

京剧流派剧目荟萃

连升店

赤桑镇

宇宙锋

搜孤救孤

第一辑

文化艺术出版社

京剧流派剧目荟萃

第一辑

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

江西印刷公司排版

江西印刷公司印刷

*

开本350×1168毫米1/32印张8.75字数219,000插页4

1989年5月北京第一版 1989年5月北京第一次印刷

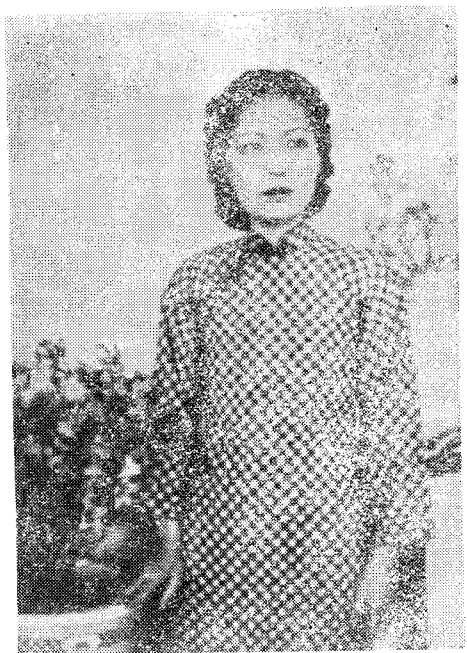
ISBN7—5039—0358—9/J·104

定价：4.15元

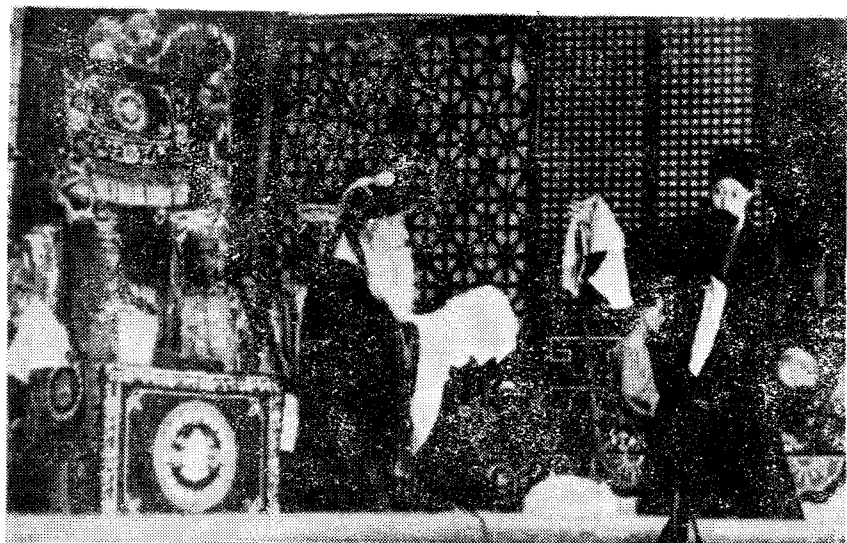
余叔岩一九三五年在京留影

(中国艺术研究院供稿)

孟小冬一九四七年居沪留影

(中国戏曲研究院藏稿)

孟小冬演出《搜孤救孤》剧照

孟小冬女士一九七六年寿辰日留影
旁立者为其弟子钱培荣
(摄于台北市)

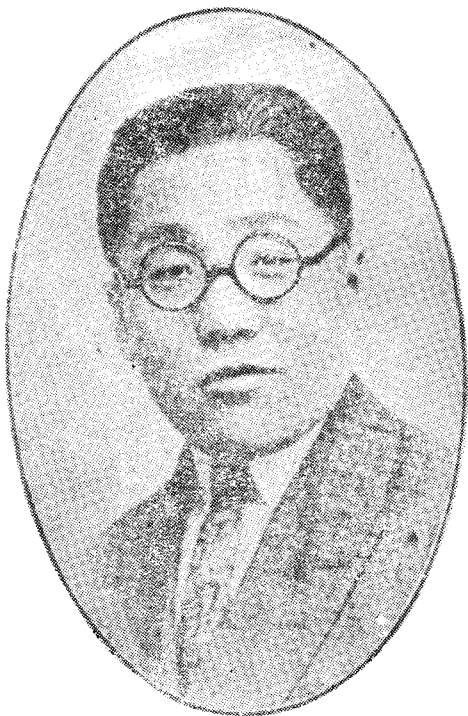

梅兰芳演出《宇宙锋》剧照

袁盛戎演出《赤桑镇》剧照

李多奎四十年代便装照

萧长华、姜妙香演出
《连升店》剧照

《京剧流派剧目荟萃》出版说明

京剧表演艺术熔唱、念、做、打、舞为一炉，是我国传统艺术的结晶。京剧表演艺术最能体现表演者的鲜明个性，同样一个剧目，同样一个角色，由于表演者的不同的理解、不同的侧重，甚至不同的自身条件，而出现迥然不同的处理，产生迥然不同的效果，并最终形成该表演者色彩独具的表演风格。如果这种表演风格，不仅能够得到观众的承认，而且师承有自，代有传人，那就意味着一个表演流派的形成。

