

冷
风
著

票友春秋

——京都票友史话

中国第一部票友史话
勾勒出晚清至当代的票友长卷

寻觅京都票友的故事
就是梳理京剧发展的足迹

冷风

中国戏剧出版社

冷风著

票友春秋

——
京都票友史话

冷风

中国第一部票友史话

勾勒出晚清至当代的票友长卷

寻觅京都票友的故事

就是梳理京剧发展的足迹

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

票友春秋 / 冷风著. —北京: 中国戏剧出版社, 2001.12

ISBN 978-7-104-03607-4

I. ①票… II. ①冷… III. ①京剧—文娱活动—研究—中国 IV. ①J824.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 234171 号

票友春秋

——京都票友史话

冷风著

选题策划: 戈人

责任编辑: 赵建新

美术编辑: 戈人

责任校对: 刘学青

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市海淀区紫竹苑路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-58930221 58920237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹苑路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
100097

印刷: 北京紫瑞利印刷有限公司

开本: 710mmX1000mm 1/16

印张: 18.5

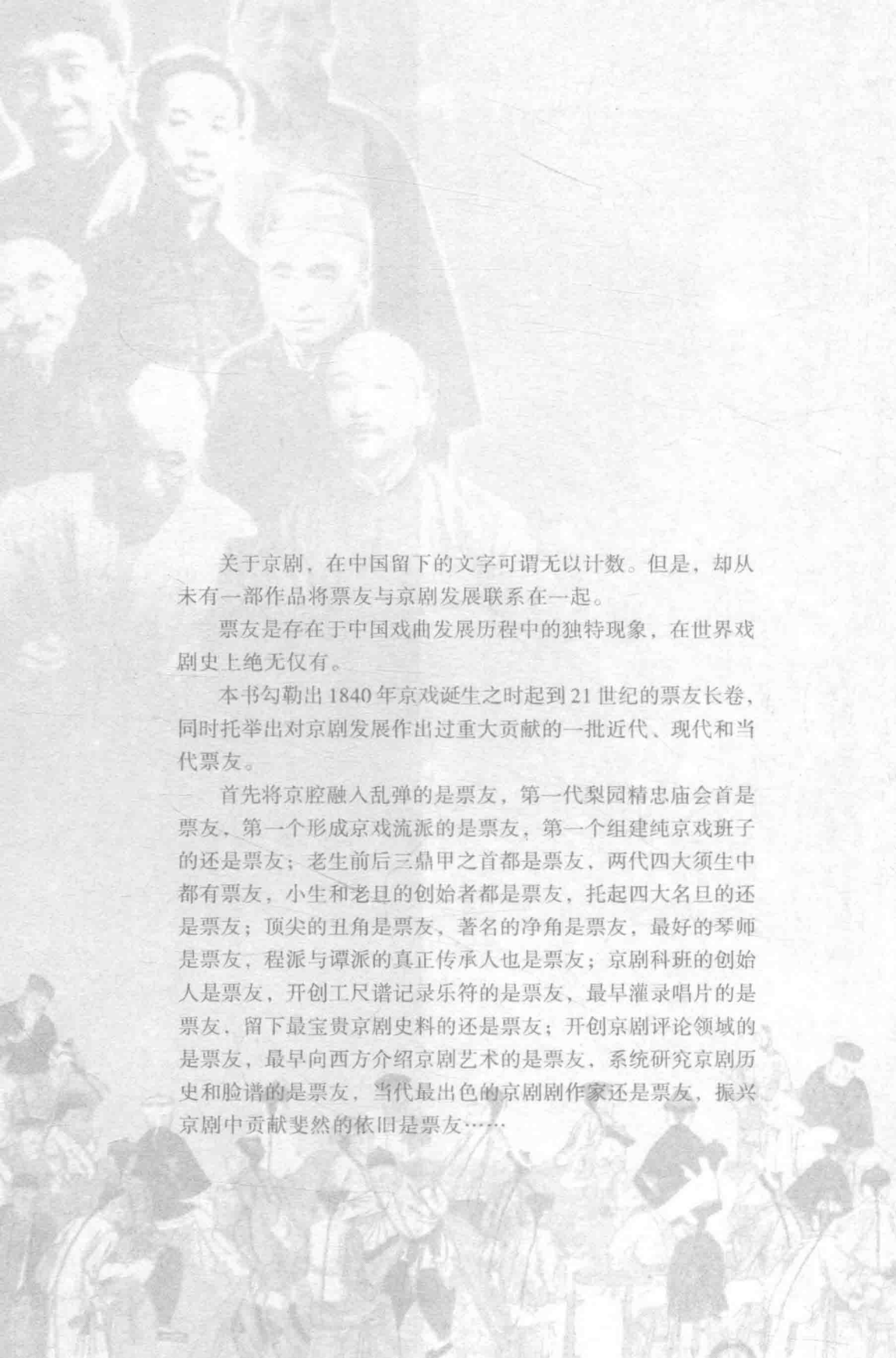
字数: 360 千

版次: 2011 年 12 月北京第 1 版第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-104-03607-4

定价: 42.00 元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

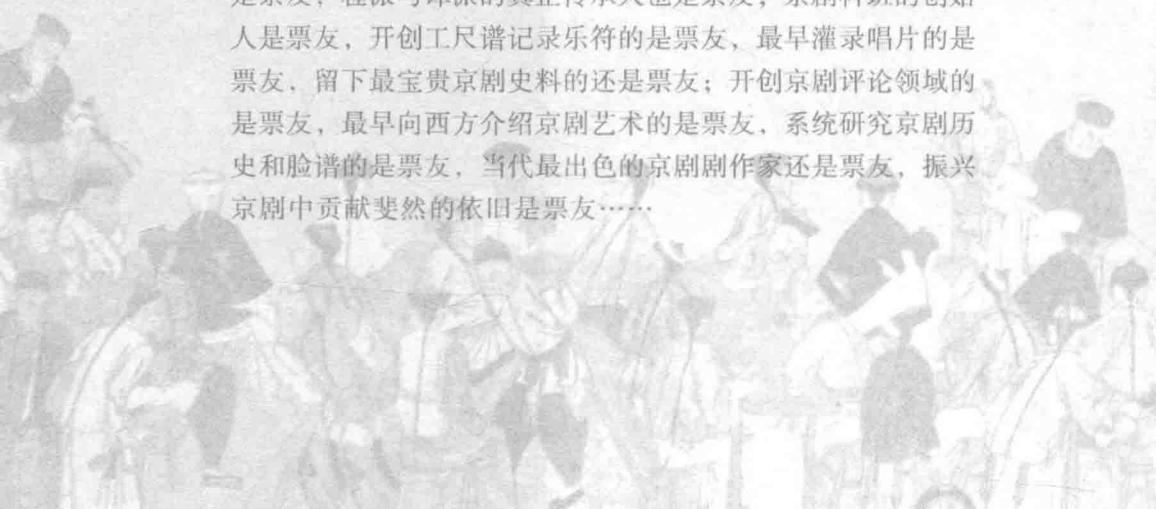

关于京剧，在中国留下的文字可谓无以计数。但是，却从未有一部作品将票友与京剧发展联系在一起。

票友是存在于中国戏曲发展历程中的独特现象，在世界戏剧史上绝无仅有。

本书勾勒出1840年京戏诞生之时起到21世纪的票友长卷，同时托举出对京剧发展作出过重大贡献的一批近代、现代和当代票友。

——首先将京腔融入乱弹的是票友，第一代梨园精忠庙会首是票友，第一个形成京戏流派的是票友，第一个组建纯京戏班子的还是票友；老生前后三鼎甲之首都是票友，两代四大须生中都有票友，小生和老旦的创始者都是票友，托起四大名旦的还是票友；顶尖的丑角是票友，著名的净角是票友，最好的琴师是票友，程派与谭派的真正传承人也是票友；京剧科班的创始人是票友，开创工尺谱记录乐符的是票友，最早灌录唱片的是票友，留下最宝贵京剧史料的还是票友；开创京剧评论领域的是票友，最早向西方介绍京剧艺术的是票友，系统研究京剧历史和脸谱的是票友，当代最出色的京剧剧作家还是票友，振兴京剧中贡献斐然的依旧是票友……

