

周信芳

与

麒派

艺术

周信芳
与
麒派艺术

(沪)新登字第 201 号

责任编辑: 李惠明

封面设计: 陆震伟

周信芳与麒派艺术

李 晓 黄菊盛 主编

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 8668 号)

邮政编码: 200062

新华书店上海发行所经销 上海译文印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 11.5 插页: 6 字数: 280 千字

1994 年 12 月第一版 1994 年 12 月第一次印刷

印数: 001—3,000 本

ISBN 7-5617-1287-1/J·029

定 价 15.90 元



周信芳先生(摄于一九五九年)

序 言

张 庚

早就接到上海艺术研究所来信，约我写研究周信芳先生的论文。我确实是想写的。这不仅因为周信芳百年诞辰值得好好纪念，更因为这位大师非常值得认真研究。英国人常讲“说不尽的莎士比亚”，其实我国的梅兰芳、周信芳又何尝能说尽。建国后，尽管举办过多次纪念活动，发表过许多文章，但我们对两位大师的研究仍有待进一步深入，随着时间的流逝，我们对大师的艺术的价值会有新的认识。遗憾的是，我因眼疾不能提笔，实在力不从心，只能谈点感想。

我首先想谈的是对周信芳的评价。这次，把周信芳与梅兰芳并列，放在一起纪念，很有意义。两位大师的诞辰日期相近，是历史的巧合，但他们在戏曲史上地位、对民族文化的贡献，的确是比肩并立的，他们都是艺术上的巨人，都代表了中国戏曲文化的高峰。他们的名字都在历史上闪耀着不灭的光芒。这本论文集以《周信芳与麒派艺术》为书名，我就多讲几句周信芳。

周信芳主要以上海为活动基地，被当做海派的代表，但他从小就尊重京派，学习京派，与京派演员合作亲密无

间。他的艺术不但受南方观众欢迎,同样受北方观众喜爱,在国外也享有盛誉。他很早就接触了新文艺,观念开放,胸襟宽阔,勇于革新,他的表演艺术风格,有许多人爱好,许多人学习,被称为“麒派”。作为一个艺术流派,它就会有许多特点,其价值却不限于一个流派。简单说来,一种表演艺术风格的形成,是和演员所演的剧目和其中的人物的关系十分密切的,梅兰芳、周信芳和任何成功的演员莫不如此。试看周信芳的剧目,如《四进士》、《徐策跑城》、《坐楼杀惜》以及他晚年的《义责王魁》、《海瑞上疏》等,他塑造的人物形象多种多样,但都贯串着周的风格,和别人迥然不同。人们爱好的、孜孜不倦去学习的,就是这些剧目和其中具有特点的人物形象。这些人物形象,都是由于运用了周信芳所特有的艺术技巧构造出来的。人们所着迷的就是这些有麒派特点的唱、做、念、舞的表现方法。就是这些表现方法活生生地表现出剧中的人物,而这些人物又是使观众同情、佩服,以至于敬爱的。由于人们同情、佩服、敬爱,就禁不住要去学他的一招一式、一唱一叹,这就形成了麒派。这也就是艺术的潜移默化之功。

对周信芳的研究,以前有不少成果,但我们并不满足。在改革开放的年代,回过头来再看看周信芳走过的道路和艺术成就,就觉得以前的研究还不够深。我们的视野应当更加开阔一些,研究要有新的视角,进行新的思考,对一些重要的问题从学术上作深入的探讨,找出本质的、规律性的东西。这本论文集集中的一些论文,涉及了周信芳的戏剧观、美学思想,在更广阔的背景中研究了周信芳的历史作

用、地位和艺术创造特征，是可喜的努力。艺术上有“麒派”，在学术上是不是也可以有一门“麒学”呢？一本《红楼梦》，能引出一门“红学”，我看周信芳就是一部书，一部内容丰富、值得很好钻研的书。在“麒学”研究方面开辟出新天地，对振兴京剧会大有好处。

