

谭富英艺术浅论

● 吴大徵 著

南开大学出版社



谭富英艺术浅论

吴大徵 著

南开大学出版社

谭富英艺术浅论

吴大徵 著

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮编 300071 电话 3508542

新华书店天津发行所发行

南开大学印刷厂印刷

1996年9月第1版

1996年9月第1次印刷

开本:787×1092 1/32 印张:5.25 插页:2

字数:118千

印数:1—2000

ISBN 7-310-00968-1

J·15 定价:7.20元

《群英会》中饰鲁肃



《珠帘寨》中饰李克用



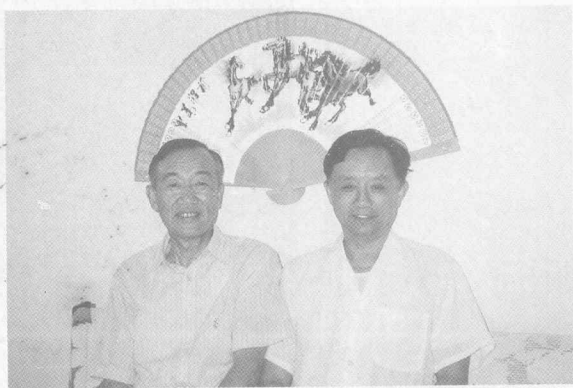
本书中谭富英先生剧照均由刘乃崇先生提供



《问樵闹府》中饰范仲禹



《游龙戏凤》中饰正德帝(右)



胡金兆(左)与吴大徵(右)

内 容 提 要

本书系作者根据多年观看京剧的感受,加以升华,写出的对前辈著名京剧演员、四大须生之一谭富英先生表演艺术的介绍与评论。本书侧重于从观众感受的角度出发,提出谭富英的表演艺术具有强烈的生活气息,返朴归真的独特风格和鲜明的时代特色;从而对谭富英的艺术做出了全面而公正的评价,并填补了谭富英艺术研究专著的空白。书中还涉及到诸多前辈京剧名家的表演艺术及其风格与特色。本书材料翔实、立论公道、言之成理,而且融理论性与可读性为一体。

序

谭富英先生从 20 年代到 60 年代一直是很有影响的京剧老生演员。谭先生从富连成社科班毕业后,与黄玉麟(绿牡丹)先生、徐碧云先生、黄咏霓(雪艳琴)女士、尚小云先生等先后合作,一直受到社会上各界人士的极大欢迎。他自成剧团之后,与马连良、杨宝森、奚啸伯三位先生,被公称为当时京剧界四大须生。50 年代,他参加北京京剧团后更是倍受各界推崇。

谭富英先生,在艺术上,遵循其祖父谭鑫培先生、其父谭小培先生和其师余叔岩先生的京剧老生演唱原则;在继承传统规范基础上,能充分显示其特殊优越禀赋、文武才能,从而形成了他朴实自然的独特艺术风格,成就极大。

近些年来,社会上评论马、杨、奚三位先生的著述,出版较多,对谭先生的艺术研究和评论文字较少,专著则独付阙如,实属

憾事。

南开大学吴大微教授,虽工科技,但自幼接触京剧,特独钟老生,几十年来,对余叔岩先生及其所见的别位京剧老生名家均有相当的研究。在戏曲界不太景气的情况下,他在工作之余坚持不懈地整理出他对谭富英先生艺术的个人认识,著成《谭富英艺术浅论》书稿,这种精神着实值得赞赏。

这一专著脱稿后,近水楼台,我们得先阅读,十分惬意,真是先睹为快,加以与谭先生的交谊,很想说说读书心得,但此书内容涉及较广,真不知从何说起,只能大略提出我们的共同感受,供广大读者谈助。

纵览此书,感到全书是以“返璞归真”的思想贯串各章,材料翔实,立论公道,言之成理;在内容上,避免机械地囿于老生行当特殊过专的技艺,而是侧重从观众自然感受到的意境、兴趣、风格和时代感这种广阔视角,对谭富英先生的艺术,做出客观的分析评论,堪称一册有见地、有水平、有价值的新型学术性著作。更有意义的是它填充了谭富英先生艺术研究著作缺乏这一空白,因此我们觉得此书很值得向广大各行各业读者推荐。

王世续 梁小鸾 王则昭 刘曾复

1996年3月22日

前 言

《谭富英艺术浅论》的内容主要是介绍和评价著名京剧老生演员谭富英先生的表演艺术,也旁及其他前辈名家,并论及他们的艺术风格。

笔者系一痴迷京剧,尤其是老生艺术的普通观众。从孩提时起,就随长辈出入于京中戏园。40年代起,为谭富英先生的艺术风采所吸引;五六十年代则观看了先生的大量演出。对他忠实于艺术和观众的严肃态度、独特的艺术风格和所塑造人物形象的强烈时代气息,笔者极为赞赏和钦佩。他在舞台上所展示的众多艺术形象,至今历历在目,经久不忘。因此,对谭先生的艺术,一直有着浓厚的兴趣。