何以所有的学者，学了戏之后，便自命为票友呢？为这件事情，我也问过许多人。有人说有两种原因，一是从前承办票房者，大多数都是旗人，他们看着唱大鼓的机关是国家所创，当然提不到所谓卑鄙，所以就沿用了票房这个名词。二是社会中，这些年来，永远看着演戏是一种下贱的行道。他们虽然喜爱戏剧，但终不愿与戏子为伍，乐得沿用了“票友”这个名词，以便与职业戏剧家有分别，于是就用到了现在也未曾改。目下若想换一个名词，也真不容易。而且票友这个名词，也不只是贵贱的关系，既是票友，则当然没有生意性质，有人找演戏，须有友谊的关系，或请或求，而不能雇，这种界限，是极分明的。自然这个名词，也就不容易再变换了。

再者唱戏的人，名曰票友，从前南方没有，他实始自北京，上海人学之，遂传遍全国。

齐如山

摘自《齐如山文存·票友的来源》

以前从来没有人写过关于票友的书，这是第一次。
这本书文字轻松，先睹为快，我爱看。

票友呢，本来是个好名词，当初都是尽义务的。在早边远地区打仗，他们拿着皇上发的龙票义务演出鼓舞士气，这是好事，票友也是好名词。后来慢慢都快变成坏名词了，那意思和“外行”相似，有些人叫出来带着轻视的意味，其实不对。当然这也是有些票友自己做成的，他们非抢着和内行演戏。可是内行中还有外行呢，不能要求票友在艺术上个个都精。从历史上票友的确是个好名词，希望通过这本书给票友正名。

刘曾复

摘自作者对刘曾复的采访记录

演员和观众应该是一对矛盾的统一体，没有观众，演员自然无所施其技艺；没有演员，也就谈不上什么观众了……而居于高层次的观众不仅要欣赏艺术，有的还执着地想进行艺术实践。作为一名戏曲业余爱好者，为了进行艺术实践而刻苦钻研、求师问艺，甚至为了达到登台献艺的目的而废寝忘食地苦练勤学，这就成了我们所常说的“票友”。

可是在旧社会，也有有钱有势的达官贵人或富商巨贾，为了出风头和摆阔，不惜花钱买个“大爷高乐”，一心要登台“玩儿票”的；而更多的则是戏瘾奇大，一心“只管自己痛快，不顾观众死活”的所谓票友，经常要“彩唱”过瘾。就我个人半个世纪以来看戏的经历来说，看票友演戏的场次也占有相当比重。我可以用两句话来概括：好的真好，喂的真喂。

吴小如

摘自吴小如《看票友的戏——戏迷闲话之五》

票友是中国戏曲发展史上一个独特现象，古都票友的历史和中国京剧的历史相辅相依。从京剧孕育发展到鼎盛时代的一百年间，京城票友所起到的推动作用无与伦比——可以说，没有票友的依托就没有京戏成为国剧的辉煌。遗憾的是，在以往京剧史的研究中，票友的贡献并没有得到充分重视。

作者题记

第一章 梨园沃土

“梨园”何以会与戏曲结缘2

“梨园”的寓意是什么？它为什么最后又会和戏曲结缘成为具有特定意义的代词？中国人习惯于以“梨园”雅称戏曲而不是歌舞之类的艺术当是事实，虽然在唐玄宗开拓梨园文化那个时代中国的戏曲艺术还蕴藏于沃土之中……

