

京剧泰斗传记书丛

裴盛戎传

· 刘琦著 ·

JINGJU
TAIDOU
ZHUANJISHU CONG

河北教育出版社

(冀)新登字 006 号

京剧泰斗传记书丛

荣誉顾问：李瑞环

顾 问：(以姓氏笔画为序)

马少波 张 庚

郭汉城 高占祥

主 编：马 威 吴乾浩

封面题字：冯其庸

京剧泰斗传记书丛

裘盛戎传

刘 琦 著

河北教育出版社出版发行(石家庄市城乡街 44 号)

河北新华印刷一厂印刷

850×1168 毫米 1/32 12.125 印张 250 千字 1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷 印数：1—10,000 定价：19.40 元

ISBN 7-5434-2825-3/I · 281

目 录

第一章 童 年 1—19

- 名净之子…………… (1)
起来，喊噪子去…………… (6)
童年友谊的足迹…………… (13)

第二章 坐 科 20—46

- 一鸣惊人…………… (20)
科班生活…………… (27)
一次教训…………… (34)
外号“傻子”的由来…………… (37)
要有自己的彩匣子…………… (43)

第三章 沉 浮 47—63

- 生活的坎坷…………… (47)
黄金戏院后台的一幕…………… (52)

潜心探求.....	(55)
-----------	--------

第四章 奋 进	64—81
----------------	--------------

一座高山.....	(64)
初生牛犊不怕虎.....	(67)
和金老板碰碰.....	(72)

第五章 杰 作	82—107
----------------	---------------

创牌子.....	(82)
一幅“伴君如伴虎”的生动画卷.....	(87)
《姚期》轶事	(103)

第六章 转 折	108—128
----------------	----------------

双头牌.....	(108)
来来来，唱段《御果园》.....	(110)
您这是一顺边的身段.....	(113)
难忘的演出.....	(120)
启示.....	(126)

第七章 创 造	129—152
----------------	----------------

雄心勃勃.....	(129)
他不是坏人.....	(132)
走，看老虎去.....	(136)
演成了保留剧目.....	(145)
俏也不争春.....	(147)

第八章 双 璧	153—172
----------------	---------

他接了一个难活儿.....	(153)
决心战胜挑战.....	(156)
我不能挑肥拣瘦.....	(160)
又一件精品.....	(165)

第九章 艺 缘	173—190
----------------	---------

周先生戏路真宽.....	(173)
他从周信芳身上看到了一条路.....	(179)
合演《打严嵩》.....	(186)

第十章 绝 唱	191—213
----------------	---------

有朋自远方来.....	(191)
你真心学，我就真心教.....	(197)
人间能得几回闻.....	(204)

第十一章 师 徒	214—232
-----------------	---------

出人意料.....	(214)
爱才若渴.....	(218)
童心.....	(222)
我带你到医院去一趟.....	(224)
趁热打铁.....	(227)
真教实授.....	(229)

第十二章 人 缘	233—251
-----------------	----------------

来咱家的客人都是一个牌····· (233)
袁老板，没说的····· (240)
冷与热····· (249)

第十三章 旅 津	252—272
-----------------	----------------

旅津演出····· (252)
活包公····· (255)
我喊“香莲”共有三次，喊法也有三种 ...
····· (268)

第十四章 谈 艺	273—292
-----------------	----------------

气口就跟平常说话时候的呼吸一样·· (273)
“他”是怎么想的，我就怎么想 ····· (281)
不能把原来的自己展现给观众····· (287)

第十五章 割 爱	293—302
-----------------	----------------

难题····· (293)
三出拿手戏····· (296)
向往现代戏····· (301)

第十六章 突 破	303—334
-----------------	----------------

衣带渐宽终不悔····· (303)
他走出了漂亮的第一步····· (312)
兴奋与困惑····· (329)

第十七章 难 中	335—351
-----------------	----------------

粗暴野蛮的一幕.....	(335)
控制使用.....	(341)
南方之行.....	(345)

