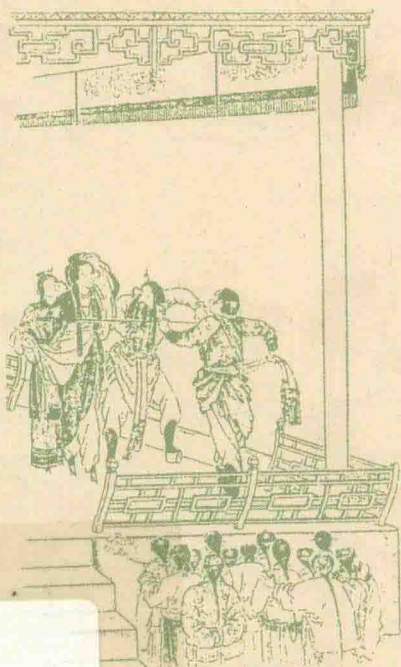

杨存昌
苏海坡
编

梨園幽韻

中石齋

生活·讀書·新知 三聯書店

杨存昌
苏海坡

编

梨園幽韻

中石齋

生活·讀書·新知 三联书店

Copyright © 2017 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品著作权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

梨园幽韵 / 苏海坡, 杨存昌编. —2 版. —北京:
生活·读书·新知三联书店, 2017.7
(闲趣坊)
ISBN 978-7-108-06044-0

I. ①梨… II. ①苏… ②杨… III. ①京剧—戏剧史—中国
IV. ① J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 148998 号

责任编辑 卫 纯

装帧设计 康 健

责任印制 宋 家

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京市松源印刷有限公司

版 次 2012 年 11 月北京第 1 版

2017 年 7 月北京第 2 版

2017 年 7 月北京第 4 次印刷

开 本 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张 12

字 数 236 千字

印 数 14,001—19,000 册

定 价 36.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

小 引

济南的历山西畔,有处名园,叫舜耕山庄。欧阳中石先生每次下榻此处,必然“群贤毕至,少长咸集”,堪称齐鲁书画、戏曲界的雅集。数年前,我策划《欧阳中石谈书》、《欧阳中石说戏》,先生决定来此下榻时抽出一周时间给我说戏,“弄新的”,叫我喜出望外。那天上午,先生兴致极高,回忆七岁开始的戏曲往事,绘声绘色,叫我眼前至今飘着旧时戏园子里旋转飞落的热毛巾。只可惜,录音一上午,先生就变了卦,忙得“且听下回分解”了。这倒激起我搜集戏剧文献、故事的兴致来,可算是本书的一种缘起。

查阅戏曲史料越多,眼前就浮现越多的画面和故事:道光、咸丰年间,京剧创始人之一余三胜机智救场,《四郎探母》一连唱出七十四个“我好比……”;“天下第一丑”刘赶三当面戏刺慈禧太后,给光绪皇帝唱出座位;张君秋、孟小冬快板对啃,比得上梅兰芳、孟小冬《游龙戏凤》;程长庚穆府被锁,汪笑侬唱戏丢官,“辫帅”张勋智激孙菊仙……精彩的故事出人意表,都从尘封的

历史中突现眼前,真叫人惊叹。这样的故事,以著名戏曲演员台上、台下的艺术生涯为中心,涵容了徽班进京以来二百年的戏曲史,反映社会、人生的诸多方面,涉及七行八作,皇帝、太后、总统、军阀、文人雅士、地痞大佬……济济一堂,妙趣横生,是近现代历史的侧影。

这样的书,闲是闲了点儿,趣味却浓郁得很;经过山东师范大学文艺学专业博士生导师杨存昌师兄悉心审订,戏曲文献的特质越发明朗。相信会有戏曲工作者,甚至理论研究者,与广大戏迷朋友喜欢;随着京剧进课堂活动在全国展开,也会在全国中小校园里遇到知音。就出版而言,这是一个日渐温乎的领域,图书面世相对容易。

