

舊墨六記

方继孝 著

国家图书馆出版社

旧墨六记

【梨园旧迹】

萧长华○时慧宝○郝寿臣○杭子和○欧阳予倩○侯喜瑞○姜妙香○徐三沅○梅兰芳○雷喜福○周信芳○李多奎○周子厚○于连泉○杨宝忠○尚小云○荀慧生○刘连荣○马连良○赵桐珊○俞振飞○白云生○管绍华○裘盛戎○程砚秋○谭富英○谭资九○杨宝森○沈玉斌○奚啸伯○李万春○王玉蓉○叶盛兰○宋德珠○袁世海○梁益鸣○毛世来○童侠琴○李少春○张君秋○王吟秋○吴素秋○赵燕侠○杜近芳

旧墨六记

梨园旧迹
方继孝 著

国家图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

旧墨六记:梨园旧迹 / 方继孝著. — 北京: 国家图书馆出版社, 2012.4

(“旧墨记”书系)

ISBN 7-5013-4739-1

I. ①旧… II. ①方… III. ①戏剧工作者-生平事迹-中国-民国 IV. ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 045285 号

旧墨六记——梨园旧迹

方继孝 著

责任编辑 王燕来

出版发行 国家图书馆出版社

(北京市西城区文津街 7 号 100034)

电 话 010-66136745 66175620 66126153

E-mail btsfxb@nlc.gov.cn

Website www.nlcpress.com

经 销 新华书店

印 刷 北京联兴盛业印刷股份有限公司

开 本 889×1194 毫米 1/20

印 张 15.5

版 次 2012 年 4 月第 1 版
2012 年 4 月第 1 次印刷

字 数 250 千字

书 号 ISBN 978-7-5013-4739-1

定 价 59.80 元

北京市人民政府民政局社會團體登記證

民社字第四七號

計開

名稱 北京市京劇工作者聯合會

目的 團結京劇工作者進行京劇藝術的研究和改進工作，建設社會主義的文化事業

地址 前門區櫻桃斜街三十四號

活動地區 北京市

業務範圍 組織會員進行政治文化業務學習和研究，改進劇藝，辦理會員福利

負責人姓名 梅蘭芳

右開北京市京劇工作者聯合會依社會團體登記暫行辦法申請登記

經審查尚無不合，特發給登記證

局長

一九五六年

年

北京市京劇工作者聯合會

十三

日

右證書給北京市京劇工作者聯合會收執

签到表

日期：一九五六年十月十四日下午二时

事由：京剧工作者联合会第二次常务理事会

馬連良 譚世香
馬富祿 劉辛酉
譚富英 侯喜瑞
宋立山 孫毓汶
蕭長華 張雲樵
王靜波 沈玉斌
李永順 李桂云
刁慧生 李多奎
李萬春 石連玉代
李萬春 石連玉代
李萬春 石連玉代

1956年10月14日，北京市京剧工作者联合会第二次常务理事会常务委员签到表

梨园旧迹

孙
郁

文人对梨园产生兴趣，大概和士大夫有关。这一直是扯不断的话题，说起来颇为复杂。晚清以来的文人，喜欢谈戏，那些品戏的小品，在文坛占据了特殊地位。梨园对一些学者来说，是津津乐道的所在，文人写其间的逸闻逸事，似乎比诗话词话更有意思，除了文脉的缠绕，还多了演员的故事，词、曲、舞、生命的体悟都含于此，与文坛掌故比，亦有它处没有的亮度。

如此说来，文人写梨园，是看别人的故事，不免诗余的游玩。借着艺人的形体、姿色渲染自己审美之梦，固然不错，可是与梨园的内在存在有多少命运的联系，似乎还是一个疑问。我曾经看到过一本写梅兰芳的书，觉得都是赏玩类的心性的移动，将其看成玩偶般的存在，没有天人之际的神思。好像少了些什么。梅兰芳自己的内心如何，我们从中知道的甚少。

那么，人有会问，梨园人自己的呈现，大概是进入其世界的另一通道吧。可是梨园行的人，似乎不愿意展示内幕，其间难言之隐是有的，不易剖露的内幕也确实存在。于是那些偶然的独白，就显得珍贵。自然，他们的尺牘、墨宝及工作文献，则是了解梨园不可不看的文物。要写戏剧的史，这些都是可靠的参照。