在京剧舞台上，流派与剧目有着特别密切的关系。长期以来，表演艺术家们以锲而不舍的精神进行挖掘、创造、推陈出新，极大地丰富了京剧演出剧目，也使他们的表演风格和演出剧目完美地结合在一起，以致形成这样的局面，每一个表演流派都拥有一批自己的表演剧目；而另外的流派又在另外一批剧目上驰骋自己的表演风格，犹如梅（兰芳）派的《宇宙锋》、《贵妃醉酒》，程（砚秋）派的《锁麟囊》、《荒山泪》，麒（麟童，即周信芳）派的《徐策跑城》、《追韩信》，马（连良）派的《甘露寺》、《苏武牧羊》，裘（盛戎）派的《姚期》、《铡美案》，等等，不一而足。这种京剧所独有的艺术现象，大约就是京剧一度出现的百花齐放、万壑争流的鼎盛时期的一个不可忽视的原由。尊重这一艺术现象，保存京剧流派的精华，为后人的借鉴提供珍贵的资料，正是我们编辑出版这套“京剧流派剧目荟萃”的初衷。

早在五十年代，就有《京剧丛刊》、《京剧汇编》问世，整理剧本，去芜存精，自是功不可没。但是，京剧是综合性表演艺术，

除去剧本，还有唱腔、做派等诸多因素；而流派表演艺术特点，恰恰是通过这些具有明确的时间性、空间性的表演手段体现出来的，因此只有剧本远不能使流派剧目“立”起来。有鉴于此，我们的“荟萃”本，不仅忠实于流派剧目的所谓“秘本”，而且注重谱写唱腔，记下锣鼓经，行头服装和特有的身段谱。目的无它，意在尽力保存流派表演艺术的精华，作为研究和借鉴京剧流派剧目的蓝本。它既可以作为专业人员的教材，也可以供业余爱好者师法。

为此，我们特请有关专家和流派的传人，以及教学经验丰富的戏校教师，参加流派剧目的整理工作，并请表演艺术家和戏剧评论家，对每一流派剧目撰写表演体会和赏析文章。按剧目的长短和行当的搭配辑为数集，陆续出版。

这将是件硕大的工程，一时自难完备，我们愿意在读者的帮助下不断地完善它，使我们民族中这一奇丽的瑰宝焕发辉映万代的光彩。

文化艺术出版社编辑部

1988年4月

目 次

搜孤救孤 (孟小冬 裘盛戎演出本)

.....范石人记录整理 吴春礼校阅编订(1)

京剧《搜孤救孤》的介绍和分析.....吴小如(76)

宇宙锋 (梅兰芳演出本)

.....万凤妹、万如泉记录整理(94)

梅苑依然香如故.....万凤妹(140)

铡包勉·赤桑镇 (裘盛戎 李多奎演出本)

.....李长春、白荫棠整理 赵小萍、赵 琪记谱(147)

《赤桑镇》欣赏.....赵晓东(213)

连升店 (萧长华 姜妙香演出本)

.....钮 骝重校补订 杨凌云记谱(221)

《连升店》后记.....钮 骝(266)

余 派 名 剧

搜 孤 救 孤

(孟小冬、裘盛戎演出本)

范石人 记录整理

吴春礼 校阅编订

序

许姬传

五十年前旅居天津，陈彦衡师约观孟小冬女士演《失、空、斩》于大罗天剧场。彼时给她操琴的是名琴师孙佐臣，其他配角都很整齐，是日演出效果极佳，博得好评。

1936年，孟小冬在上海演出时，我和姚玉芙兄陆续看了她的《捉放曹》、《南阳关》、《珠帘寨》、《空城计》、《盗宗卷》、《奇冤报》……演出得到了观众的一致赞许。我们觉得，当时她已是后起之秀中的难得人才。记得，大约演到二十天后，小冬突然因病辍演，住在辣斐坊姚玉兰女士家中养病。我去看望她，临别时，小冬对我说：“许先生，我是从小学艺唱戏的，但到了北方得到许多名师益友的指点以后，才真正懂得唱戏的意趣。这次原订连续唱四十天，现在忽然病倒，只得中断，如果以后不能坚持作长期演出，我对自己前途的指望也就完了！……”我从她沮丧的面容上和微弱的声音中感到，做为一个有力图上进之心的演员正当壮年奋发有为时，由于舞台生活的劳累、艰苦，而遇到身体不能支持的时候，那种内心的痛苦是很容易在言谈中流露出来的。