谭富英因健康状况的原因,于10年动乱之前就结束了舞台生活。如今先生逝世已近20年,在京剧演员中,他已属历史人物。近年来,介绍老生名家余叔岩、周信

芳、马连良、杨宝森、奚啸伯等人表演艺术的专著均已问世，评价也很充分。有鉴于此，笔者亦想对谭富英的艺术作出评论。当忆及积 20 余年看他演戏的感受并加以升华后，竟有“精诚忽交通，百怪入我肠”的感觉；何况，见到过的论述谭富英艺术的文字如凤毛麟角，评价亦未能充分，甚至以偏概全；因此笔者的想法，虽只是一得之见，却颇有如骨鲠在喉，不吐不快的感觉；尽管笔者和谭富英非亲非故，且从无一面之缘。

本书虽是论述谭富英的表演艺术的，却以相当的篇幅来介绍谭派艺术的创立者和完善者——谭鑫培和余叔岩。戏文中有“树从根脚起，水从源处流”的词句，不从源头说起，不能说清谭富英的艺术特色及其在京剧老生中的历史地位。

笔者于五六十年代也大量观看了马连良先生的演出。马先生的艺术地位已得到公认。本书也以相当的文字介绍马连良的艺术。将马连良和谭富英这两位把谭派艺术推进到新阶段的巨匠加以对比，则他们各自独特的艺术风格和成就会更加鲜明地展示在读者面前。这会有助于读者理解谭富英的艺术。

本书还以相当的笔墨述及杨小楼、梅兰芳等诸多前辈名家。其目的是为了探讨演员艺术风格的发展与变化，以进一步阐明谭富英的艺术个性。因为有比较才能鉴别，才能立论、才能加深认识。鉴于“大师”、“著名表演艺术家”、“表演艺术家”、“著名演员”等称号很难加以界定，而且近年这些称号似有“贬值”的倾向，故书中一般均称他们为演员。这丝毫没有不尊重他们的意思，因为作者如不十分钦佩他们，就不会提到他们了。

前辈名家各有其独特的艺术风格，亦各有短长。出于论

述的需要，笔者在书中提到他们时，一般不再笼统地颂扬他们的突出贡献，而只力求对他们的艺术作出扼要的概括。否则就不能说清他们每个人的艺术特色，也不便于在对比中进行探讨。当然，欣赏艺术，各人的眼光不同，个人的看法难免有片面性。但笔者和各位前辈名家绝无个人恩怨可言，这是特别要申明的。

笔者虽大半生痴迷京剧，但对京剧表演艺术仍是门外汉，所以书中对谭富英先生和其他演员艺术的评论都是从观众角度出发个人感受，其中谬误和偏颇之处一定不少，希望能得到方家、识者和广大京剧爱好者的不吝指正。

著名京剧专家刘曾复教授、中国戏曲学院王世续教授、名演员梁小鸾女士、王则昭女士在百忙中审阅了初稿，提出了宝贵意见并赐以序言，刘、王、梁三位先生并写了推荐书，使笔者深受感动，谨向他们致衷心的感谢。另外，余叔岩、孟小冬学会周福雋、张业才副会长，北京市艺术研究所周传家所长，南开大学宁宗一教授、许祥麟副教授也提出了很好的意见，在此一并致谢。

谭派艺术的主要继承人之一、谭富英先生的哲嗣谭元寿先生对本书的出版亦表示支持，并参与了推荐。

特别值得感谢的是作者 40 余年前在北京师大附中的同窗胡金兆学兄。他不仅用了很多时间对初稿进行加工、润色和补充并写了代跋，而且还为本书的出版做了许多工作。

最后还要感谢中国京剧艺术基金会的鼎力支持，否则本书是不可能问世的。

谨以此书纪念谭富英先生诞辰 90 周年，也用以纪念谭鑫培、余叔岩、言菊朋、马连良、杨宝森诸前贤。

本书还附有已故著名剧作家翁偶虹先生写的《我与谭富英》和天津市艺术研究所刘琦研究员写的《怎样评价谭富英》二篇文章,此二文均极有参考价值。

吴大微 1995 岁末于天津

目 录

序	王世续 梁小鸾 王则昭 刘曾复	1
前言		1
谭派老生的创立、完善及演变		1
谭派出现前的老生艺术概貌		1
谭派——中国戏曲划时代的里程碑		2
余派——谭派艺术的发展与完善		10
老生艺术向何处去		15
别开生面的马派		19
谭富英论		29
艺术特色		29
三出代表作及其他		39
艺术风格的返朴归真		58
人物气质与时代风貌		63
艺术评价		69

演员艺术风格探讨	73
豪放派、高雅派和婉约派	73
雅与俗	77
新谭派和马派艺术对比	79
意境、风格与流派	80
体验与表现	82
含蓄与夸张	86
发展与演变	88
剧目与人物	93
成功之路	96
结束语	98