方继孝藏品中，有那么多京剧艺术家的墨宝，这是我未料到的。我看他的藏品，觉得像档案，有珍贵的文献价值。这里多是建国后的资料，上世纪五六十年代的墨迹尤多。我看这些文献，觉得和作家、教授们的材料不同，有生活的气息，不是远离烟火的存在。比如马连良的检讨，就是一部生命史，旧中国梨园与新中国的文艺界的不同，都可见到。四大名旦的荣辱之迹，也有片影在，那个特殊年代的生生死死，让我们感到改朝换代的精神代价。艺术有自己的流变史，但遭逢社稷之变，自己的心影也随之改色，其间可感叹的故事是那样

的多。章诒和曾有《梨人往事》对此多有记叙,但我们未能见到所述对象的手迹、档案之类。方继孝却把这些展示给我们,彼此对照,可得深解。真的寓目而心动,仿佛历史的场景又还原了。

这些旧墨迹,一个特点是梨园日常的气息浓浓,工作的文献,表格,有艺术与社会间复杂的网络在。填写者文化程度不高,演员的字画水准不及大牌书家画家那么华贵。但有分量,字体疏散着活的人生的信息是真的。我们今天的一些文人,似乎也难有这样的笔墨功夫,想起来也是时代的差异所致。

梨园人的修养高者,一靠文化的滋润,二是生命的悟性。马连良的字平平,而感受力超人,故有高古的气象。梅兰芳书法不错,画也来得,翰墨之趣是懂得的。他的字虽然不能与书法家们比,却让我感到了现实有另一面。那其间隐含的故事一定很多,说不定系着京剧界内外的神经,我们睹物思人,总可以感到另类的氛围。张君秋的声音好,神态亦佳,看他画的画,也含有神韵,对文人趣味是颇为了解的。这些人在舞台上,有绝佳的表现,留下千古不灭的痕迹。但翻看其文字,也依稀能够嗅出他们的日常生活的气息,人的形象就立体多了。侯喜瑞笔墨丹青亦出手不凡,他绘制的人物脸谱,乃真懂京剧的人才能为之。他的画是舞台功夫的另一面,看到其遗物,我们不能不为之一叹,好像其生命的脉息也感到了。

汪曾祺曾说梨园人的内外功夫之不同,有文化的理路在,那是对的。演员对历史与诗文的认识,多凭直觉,未必深切。但他们能够从己身的体味里,找到历史的感觉,用声音、体态、眼色呼应诗文里的哲学,乃艺术的生命化的象征。汪曾祺当年与裘盛戎合作,就从其探索里,大受启发,找到了戏剧文本里精妙的东西。文人靠文字与天下对话,梨园中人靠生命的表达与世人对话。这两者本可以互相参照,各自表里。汪曾祺、曹聚仁、夏衍、黄裳等人,都在梨园人的身上学到了书本里没有的学问。

方继孝收集这么多手稿,渐渐也成为京剧史的研究者。这些庞杂的墨迹的解析,要靠无数材料的引用、消化才能完成。我不知道他参考了多少书籍,其间的史实我多是第一次见。于是感到梨园的历史的丰富,这些鲜为人知的存在,让我们走进历史深处,才知道古老艺术嬗变中苦乐之迹的隐含。

好的艺术家,与文脉是不隔的,有的无师自通。程砚秋、俞振飞的手札都很有书卷气,他们对戏文的理解深,也与笔墨闲情有关吧。那一代人在一个大的文化气场里,传统的密码就在身上,是多种学问的复合体的感性显现。梅兰芳成名前后,京剧有无数流派出现,后来却固定在什么地方了。我们今天只能坐谈梨园旧事,却见不到新的流派的出现,不免有些寂寞。今天的文人面对舞台,似乎无甚可写,表演者的内蕴大概没有出

来,或者功底欠缺也是一个原因。见到前人的旧迹,只感到一种失落,似乎那些已渺乎不可寻觅,远离人间的梦幻一般。这些残页短札,能增添一抹幽思,知道我们曾有过那样奇异的人生,也警示我们这些后人,应取