我祝贺这本论文集能在周信芳诞生一百周年之际出版。我希望这本书能以自身的学术价值经受住时间的考验。

上海同志的盛情可感，以此短文，权作序吧。

1994年10月于北京

目 录

序 言	张 庚	(1)
-----------	-----	-------

周天信誓久留芳

——周信芳百年诞辰颂	高占祥	(1)
周信芳在现代京剧史中的地位	刘厚生	(7)
京海同天 梅周并寿	龚啸岚	(16)
周信芳与中国戏曲的近代化进程	高义龙	(19)
麒派艺术的不朽贡献	龚义江	(29)
三派并峙 融通超越	龚和德	(38)
麒派艺术与近代文化的两次变革	张泽纲	(43)

谈京剧及其双杰的道路	陶 雄	(52)
周信芳戏剧观论纲	沈鸿鑫	(56)
谭派·流派·麒派	刘连群	(75)
麒派艺术风范	陈西汀	(87)
从梅兰芳看周信芳	徐城北	(94)
麒派体系刍议	汪 培	(99)

麒派艺术的形成与影响	蒋星煜	(108)
周信芳艺术道路的历史启示	卫 明	(120)

七龄童——麒麟童 麒派

——论麒派表演的戏剧化进程 涂 沛 (130)

峥嵘头角——麒麟 吴 戈 (141)

十岁裁诗走马成

——麒派创始人少年成才的启示 于质彬 (150)

两位老友笔下的周信芳 魏绍昌 (158)

周信芳三进丹桂第一台 李紫贵 (165)

麒派艺术的创作方法 何 愷 (187)

“推陈出新”的光辉典范 吴绳武 (202)

写真扬善求美的辩证统一

——周信芳的美学追求 吴乾浩 (211)

麒派艺术论 李 晓 (223)

麒派与盖派

——从麒派艺术看南派京剧的特色 沈祖安 (243)

论麒派剧目的艺术个性 侯硕平 (253)

谈麒派艺术与衰派老生的创新 齐英才 (269)

麒派的“麟角”是怎样长成的 魏子晨 (274)

麒派的艺术感染力从何而来 王韵书 (279)

周信芳的导演艺术及其美学追求 蔡世成 (286)

调动各种手段塑造人物形象 流 泽 (291)

大师编演小戏出精品的思考

——《义责王魁》的两个突破 赵晓东 (296)

周信芳年表 沈鸿鑫 (301)

周信芳演出剧目综录 陈 琨 (314)

后 记 编 者 (356)

CONTENTS

PREFACE.....	<i>Zhang Geng</i>	(1)
Ode for the 100th Anniversary of Mr Zhou Xinfang	<i>Gao Zhanxiang</i>	(1)
Zhou Xinfang's Place in the Modern History of Beijing Drama.....	<i>Liu Housheng</i>	(7)
Mei Lanfang and Zhou Xinfang, two Great Masters of Performing Art.....	<i>Gong Xiaolan</i>	(16)
Zhou Xinfang and the Modernized Course of Traditional Chinese Drama.....	<i>Gao Yilong</i>	(19)
Kylin School's Immortal Contribution on the Beijing Drama's Development.....	<i>Gong Yijiang</i>	(29)
Kylin School's Surpass on the Three Others Schools	<i>Gong Hede</i>	(38)
Zhou Xinfang With Two Changes of Modern Chinese Culture.....	<i>Zhang Zegang</i>	(43)
Beijing Drama and Two Great Masters Ways.....	<i>Tao Xiong</i>	(52)
Sketch on Zhou Xinfang's Dramatical Concept.....	<i>Shen Hongxin</i>	(56)
Tan School, schools and Kylin school.....	<i>Liu Lianqun</i>	(75)
The Artistic Style of Kylin School.....	<i>Chen Xiting</i>	(87)
A Look from Mei Lanfang to Zhou Xinfang.....	<i>Xu Chengbei</i>	(94)