小冬病愈以后，学戏和演戏的志愿并未消失，而且孜孜追求余派艺术之心，与日俱增。

1938年初，小冬再次北上，同年10月21日（旧历9月28日）她经杨梧山、袁棣庵等人的介绍，正式拜余叔岩先生为师，在北京泰丰楼举行仪式。

小冬学戏刻苦力行，且有一定的天赋条件：嗓音清亮醇厚，

身材修短合度，扮相端庄神俊，风度高雅不群。她具备了正工老生的素质。其师叔岩对她极为器重，因而竭尽全力地给予传授和培养，大约有五年光景。据后期为叔岩操琴的王瑞芝告诉我，“余先生在病中还挣扎为孟小冬说戏”。据我所闻，当时叔岩已知自己的尿血症是致命之疾，难以康复，故很想把一生所取得的艺术成果和多年来的实践经验以及创造心得等，传留下去，就选中了条件更为全面的孟小冬。也因为小冬聪敏而踏实，学艺的态度至诚，故使其师信之益深。数年之内，小冬实受学得了一些余派剧目，如《搜孤救孤》、《洪羊洞》、《捉放旅店》、《击鼓骂曹》、《御碑亭》、《珠帘寨》、《奇冤报》、《武家坡》，等等。由于她拜余求艺较晚，又逢叔岩的病体日趋沉重，以致未能如愿把余派的精湛艺术更多的继承下来。此亦是她生前引为的憾事！

余派老生陈少霖（陈德霖的儿子、叔岩原配夫人之弟），谈到他姊夫而兼老师的余叔岩，因带病教孟小冬而引起叔岩续娶夫人的反感。在余逝世后，这位后续夫人竟然把叔岩遗留下来的手抄剧本、学谭派戏的表演日记，以及有关戏曲资料，全部拿到灵前一予以焚毁了！这件事不仅使余门弟子非常愤慨，而且也令京剧界和关心戏曲的人极为痛心和谴责。可以说，这是京剧文库中的重大损失！

我记得，余叔岩先生病歿于1943年5月。当时，北京的一些报章报导了他的逝世及其亲传弟子杨宝忠、谭富英、陈少霖、孟小冬、李少春、赵贯一等人含泪装殓、身着孝服、执紼送殓的消息。

余叔岩——这位一代艺术巨星的殒落，使京剧界和余门诸弟子莫不感到极大的哀恸！作为亲传弟子之一的孟小冬，后来在继承上深知努力，并且较好地传播了余派演唱艺术，的确也算难能可贵。

1947年秋季，在上海中国大戏院的义演中，我和许多友

人都观看了孟小冬演唱的余派剧目《搜孤救孤》，留下深刻的印象。小冬的嗓音苍劲沉著，腔圆韵厚，吃调高而立音强，吐字清晰，喷口讲究；身段简洁洗炼，唱做匀称得体；表演上于自然大方之中而能传达出剧中人程婴的思想感情。我觉得她这次演唱在体现余派艺术上，已是形神兼备、炉火纯青了！加上裘盛戎、赵培鑫（小冬之弟子）、魏莲芳等人助演得力和王瑞芝、魏希云二人的琴、鼓伴奏严谨，更是红花绿叶，相得益彰！

小冬艺已精进，尔后即不复再现于舞台。

三年前，我通过定居在香港的蔡国蘅先生的关系，从孟小冬遗物中找到我从前随便唱的《碰碑》、《乌盆记》两段〔反二黄〕唱腔的录音带，当然这是微不足道的东西，但却足以说明她对戏曲资料的爱护和对别人的尊重。

最近，请邹慧兰同志与定居在日本的华侨钱培荣先生去函，了解孟小冬女士晚年在港、台授徒传艺的情况。钱先生从日本横浜来函说：“我是1952年与赵培鑫同日向孟老师拜师的，我从孟老师学京剧长达七年之久，当时由王瑞芝操琴吊嗓，孟师的教授法是按照余太老师（叔岩）教她的方法来教我们的。她不承认有人称她为孟派，她提起余太老师总是肃然起敬的。”

我看到这里，想起叔岩生前也从来不以余派标榜，而自认是谭派继承者，从他的书房挂的那块《范秀轩》匾额可以看出他对老师谭鑫培的钦佩是五体投地的（按：《英秀堂》是老谭宅邸的堂号）。孟小冬继承了余门的谦德，这一点是值得赞扬的。