八角鼓、子弟书与大清龙票7

无论从哪个角度看，作为戏剧意义上的“票”、“票房”、“票友”乃至京戏的产生都与曾经统治了中国267年的最后一个封建王朝不无关系。追溯历史，还可以认定“票”的产生早于“票房”、“票友”的出现更早于“票”的问世……

一个秦腔艺人播下的种子13

秦腔在京城被禁，逼得魏长生南下江南；而秦腔在南地的传播，又与当地说唱艺术相结合引出新的艺术变化。脱胎于秦腔的襄阳调最后发展成西皮腔，它后来随着汉调进京，又经过大约半个世纪的发展演变，最终成为中国京戏的基础唱腔……

徽班进京孕育了票友温床16

从社会影响来说，徽班进京对京戏票友群落形成的贡献似乎更大一些。在京戏从徽班脱胎衍生的过程中，博采众长是十分重要的一环。在徽班进京演出到京戏正式问世的几十年演化过程中，中国的第一批票友与京戏共同成长起来……

第二章 锋芒初露

京戏产生的特殊年代22

1840年是一个极不平常的年份，这一年在中国发生了两起被载入史册的重大事件。其一是第一次鸦片战争爆发，其二是中国京戏在这一年正式诞生了。耻辱与骄傲，就这样于浑浑噩噩中毫无间错地揭开了中国近代历史的开篇……

票友第一人张二奎25

张二奎是京戏三鼎甲元老之一，还是京戏问世后梨园行会的第一任会首。谁也没有想到，当国粹京戏艺术拉开帷幕之时，能够以艺服众坐上开山祖师第一把交椅的居然是一个半路出家的年少下海票友……

京戏票房的萌芽时代33

中国第一个京戏票房史籍无确切记载，经考证京戏票房与京戏同时问世即是一个不争的事实。那时候的票房亦正处于萌芽时代，其亦属于既没名号也没固定地点的虚头票房，故而在梨园史籍上也罕有记载……

丑角宗师刘赶三35

刘赶三是中国京戏名丑第一人。作为当今时代的北漂族始祖，当年他为着艺术奔到北京来了。他是惟一集老生前三杰亲身赐教的京戏艺人，也是中国惟一唱遍四大名班的梨园名伶，其舞台生涯横跨道光、咸丰、同治、光绪四个时代……

薛印轩、卢胜奎与徐小香42

薛印轩和卢胜奎，分别成为京戏现代戏的开山宗师与京戏传统戏的第一代杰出剧作家；而徐小香，则以不输于老生三杰程长庚的舞台演出气场，被誉为“京剧小生”的创始人。他们都是第一代京都票友中成绩斐然的下海人……

第三章 鼓乐齐鸣

红墙内的骨灰级票友49

痴好听戏的咸丰皇帝于无意间在红墙内培养出一个超级戏迷，这个女人后来成为实际统治中国晚清时代长达四十八年的一代女皇。她的爱戏、宠戏与懂戏对推动中国京戏从青涩走向妩媚起到了不可忽视的作用……

掀开京戏成熟的盖头57

从光绪九年开始，百余年来上不了台面的乱弹戏终于成为在舞台上压倒一切的主流戏曲。自此，清宫内廷迎来了第二次演戏高潮，中国京戏走向成熟的盖头被紫禁城内一个有权有势的骨灰级票友陡然掀开。在慈禧太后的庇护下，中国京戏成熟的时代飞速到来……

王室贵胄知名票友64

从同治年代起算，爱新觉罗家族中称得上是戏迷的王室宗亲指不胜数。大清王朝三百年，孕育了中国京戏，催生了中国京戏，培植了中国京戏，也在中国京剧史册上留下一批不逊于科班伶人的王室票友……

