

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

梨园外史

潘镜芙 陈墨香 著

Legends of Beijing Opera Renowned Actors

中国戏曲出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术丛书

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

潘镜芙 陈墨香 著

梨园外史

京剧卷

《春秋部》

外史篇
Legends of Beijing Opera Renowned Actors

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

图书在版编目 (CIP) 数据

梨园外史 / 潘镜芙, 陈墨香著. --北京: 中国戏剧出版社, 2015. 1

(中国戏曲艺术大系. 京剧卷)

ISBN 978-7-104-04215-0

I. ①梨… II. ①潘… ②陈… III. ①章回小说—中国—当代 IV. ①I247.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第252633号

梨园外史

策 划: 李鸣春

责任编辑: 黄艳华

责任校对: 姚常龄

书籍设计: 止是设计

责任印刷: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层 (100097)

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 19

字 数: 292千

版 次: 2015年1月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04215-0

定 价: 60.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

“十一五”国家重点图书出版规划项目

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

《中国戏曲艺术大系》总编辑委员会

顾 问 郭汉城 刘厚生

主 任 廖 奔

副 主 任 樊国宾

执行主任 李鸣春

总 主 编 周育德

副 主 编 周华斌 刘彦君

执行主编 李鸣春 黄艳华

总 策 划 李鸣春 龙亨戈

总 监 制 樊国宾

(编辑委员会全部委员名单容后公布)

《中国戏曲艺术大系·京剧卷》编辑委员会

主 编 钮 骠

副主编 陈国卿 金 桐

编 委 (按姓氏笔画顺序)

许俊德 吕锁森 刘 侗 张正治 李鸣春 李小琴 李聪辉
李师友 陈国卿 苏 移 张永和 金 桐 和宝堂 钮 骠
黄 克 蒋 莘 谭元杰

创意总监 王春声 李鸣春

装帧设计 正是设计

孙 林 赵丽丽

宣 传 郭媛媛

统 筹 许 华

中国戏曲艺术大系
COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA

Beijing Opera Volume

Legends of Beijing Opera Renowned Actors

Legends of Beijing Opera Renowned Actors

《梨园外史》是一部长篇章回体小说，全面记录道光至民国时期的伶人轶事。作者化为书中的作剧先生和观剧道人，在描写上对梨园界发生的事件进行了一定程度上的夸张，根据当时的社会实际情况以小见大地反映了社会全貌。文中人物性格鲜明、语言浅显易懂，描述既符合基本事实，又注重艺术情节的连贯，具有一定的戏曲研究价值。又因作剧先生罢笔向佛而去，《梨园外史》止三十回，留下了无数的遗憾。附录《观剧生活素描》十部，为观剧道人陈墨香半生观戏搜集的趣事轶闻，在一定程度上填补了《梨园外史》未曾书写的空白。

睟公序

人情变幻，世态离奇，递嬗转迁，久而弗泯。大凡可以表现一种组织者，即可形成一种社会。士商工农，在在如是。推之梨园，奚独不然？！溯自唐明皇选曲部伎，子弟三百，教于梨园。声有误者，帝必觉而正之。号“皇帝梨园子弟”。宫女数百亦为梨园弟子，居宜春北院。斯为梨园发轫之始。千百年来，日新月异。道光而后，事迹愈繁。其能久经不敝，当有自来。欲知梨园真况与社会实情者，悉宜记载。盖事必有史，史以纪事。梨园虽小道，安得不谋载籍而听其湮没弗传耶！？兹从友人获阅《梨园外史》，云系合作。所以，叙述事实者至详且尽。彼西哲谓戏剧小说为开通社会之利器。梨园则戏剧所从出，“外史”乃梨园所由传。斯编一出，当知其不胫而走，梨园后起览之亦不至数典忘祖矣。乙丑正月睟公序。