第十八章 期 盼	352—365
-----------------	----------------

沉重的一击.....	(352)
他脑子清楚，谁去也不说话了.....	(354)
夜深人静时.....	(357)
期盼.....	(361)

主要参考书目	(366)
--------------	-------

后记	(369)
----------	-------

第一章 童年

名 净 之 子

那一天，裘桂仙家里洋溢着一派紧张而喜庆的气氛。三十四岁的裘桂仙显得额外精神，他仍然像平常一样宁静而持重地坐着，但在眉宇间却不时流露出一丝焦急而又兴奋的神情——他的夫人在里屋就要分娩。八仙桌上的一架木制老座钟的钟摆不紧不慢地摆动着，时间缓慢地向前流动。正在裘桂仙等得有些不耐烦的时候，一声洪亮的婴儿啼哭的声音从里屋传了出来。这声音是那么响亮、那么悦耳，一下子就洒满了整个堂屋，冲向庭院的天空。当裘桂仙得知他的夫人又给他生

了一个男孩的时候，这个一向不苟言笑的人的脸上也泛起了喜洋洋的青春的神采，他双眼闪射出充满希望的光芒。

这一天是一九一五年农历七月十五日。这个初生的婴儿就是本书要记述的主人公裘盛戎。他是裘桂仙的第四个儿子。裘桂仙的长子叫裘振奎，而二子、三子都先后夭折了。裘桂仙给他新得的这个儿子起的大名叫裘振芳，小名就叫大群。因为这时大群的二哥、三哥都已不在了，所以他就成了裘桂仙的次子。裘桂仙连遭两次丧子之痛，一想起来就心有余悸，所以特意给这个孩子起了个大群的乳名，意在祝愿他能够“群住”，长成裘门的栋梁。

裘桂仙在当时的北京城是一位大名鼎鼎的京剧花脸演员，他专攻铜锤花脸，是铜锤花脸这个行当中数一数二的佼佼者。

裘家的祖上本是浙江绍兴人。大约是从北方做买卖吧，不知为了什么后来就定居在北京了。裘桂仙的长辈并不是梨园行，而是干中药行的，是中药铺的职工。裘桂仙是清光绪七年（一八八一年）生人，本名裘荔荣。他从小就是个戏迷，看戏、唱戏的瘾头特别大。家里本不愿让他走学戏这条路，不过看他的心思全在戏上，九头牛也拉不转他一心学戏的兴趣，于是只得来个顺其天性、任其所为了。裘桂仙先拜了徐立棠、张凤台为师学铜锤花脸，后来又入小鸿奎科班正式坐科学戏。若干年后，他又拜了与谭鑫培年岁相近的一代名净何桂山为师。他经常演的剧目大都是《草桥关》、《铡美案》、《铡判官》、《刺王僚》、《断密涧》、

《御果园》、《白良关》等铜锤花脸戏。由于他学得扎实，又肯钻研，出科后一度嗓子挺冲，很受观众欢迎。这个时期他曾先后加入喜庆班、小长庆班等班社搭班演戏。

不过，好景不长，裘桂仙的嗓子“倒仓”了，也就是进入了变声期，而他在戏班里所应的活大都是以唱工为主的戏，这一来就很难胜任了。如果勉强登台，不仅不会有好的效果，对于嗓音的恢复也十分不利。好在天无绝人之路，裘桂仙还拉得一手好胡琴，于是他就改行拉胡琴了。他顺利地加入了同庆班，成为有“伶界大王”之誉的谭鑫培的琴师。这时裘桂仙年仅十九岁。一个年轻人，能够得到声名赫赫的谭老先生的赏识，能够成为他的琴师，足见裘桂仙的艺术才能与操琴艺术是很高明