此书出版也是机缘凑巧。前年北京图书订货会时,在北京大学出版社的展位上跟文物出版社的名编许海意博士说:即便同样的出版资源,不同的出版社策划思路大不相同——北大出版社往学术上拉,书名都怕不高深;三联社是往雅处拽,生怕失落了读者的雅趣和境界……不成想,旁边正有三联的编辑卫纯君,于是也就有了本书今天的命运。

但有一种人不找是不行的,那就是作者诸君;没有他们的授权,我心难安。于是,寻遍各种线索,发出了多封信函,终于收到了李滨声先生、翟鸿起先生、郑有慧女士、郦千明先生、王律先生、崔伟先生、袁世海先生后人袁菁女士和袁小海先生、张恨水先生之子张伍先生等作者或著作权所有人的授权书;天津的甄光俊等先生,专门打来电话,热情长谈,给了我很大鼓励,在此表

示深深的感谢。尚有部分作者,缺乏线索,无法联系,在此也表谢忱,并请致函我的电子邮箱 suhaipo99@163.com,以便奉上样书和薄酬。真想等待时机,遍访诸君,广结善缘,争取再度合作,传播这样有意思的文化。

这书,其实该请欧阳中石先生题个书名。他是奚啸伯先生的入室弟子、书法名家,过去曾多次聆听他老先生谈书说戏,书中也有一篇他与奚啸伯先生的故事。可是,内心十分犹豫。卫纯君编罢,来信提到:“苏老师,您真不想请欧阳先生题签?”我心头一震——免开“尊口”,将失去一段佳话,失去一次美化此书的机会——沉吟片刻,相约携校样拜访先生。先生持放大镜,逐行细观《小引》与《目录》,面带喜色,说放上图片;说作者万伯翱先生是万里委员长的长子,周桓先生是魏喜奎先生的爱人,孟小冬先生出自济南……然后,抬起头,和蔼地问:“需要我做什么?”于是,得获先生墨宝,本书锦上添花。感谢欧阳先生提携我,感谢欧阳先生为读者呈献艺术之美!

苏海坡

2012年6月2日

1 小 引

辑一 台 上

- 3 余三胜智唱《四郎探母》 曹济平 韩龙瑶 吴惠风
- 9 刘赶三讥讽权贵 翟鸿起
- 14 谭鑫培俞菊笙唱对台戏 崔 伟
- 20 杨小楼“智夺”金少山 孙曜东 宋路霞
- 25 “小小余三胜”逼走“麒麟童” 翁思再
- 31 余叔岩中南海“打棍出箱” 孙曜东 宋路霞
- 37 梅兰芳孟小冬“游龙戏凤” 许锦文
- 45 南麒北马同登台 沈鸿鑫 何国栋
- 52 张君秋孟小冬快板对啃 安志强
- 57 李万春李少春斗法 丁秉铤
- 63 言慧珠童芷苓上海滩打对台 费三金
- 79 魏喜奎走红津门 周桓 魏喜奎

辑二 台 下

- 95 回忆先师程继仙先生 俞振飞
- 102 盖叫天创制霸王装 谢美生
- 109 梅兰芳师从王瑶卿 沈鸿鑫
- 113 齐如老与梅兰芳对台排新戏 陈纪滢
- 118 余叔岩与孟小冬的师徒之谊 万伯翱
- 124 荀慧生卖身学艺 谭志湘
- 152 我为程砚秋写《锁麟囊》 翁偶虹
- 157 袁世海导演《霸王别姬》 袁世海口述 袁菁 整理
- 165 喜彩莲创造内高底鞋 张慧 曹其敏
- 170 梦中得腔,《三上轿》一句一彩 陈素真
- 178 常香玉拜师学武功 常香玉口述 张黎至 整理 陈小玉 记录
- 184 跟冯子和先生学戏 云燕铭

辑三 世 相

- 197 程长庚穆府被锁 刘强 杨宏英
- 206 “辫帅”张勋智激孙菊仙 范国平 陆地 张光辉
- 211 杨月楼“诱拐”案风波 邴千明
- 220 郝寿臣早年在烟台 甄光俊
- 223 金少山梅兰芳“霸王别姬” 卢子明 徐世光
- 232 天蟾舞台炸弹事件 梅兰芳

