

一代宗师

谭鑫培先生诞辰150周年纪念文集

主编 吴江 周传家

京华出版社

一代宗師

李瑞珠
五十年
有古

京剧宗师谭鑫培先生

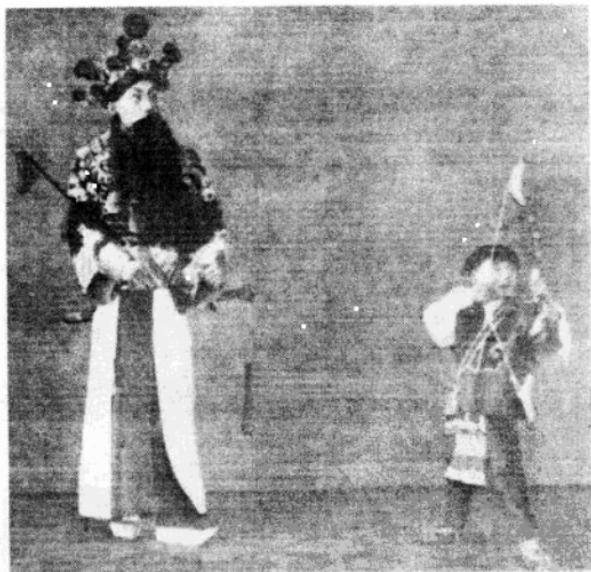
谭鑫培画像

谭鑫培与杨小楼演《阳平关》

谭元寿演《阳平关》

谭富英与谭元寿演《汾河湾》

北京市文化局副局长吴江致开幕词

学术研讨会开幕式

学术研讨会

学术研讨会

(“纪谭”照片均由吴赣生摄影)

前　言

(在“谭鑫培先生诞辰 150 周年
纪念大会”上的讲话)

吴　江

各位领导、各位专家、
各位戏曲界的前辈、
同志们、朋友们：

谭鑫培先生诞辰一百五十周年纪念活动，今天在北京正式开始了。首先我代表文化部振兴京剧指导委员会、中国京剧艺术基金会、北京市文化局、湖北省文化厅，向出席今天活动的领导和同志们表示热烈的欢迎！向热心关怀我们举办此次活动的中央领导、文化部、北京市和湖北省的领导，向积极赞助支持此次活动的香港朋友，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

今年是谭鑫培先生诞辰一百五十周年。我们在全国京剧界同行和海内外各界人士的热情支持下，从今天开始，到本月下旬，将在北京市和湖北省武汉市举办纪念谭鑫培先生诞辰一百五十周年的活动。我们今天纪念谭鑫培先生，就是要缅怀他在京剧发展史上彪炳千古的功绩和贡献；我们今天纪念谭鑫培先生，就是要继承他毕生对艺术执着追求，革新进取的精神；我们今天纪念谭鑫培先生，就是要总结这些年振兴京剧工作的经验，在党的的十五大路线的指引下，搞好有中国特色社会主义的文化建设。

以京剧为代表的民族戏曲艺术，是我国整个民族文化的重要组成部分。弘扬民族艺术，振奋民族精神，是建设社会主义精神文明的重要内容，是发展社会主义文化事业的迫切要求。江泽民同志在纪念梅兰芳、周信芳诞辰一百周年的座谈会上指出：“中华民族是一个有五千年灿烂历史文化传统和巨大生命力、创造力的伟大民族，如果不深深地植根于自己的土地，从自己人民的需要出发，坚持继承和发展自己的民族艺术，在文化领域丧失独立性，最终就会成为外国特别是西方文化的附庸，这是非常危险的。”在党中央和海内外各界人士的关怀和支持下，这些年振兴京剧的工作得到了社会各界广泛的关注，取得了十分明显的成果。例如编演出《画龙点睛》《曹操与杨修》等一大批深受广大观众喜爱的新剧目；录制了一大批音配像作品，培养了一大批优秀的、有高等学历的艺术接班人，并且开办了培养京剧表演骨干人才的京剧研究生班；京剧进大学受到了青年人的广泛欢迎，各地少儿京昆学习团培养了大量热爱京剧的小戏迷；专业艺术团体体制改革不仅促进和推动了京剧艺术的创作和演出，而且扩大了京剧艺术的演出市场，赢得了发展京剧的新机制；新建的北京长安大戏院，梨园剧场和上海天蟾舞台不仅成为长年演出京剧的最火爆的剧场，而且成为各国观光客到中国旅游的保留项目和必到之处；全国各地的京剧团每年既要向世界各国派出近百个演出团队，又要向台湾、香港和一些国家派出许多讲授戏曲理论的专家和教练京剧表演的教师。回首一九九零年徽班进京二百年观摩研讨纪念活动之前京剧在社会上的光景，再看一看我们今天振兴京剧工作所取得的成绩，应该感到欣慰，应该充满信心。

