816-3

I. ①中… II. ①徐… III. ①京剧—戏剧史—中国
IV. ①J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第223864号

出 版 人 曹宏举

责任编辑 袁又文

封面题字 刘朝辉

责任校对 庄素婵

装帧设计 彭 立

出版发行 当代中国出版社

地 址 北京市西城区地安门西大街旌勇里8号(100009)

网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱: ddzgcbs@sina.com

编 辑 部 (010) 66572264 66572154 66572132 66572180

市 场 部 (010) 66572281 66572161 66572157 665721785

印 刷 武汉贝思印务设计有限公司

开 本 850毫米×1168毫米 1/32

印 张 4.75印张 78千字

版 次 2018年4月第1版

印 次 2018年4月第1次印刷

定 价 26.00元

版权所有,翻印必究;如有印装质量问题,请拨打(010) 66572159转出版部。

徐城北 1942—

重庆人。研究京剧文化和京城文化的知名学者和作家，已出版各类著作近百部。主要作品有《老字号春秋》、《品戏斋夜话》、《京剧与中国文化》、《中国京剧小史》和《梅兰芳三部曲》等。

小书馆

让思想去旅行

第二辑

北平杂记

齐如山 著

东坡小品

陈迥冬 郭隽杰 选注

古代风俗诗画

孙 民 选注 王弘力 插图

日本文明小史

〔美〕布赖恩 (J.Ingram Bryan) 著 健 者 译

文言浅说

瞿蜕园 周紫宜 著

犹太民族史

〔美〕布拉恩 (L.Browne) 著 倪秀章 译

怎样学习《说文解字》

章季涛 著

古汉语入门

蒋绍愚 李新建 著

中国京剧小史

徐城北 著

中国庭园记

叶广度 著

总 策 划：叶 蓬 柯琳芳 责任编辑：袁又文 封面题字：刘朝辉

装帧设计：彭 立

投稿邮箱：xshgxl@163.com

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbo.com

让思想去旅行

行端法雙標記

小书馆

编辑者言

在中外出版物中，有一类小书，篇幅短小，语言通俗，轻松可爱，如溪水中的松影，自有一种清简之美。以中国近百年著述为例，朱自清先生的《经典常谈》，笔力轻点，便勾勒出文史研究的通幽曲径；吴经熊先生的《唐诗四季》，笔意蹁跹，文采斐然，堪称才情横溢的学术佳作；吕思勉先生的《三国史话》，明辨故实，条分缕析，还原一个本真的三国；王力先生的《诗词格律概要》不啻为作诗填词的入门捷径……这些“小而可贵的书”，无一例外，都是以大手笔写小文章，虽然没有“大书”那般洋洋洒洒的旁征博引，但见肉见骨的精华，绝对令人受益匪浅。它们不因时间而消逝，历久弥新，书香满口，为一般读者可读、可懂、可藏。

丛书名曰“小书馆”，顾名思义，就是专门荟萃这类小书的一套丛书。其所收小书的标准如下：不限门类，

不限年代，不限国家，只要有文化的积淀，可喜的文字，阅读的趣味，未出版或虽已出版但市面上版本极少，又或者已绝版多年的小书，均为“小书馆”所收之范围。尤其是很多绝版多年的小书，曾为读书人所喜爱，但埋没已久，难觅其踪。“前人之努力，无数心血，唯愿时光不能将其尽数埋没”。拂去这些书上厚厚的时间之尘，这也是“小书馆”最初的缘起。但书海茫茫，收不胜收，“小书馆”不求规模的宏大，不限时间的长短，不拘门类的均衡，只要得中意的小书，达到一定册数，且可编为一辑的，便会推出。

“小书馆”所收之书，虽是小书，却是值得大观的。这套丛书的作者，很多为一派之宗，于他们各自的领域开山立派，影响着当时的思潮与风尚。诸如新理学的创立者冯友兰，中国民俗学之父娄子匡，与王国维、吴梅并称戏曲三大家的齐如山，诗书画印皆成一家风骨的白蕉，掌故学大师瞿兑之，数学科普大家刘薰宇，等等。还有一些作者虽然不如大师那样令人瞩目，但其著述同样会给我们耳目一新之感。

这些小书可谓是那些时代最具品质的文字，但它不是时髦的，也不是热门的，有的还是冷僻的。在此纷繁之世，出版这样的书，似乎有些不合时宜。但读书一事，

不合时宜，未必是一件不好的事情。学者、出版家傅璇琮说：“我觉得读冷僻书，犹如吃青皮橄榄，或喝毛尖绿茶，初似生涩，终有一种回味。不像赶时髦，趋热门，热闹一阵子，脑子里空空如也，什么也没有剩下。冷能避俗。”不过“人各有心，不能皆合”，正如你喜青皮橄榄、毛尖绿茶，他却喜口香糖、可乐，或是其他别的东西，喜者自喜，厌者自厌，但这无妨，自然与社会原本就是多样性的。“小书馆”不敢期望众人的青睐，但求为这个时代依然还能沉浸在阅读中的读书人，提供几本可看的书，也就够了。