舍什么,增减什么。如果那些成败之迹不能启发我们跳出历史的暗影,那我们真的对不起前人了。

2011年7月22日

目

次

梨园旧迹 孙郁 / 1

萧长华——一生奉献给京剧事业的戏剧教育家 / 1

时慧宝——京剧舞台“当台写字”的先行者 / 7

郝寿臣于净行艺术流派的发展和传承 / 11

杭子和对“余派”和“杨派”形成的贡献 / 18

欧阳予倩——给京剧注入新鲜血液的人 / 21

侯喜瑞——纯粹的“架子花”表演艺术家 / 28

姜妙香和他所创的京剧武生代表流派 / 32

涂兰沅的“操琴生活” / 36

梅兰芳的戏里戏外 / 42

雷喜福和他的“喜”字辈师兄弟 / 57

周信芳与“麒派” / 61

李多奎的“李派”旦角艺术 / 68

周子厚和“四大鼓师” / 72

于连泉与“筱派” / 77

杨宝忠“改行”的成就 / 83

尚小云“文革”中的遭遇 / 88

荀慧生德艺双馨的一生 / 98

刘连荣与“霸王别姬” / 107

马连良晚年的戏剧生涯 / 113

赵桐珊与“正乐三杰” / 134

俞振飞与京昆艺术 / 138

白云生与“北昆” / 148

管绍华“探母管”的由来 / 153
裴盛戎与“裴派” / 158
程砚秋——青衣表演艺术的集大成者 / 165
谭富英与“谭派” / 172
谭资九与“四大名琴” / 178
杨宝森与“杨派” / 189
沈玉斌——新中国戏曲院校的奠基人 / 196
奚啸伯的戏剧人生 / 205
李万春于“猴戏”的革新创造 / 211
王玉蓉的“铁嗓青衣”之誉 / 219
叶盛兰与“叶派”小生的传承 / 226
宋德珠“美、媚、脆、锐”的艺术风格 / 236

袁世海——京剧舞台上的常青树 / 240
梁益鸣与“马派”艺术 / 243
毛世来与“花旦”艺术的发展 / 248
童侠苓和他的“童家班”五兄妹 / 252
李少春与现代革命京剧 / 259
张君秋与影响深远的“张派”艺术 / 266
王吟秋与程派艺术 / 273
吴素秋的戏品和人品 / 277
赵燕侠“个性鲜明”的艺术特色 / 283
杜近芳与京剧《谢瑶环》 / 289
后记 / 296