钱培荣先生还告诉他的亲戚邹慧兰说，他保存着孟老师给他的一些重要资料，其中余叔岩与其友人^①合摄的数幅便装练功照片是更为珍贵少见的。

钱先生在信中还提到：1947年与孟老师合演《搜孤救孤》的师

^① 阅者注：友人系为乐元可。

兄赵培鑫已于1979年病逝于美国。钱先生最近还赠送邹慧兰一张孟小冬女士1976年七十岁寿诞日与钱培荣合影留念的照片，这是大陆上极为难得的孟小冬晚年遗影。

闻孟小冬女士于1977年病逝台北。抚今思昔，不胜凄怆！壬戌冬曾偶成一律志感：

丁沽初见玉精神，羽扇纶巾意态醇。

殚志寻师求绝艺，余门立雪得传薪。

沧桑几度鱼书隔，瀛海惊闻墓草萋。

回首春申歌舞地，绕梁遗韵落芳尘。

欣逢，范石人先生根据1947年孟小冬女士在上海演出《搜孤救孤》的实况录音，结合当年观剧回忆，记成曲谱，并加身段动作说明，又经中国艺术研究院戏曲研究所吴春礼同志参加校阅编订，由文化艺术出版社出版。京剧界的青年演员可从此书中得到启示和探索余派的演唱法则；当年在场的观众也能引起回忆；海外的顾曲者则更可从此剧本中感受她的声容风貌！

值此剧本出版的机会，我写了点滴往事，聊志鸿爪！

1984年6月上旬于北京

※

※

※

（按：1947年9月7、8日（两晚）上海中国大戏院义演中，两场同为三个戏码：第一出叶盛章、闫世善、高盛虹《打瓜园》，第二出章遏云、叶盛兰、芙蓉草、盖三省《得意缘》，大轴戏则是孟小冬、裘盛戎等人的《搜孤救孤》。此次义演共十天，另外八天是梅、马、谭等人的演出。——编者注）

剧 情 简 介

列国时，晋灵公宠信佞臣屠岸贾，上卿赵盾因劝谏致招全家被杀；其子赵朔之妻庄姬逃入宫中产遗腹子（孤儿），险被屠岸贾搜出。屠限令十日，若无人献出孤儿，便将晋国中所有与孤儿同庚（岁）之婴孩斩尽杀绝。赵家门客程婴为搭救赵氏遗孤与公孙杵臼计议，决意将己子充当孤儿交与公孙，由程出首告发公孙隐藏孤儿不献。屠岸贾信以为真，搜出“孤儿”连同公孙一并杀害。程婴舍子，公孙舍命，赵氏孤儿得救。为孤儿安全计，程诌称己子，求屠庇护；屠不知是计，收为义子抚养。其后，孤儿赵武长大，杀死屠岸贾得报灭门之仇。

人 物 行 当

程 婴	正工老生
屠 岸 贾	正净
公孙杵臼	里子老生
程 妻	青衣
四 校 尉	杂
四 文 堂	流

服 装 扮 相

- 程 婴** 面部淡彩，网子、水纱、高方巾、黑三髯口；薄胖袄，黑褶子，黑彩裤，厚底靴。
- 屠岸贾** 红膛子三块瓦脸谱，勾鸟形眼窝、灰鼻窝、花眉子；网子、水纱，太子盔插翎子，灰满髯口；胖袄，红彩裤，厚底靴；紫蟒袍、玉带、宝剑。
- 公孙杵臼** 素脸不抹彩；白网子，古铜色（或香色）鸭尾巾，白满髯口；黑彩裤，夫子履，古铜色（或香色）褶子，〔法场一折换白发髻、黄绸条勒额，白袄包，项上挂白绸条，作绑倒背手，胸前系一娃娃（假孤儿）〕
- 程 妻** 拍粉彩脸；包大头、线尾子、银泡头面，淡彩裤，彩鞋，白素裙，青褶子，怀抱娃娃。
- 四 校 尉** 素淡彩（间有揉脸者）；大板儿巾，杂色彩裤，薄底靴，箭衣、马褂，挂腰刀。
- 四 文 堂** 素脸，小板儿巾，穿红龙套衣。彩裤、薄底靴。

道 具

布娃娃一个。单刀一把（第二场用，预先放桌上）。黄布包大印一颗。惊堂木一块。令箭一支。马鞭一根。（以上四物公堂一场用）。木盘、酒壶、酒杯各一个，白纸钱一串，鬼头刀两把（以上五物法场用）。