240	言菊朋“举刀自刎”		张 屯
246	叶盛章智赚日伪军	叶盛长	陈绍武
250	陈伯华乡下躲祸	邓家琪	刘庆林
256	张君秋“二进宫”		安志强
265	常香玉化妆脱险		王洪应

辑四 人 生

275	程长庚进京	刘强	杨宏英
282	孙菊仙和汪桂芬		郑逸梅
289	德珪如弃爵从艺	曹济平	韩龙瑶
295	汪笑侬唱戏丢官		高拜石
300	京城“龙票”载涛	郑怀义	张建设
309	杜月笙粉墨登台		韦君谷
317	金少山装病全节		任明耀
321	梅兰芳与他的两位夫人		屠 珍
331	周信芳与裘丽琳的生死情缘		文 田
342	张恨水票戏		张 伍
346	张伯驹的《空城计》		丁秉铨
358	蒋方良演《苏三起解》		郭 晨
364	五次票戏记		吴祖光

余三胜智唱《四郎探母》

曹济平 韩龙瑶 吴惠风

余三胜，又名开龙，字起云，湖北罗田人，清道光、咸丰年间的京剧演员，与程长庚、张二奎并称京剧“老生三杰”、“三鼎甲”。他功底深厚，唱腔以“花腔”最为著名。他融会汉剧、徽剧之音，加以昆曲、川剧之调，抑扬顿挫，推陈出新，自成一家，独创了“余派”。清代杨静亭在《都门杂咏》中称赞他：

时尚黄腔喊似雷，

当年昆弋话无媒。

而今特重余三胜，

年少争传张二奎。

余三胜所唱的戏，以“西皮”为最佳，唱腔苍凉悲壮。他在《四郎探母》中扮杨延辉，《定军山》中扮黄忠，《捉放曹》中扮陈宫等，名噪京师，无人能与之抗衡。“二黄反调”也因他创制得多、唱工出色，而盛传于后世。

余三胜是“春台班”台柱,演技高超,拥有一批观众。许多演员都以与他搭档而倍感荣耀,但他对搭档要求相当严格,必须由他亲自选定,说一不二,从不勉强迁就。如他唱《四郎探母》,就一定要胡喜禄与他搭档。胡喜禄专攻旦角戏,唱工好,扮相也甜美,尤以扮“青衣”誉满艺坛。他俩在台上配合默契,天衣无缝,令人叫绝。只要他俩出演《四郎探母》,老观众纷沓而来,新观众慕名而至,场场爆满,盛演不衰,场内喝彩、道好声不断。

有一次,余三胜与胡喜禄联袂出演《四郎探母》,海报刚一上墙,不多时戏票便售出一空,乐得班主喜滋滋地合不拢嘴。演出前,除胡喜禄一人外,所有上场演员都准点到了戏院后台,忙着打脸上妆,涂脂抹粉。余三胜也早早到了戏院后台,快手快脚地化了妆,手端一把紫砂小茶壶,坐在一旁,闭目养神。

一会儿,上场演员各自做好出演前的一切准备工作:服装、道具、灯光效果等后台工作人员也各司其职,井然有序;台右司琴、司鼓、司锣等司奏人员,早已各就各位。只等开场锣一结束,演出便正式开始了。但是,主要演员胡喜禄还未到达现场,急得班主团团转,一头大汗淋漓;后台主管急得远远站在戏院外干等,左顾右盼,也不见胡喜禄的身影出现。

时间一分一秒地过去了,眼看就到了开演时间,班主也等不及了,便对余三胜说:

“余老板(老板,旧时对京剧演员的尊称),胡老板到现在尚不见人影,你老看咋办呢?”