京戏票房的真正诞生70

就追溯京戏票友的历史来说，顺治与同治两朝皇帝有一脉相通承上启下之处。前者入关把八角鼓带进关内，催生“票友”一词继而拉开中国京戏票友史的序幕；后者即位导致清音桌的产生，继而带动票房间世开启了中国京戏票友史的正篇……

光绪年间的北京票房77

翠峰庵票房、肃王府票房和韩季长票房堪称京城票房中的三鼎甲，他们阶层不同各有所长。三家票房，三种乐法，带动了京城票友滚雪球般发展。文、武、检场人才辈出，从一定程度上推动了京戏艺术走向更为成熟的蓬勃时代……

营业性质清音桌的产生81

清音桌在内容上与票房有着本质区别，这里即没有人说戏也没地方练唱，主要靠着一班票友的演出聚集茶楼的商业人气儿，所以说白了清音桌就是给票友提供露脸演出的地方。真唱得好了，得到观众认可就有了在票界扬名甚至下海的资本……

第四章 群星璀璨

程派传人周子衡与私淑翹楚孙菊仙86

周子衡与孙菊仙，一为北京儒绅，一为天津武庠，两人皆票老生，均淑长庚，有许多巧合之处。前者多年固守票房成为老生前三鼎甲之程派惟一传人，后者中年下海当之无愧占据着老生后三杰中第一把交椅……

下海票友中的十大“内廷供奉”95

综观下海票友中的十大内廷供奉，共计老生、武生、武丑、老旦各一位，净角六位。十大供奉中，梨园公认创立流派的有孙菊仙、穆凤山、黄润甫、金秀山、龚云甫五位，涉及京戏中的生、旦、净三行当……

红花尽俏绿叶满枝106

同光时期京戏流派的旺盛有着很重要的群众性艺术基础。其时的北京，会唱几段皮簧是正常的。能讲戏论戏是时尚的，敢走票登台是艺强的。强者如云、数不胜数，要想把有点名气的票友一一尽数还真不是件容易的事……

推动京戏发展的著名票友118

近代工业的兴起，使得一批具有雄厚经济靠山的票友脱颖而出，他们虽未下海却以刻苦研究京戏腔韵有所特长而享名，并且被梨园众多伶人问艺尊为师长。他们或在传授、或于创新、或在剧评，或在留下一手京戏历史资料方面均有不同建树……

第五章 雨后春笋

民国时期的北京票界特点124

用“多如牛毛”这样的词汇形容民国前期京城票友的数量并不过份。他们搭建出民国时期票友概念的新结构。那时候的北京真真切切就是一个行当齐全的票友城。“无迷不票，无票不名”即是处于京戏巅峰时期北京票界的真实写照……

民国前期的票房131

大清王朝崩溃后连年混乱的政局在一定程度上影响了票友唱戏的热情，直到1914年，渐渐从惶恐中走出的一些戏迷成群结伙聚在一起继续以规模性的唱戏为消遣，民国票房方才接踵涌现。民国初期最富盛名的票房有五个……

琴票巨擘陈彦衡与票界大王红豆馆主138

尽管民国前期四九城内人气颇盛的各行当名票数不胜数，但是能让梨票两界众口交赞并成为票界领军人物的却只有两位“爷”，他们即是被尊称为陈十二爷的琴票巨擘陈彦衡和别号红豆馆主的票界大王爱新觉罗·溥侗……

师徒两代名须生——言菊朋与奚啸伯150

民国时期最有名的下海票友则是言菊朋与奚啸伯。巧得是，言菊朋曾先后拜红豆馆主和陈彦衡为师，而奚啸伯又是他下海之前收的一个票友徒弟，从师门来说，民国时期最有名气的四大票友竟是有着密切渊源的师徒三代……

更多民国前期著名票友163

青衣领袖、夏山楼主、票友四名旦、票界四须生与众多商贾富绅名票，即使用再多的笔墨也无法记叙完全民国前期那些活跃于京城各个角落的大小名票。京戏的蓬勃兴盛时代在票友的强力烘托下迅速到来……

