

中国京剧艺术家传记丛书

谢柏梁 主编

皮黄初兴菊芳谱

同光十三绝

张永和 著

上海古籍出版社

「同光十三绝」是清朝同治、光绪年间十三名京剧、昆曲艺人。《同光十三绝》彩色戏装写真画为晚清著名人物画家沈容圃所绘。他参考了清代乾隆年间著名画师贺世魁所绘《京腔十三绝》戏曲人物写真画的形式，把这十三位活跃在同治、光绪年间的京昆演员画了出来。其中，京剧艺人十一位，昆曲艺人两位；生行六人，旦行五人，丑行两人。

《同光十三绝》图中，前排左起：张胜奎，饰《一棒雪》之莫成；刘赶三，饰《探母家》之乡下妈妈；程长庚，饰《群英会》之曹操；时小福，饰《桑园会》之罗敷；卢胜奎，饰《空城计》之诸葛亮；谭鑫培，饰《恶虎村》之黄天霸；后排左起：郝兰田，饰《行路》之康氏；梅巧玲，饰《雁门关》之萧太后；余紫云，饰《彩楼配》之王宝钏；徐小香，饰《群英会》之周瑜；杨鸣玉，饰《思志诚》之凤天亮；朱莲芬，饰《琴挑》之陈妙常；杨月楼，饰《四郎探母》之杨延辉。全画长达丈余，「墨彩如生，吹气欲活」，画中间上方恭楷书沈容

合传

摇摇皮黄初兴菊芳谱：同光十三绝合传 轵张永和著 援
上海：上海古籍出版社 1990.1

摇摇陽暉怨慝苑缘缘苑園圓怨

摇摇

摇摇Ⅰ援①皮...摇摇Ⅱ援①张...摇摇Ⅲ援①京剧—艺术家—列传—
中国—清代摇摇Ⅳ援①运

摇摇中国版本图书馆 悦读数据核字(圆园员)第 园元员猿号

皮黄初兴菊芳谱

——同光十三绝合传

张永和摇著

摇

上海世纪出版股份有限公司 出版

上海古籍出版社

(上海瑞金二路 圆园号 摇邮政编码 圆园园园园园)

(员) 网址: www.163.com

(圓) 耕犁造旱稻旱穀翻地拔草

(猿) 易文网网址: www.yiwen.com

搖

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 员元 字数 猿园园园

圓源年 愿月第 员版 搖圓源年 愿月第 员次印刷

印数摇员—圆猿

陽星怨慝 苑 緣 緣 苑 圓 怨 薺 源 緣

定价：源缘肆元

搖

如发生质量问题,读者可向工厂调换

后摇记

崇庆皇太后万寿庆典图（局部）

《同光十三绝》画像 沈容圃绘

前排左起：张胜奎（《一捧雪》莫成），刘赶三（《探亲家》乡下妈妈），程长庚（《群英会》鲁肃），
时小福（《桑园会》罗敷），卢胜奎（《空城计》诸葛亮），谭鑫培（《恶虎村》黄天霸）
后排左起：郝兰田（《行路》康氏），梅巧玲（《雁门关》萧太后），余紫云（《彩楼配》王宝钏），
徐小香（《群英会》周瑜），杨鸣玉（《思志诚》闵天亮），朱莲芬（《琴挑》陈妙常），
杨月楼（《探母》杨延辉）

程长庚之鲁肃画像

《群英会》画像 沈容画绘
左起：程长庚饰鲁肃，徐小香饰周瑜，卢胜奎饰诸葛亮

谭鑫培之诸葛亮画像

谭鑫培便装照

《阳平关》，谭鑫培饰黄忠，杨小楼饰赵云

《虹霓关》画像 沈容圃绘
左起：时小福饰丫环，梅巧玲饰东方夫人，陈楚卿饰王伯当

《雁门关》，梅巧玲饰萧太后

时小福便装照

《探亲家》画像，刘赶三饰乡下妈妈（右），李宝琴饰李母

《探亲家》，刘赶三饰乡下妈妈

《大登殿》

杨月楼饰薛平贵(中)、杨小朵饰王宝钏(右二)、刘赶三饰马达(右)、罗百岁饰江海(左)