Remarks on Kylin School's System.....	<i>Wang Pei</i>	(99)
The Formation and Influence of Kylin School's Art	<i>Jiang Xingyu</i>	(108)
Revolution by Zhou Xinfang's Artistic Career.....	<i>Wei Ming</i>	(120)
Kylin School, His Process on Dramatic Character	<i>Tu Pei</i>	(130)
Kylin School's Artistic Summit.....	<i>Wu Ge</i>	(141)
Zhou Xinfang, His Juvenil.....	<i>Yu Zhibin</i>	(150)
Zhou Xinfang, a Description by His Two Old Friends	<i>Wei Shaochang</i>	(158)
Three Performances at the First Dangu Theatre.....	<i>Li Ziguai</i>	(165)
The Creative Methode of Kylin School's Art.....	<i>He Man</i>	(187)
A Model of Weed Throught the Old to Bring Forth the New.....	<i>Wu Shenguru</i>	(202)
Dialectical Unity on Kylin School's Aesthetic.....	<i>Wu Qianhao</i>	(211)
On Kylin School's Art.....	<i>Li Xiao</i>	(223)
Kylin School and Gai School.....	<i>Shen Zuam</i>	(243)
On the Art individuality of Kylin School's Plays.....	<i>Hou Shuoping</i>	(253)
New Creation of Kylin School's Performing Art.....	<i>Qi Yingcai</i>	(269)
Kylin School's Success on Performing Art.....	<i>Wei Zichen</i>	(274)

The Source of the Kylin School's Artistic Appeal.....	
.....	<i>Wang Yunshu</i> (279)
Zhou Xinfang, His Directing Art and Aesthetic Pursuit.....	<i>Cai Shicheng</i> (286)
Create the Figures by All Ways.....	<i>Liu Ze</i> (291)
The Great Master and the Small Play.....	
.....	<i>Zhao Xiaodong</i> (296)
Chronological Table of Zhou Xinfang.....	
.....	<i>Shen Hongxin</i> (301)
Sum up of Zhou Xinfang's Performing Plays.....	
.....	<i>Chen Kun</i> (314)
POSTSCRIPT.....	<i>Editor</i> (356)
*Translator's notice: Kylin School means Zhou Xinfang's performing art school, such as call the people in china.	

周天信誓久流芳

——周信芳百年诞辰颂

高占祥

百年风雨几沧桑， 剧史名垂业辉煌。
喜届良辰歌一曲： 周天信誓久流芳。①

梅周二师恰同年， 习艺同窗亦同演。
花开两朵分南北， 各领风骚别有天。②

七岁登台气恢宏， 姑苏驰名麒麟童。
取法孙谭学鸿寿， 美称鹊起露峥嵘。③

稚子童生饰萧恩， 揣摩师韵数十春。

① 周信芳(1895—1975) 1895年1月14日生于江苏清江浦(今淮阴市)。周天，满天，整个天地间。信誓，真诚的誓言。《诗·卫风·氓》云：“信誓旦旦。”全句之意是唐先生那种敬重事业、顾全大局、坦荡真诚的品格和他那精湛艺术，将永久流芳在人间。

② 1908年，周信芳与梅兰芳在北京喜连成科班搭班，与梅兰芳同窗学戏、同台演戏。梅兰芳先生曾说：“我和周先生从小就在一起同台表演，而且还是同庚。”梅周二位先生都生于夏历甲午年，同属马，在各自的艺术道路上创造了梅派艺术和麒派艺术，为全国京剧的新发展做出卓越贡献。

③ 麒麟童是周信芳的艺名。周信芳6岁开始学戏，7岁开始登台。1906年随王鸿寿(三麻子)赴汉口演出，取艺名“七龄童”。后流动演出于芜湖及沪宁线一带，改名“七灵童”。1907年至上海，用“麒麟童”艺名。周信芳师承孙菊仙、谭鑫培和王鸿寿等戏曲名家。