林语堂先生曾说，读书完全是个人享乐的一件事。这样看来，读书亦如吃饭、打牌、下棋、聊天、看电视等，并没有什么值得夸耀之处。但迄今为止，书籍仍是人类最高级的精神活动的文字记录，关乎心智、成长、品位……如此，于闲暇之际，一壶茶，一册书，去寻得书中的乐趣，开始惬意的思想之旅，岂不快哉！

让“小书馆”与您结伴而行。

“小书馆”编辑部

二〇一三年十二月十六日

写在前面

世界上大多数的文化史都是大同小异的枯燥，这和写书的人本身也是枯燥的有关。

毛姆曾说：“如果要在一个荒岛上待一个月，和一个兽医在一起的日子要比和一个首相的好打发得多。”学者和首相一样，往往容易刻板 and 乏味——虽然他未必像后者一样老于世故和爱说谎。

徐城北先生的《中国京剧小史》，轻松，有趣，易读，是他惯有的风格。如果要找一个形象来比拟，这本书就像拿着新剃刀的和蔼老僧，随时等着为刚皈依的小和尚削发剃度。而且，只要不求全责备，他那施施然的，张开手臂的态度，已经算得上是一个新人在初了解一个世界的时候，最想要的那种欢迎了。

以我自己的经验，在最初接触京剧的那几年，我除了把网上能找来看的京剧旧影像都看了，还读了几本书。记

得最深刻的也觉得好的，当属三种：一种是齐如山先生的《国剧艺术汇考》，一种是翁思在先生编的《京剧丛谈百年录》，最后则是徐城北先生的《梅兰芳与二十世纪》。

徐城北先生的书，我记得准确，几天之内就全部看完。阅读时爱不释手，因为根本是当故事来读。他虽然讲的是百年来京剧和梅先生的历史，却写得特别有趣。文字清浅活泼，亲和力强，没有学者文章的正襟危坐，遇到大师风貌、史迹钩沉、戏界八卦，他都能写出新意。兼带他下笔浅而不俗，简而不陋，正适合我这种刚入门的来读。他的文字又似乎总是笑吟吟的，算得上是最好的消遣读物之一。

比如时隔十几年，我犹记得他说到梅兰芳、孟小冬作为伶屈翘楚，被人撮合演《四郎探母》“坐宫”的那一段。他们是如何男为青衣，女作老生，如何心下忐忑，暗生情愫，撮合的人又是怎么坐山观好戏，这样的视角换了几换，像是讲评书，又如心理学的探索。他写得快意盎然，我看的时候也如坐春风，把它当成“小说家言”，更不会深究当时当世的观者是不是真地有那么丰富的心理活动。

司马迁著《史记·项羽本纪》，写到项羽临死场景，令人动容，也完全是小说的笔法。可见这样的写法有它的高明处。合理的演绎若写得好，可以同时具备文学的高度。

而读到他写《玉堂春》“会审”一折，他又分析观众的性心理，下笔直率，言人之不敢言。

王安石诗云：“一水护田将绿绕，两山排闥送青来。”我是自这三本书始，才算初步领略了京剧的山色青翠，绿色醉人。

京剧在这些年中的没落，说起来令人伤心。不知道是鉴赏品味的缺失，还是崇洋媚外的原因，在中国做文艺的人，也更多地倾向于只向外看。真可谓“能见百步之外而不能自见其睫”。

在中国搞小说、电影、戏剧创作的，大多数没有看过一出完整的京剧，对于中国戏曲可以称得上是“一窍不通”。其实，只要多看几本书，多了解一些西方戏剧就会知道，很多他们认为最优秀的西方戏剧体系和作品，其实本源或亮点却是来自中国的京剧。

德国戏剧大师布莱希特的“间离”和“陌生化”理论，是直接从京剧的表达方法中拿来的。俄国戏剧大师梅耶荷德的理论也同样。他认为中国京剧是戏剧的“救世主”。他在一篇文章中说：“可以设想一下，如果用梅兰芳的艺术手法来表演普希金的悲剧《鲍利斯·戈东诺夫》将会怎样。你们将看到一幅幅历史的画卷，而不会掉进能使这些画面变得俗不可耐的自然主义泥潭。”