《草桥关》剧照，裘桂仙饰姚期

的。拉胡琴一拉就是六七年，在这个时期里，裘桂仙继续钻研自己的花脸艺术，同时对谭鑫培的老生唱腔也进行了深入研求和全面掌握。他还坚持不懈地吊嗓子，梦想有朝一日还能把嗓子吊出来，还能圆自己的唱大花脸的美梦。

功夫不负有心人。到了裘桂仙二十六岁的时候，他的嗓子终于大有起色，又能上台唱戏了。他的嗓子虽然不如他的老师何桂山等名净的那种又宽又亮、声若洪钟式的嗓子，但却苍劲有味，别有特色，再加上他富有音乐才能，又对老生唱法深有研究，把谭鑫培在咬字归音等方面的技巧也融化到自己的花脸唱腔中来，所以他的唱工就显得细腻讲究，唱出来的韵味显得格外醇厚。就在二十六岁这一年，裘桂仙又登上红氍毹，再次开始了他的花脸艺术生涯。裘桂仙当琴师是一流的琴师，演花脸是一流的演员。他曾经与陈德霖、王凤卿合演《二进宫》，与刘鸿升合演《上天台》、《双包案》等剧，更与谭鑫培的弟子、余派艺术的创始人余叔岩长期合作，余叔岩演《捉放曹》的陈宫，他就演曹操，余叔岩演《清官册》的寇准，他就配演潘洪，余叔岩唱《阳平关》，他就来曹操……两人虽然行当不同，但都走的是追求韵味的路子，所以他们同台合作，可称珠联璧合，搭配得极其和谐。

不仅广大观众爱听裘桂仙的花脸戏，连同行中的名家也无不称赞裘桂仙的艺术造诣。裘桂仙曾与名净郝寿臣合灌唱片《白良关》、《洪羊洞》，在《白良关》中裘桂仙饰尉迟恭，而由郝寿臣配演尉迟宝林，在《洪羊洞》中也是裘桂仙演

孟良，由郝寿臣扮演分量略轻的焦赞。郝寿臣认为这样的安排是合理的，是行当分工的表现，并对裘桂仙唱铜锤的水平表示心悦诚服，他说：“……目前铜锤花脸这行就得算他。……好就是好，灭高人有罪啊！”名净侯喜瑞也曾称赞说：“他（指裘桂仙）的唱好比好黄酒，酒喝完了，挂在碗上还有一层，那叫挂碗（意指其演唱韵味醇厚如酒）。”

裘桂仙的表演风格有肃穆端凝的特点，其演出态度也一贯严肃认真。譬如演《白良关》吧，他演尉迟恭，前边还有半出戏的时间呢，他就早早勾好了脸，勒上头了，然后静气凝神地等着出场。其敬业精神从此可见一斑。

不过裘桂仙虽然是一位名家、大家，但在他活跃于舞台的清末民初的时期，正值京剧艺术蒸蒸日上、名角如林之时，而他所属的铜锤这个行当按照当时的审美习惯又远远没有生、旦和架子花脸吃香，所以他在生活上并不富裕。他与郝寿臣、侯喜瑞相比，虽然在艺术档次上并不低，但由于他是铜锤，而郝、侯是架子，因而他每日的“戏份”则远远低于郝、侯。当时裘桂仙住在宣武门外一条叫作兴胜寺的小胡同里，房子也不是自己的，也没有能力租一个独门独院，只是租了一个大杂院的后院的几间房，房子本身也是小房子小炕，既不宽绰更没什么气派。总之，在生活上，温饱而已，过的是地地道道的平民百姓的生活。

裘桂仙是一个确有艺术才华的人，是一个为了戏剧事业兢兢业业地努力奋斗的人，是一个老实而正派的人，同时也是一个在艺术地位上始终未得到名净何桂山、金秀山

那样的荣誉而登峰造极的人，他在艺术和经济上可以说都不甚得志。

这就是大群的父亲。大群就是这样的一位名净之子。

起来，喊嗓子去

大群有一个哥哥、两个姐姐。哥哥叫裘振奎，因为嗓音条件所限，唱戏没“本钱”，只能专攻拉胡琴。裘桂仙不打算让自己的女儿学戏，却希望自己的儿子能子承父业，好把自己的一身本领、一肚子的经验能够倾囊相授，这既是为了裘门有后，也是为了替祖师爷传道。为此他把终生的希望都寄托在大群身上了。