附 笔

余派演唱初探	100
言菊朋的演唱风格	113
杨宝森的两出代表作	116

附 录:

我与谭富英	翁偶虹	124
怎样评价谭富英	刘 琦	141

《谭富英艺术浅论》成书经过	
及谭富英先生——代跋	胡金兆 145

谭派老生的创立、完善及演变

谭派出现前的老生艺术概貌

在京剧形成之初,代表人物是被称为“前三鼎甲”的程长庚、余三胜和张二奎,他们都是老生演员。老生这一行当在当时处于主导地位,代表着京剧的水平。其他行当可能还处于不太成熟阶段,甚至尚未完全形成。

这些前辈演员去世都在百年以上,没有留下任何声腔资料。记载他们表演艺术的文字多是感受性的片言只语,因而我们已无法得窥他们表演艺术的全貌。

他们一些再传弟子的演唱风貌大体仍和他们相似(有唱片留世),或雄健沉郁,或酣畅淋漓,所以我们可以得知他们的演唱多以高音、直腔、力量见长:拔高时若奇峰突起,着力时似石破天惊,拖腔时如大河奔

流,给人以古朴、苍凉、慷慨悲歌的感受。这种演唱以气势取胜,适于表现人物激动、悲痛等强烈的情绪,而表现三教九流各色人物复杂的感情则恐怕难以胜任。从唱腔和发音来说显得较为简单、平直而且也不甚悦耳动听。当年(1845年)有一首诗中写道:“时尚黄腔喊似雷。”喊声如雷恐确是这种演唱的写照。

笔者揣测:在这个初创时期,京剧更重演唱而不太重做表。演员在台上只是举手投足,见意而已,难免失之动作简单,表情严肃。他们的形象和彼时生活中的人物较为接近,艺术加工较少,比之演唱恐怕是更加逊色了。

这些前辈的艺术活动为京剧起了奠基作用,其历史功绩自然不可磨灭;但随着社会的发展,观众欣赏水平的提高,演员修养的加深,更高的艺术水平,更新的艺术风格也就应运而生了。

谭派——中国戏曲划时代的里程碑

谭鑫培(1847—1917)所创造的谭派艺术是对京剧(不限于老生)划时代的贡献。其标志是用唱、念、做、打等多种手段塑造了众多栩栩如生的人物,从而开创了艺术新天地。谭派艺术的出现是京剧从初创过渡到成熟,从简单过渡到完美的里程碑,或者说从较少的艺术加工过渡到把生活的真实和艺术上的完美很好地结合起来,从而达到内容与形式和谐统一的新阶段。谭鑫培去世迄今已近80年。在后起的演员中,对他的艺术能有所发展的已是屈指可数。能在成就上以至对京剧发展的贡献上和他相比的恐怕只有梅兰芳一人。梅兰芳的

成就在于完成了京剧旦角从单纯重唱工到全面重视舞台艺术、人物塑造以及舞台技术革新的艺术过渡,进而使京剧旦角艺术带动整个京剧艺术,突入一个飞速发展的时代,而达到高峰。他的贡献和艺术水平与谭鑫培大体上是旗鼓相当的。谭鑫培的地位早已得到公认,论述其成就的文字已经不少,在此,仅对他的艺术作简要的归纳。

对京剧中的主要行当来说,演唱是塑造人物最重要的手段,是衡量演员艺术水平、区别艺术流派最重要的标志。早年把看戏叫做听戏,虽有些片面,但也说明了演唱的重要性。对一出戏中主角的若干精彩唱段,观众可以一定程度地抛开剧情去欣赏,和去听独唱音乐会相近。

谭鑫培嗓音天赋据文字记载及传世唱片来看,并非上乘,但他经过刻苦磨炼却能高低兼备,运用自如,虽不及前辈的黄钟大吕、穿云裂石,却能刚柔相济、别具一格。他虽无法在嗓音的实大声宏方面和前辈相比,但却能扬长避短,以其音色及表现力的丰富,来抒发多种人物的情感。

谭的唱腔设计和布局完全从剧情、人物出发。如《四郎探母》中的“杨延辉坐宫院自思自叹”,《空城计》中的“我本是卧龙岗散淡的人”,《卖马》中的“店主东带过了黄骠马”,《捉放曹》中的“听他言,吓得我心惊胆怕”这四句均是西皮慢板的首句,旋律相近,但谭唱来,因行腔以及着力强调与否有异,给人的感受是一为长叹,一为安详,一为辛酸,一为心悸,听来迥然不同,说明其度曲之高度精妙。

在谭的剧目中,佳腔迭出:如《桑园寄子》中的“见坟台不由人珠泪满面”,《洪羊洞》中的“三更时,梦见了年迈爹尊”,《卖马》中的“无奈何只得来卖它”,《琼林宴》中的“念卑人结发