的确，从上个世纪上半叶创造出自己的演剧体系的德国戏剧大师布莱希特以及俄国的戏剧大师梅耶荷德，到如今年届90岁，了不起的英国戏剧导演彼得·布鲁克，他们都把中国的京剧当成他们遇到的最震撼的舞台艺术之一。

1933年，程砚秋先生在《赴欧考察戏曲音乐报告书》中写道：“《小巴黎报》的主笔很惊奇地对我说：‘中国戏剧已经进步到了写意的演剧术，已有很高的价值了，你还来欧洲考察什么？’我起初疑他是一种外交辞令，后来听见欧洲许多戏剧家都这样说，我才相信是有相当真象的话。”

徐城北先生的小书《中国京剧小史》，从京剧的发源讲起，一路谈到行当的诞生、科班的情况、旦行的崛起，再到解放后戏曲所面临的种种时代挑战，我们从中除了看到京剧的历史轮廓，还看到诸多光彩照人的名字，以及他们令人唏嘘的人生起伏。在看这本书的时候，我也明显地感到，徐城北先生写上个世纪上半叶京剧的辉煌时心情兴奋、津津有味，可在写到当代的时候，文字风格虽没变，笔势却为之一颓。这实在可以说是“急管繁弦”转为“凋景蔽年”。

是啊，又有谁会在谈起现在的京剧的时候会充满了

特别的兴奋呢？

不过无论怎么样说，这样的一本小书，对于刚刚接触京剧的人来说，或许可以引起非常大的探索兴趣。比如在这本书的开头，我很欣赏徐城北先生栩栩如生的描绘出京剧的幼儿期，令人莞尔：“很长一段时间没有专业演员，业余的人演完了戏，他们依然得去劳动，他是否能生活得好，是依据他劳动的成绩，所以演戏是否用心，是否能够赢得观者的赏识，对他们是没有实际意义的。”

有时候，徐城北先生也会夹带一些自己对京剧并没有被好好重视和严肃对待的感喟。“我们要了解上世纪30年代的北平梨园，是离不开这类小报或刊物的。也需要借助如景先生这样的文章再做升华的。我们现在的做法是，根本对《立言画刊》及景先生视而不见，就光在中西方文化对比上说大话作大论断。”这段话说得极为痛切。

我想，这本书对于已经喜爱京剧的人可以是一个饭后的余兴消遣，对于那些不太了解京剧的人，这也是一本极为易读的、好的入门读物。因为这本书里，不仅有不生涩的、形象的文字，还有一个老人对京剧的朴素爱心。

张敞

二〇一六年六月

自序

我是个从不写史的作者。从小就见过赫然的《联共（布）党史》，也还在中学时代认真读过几章。后来发现不必这么认真了，不仅“布”成为历史名词，而且他们的国家也没了。于是我坚定了这样的信念：搞艺术的人，就真诚地投入到实践中去吧；要写，就写你实践的体会，对了就肯定，错了再改回来。后来，我有一些师友参加了《中国京剧史》四大卷的编撰，前后消磨了有十年光阴，一层层地撰写，一层层地审定。原本有些创新性的观点，最后也被磨平了才定稿。师友殚精竭虑搞了这么久，有人临终还没看见校样。

我幸亏工作于中国京剧院，是一个专注搞实践的地方。我比较注意单项史：行当的历史，流派的历史，编导的历史，乃至京胡的历史。没有人强迫我参与正史的编写，但我的一些主流见解，却时常因单项见解触发而成。

我形成了自己的写作思路：从艺术实践中的事儿起笔，写着写着涉及单项史，单项史汇集多了，也就增加了对正史的思考。

我是一名幸运的写作者，勇敢地写实践，怕碰上不得不“骑墙”的事情。幸好我还没遇到那样的尴尬。但我心底总有一种隐隐的感觉：一写了史，这作者也就快完了。思想再难活泼，甚至生命也走向僵死。幸亏我弄的是小史，我的出发点就是记录一些生动与快乐，一些“玩着的”艺术实践。希望您读它能够兴味盎然。写完这本书我还要回到实践中去，只有那里才有虎虎生气，才可能萌发才情与智慧。今天我写它，主要是依据个人后半生的经历，努力追溯以前的事情，有些是书上讲的，很多则是演员们说的。我这个人一向就“小”，没有任何的官职与兼职，接触到的自然也就是这些小的单项史。但我力求小中见大——从诸多小史去显现正史。这是我最终答应写这本书的初衷。

这次写它很快，真有些顺流而下的感觉。遇到障碍时，我立刻参见其他的读物，也会打电话与朋友探讨。我所根据的，是我幼年从听戏开始对这门艺术的感觉；是我离开北京去新疆、河北十五年间对京剧的思念。当然，更是我在中国京剧院十五年的工作经历，以及近年摸索