“班主的意思是?”余三胜半睁着双眼反问道。

“余老板，总不能让观众这样干等下去。”

“看起来班主的意思是换人‘救场’？”

“余老板，您老误会了。我这是请您拿主意呢！”

“班主，要换人，那就连我一起都换了！”

“余老板，哪能呢！哪能呢！”班主说。他茫然四顾，自言自语道：“这，这咋办呢？”

“班主，按时开场，我余某有办法。”

班主一脸狐疑，给台左司奏人员打了个手势，随后开场锣鼓便响了起来。响了一阵，场内观众开始安静下来。

演出开始了，余三胜上场。这场戏的开板唱的是“杨延辉坐宫院”一段，本来只有四句唱：

我好比笼中鸟，有翅难展；

我好比失水鱼，困在沙滩；

我好比中秋月，乌云遮掩；

我好比东流水，一去不返。

余三胜的四句唱完了，本该轮到胡喜禄扮演的铁镜公主上场，他用眼角往场上一扫，心里明白胡喜禄还没到场，于是就随口编唱：

我好比……

我好比……

我好比……

台下的老观众都知道“我好比”本来只有四句，怎么一下子多了那么多句？没完没了的！但也猜出一定是什么原因，让余三胜在拖长时间。因为太爱听余三胜的腔调，也就姑且等下去。出人意料的是，余三胜竟然一连气地唱了七十四个“我好比……”

余三胜不仅是一位演技高超的京剧演员，而且文学功底也很深厚，平时又肯学习，故而才思敏捷，出口成章。他随口编出的唱词、念白，合辙押韵，通俗易懂，抑扬顿挫，朗朗上口，连行家里手也不得不击节赞赏，自愧弗如。

这时，胡喜禄终于匆匆赶到戏院后台。班主见“胡老板”到了，如释重负，连句责备的话也顾不得说，让众人七手八脚给他化了妆，穿上戏衣，塞上“孩儿”。胡喜禄便手抱“孩儿”，上场前一句念白：“丫头，走哇……”

余三胜闭目缓唱，兴致正浓，突然间听到了“念白”，知道胡喜禄已经到了，便以平常唱词收场。

余三胜这七十四个“我好比”，历时数十分钟，场面异常安静，观众明知有“鬼”，但为他的唱腔所倾倒，一直兴趣盎然地听下去。

事后有人问余三胜：“如果胡喜禄一直未到，那你打算怎么办呢？”

余三胜答道：“你们不用担心！‘我好比’准备唱八十句为

止。如果喜禄还不能到场,我就改用‘说白’,历叙天波府杨家的家世渊源,即使说上一天一夜,我‘肚子’里有的是。”

余三胜应变能力相当强,故事很多,这里再说一个。有一次,余三胜扮演一位君主,先由四名佩刀侍卫上场,然后是内宫四人执戟前导。该他上场了,他把台帘一掀,就发现前面“龙套”出了纰漏。

四名佩刀侍卫上场后,按舞台程式左右各站两人。执戟内宫四人,分前后两列上场,前列两人分列左右,后列两人,走到台口,竟肩并肩一起站到左边去了。内宫四人,左边站了三人,右边站上一人,形成舞台上一大忌——“一头沉”。

余三胜自登场后,便不时以眼睛示意,但未引起站错位置“龙套”的察觉。余三胜无法,放慢节奏,在转身亮相前,又用眼睛狠狠瞪了“龙套”一眼。这“龙套”我行我素,依旧纹丝不动地错下去。余三胜突然灵机一动,在唱完一段唱词后,临时增唱了两句摇板:

这壁一个那壁三,

余三胜边唱边伸出右手食指朝右边指了一阵,又伸出右手三指朝左边指指,然后站定,摇摇头,继续唱:

还需孤王把他拉。

余三胜边唱边上前，拎着左边“龙套”的耳朵拉往右边去。

按场规，演员不得随意增加唱词，不是闹剧，也不得插科打诨，余三胜这样纠错，也是万不得已的。台下观众多是老戏迷，看出了其中蹊跷，对他这随机应变的能力，都发出会心的笑，继而报以热烈的掌声。

（选自曹济平、韩龙瑶、吴惠风编著《艺苑遗珍——中国艺苑的故事》，江苏人民出版社2000年）