应该讲，谭鑫培先生是个伟大的艺术家，他一生为京剧艺术的发展和创新做了许多艰苦的工作，他把京剧表演艺术推到了本世纪的一个高峰，他受到了广大观众和几代后学者的爱戴与崇敬。但是他老人家没有我们幸运，看一看周传家先生的新著《谭

鑫培传》，就可以从字里行间看到谭老先生作为一代伶界大王也并没有在那个时代争到堂堂正正做一个人的尊严。年已七旬的老人在重病中，被人押解去为军阀演堂会，一段《洪羊洞》快三眼唱出了他对那不平的旧世道的悲愤。“伶人命苦！命不值钱啊！”呼喊出了他最后抗争的最强音。

我们今天不但成为国家和社会的主人，受到党和人民的尊敬，而且肩负着振兴民族文化艺术和有中国特色社会主义文化建设的历史使命。我们纪念谭鑫培老先生就是要继承发展京剧艺术，弘扬、繁荣中国优秀传统文化，创作排演出更多更好的，能够给广大人民群众以鼓舞的优秀剧目，造就出无数德艺双馨的跨世纪艺术人才，把前辈留下的京剧瑰宝推向新阶段，使京剧这朵民族艺术的奇葩在二十一世纪放射出更加夺目的光彩。

同志们、朋友们，让我们团结一致，继承老一辈艺术家的优良传统，在以江泽民同志为核心的党中央的领导下，为振兴京剧，为弘扬民族文化，为实现有中国特色社会主义文化建设的目标而努力工作吧！

祝纪念谭鑫培先生诞辰一百五十周年活动取得圆满成功。谢谢。

目 录

前言	吴江 (1)
四海一人谭鑫培	洪业 (1)
从“五坛”到新旧“谭派”之说	刘曾复 吴煥 (6)
谭鑫培表演艺术探微	吴同宾 (12)
试论谭鑫培传统	刘琦 (24)
谭鑫培与中国古典戏曲的终结	蒋锡武 (34)
谭派艺术成就多面观	吴大徵 胡金兆 (43)
谭鑫培的美学精神	吴乾浩 (49)
侧看谭鑫培	刘连群 (56)
谭鑫培天才、机遇和表演的心理浅析	骆正 (67)
集众家之特长，成一人之绝艺	谢鲁 (76)
京剧史上第一座丰碑	宋爱录 (90)
论谭鑫培人格素质与艺术境界	陈先祥 (95)
谭鑫培艺术创变探略	郑白 (100)
谭鑫培艺事与人品浅析	刘玉来 (104)
晚清社会与谭鑫培盛名	秦华生 (112)
论谭鑫培开创了“两面神”的新传统	魏子晨 (117)
江夏《谭氏宗谱》考	胡汉宁 (123)
谭门七代	翁思再 (132)
谭鑫培与京剧音韵体系的确立	陈龄彬 (140)
谭鑫培清宫演戏	丁汝芹 (168)
谭鑫培教戏	刘乃崇 蒋健兰 (179)

谭鑫培七张半唱片的历史价值和审美意蕴	王家熙	(189)
谭鑫培收徒及灌唱片	梅京	(199)
学谭鑫培最好的是麒麟童	马明捷	(206)
汉调演员进京传播皮黄腔	刘小中	(214)
鄂伶·京剧·谭派	余洁明	(236)
从谭腔看汉调的划时代贡献	刘正维	(249)
探源溯流话二黄	余洁清	(261)
析“戏理”说	岳耀民	(274)
试论余三胜在京剧形成中的历史作用		
和地位	周笑先	(281)
从楚调皮黄说到京剧的诞生	杨宗珙	(295)
继往开来的京剧大师	余从	(328)
谭鑫培艺术道路的三点启示	于文青	(333)
反思：振兴戏曲的理论与实践	郑传寅	(343)
纪谭三题	李崇祥	(350)
世纪之交祭伶王，自强不息图振兴	于质彬	(361)
从谭鑫培看京剧艺术的昨天、今天和明天	万镜明	(374)
认真学习谭派历史经验，努力发展京剧		
流派艺术	徐冬冰	(383)
三问老谭	吕厚龙	(394)
谭派艺术的历史经验	薛成荣	(404)
谭鑫培的艺术成功经验和现代启示	戴云	(412)
为了不应忘却的纪念	周传家	(421)

附录：

- 江河不择细流——访谭元寿先生

和宝堂 (434)