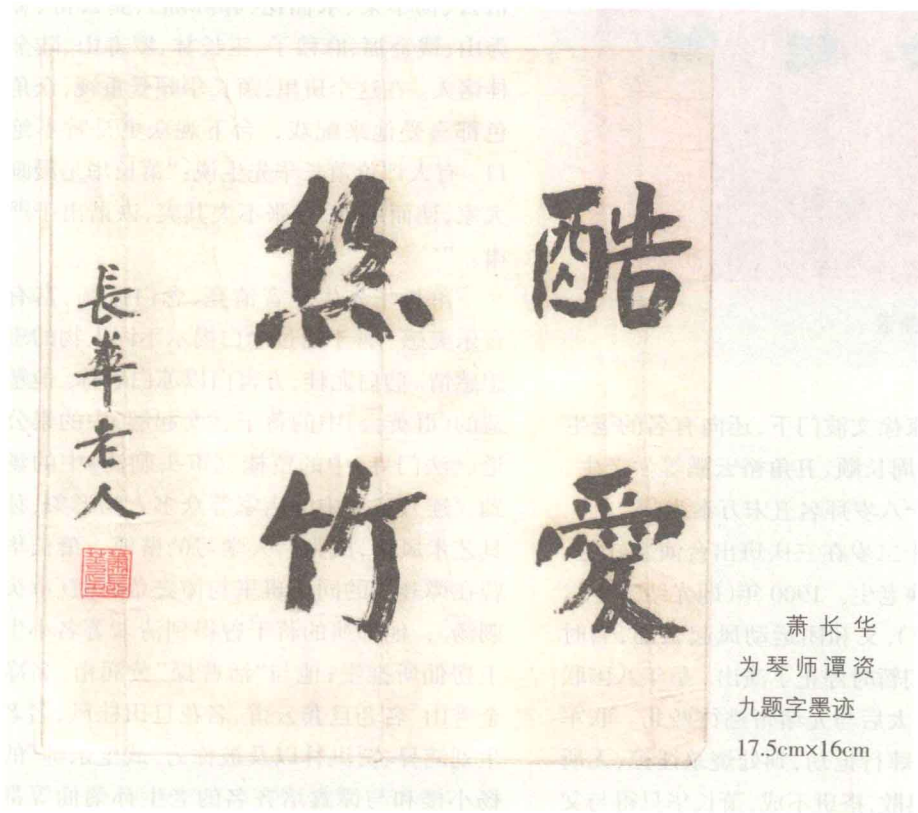
萧长华

一生奉献给京剧事业的戏剧教育家

長華

萧长华先生是京剧丑行的前辈名演员，又是在著名京剧科班“富连成”教了四十多年戏的名教师，他在生旦净丑各行都是不可多得的教师。喜连成和富连成前后合计有四十多年的历史，教出“喜、连、富、盛、世、元、韵”七科学生，约700多人。新中国成立后，萧老先生在中国戏曲学校担任教授，不久还担任了该校的副校长。

萧长华艺名宝铭，祖籍是江西新建，曾祖时迁到了江苏扬州。他的父亲名叫永康，艺名镇奎，是当时的名丑，由扬州来到了北京。萧长华在北京出生，自幼受家庭艺术影响，十一

萧长华(1878-1967) 京剧丑角表演艺术家、戏曲艺术教育家。艺名宝铭,号和庄。曾长期与梅兰芳合作,其精湛的艺术造诣,饮誉大江南北,与慈瑞泉、郭春山并称“丑行三大士”。

《女起解》曲谱

岁投昆曲名家徐文波门下,还向有名的老生周长山、老旦周长顺、丑角裕云鹏等学老生、老旦和丑。十八岁拜名丑宋万泰为师。

萧长华十二岁在三庆班出台演娃娃生,后在四喜班演老生。1900年(即光绪二十六年,岁次庚子),义和团运动风起云涌,当时的北京艺人们暂时停止了演出。是年八国联军入侵,慈禧太后与光绪帝逃往西北。联军攻陷北京后,肆行抢劫,到处烧杀淫掠,无所不为。戏班俱散,搭班不成,萧长华只得与父

亲售卖菜蔬糊口。直至次年,兵乱平息,各戏馆又动工兴修,逐渐开业,萧长华才早晨做小生意,午后演戏。他搭入玉成班是1902年,专攻丑行。在北京鲜鱼口天乐园(新中国成立后叫大众剧场)演出。这个班子是“梆子二黄两下锅”。梆子角色有十三旦(侯俊山)、响九霄(田际云)、杨娃子(杨宝珍)、十三红(孙佩亭)等人;二黄角色有贾洪林、李顺亭、王楞仙、朱素云、李吉瑞、董凤岩、瑞德宝、孙怡云、杨小朵、水仙花(郭际湘)、龚云甫、金秀山、钱金福、麻穆子、王长林、罗寿山、陆金桂诸人。在这个班里,萧长华颇受重视,众角色都喜爱他来配戏,台下观众更是赞不绝口。有人评价萧长华先生说:“萧长华是漫画大家,谑而不虐,夸张不失其爽,诙谐出于严肃。”

萧长华先生嗓音清亮,念白流畅,富有音乐美感。善于通过念白揭示不同人物的思想感情。韵白尤佳,方言白以苏白著称。他塑造的《群英会》中的蒋干、《女起解》中的崇公道、《法门寺》中的贾桂、《审头刺汤》中的汤勤、《连升店》中的店家等众多人物形象,独具艺术风格,成为后人学习的楷模。萧长华曾在谭鑫培的同庆班里与谭鑫培合演《审头刺汤》;他饰演的蒋干曾得到清末著名小生王楞仙所推崇;他与“活曹操”黄润甫、名净金秀山、名老旦龚云甫、名花旦田桂凤、名老生刘鸿昇、贾洪林以及被称为“武生宗师”的杨小楼和与谭鑫培齐名的老生孙菊仙等都