包丹亭序

剧曲可以自娱，士大夫逢场作戏，固无不可。第自谭鑫培，梅兰芳以技艺姿容博得流俗之欢，积金钱至巨万，而世之青年，稍谙宫商，因之即欲置身优孟。得者固不乏，失者则比比矣。噫，彼亦未悉梨园之隐秘耳！使其早知此辈奸黠巧滑，曾牛鬼蛇神之不若，将引避不暇，孰肯陷溺其中耶！今《梨园外史》专叙伶人故事，虽语多褒扬，然对于奸黠巧滑者，秉笔直书，不稍宽假。则凡热心优伶者，取而熟读，当自觉悟，而深悔其立意之谬。此与禹鼎象物，何以异哉！仆于斯道，沉酣有年，展玩斯编，有不能不动于衷者。因志数语，以当弁言。包丹亭序。

曹心泉序

戏剧之道至于今日，可以谓之极盛，然其衰弱之机，即于此中伏焉。盖缘伶人举动大都以意为之，而于先正典型，不求甚解，遂至技艺有退无进，不亦大可悲乎！仆家世业伶，于前言往行，曾稍稍识之。每欲取其町为劝戒者：撰辑成书，以为吾曹之座右箴铭，而使后生晚进有所则效。因年老才庸，又方从事于律吕之学，兼以制作曲谱，无暇及此。不意竟有先我而为者，则此《梨园外史》一编是矣。是书作于文人学士之手，纪事精详，出言典雅，非吾辈可以赞一词。中间叙清代朝野士夫之事，而以伶人经纬其间，则是书作小说读可也，作清史读亦无不可也。顾有清一代风俗转移，均与伶人大有关系，是知我辈责任重大，自待不宜菲薄。至叙伶人事实，褒多于贬，颇寓隐恶扬善之意。凡属我曹更可以忽之哉？作是书者，与吾友人墨香相善，因来索序，草此以应。不文之讥，当不免云。曹澣心泉氏识于知足知不足斋。

陈墨香序

《梨园外史》小说家言也，纪道咸以来伶官故实。其间事迹，询之老伶未尽符合，然其描摹优人之状态，讨论戏曲之源流，至为详细，诚非老于斯事者不能道其只字。纪事小有牴牾，奚足为病！昔太史公传优孟，世且摘其谬误，况此固以稗野自命者乎？施耐庵，曹雪芹之小说，摹绘得神，亦但能得盗贼、儿女之性情耳，至事迹之有无，直同镜花水月。而此书所纪，尚不尽蹈空，欲考梨园掌故者岂可忽诸？方今之世，风俗淫靡，梨园以旦为第一流，读此编“胡喜禄尽扫铅华”一章，知作者盖有隐痛焉！余出入伶官之家将三十年，于若辈之情伪，知之甚深，只以赋性疏懒，未克独力撰作。是书之成，实为先获我心，故援笔乐为之叙。墨香氏题。

陈两石序

《梨园外史》是一部小说，但叙的事迹可不全是捏造，不过也不能全是真实。这是作小说的老例，不算毛病。要是同它专讲考据，那便是个笨伯。只看它谈起戏来，前台后台都说得十分透彻，就是事迹不实，那情理可不虚。《三国志通俗演义》是旧小说里最称写实的，然而说到热闹之处，往往不近人情，反不如《红楼梦》，《儒林外史》叙的入理。读书的就不必在真假二字内多加批评了。何况他讲的梨园家世，多半可靠，又焉能说它是假呢？从前人挑剔《品花宝鉴》，不该把些伶人换了假名假姓，弄得他一生技艺都成了虚话。这部书的用心，总算比《品花宝鉴》忠厚得多。那梨园中的古人自此可以多传个千百年，也该含笑九泉了。至于说的唱戏人的脾气，戏的套子，全是些内行话，那作《品花宝鉴》的，梦也梦不见。爱听戏的先生们，岂可不细细地看一遍呢？里面还夹着些先朝掌故，颇有一点孔云亭《桃花扇》的意思，又不止可以考究梨园了。大凡这一路的书，下笔容易写出不干净的话，《品花宝鉴》就是个明证。这部外史，却一句淫邪也没有，并且处处有戒淫之意，实是高的多了。

此书是两位先生合作的，与施耐庵、罗贯中的《水浒》相似，不似毛声山的删《三国》，高兰墅的补《红楼》。可是他两位的笔墨竟能一律，不似施罗的大相悬殊，也不是件易事。我同这两位先生都很熟识。他们的书要出版，少不得我在书的前面写它几句。他们的书传多远，我也可以传多远了。拉杂的错，我自知不免，可是品评这书，自己觉得不大离格。这一篇也只好算是序了。乙丑孟春陈两石题。