四海一人谭鑫培

——北京隆重举办
“纪念谭鑫培诞辰一百五十周年”活动

洪 业

“四海一人谭鑫培，声名廿纪轰如雷”，本世纪初梁启超先生对京剧表演艺术大师谭鑫培先生的赞誉，不仅没有随着时间的推移被人们遗忘，而且伴随着近百年风雨变幻起伏跌宕的京剧发展历程回响至今。1997年，正值谭鑫培先生诞辰一百五十周年（1847—1917），为了纪念这位京剧史上举足轻重的代表人物，由文化部振兴京剧指导委员会、中国京剧艺术基金会、北京市文化局、湖北省文化厅联合主办的“纪念谭鑫培先生诞辰一百五十周年”活动，于12月12日至16日在北京隆重举行。

谭鑫培先生是京剧史上承前启后的一代宗师。他7岁随父母从湖北到北京，11岁坐科学戏，出科后在三庆班、四喜班及京津等地的乡班唱戏，先工武生、武丑和文武老生，后主工老生。在六十余年的演剧生涯中，他编演了近百出京剧剧目，在广泛吸取程长庚、余三胜等前贤艺术的基础上，开创了独树一帜的京剧表演艺术流派，以不断创新的艺术精神和精深的艺术造诣，为十九世纪后期京剧艺术的形成和走向成熟、完美，发挥了极其重要的作用，对京剧艺术发展产生了多方面的深远影响而彪炳史册，在海内外享有极高的声誉。故此，纪念谭鑫培诞辰一百五十周年

的活动，受到社会各界广泛关注和京剧界同仁的热烈响应。中共中央政治局常委、国务院副总理朱镕基，中共中央政治局常委、全国政协主席李瑞环，中共中央政治局委员、国务委员李铁映，全国人大副委员长王光英等党和国家领导人专为纪念活动发来贺词和贺信。海外京剧爱好者闻讯也对这次活动予以了大力支持。

在“谭鑫培诞辰一百五十周年纪念大会”上，张庚、马少波、袁世海、梅葆玖、张云溪等京剧界知名人士和文化部、中宣部文艺局、北京市文化局、湖北省文化厅等部门的负责人一百多人济济一堂，共同缅怀谭鑫培先生对发展京剧艺术做出的杰出贡献。文化部艺术局副局长姚欣、北京市文化局副局长吴江分别发言，他们回顾了谭鑫培先生的艺术道路和对京剧艺术的历史贡献，指出今天举办纪念谭鑫培先生，其宗旨正是为了缅怀前贤，总结他的艺术经验，研究他的成功之道，探讨京剧艺术的发展规律，以此激励后人，面对京剧舞台的困境，振奋精神，团结京剧界各方面力量，为振兴京剧艺术不断追求、不断创造，使这一中华民族的艺术瑰宝发扬光大，以新的姿态走向二十一世纪。

此次活动的重要内容，当属自 12 月 12 日到 16 日的长安大戏院举办六场精彩的纪念演出。与历次纪念活动演出不同的是，主办单位从培育京剧演出市场出发，面向社会，面向戏迷，不在“圈子”里自己热闹，采取一律公开售票，按演出市场的规律运作纪念演出活动。由于所选演出剧目均为脍炙人口的经典名剧，演出阵容更是汇集了当前舞台上众多的京剧名家，因此六台名家名剧，使纪念演出的广告一经公布，立即引起各界观众的极高兴致，几十元一张的戏票在演出前一个星期就售罄，一时间，在京城掀起了强劲的“京剧热潮”。

每场演出开演前，长安大戏院大厅里便人头攒动，人们在展示有谭鑫培当年穿过的戏装、演出剧照、戏单的“纪念谭鑫培诞辰一百五十周年”展览前浏览，瞻仰老谭先生卓然不群的艺术风

采，品味前辈京剧艺术家深邃的神韵。

剧场里更是满坑满谷，座无虚席。12月16日的开幕式上，谭鑫培先生的重孙谭元寿等演出了谭派代表剧目《定军山·阳平关》。中共中央政治局委员、书记处书记、中宣部部长丁关根，全国人大常委会副委员长王光英及中宣部、文化部、北京市的领导同志出席并观看了开幕式演出。文化部副部长、振兴京剧指导委员会主任、纪念活动组委会主任潘震宙代表主办单位致辞，京剧界老前辈袁世海先生也上台即兴演讲，表达了京剧界同仁对前辈大师的敬仰之情。谭元寿先是与谭门后人高宝贤、谭孝曾、弟子张克在剧中分别扮演黄忠，77岁的王金璐扮演赵云，74岁景荣庆扮演曹操，两位古稀老人宝刀不老，雄风凛凛，上台无论唱做还是身手，均还是当年真功夫，令观众叹服不已。年逾古稀的谭元寿与他扮演的黄忠当年，一句“某家今年七十整，正要抖擞老精神”，引得观众一阵会心的热烈掌声。