第六章 异军突起

梅兰芳身边的票友党175

梅兰芳的艺术活动旺盛期在1915年至1937年，而这期间在他身边始终活跃着一支隐于幕后的票友支持队伍。得名于票友，成名于票友，扬名于票友，梅兰芳与身边票友的故事本身就是中国京剧史上厚重的一页……

开创京剧新领域的下海票友195

民国时期的票友堪称为中国京剧的脊梁。在京剧表演艺术中起到承上启下重要作用的是票友；首开职业编剧与戏剧评论这两个领域先河的是票友；最著名须生与旦角的缔造者还是票友；层出不穷的梨园名伶中同样不失下海票友……

不可不提的那些票友209

尽管民国时期很多人发自心底地喜欢京剧，但是“戏子”那顶旧帽子还牢牢地扣在梨园艺人头上，这就使得很多有才气的票友始终把酷爱京剧做为爱好，无论他们在研究与创作领域声誉多大，却毕生不愿吃京剧饭……

民国后期票界一瞥218

在相对宽松的大环境下，北平城京剧文化的累积达到相当水平，票友数量滚雪球般增长。四九城中，提起京剧便如数家珍者随处可见，叱咤氍毹的各行当名票更是层出不穷，至于票友中有钱有闲更有大爷脾气的主儿也绝非罕见……

第七章 渐入凋零

建国前期的票友活动224

这是一个与以往任何时期不同的全新时代，票房解散了，堂会取消了，清音桌也齐刷刷地退出茶楼，票戏的机缘变得微乎其微。自京剧诞生一百多年来，京城票友第一次大面积地选择了沉默……

刘曾复与朱家溍们的使命231

一批最具文化底蕴、最富跨界时尚和最有坚忍精神的票友并非不堪一击。虽然明明知道靠杯水车薪无法拯救京剧下滑的命运，但是他们却一直对传统京剧不弃不舍。中国京剧传承的希望潜藏于这批学富五车的非梨园界人士之中……

全民“票友”时代的悲哀237

全民“票友”的兴起带来极大的历史隐患，致使若干年后样板戏在中国阴魂不散。实际上，很多听着样板戏长大的年轻一代完全不知晓如今被选定为世界非物质文化遗产的京剧的真谛是什么；更有甚者，骨子里把京剧与样板戏等同起来……

第八章 枯木逢春

传统京剧艺术复苏的领军人物·····245

在四大须生、四大名旦和一批著名京剧艺术家相继陨命之后，很多后辈演员别说对传统剧目能戏甚少，有些人甚至没看过许多被禁掉几十年的经典老戏。此时，刘曾复、朱家溍等一批存有坚实功夫的老票友即令梨园界所瞩目……

最后一代票友的光环·····250

在可以放声高唱的日子，那些以唱戏为生和喜欢唱戏的人们才突然发现，艺术的断层已经很深很深，许多历代名伶曾经唱红的传统剧目正面临着失传的命运。关键时刻，一些多年来潜在水底的资深票友露出头脸……

票友后时代的轨迹·····258

随着李滨声、欧阳中石、吴小如这一代票友的渐渐隐退，京都已经再没有经历过传统票房熏陶的真正票友。虽然打着“票友”大旗的各项活动屡见不鲜，但中国京剧却是不可避免地进入了票友后时代……

票友在中国京剧发展过程中所做的贡献·····264

撰写本书部分阅读书目·····276

文后缀语·····278

第一章 梨园沃土

在现代书牍报刊中，所谓“梨园子弟”、“梨园世家”这类词汇更多地是与京剧名流联系在一起，实际上，“梨园”一词的借义并非因戏曲而生，当然更不是因京剧而生。作为中国戏曲的优雅代称，“梨园”的出现比光绪年间才第一次问世的“京剧”一词足足早了一千多年。

清人看戏图