大群长到四五岁时就开始跟着爸爸上剧场，他在后台不言不语地看着爸爸勾脸、勒头、穿行头，有时又让哥哥带着在前台看戏。那色彩斑斓的舞台画面，那铿锵昂扬的锣鼓声，那悠扬的唱腔，那火炽的武打，那热烈祥和的剧场气氛，都在他幼小的心灵上刻下了深深的美好印迹。尤其是他最爱看爸爸和那些叔叔大爷们扮戏了，本来是一个普通人的样子，扮戏以后却变成了英雄好汉、文臣武将和形形色色的人物，这是何等的神奇而美妙的景象啊！在家的時候，大群最爱听爸爸吊嗓子。别看爸爸平时说话声音不高，语气也常常是平和的，但在屋里一拉上胡琴，立即显露出一股宏阔遒劲的气势，那声音是那么有劲头，又

是那么好听，虽然爸爸唱的内容听不大懂，但是那个味道却对大群有着极大的吸引力。所以每当爸爸吊嗓子的时候，大群就在屋子里找个旮旯一呆，一双大眼一眨一眨地静静地听着。

时光过得很快，不知不觉间大群已经长到八岁。这时，他已无师自通地会唱不少唱段了，没事的时候不是院子里耍刀耍枪的，就是拉开嗓门自得其乐地唱几段。一次，他正在屋里唱着《捉放曹》：“恨董卓专权乱朝纲，欺天子压诸侯亚赛虎狼。行刺未成身险丧……”裘桂仙从外面一步跨了进来。

“大群，你过来，坐下，我问你两句话。”裘桂仙郑重其事地招呼着大群。

“唉！”大群边答应，边坐到爸爸跟前。

“你乐意唱戏吗？”裘桂仙问儿子。

“我乐意。”大群回答得很干脆。

“大群，我再问你一句，要学戏就得能吃苦，早晨得早起，不能怕困，你受得了吗？”裘桂仙的语调是亲切而严肃的。

“我受得了，多早我都起得来。”大群意识到爸爸今天的问话非同一般，所以赶紧明确表示决心。

“那好，从明天起，你就正式跟我学戏，我给你开蒙！”裘桂仙做出了决定。大群从此开始迈上了一条学艺和从艺之路。

在大群八岁到十二岁这四年中，他一直在父亲的直接

督导下学习京剧花脸，几年如一日地练功、练嗓、学唱腔、学表演，这就为他打下了一个良好的基础。学戏就像写字一样，如果第一笔写得不好，整个字就写不好，只有第一笔写好了，才可能把整个字写好。这四年就是这个未来的一代名净的学艺和从艺生涯的第一笔啊！在这个时期，大群每天的生活大致都是这么度过的：

当东方刚刚泛起鱼肚白的时候，裘桂仙体内的生物钟就响了，他抬头看了看窗户纸，知道天已经蒙蒙亮了，他看到大群睡得正香，又闭上了眼，为的是让儿子再多睡几分钟。

“起来！”这是裘桂仙向大群发出的第一道指令。

“真困。”大群揉了揉眼睛，看到父亲和衣而卧、好像一夜没睡的样子，只在心里说了这两个字。

“喊嗓子去！”裘桂仙发现大群还没坐起来，这次虽然仍然声音不大，却增加了严峻的语气。

大群知道父亲的话是必须立即执行，不能拖延的，于是他赶紧穿好了衣服，走出屋门，到屋后的小跨院去喊嗓子。他先是活动活动腰腿，然后就面对院墙喊起了嗓子。

“啊……哦……”大群的童声像一支箭那样射入了寒气袭人的清晨的天空。那声音虽然还是童音，却不是那种一味尖而细的童子音，而是在嘹亮中透出一种与众不同的宽宏的音色。这声音驱走了大群身上残存的睡意。他越喊声越大，越喊气越足，越喊音色越好听。