打炮戏《定军山·阳平关》之后，是广大观众非常熟悉的《四郎探母》，除84岁的谭小培弟子王琴生外，梅葆玖、阎桂祥、董圆圆的铁镜公主，于魁智、耿其昌、辛宝达、张建国的杨四郎，刘雪涛的杨宗保，王树芳的余太君，马小曼的肖太后，皆为舞台当红的名家，让观众过足了戏瘾，觉得戏票买得值！马长礼、谭元寿、叶少兰、孙岳、李崇善、孟广禄、黄德华、叶金援等主演的大型剧目《群英会·借东风·华容道》，以近年京城鲜见的阵容把纪念演出又推向一个高潮。奚中路、王立军及谭家第六代传人谭正岩同演的《长坂坡·汉津口》，四个赵云，八面威风；景荣庆先生的曹操，唱做并重，把人物演得惟妙惟肖，极有大家风范；李洪春先生的哲嗣李金生饰演的关羽，举手投足颇有乃父遗风。在《老生流派演唱专场》中，从余、杨、马、奚、高、言、麒等各老生流派几代著名老生的演唱里，使到场的观众感受到老生行当的“无生不谭”、“无腔不谭”的神韵。大轴戏是久违

舞台的整本《连环套》，谭元寿、王立军两演黄天霸，谭少英、孟广禄、尚长荣三演窦尔墩，三个多小时的戏，没有一个观众起堂，剧场气氛极为热烈，好声不断，掌声连连。尤其是谭元寿扮演的黄天霸，尚长荣扮演的窦尔墩，令观众大饱眼福，留下了深刻的印象。

研究谭鑫培的艺术成就，探讨京剧与汉调的关系，思考谭鑫培的艺术成就对现代京剧的启示，是此次纪念活动期间，北京市文化局、北京市艺术研究所等单位联合举办的“纪念谭鑫培诞辰一百五十周年”学术研讨会的主题。朱家溍、刘曾复、黄宗江、余从及来自全国各地的四十多位专家学者、京剧界知名人士到会做了学术发言。有专家指出，振兴京剧是复杂的社会问题，是一个系统工程，今天研究总结谭鑫培的艺术道路和经验，不仅要找出京剧人才成长规律、京剧发展的规律、京剧如何赢得市场的规律，给今天以启迪，重要的是要着眼于树立正确的戏曲观，将民族的、现代的精神，将“思变求贤”的观念，融入今天戏曲继承发展的艺术实践当中，在新的时代把京剧艺术推向一个更高的境界。针对京剧界现实存在的问题，有专家建议，京剧界要抑制急功近利的心理，抑制获奖意识，不要急于出“新观念”和过多地抛出“桂冠”，不能用外包装的东西糊弄观众；青年演员更应树立通往艺术的高峰没有捷径可走的思想，要扎实实地学艺，在演出市场中磨练自己，找到自己真正的位置；同时要认真研究京剧的本体生命，研究京剧传统剧目为何至今仍有生命力。北京市文化局副局长吴江在会上提出，要提高京剧艺术在演出市场的占有率，在演出市场中促进人才的成长，检验剧目的生命，使京剧艺术良性发展。他还介绍了北京京剧院新一轮改革的目标，即三至五年内，创作十台新剧目，恢复、整理、改编一百台传统剧目，每年保证演出一千场。北京京剧院这一“十、百、千”的改革目标引起了与会者的关注。

作为戏曲史上第一个灌制唱片的演员，谭鑫培当年灌制的全部唱片共有 7 张半，有《洪羊洞》《碰碑》《战太平》等 9 个剧目的唱段。在此次研讨会上，来自上海、安徽等地的专家就其唱片的版本考证做了专题学术报告。同时，北京文化艺术音像出版社还将谭鑫培于光绪三十二年（1906 年）灌制的全部唱片，拂去历史的风尘，经过现代音响技术的处理，精心加工制作成 CD 唱盘，于纪念活动期间发行。这张精美的唱盘，不仅再现了谭鑫培先生唱腔真迹，而且使其得以长久保存。

湖北武汉是谭鑫培先生的原籍，湖北省的“纪念谭鑫培诞辰一百五十周年”活动也于 12 月 22 日至 26 日在武汉市隆重举办。除邀请京、沪两地京剧名家与湖北省京剧团、武汉市京剧团联合演出经典剧目以外，湖北省各地的数十家京剧团、汉剧团在当地同时演出，形成了宏大的纪念声势。