荀慧生序

《梨园外史》多叙数十年来优伶先达故事，笔墨点染，足为吾曹生色。慧生后学晚进，何敢妄参末议！然于研究技艺，周知情伪，不无小补。正如儒者读史，亦取其可为鉴戒而已。明镜所以照形，往事所以知今，则是书之有益于吾曹者距浅鲜耶？！作者与墨香师为友，嘱作序文，慧生不敢以固陋辞。爰志数语，尚待就正于墨香师云。时乙丑春正月十一日，荀慧生谨识于小留香馆。

吴梅序

往余客京师，在丁巳戊午间。时逊国未久，故家遗老犹余承平旧习。酒酣起舞，辄述伶工中可喜之事，余为神往。又读友人陈万里五伶六扇图，则兰芳，蕙瑶、蕙芳诸作，咸粲然可观。因叹优孟之中大有人在。彼傅粉墨、饰巾褶、登场顾盼，不过外著者耳，而其性情行谊，有转出士大夫之上者。斯亦奇矣。南归三载，养疴白门。陈墨香、潘镜芙以新著《梨园外史》示余，自咸同以及近岁，伶人佚事，靡弗纪录。又出以稗官体裁，排次联缀，一若身亲见之者。譎而正，微而显，非近代文人所能为也。夫声华纷靡之场，士君子易溺也。当其奔走快意之时，固无所用其感慨，及事过境迁，追思昔日之遇，即一草一木，一楼阁，一裙屐，凄然若不胜其依恋者，恋则思，思则悲，悲则彷徨终日，亟谋所以表暴之者。而文亦汨汨乎其来矣。昔人录东京之梦华，记武林之旧事，非独有慨夫鼎革之际也，亦以情动于中而莫能自止焉！虽然，逊清一代中，康雍乾嘉四朝，内廷诸法部，大抵皆梁、魏遗音。今所传者，如《劝善金科》《月令承应》诸书，其音节犹可想见。自宣宗暨孝钦后好武剧，悦乱弹，于是刀槊刺击之风，遍行宇内，一时乐部皆习黄冈黄梅谱，而云韶供奉归曲悉归删汰。戏剧之盛衰，即天下治乱之消息也。二君于六十年事，述之详矣。咸丰以上，犹有缺憾。他日能赅续成之，如《录鬼簿》《优语录》例，不更为谈艺者大快耶！因书此以奉二君，且为异日券云。瞿庵吴梅识。

李释戡序

中国戏曲艺术大系
COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA

《梨园外史》为吴县潘镜芙、安陆陈墨香合撰，专纪有清一代伶官佚事。详于乱弹，略于昆曲。清代乱弹之盛，始自道光。同光两朝士大夫，尤与伶人相习，其不学者，且奉戏剧为经典，腾笑通人。作者所以偏重晚季，盖有山榛隰苓之思焉。然前乎此之有关掌故者，亦多借书中人之口补出，非竟删之。唯若紫稼云郎，昭昭在人耳目者，则不复赘。闲尝考章回小说，传述优伶，以常州陈少逸《品花宝鉴》为最著。然其中改易姓名，往往有削趾适履之弊。此则人名地名大半征实，故不务为深刻。《宝鉴》脱胎《红楼》，此书脱胎《金瓶》《水浒》，蹊径各别。至叙梨园规矩，《宝鉴》犹多门外汉语，而是编作者，精究剧曲，粉墨登场以外，尤善创制剧本。今之所谓编剧家，当首推墨香。潘君前年已归道山，墨香以独力足成之。故全书潘作十之三，陈作十之七，二人皆奉佛，故不作褒语，亦较《宝鉴》命意正大。墨香熟于晚清政局，书中颠倒宾主，借彼伶官，传兹朝士，用孔云亭《桃花扇》旧例，细为寻绎，微旨自见。又其事迹，多得诸曹心泉口述。心泉为昆曲家老宿，流传有绪，固自可信。昔《简兮》之诗，伤贤者隐于伶官，比兴揣称由来久矣！书将付印，属为弁言，辄述所感。庚午午日阿迦居士李释戡。