喊完嗓子后，大群在小跨院里转了两圈，然后又进入

了下一个程序——念引子。

“终朝边塞，镇胡奴，扫尽蛮夷，定山河。”这个《草桥关》里姚期念的引子很不好念，但大群根据父亲的要求来念，他把“终朝边塞”这四个字念得比较放松，字眼清晰而声音低平，下面“镇胡奴”三字尽情一放，大有声如金石、响遏行云之势，然后“扫尽蛮夷”四字又以一个下行的旋律念出一种沉重的感觉来，而“定山河”三个字结尾时则念得更加沉着凝重，尽量使用了宽音。整段引子念得满宫满调，高低起伏颇有法度。他念完了一遍，觉得有的地方念得还不够理想，于是又第二遍、第三遍地念下去。

接下去，大群根据爸爸的安排开始念白口。他念的是《白良关》中尉迟恭的大段白口。原来那时演《白良关》这出戏，在前面有一段尉迟老将让徐懋功、程咬金等为他圆梦的情节，他连讲了三个梦，程咬金都说是不祥之兆，而徐懋功却说是此番出兵必有夫人、公子相会。这种情节带有宿命论色彩，但从戏剧结构来看，这段戏有些比兴的意味，当时这样演还是很生动的。从表演的角度来看，这段戏主要是为了展示扮演尉迟恭的花脸演员的念白的功力。大群念的正是尉迟恭讲述他的梦境的三段念白：“这头一梦，某家带领家丁，去往郊外射猎，从乱草之中，蹿出一只白兔。某家左手持弓，右手搭箭，照定白兔射去。那白兔带箭而逃。某家在后面追赶，赶至在太行山前，只见山就是这样喀喳倒将下来。不知主何吉兆？……第二梦，某与盖苏文交战，那贼战某不过，回马就跑。某在后面追赶，

赶至在渭水河边，只见水就是这样哗啦一啸而干。不知主何吉兆？……第三梦，某家今晨早起，家院报道：后花园中百花开得盛茂。某家去至花园，左手执镜，右手摘花，只见花开花谢，镜落尘埃。不知主何吉兆？”大群念得不拖不急，快慢有致，尤其是“只见山就是这样喀喳倒将下来”等重点句子更是念得特别有劲头、有韵味。这段念白有叙述句和疑问句，有描绘和夸张，需要运用龙音、虎音等不同音色，对于念韵白的技巧的锻炼，对于嗓音适应能力的锻炼，的确是非常好的教材。裘桂仙特意让儿子反复念这段白口也确实是用良苦啊。大群把这个大段白口念完，他的脑门上已经见汗了。

大群看了看天空，天已经大亮。他转身回到屋里，也不言语，换上父亲特意给他定作的小厚底靴，站在堂屋等着父亲发出下一个指令。

“踢腿！”裘桂仙这时仍然在里屋微闭着眼，他估计儿子换好靴子了，就宣布了下一个程序的开始。于是大群又上起了他的形体课。他这时就拉着“山膀”从屋子的这头踢到那头，然后再往回踢，一边踢腿还一边在心里默默地数着数：一、二、三……大群在堂屋踢腿时，裘桂仙虽然还是在里屋炕上闭着眼躺着，但他从大群踢腿的“欸、欸、欸……”的有节奏的声音中能判断儿子腿踢得是否认真。他一旦听出了点什么，就会撩开里屋的门帘往外看一看，然后喊一句“腿踢高点”或“胳膊别下来”。在父亲的严格要求下，大群尽管腿踢疼了、双臂抬酸了，也不敢不坚持，他