杀家雪洗心头恨， 珠联璧合倍传神。①

十九编演宋教仁， 民主革命思想新。
一曲学拳打金刚， 五四怒骂卖国人。②

勿忘国难九一八， 洪承畴辈应羞煞。
明末遗恨抨腐败， 激励民心保中华。

芦沟桥上炮声响， 徽钦二帝演申江。
借古喻示亡国痛， 登台一呼振家邦。

冷对刀丛哀国殇， 先生爱国慨而慷。
不着戎装恃粉墨， 天蟾再现文天祥。③

旌旗招展乐无边， 闯王进京君亦传。
一片拳拳赤子意， 长治久安民为先。④

倒仓遇挫志更雄， 拜师求友辟新径。

① 周信芳与梅兰芳在幼年、中年、晚年时期三度同台献艺。梅、周二位先生多次合演《打渔杀家》，使得剧情更加逼真、传神。

② 周信芳先生是一位具有深厚爱国主义感情的杰出艺术家。早在1913年，年仅19岁的周信芳就演出时装戏《宋教仁》，表现了同情民主主义革命的政治倾向。五四运动时，演出《学拳打金刚》，把矛头指向卖国贼。

③ 1931年“九一八”事变后，他演出《洪承畴》抨击伪满汉奸，并编演《明末遗恨》，揭露反动统治的腐败。1937年“七七”事变后，编演《徽钦二帝》、《文天祥》，以激励观众的爱国热情。

④ 1952年周信芳曾在上海华东京剧团主演马少波名剧《闯王进京》，饰李自成。值此纪念周信芳诞辰100周年之际，恰是马少波先生创作《闯王进京》五十周年。为了纪念周信芳先生诞辰100周年和这部名剧创作50周年，在北京重演《闯王进京》，为此我题写了“历久弥新”四个大字，以表祝贺之意。

化短为长成大器， 独创麒派发新声。

咀嚼官衙滋味深， 胥吏胸中浩气存。
双塔寺前四进士， 不敌堂上一老人。①

湛湛青天谁不闻， 几度跑城几番新，
白髯飘洒抒胸臆， 载歌载舞美绝伦。②

乌江决胜基业开， 庆幸贤相荐良才。
每演萧何追韩信， 满城争夸麒老牌。③

凄怆悲凉愤填膺， 盼儿魂断清风亭。
一声逆子催泪下， 悲歌化作警世钟。④

江南伶杰爱憎明， 侠骨豪情铁铮铮。
激浊扬清铸魂魄， 惯为人间鸣不平。⑤

① 《四进士》是周信芳先生六十年舞台生活中演出最多、具有代表性的剧目之一。堂上是指《四进士》剧中重要的三场戏，即一公堂、二公堂、三公堂。周信芳先生通过这三场戏，成功地塑造了一个深谙衙门内情，而又充满正义感的老胥吏艺术形象。

② 周先生1929年编写了京剧《萧何月下追韩信》。周先生自演萧何，为周的名剧之一。剧中的〔西皮流水〕和〔二黄碰板三眼〕等唱段，风行大江南北，曾有“百口齐唱萧相国”之说。

③ 麒老牌是观众对周信芳先生的爱称。

④ 《清风亭》是周信芳的代表作之一。周在该剧中成功地塑造了张元秀这位劳动人民善良、朴实的艺术形象。该剧原名《天雷报》，周先生删掉了天雷报应的迷信情节，而以张元秀含恨碰死的情节和他逼真精彩的表演震撼观众的心灵。

⑤ 周信芳是一位爱憎分明、艺德双馨的艺术家。他的代表剧目如《四进士》、《徐策跑城》、《萧何月下追韩信》、《清风亭》、《乌龙院》、《打严嵩》以及1949年以后编演的《义责王魁》等，大都表现了爱国、正义等积极的思想主题，抨恶扬善，发人深省。与此同时，他的表演艺术，也显现了一种刚健的艺术风格。