萧长华与梅兰芳合演《女起解》，萧长华饰演崇公道（1935年）

曾融洽合作。同时，与萧长华搭班演唱的还有梅兰芳、麒麟童（周信芳）等人，后来都成为杰出的京剧表演艺术家。

萧长华先生于1904年始，应叶春善聘请，入喜连成科班任总教习。作为专任教师的萧长华，虽以演丑角出名，但是对生、旦、净的戏也能教，而且教得很好。他亲手教出来的学生有老生雷喜顺、马连良、谭富英、李盛藻，小生叶盛兰、茹富兰，花脸侯喜瑞、裘盛戎、袁世海，花旦筱翠花（于连泉），丑角茹富惠、叶盛章、马富禄、高富远以及他的儿子丑角萧盛萱。辛亥革命以后，喜连成一度营

业不振，资本家牛子厚欲撤腿不干。当时，萧长华不忍看科班面临解散之危，慷慨拿出自己多年的积蓄四百两银子，度过科班这段青黄不接的阶段，遂使喜连成科班得以开办下去，并于1913年夏改名“富连成”。从此萧长华在科班里更是加紧执教，栽培后代。当时因科班难请到教师，萧长华毅然辞去喜庆（杨小楼主演）和鸿庆（刘鸿昇主演）两班（演出于第一舞台），不再登台，一心教学，给学生们夜加工，每天工作十几个小时，经常排戏到深夜两三点钟。他辍演八年，直到1922年萧长华才应梅兰芳、徐碧云之约重登舞

台,并与梅兰芳长期合作,也辅佐马连良、于连泉(筱翠花)、尚小云、孟小冬、金少山、谭富英、奚啸伯、张君秋、言慧珠等人演出,以其精湛的表演技艺,赢得盛誉。

萧长华先生不仅有着精湛的艺术造诣,而且具有高尚的职业道德和高度的敬业精神。他对艺术一丝不苟,台上从不喧宾夺主。主张“演人不演行”。演戏要“装龙像龙,装虎像虎”。“看我非我,我看我我亦非我;装谁像谁,谁装谁谁就是谁。”

有一个关于他配合梅兰芳先生巧救闪失的故事。梅兰芳有一次演《贵妃醉酒》,演到杨贵妃把高力士的帽子戴在自己头上,口

唱“冠上加冠”时,不慎帽子突然滑落地上,如果自己去拾,势必引起观众哄笑。他立即向扮演高力士的萧长华做个手势,萧心领会,机灵地念道:“娘娘,您的帽子掉了!”梅兰芳随之醉步走向帽子,萧长华将帽子拾起,递给“贵妃”,二人配合默契,将这一闪失补救得天衣无缝。内行的观众当即喝彩,认为这动作更好地表现了贵妃的醉态。

萧长华先生热心公益事业,乐于助人,为人秉正,作风简朴。因此,京剧业内发生的重大事情,都要征求萧老先生的意见。如有事求到他,他有求必应,从不拒绝。

敝斋藏 1951 年元月 19 日,北京市京剧

萧长华赠予
谭资九的晚年生
活照

礼部

卷二 天

二百

第三天

上
 中
 下

年二天
梅蘭芳
譚少英
王少亭
陳永玲
葉長年
姜秋香
朱全采
耿世平
于連泉
徐文珊
劉連榮

第三天
梅蘭芳
梅存政
蕭去平
姜扶香
徐元洲
王少華
郝壽臣
陳少霖
侯成文
張春芳
高南遠
王元之

上
 中
 下

梅蘭芳、姜妙香、王少亭、傅仙臧、詹世輔、郝春臣、杜西、朱奎榮、黃元秋、于連泉、賈以珍、王世清。

姚玉笑、
孝春森、
許姬傳、
郭江青、
王幼珍、

三天五夜

1951年元月19日至24
日萧长华先生参加北京市京
剧公会举行的义演活动

26.5cm×38cm

公会为梅兰芳剧团救济同业孤寒义演召开会议记录和演出剧目、演员名录及节目单各一份。自元月廿二日至元月廿四日共义演三个夜场,每场三出。第一天(元月廿二日礼拜一)夜场演出的剧目是《游园惊梦》,主要演员梅兰芳、梅葆玖、姜妙香、王少亭、张蝶芬、王元芝、耿世华;《战宛城》,主要演员傅德威、詹世辅、郝寿臣、朱金琴、黄元庆、筱翠花、贾世珍、张世年;《状元谱》,主要演员慈少泉、王世绪、李玉泰。第二天(元月廿三日礼拜二)夜场演出的剧目是《大团圆》、《御碑亭》、《金榜乐》,主要演员王少亭、谭富英、梅兰芳、陈永玲、萧长华、姜妙香、朱金琴、耿世华;《打钢刀》主要演员萧长华、筱翠花;《战冀州》徐元珊、刘连荣。第三天(元月廿四日礼拜三)夜场演出的剧目是《断桥亭》,主要演员姜妙香、萧长华、梅兰芳、梅葆玖、王少亭、徐元珊;《普球山》,主要演员张蝶芬、郝寿臣、萧长华;《定军山》、《代斩渊》,主要演员孙盛文、陈少霖、张春彦、高富远。