《思志诚》画像 沈容圃绘

前排左右为刘赶三(饰老鸨)、黄三雄(饰龟奴),中间四小童左起为董庆云、顾小依、曹福寿、郑多云;后排中间三人左起为徐小香(饰贾志诚)、杨鸣玉(饰闵天亮)、罗寿山(一说华福山,饰跟班);十二位饰演妓女者,左起:吴燕芳、王彩琳、朱莲芬、方松龄、余紫云、叶中兴、梅巧玲、时小福、杨朵仙、朱霞芬、孙彩珠、孔元福。

总序

—

在宇宙的浩瀚星空中，我们人类所居住的地球，无疑是最有灵性的星球之一。

人类作为地球的主人，其源远流长的创造与发展变化的历史，主要由各行各业的杰出人物所代表，由各色各样的奋斗历程所体现。

在美丽地球的东方世界，在古老而又年轻的中国，历朝历代的历史家们，一向以对各类人物事迹的记述与描摹为己任。我国的人物传记体裁丰富多样，大致可以分为纪传（皇家大事记）、文传（文学化传记）、史传（历史家所写人物传记）、志传（各地方志中所记载的本地人物传记）这四大类别。四类传记彼此发明，互为补充，构成了中国传记文化的多元谱系。

从左史记言、右史记事的专业化分工，到《左传》、《国语》、《战国策》式的整体氛围感的描述，最后由司马迁振臂一呼，以人物传记体为中心的《史记》横空出世。《史记》记载了地球东方的上自传说中的黄帝时代、下至汉武帝元狩元年（前117）共两千四百多年的华夏历史。概述历代帝王本末的十二本纪，记录诸侯国和汉代诸侯兴废的三十世家，描摹重要历史人物的七十列传，使之成为号称“史家之绝唱，无韵之离骚”的中国历史上第一部纪传体通史。

在《史记·孔子世家》所记载的夹谷会盟中，孔夫子面对“优倡侏儒为戏而前”

的表演场面，在非常严肃而力图放松的外交场合下，做出了特别粗暴野蛮的极端化处理。这也成为历代梨园界对孔子不够恭敬的源头。此后历代史书方志，都不同程度地涉及优伶们的言行事迹。

魏晋以降，文史两家由混成到分野，自一体而两适。文者重藻饰心曲，史家倡材料事实，各臻其至，泾渭分明。隋唐而后，碑铭行传，五花八门，高手操觚，佳作如云。韩愈《祭十二郎文》情深委婉，柳宗元为慧能所作碑文机趣横生。

北宋乐史作《太平寰宇记》，分地区而织入姓氏人物，因人物又详及诗词、官职，后来方志必列人物艺文者，其体皆始于史”（《四库全书总目提要》）。

太平世界，因人物而繁盛，梨园天地，赖优伶而生存。

美妙绝伦的中华戏曲艺术从唐代的梨园开始，至少存在了漫长的 四个世纪。千百年以来，戏曲艺术一直在蓬勃兴旺地发展，成为中国人民雅俗共赏的朵朵奇葩、民族文化中不可忽视的重要部类、戏剧天地内中华文化的闪亮名片、国际社会审美天地中的东方奇观。

较早对优伶进行分类撰述的史书，是宋代大文学家欧阳修的《新五代史》。该书包含了分类列传四十五卷，这种分类传的体例较有特色，其中就包括了《伶官传》。一向被人们所津津乐道，甚至还被收入到中学教科书的《新五代史·伶官传序》云：“《书》曰：‘满招损，谦受益。’忧劳可以兴国，逸豫可以亡身，自然之理也。故方其盛也，举天下之豪杰，莫能与之争；及其衰也，数十伶人困之，而身死国灭，为天下笑。夫祸患常积于忽微，而智勇多困于所溺，岂独伶人也哉！”尽管欧阳修的本意是说祸患之起乃多方面的原因所累积爆发而成，但还是对表演艺术家们带来了较大的负面影响。