忠奸争斗戏频仍，巧演御史邹应龙。
欲擒先纵施妙策，喜笑怒骂打严嵩。①

红梅翠竹舞琼瑶，不畏风剑与霜刀。
广才扫松凛大义，世道人心自标高。②

苍松翠柏傲寒霜，聪敏机智演刺汤。
金石声中斥袂袖，雪冤辩诬卫忠良。③

好汉岂容刁妇欺，宋江怒杀阎婆惜。
路遇刘唐似相识，脊背传情乃大师。④

包公铡美邪恶惊，海瑞上疏赤子诚。⑤
怒责王魁申正义，刚骨热肠属周公。

新戏如潮涌申城，踏波击浪做先锋。
五新帅旗拂尘垢，朔风吹来笑从容。⑥

① 《打严嵩》是周先生代表作之一，从二十年代一直演到六十年代，未曾间断过。周先生成功地扮了邹应龙这个人物。

② 周信芳先生在《扫松下书》中饰张广才，成功地塑造了一位善良、正义、古道热肠的老人艺术形象。

琼瑶指雪，白居易《西楼喜雪命宴》诗有“四郊铺缟素，万宝竞琼瑶”之句。

③ 袂袖，指周先生演戏时很憎恶的一个忘恩负义的小人物。

④ 周信芳先生在《乌龙院》剧中的路遇刘唐和在《萧何月下追韩信》的背信这两段情节中都是背对观众的，但周先生虽背对观众却能准确表达人物的心理活动，其表演非常精彩，许多戏剧评论家赞誉周先生“脊背有戏”、“浑身是戏”。

⑤ 《海瑞上疏》是上海京剧院集体创作，许思言执笔。周先生主演海瑞，唱做均极繁重，刻划出海瑞刚直不阿的耿直性格。

⑥ 申城即上海。周信芳是一个锲而不舍的探索者和改革者，他既善于继承优秀传统，又注意博采众长，推陈出新。周信芳先生在戏剧改革中提出，要努力做到“探新、求新、创新、革新、更新”。周先生是戏剧改革的一面旗帜。

形随意变神为宗， 妙化有形似无形。
像龙像虎性迥异， 千人千面不雷同。①

喜怒忧思悲恐惊， 因时而异变无穷。
情驭音腔醇真美， 声满高楼众耳明。②

老戏新唱满园馨， 裂石崩玉丹田音。
雄浑醇厚撩人醉， 艺冠群贤乐万民。

唱念做打集一身， 文武昆乱皆精深。
四功五法勤雕琢， 反璞归真不露痕。

重意重情尤重形， 大师登台四座惊。
表演精髓成丰臬， 众多名家效先生。

家宅耸立一小亭，③ 三更灯火照眼明。
读书习画擅编导， 万能博士殊众英。

缤纷舞台写人生， 梅兰松竹各不同。
抱残守缺浮云过， 麒麟腾空化蛟龙。

① 周信芳在几十年的舞台生活中，运用精湛的手段，塑造了宋士杰、徐策、萧何、宋江、邹应龙、张广才、张元秀等众多的生气勃勃、有血有肉、性格鲜明、千人千面的人物形象，为京剧艺术的繁荣与发展，做出了巨大贡献。

② 周信芳总是以音驭情，以情驭声，通过唱腔表演表达感情，唱出人物的声口。他考究四声阴阳、五音四呼，吐字行腔讲究字重腔轻，不以腔害字，因而他的唱接近口语，具有纯朴之美。周先生不仅四声准确，吐字有力，昔日尚无扩音气设备，而他字字能送到三楼观众耳根。

③ 其女周曼在《家祭勿忘告乃翁》的回忆录中说：“父亲的书房是在四层的一个小亭。每天不论有多迟，就是深夜三点，他在入睡前，必看上半小时或一小时的书。”周信芳学识渊博，上海“戏迷”们称他“万能博士”。