三天义演,而已七十四岁高龄的萧长华老人参加了两个晚上的夜场。

中华人民共和国成立后,萧老先生历任中国戏曲学校教授、顾问、副校长、校长。他终生以“传道授业”为己任,在富连成科班期间,不惜辍演八年,专心致志于教学。在六十余年教学生涯中,他培养出一批又一批优秀戏曲人才,遍及全国各京剧演出团体。

1957年12月22日,中国戏剧家协会主席田汉先生在萧长华先生八十寿辰的祝辞中说:

萧老不止是中国近世舞台上最卓越的喜剧演员,而且是无数成年和青年演员多方面的教师;这位老艺术家之所以值得尊敬和学习,不止是他的精湛的艺术修养和诲人不倦的精神,还由于他始终热心为人民服务,解放后更始终追随党。萧先生真是爱光明、爱艺术,老而弥坚,明辨是非,老眼不花。谨祝萧先生青春永在,贡献更大!

这个评价是非常准确的。

萧老曾当选为全国人民代表大会第一、二届代表,中国戏剧家协会常务理事。其生前寓所位于北京宣武门外西草场88号。

时慧宝——京剧舞台「当台写字」的先行者

時
慧
寶

现实电视节目中,有时可以见到边唱边书画者,令人耳目一新。其实这种于演唱中作书者早于民国时期就已经出现了。家藏民国时期《戏剧丛刊》(第一卷第三期)载署名海上漱石生《梨园旧事鳞爪录》之三《时慧宝当台写字》一文:

时慧宝字智侬,须生中之嗓音清越,字字锵金戛玉者也。其人美丰姿仪态大方,彬彬如世家子。工书法,运笔遒劲,有古茂气。余见京伶之工书者二,一为唱小生之朱素云,一即慧宝。素云为人书名片及便面极佳。慧宝则兼善擘窠大字,颇见工候到家。清光绪间,初次来沪名震一时,某夕演《戏迷传》饰剧中之主角戏迷,于唱《花田错》卞玘鬻字一场,当台对客挥毫书七言及五言联各一幅,笔致挺拔,悬之台中,见者皆为倾倒,抚掌声四座骤起。咸谓伶人中得未曾有。盖《戏迷传》为须生之玩笑剧,演者花样翻新,不一而足。故自拉弦索自唱者有之,兼带武功翻扑者有之,突梯滑稽编唱时事新曲及各种小曲者亦有之,惟写楹联实为别开生面,况书法甚工,决非草率涂鸦者可比,允宜人人称道,传为歌坛韵事。……

朱素云、时慧宝两位是否为“当台写字”之首创者,笔者没有考证。朱素云的书法真迹我没有见过,可时慧宝的书法和所绘兰草,我见过几件,书法规整,兰草清幽有浓浓的文人氣息。

时慧宝先生是青衣大家时琴仙之子。幼承家学,以老生有声伶界。其人文雅风流,工书善画,于北碑浸润尤深。唱学孙菊仙一派,亦以大气流行,酣畅痛快见长。当是时,老成凋谢,亦为梨园有数人物。《鞠部丛刊》之《品菊余话》鹧鸪《说戏味》评价“时慧宝似青椒辣中略带甜味”。“时氏事母至孝,手足之间亦甚友爱”。

关于时慧宝的资料不是很多,写此文时再次翻阅家藏《鞠部丛刊》(原为田汉先生旧藏)《品菊余话》栏目发现有署名尘因者《忠告时慧宝》一文。通读下来,甚觉对更深入了解这位民国时的京剧表演艺术家大有帮助,现原文照录:

近人谈戏,辄喜首先分派别,或有訾者为小家气。余亦以为