与东土中国的情形完全不同，西方世界对于戏剧艺术家的看法与评价完全不一样。对于以三大悲剧家和一大喜剧家作为代表的古希腊戏剧家，对于以莎士比亚、歌德、席勒等的西方戏剧界的灿烂星座，西方人给予了无限崇敬和由衷热爱。

晚清以来最早睁开眼睛看世界的中国人，是那些在西方世界出使、考察或者读书的官员士子。当他们瞻仰西洋剧院的建筑艺术之华美绝伦、内部装饰之金碧辉煌后，不由地发出由衷的赞美，感叹西洋剧院其“规模壮阔逾于王宫”，特别是舞台上的机关布景之生动逼真，变幻无穷，“令观者若身历其境，疑非人间”；至于西方的戏剧艺术家地位之高贵，更是令国人叹为观止：所谓“英俗演剧者为艺士，非如中国优伶之贱”，“优伶声价之重，直与王公争衡”！

人类的艺术天地原本皆是可以共同分享的,何以东西方对于戏剧艺术家的认同度与景仰度,相差之大犹若天壤之别呢?泱泱中华,文明古国,难道就没有有识之士站出来振臂一呼,为戏剧艺术家们说几句公道话吗?

二

江山代有才人出,是非终有识者论。

我国历史上,首度给予戏曲艺术家们全方位高度评价的文人,是元代的钟嗣成(约 1300—约 1350)。这位祖籍大梁(今河南开封)的人士,长期生活在素有天堂之称的杭州城。他先在杭州官学读书,师从于邓文原、曹鉴、刘澹等名家宿儒,又与对戏曲有着共同爱好的赵良弼、屈恭之、刘宣子、李齐贤等人同窗攻书,其乐融融。有记载说,钟嗣成曾一度在江浙行省任掾史。他自己写过《寄情韩翊章台柳》、《讥货赂鲁褒钱神论》、《宴瑶池王母蟠桃会》、《孝谏郑庄公》、《韩信泚水斩陈余》、《汉高祖诈游云梦》、《冯驩烧券》等 30 余种杂剧,但不知为何皆已散佚。

真正使得钟嗣成开宗立派、名传青史的著作,还是其为中华民族有史以来第一代剧作家描容写心、传神存照、树碑立传的《录鬼簿》。

《录鬼簿》上卷分“前辈已死名公有乐府行于世者”、“方今名公”、“前辈已死名公才人有所编传奇行于世者”三类,这三类名公才人之情形,乃其友陆仲良从“克斋吴公”处辗转所得,故“未尽其详”。下卷分为“方今已亡名公才人余相知者为之作传,以[凌波曲]吊之”、“已死才人不相知者”、“方今才人相知者,纪其姓名行实并所编”、“方今才人闻名而不相知者”四类。这上下两卷书大体依据时代之先后加以排列,一共记述了 150 多位元杂剧及散曲作家的基本情况,同时也记录了 150 余种剧目。

我很欣赏钟嗣成的“不死之鬼”说。在他看来,天地开辟,亘古及今,自有不死之鬼在。何则?圣贤之君臣,忠孝之士子,小善大功,著在方册者,日月炳焕,山川流峙,及乎千万劫无穷已,是则虽鬼而不鬼者也。

不死之鬼,是为不朽之神或曰永恒之圣。在钟氏的神圣谱系中,那些门第卑微、职位不振的剧作家,那些高才博识、俱有可录的梨园才人,都值得传其本末,叙其姓名,述其所作,吊以乐章,使之名传青史,彪炳千秋,泽及后世。

因此,写作《录鬼簿》更为重要而直接的意义,还在于对于后学的直接指导和充分激励。“冀乎初学之士,刻意词章,使冰寒于水,青胜于蓝,则亦幸矣。名之曰