

富連成班傳

國勳正宗

主編
孫萍
叶金森

北平富連成戲劇學社

外语教学与研究出版社

富連成 團 畫 傳

周錦章

主編

叶金霖 孫萍

外语教学与研究出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

富连成画传 / 孙萍, 叶金森主编. — 北京: 外语教学与研究出版社, 2014.11

ISBN 978-7-5135-5355-1

I. ①富… II. ①孙… ②叶… III. ①富连成社—戏剧史—画册 IV. ①J821-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 277245 号

出 版 人 蔡剑峰
责任编辑 李 扬
装帧设计 黄晓飞
排版制作 永诚天地
出版发行 外语教学与研究出版社
社 址 北京市西三环北路 19 号 (100089)
网 址 <http://www.fltp.com>
印 刷 北京盛通印刷股份有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 42
版 次 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5135-5355-1
定 价 268.00 元

购书咨询: (010) 88819929 电子邮箱: club@fltp.com

外研书店: <http://www.fltpstore.com>

凡印刷、装订质量问题, 请联系我社印制部

联系电话: (010) 61207896 电子邮箱: zhijian@fltp.com

凡侵权、盗版书籍线索, 请联系我社法律事务部

举报电话: (010) 88817519 电子邮箱: banquan@fltp.com

法律顾问: 立方律师事务所 刘旭东律师

中咨律师事务所 殷 斌律师

物料号: 253550001

教育英才

梅蘭芳

保子國粹

齊如山敬題

画 传

编者前言

《富连成画传》在历经十余年的努力之后，终于呈现在世人面前，对于我们整个研究和编辑团队而言，当然是一件非常值得欣慰的事情。正如广大读者所见，它的突出特色，首先是尽可能汇集富连成社及其所培养的京剧人才的图片，展示直观的历史原貌和舞台、生活形象。有些时候，一张图片的说服力会远大于长篇文字，使并不明朗的历史瞬间明晰，只有图片、活动影像、录音、文物史料与文字史料互补，才能显现一段历史真实立体的全景。其次，《富连成画传》也尽可能完整地汇集有关富连成社存在的整个历史时期的最基本文字资料。所以编辑《富连成画传》，其实是进行了一项基础性工作，其独特性在于，这项基础性工作的量相当浩大和繁复，且几乎没有现成的经验可循。富连成社的相关资料，特别是珍贵的图片资料，其分布是非常分散的，就《富连成画传》而言，其资料有的来自富连成社弟子及其后人的私人藏品，有的来自早期报纸刊物，而富连成社八科学生 700 余人，他们的后人和弟子人数更多，刊发有关富连成社文字和图片的早期报刊也不下几十种，在如此海量的人员和早期资料中爬梳、整理、筛选、考证有关富连成社的信息，其难度可想而知。可以说，十余年的搜集整理，已经为富连成社研究的总体工作打下了一个良好的资料基础，为深入研究富连成社，陆续推出相关科研成果做了比较充分的准备，《富连成画传》就是资料整理工作的初步的、阶段性的汇报，是富连成社研究系统工程进度中的关键一环。

之所以要将有关富连成社的研究定位为一个具有

画 传

相当规模的系统工程，与该机构在京剧史上的地位和作用密切相关。

首先，富连成社是整个京剧教育史上历时最长、规模最大、培养人才最多的，以科班面貌出现的京剧教育机构。从1904年由吉林富商牛秉坤（子厚，1866—1943）出资，由叶春善（1875—1935，正名鉴贞，在进行社会活动时多用此名）担任老板（相当于职业经理人）以喜连成班为名开办（1906年正式对外进行营业演出），到1912年社会巨变之际东家易主，改由“外馆沈家”出资，再到20世纪30年代中期由班主叶氏独资经营，最终于1948年解体，该机构存续达44年之久，培养了700余名京剧艺术各行人才。这些富连成学员之中，有相当部分成为在京剧表演领域开宗立派的“大师”级人物。如侯喜瑞的架子花脸“侯派”、马连良的老生“马派”、于连泉（筱翠花）的花旦“筱派”、谭富英的老生“新谭派”、叶盛章的武丑“叶派”、叶盛兰的小生“叶派”、裘盛戎的花脸“裘派”、袁世海的花脸“袁派”等；开创了旦角“梅派”、使京剧走向世界的梅兰芳先生，开创了老生“麒派”的周信芳先生，也在早年于喜连成“借台练戏”的生涯中大量吸取了营养，对他们日后的艺术道路产生了积极而深远的影响。这些富社优秀弟子以超卓的表演艺术，引领着京剧发展的潮流，塑造着京剧艺术的形态。

此外，还有相当多的富社弟子成为优秀的流派传承人或著名的配演，其中如被称为“小梅兰芳”的李世芳，艺兼筱（翠花）、荀（慧生）的毛世来，承袭高（庆奎）、马（连良）的老生李盛藻，艺宗杨（小楼）派的武生杨盛春、高盛麟，谭门第五代传人谭元寿等，都是在流派

画 传

传承中大放异彩的佼佼者。而优秀的配角演员如武花脸骆连翔、架子花脸刘连荣、丑角马富禄、青衣吴富琴等，不仅是民国时期各大京剧班社争相抢聘的对象，而且对于一些京剧流派的形成起到过至为关键的作用。与此同时，大量的富社毕业生成为各京剧班社或团体中不可或缺的力量，至迟到 20 世纪 30 年代，几乎所有的知名京剧专业演出组织中都能看到富社弟子的身影。

更重要的是，富社还培养了如雷喜福、王喜秀、刘喜益、王连平、苏连汉、梁连柱、茹富兰、宋富亭、高富远、段富环、孙盛文、孙盛云、关盛明、苏盛轼、董盛村、王世续、朱世友等一大批为培养京剧人才付出毕生精力的优秀教师（必须指出的是，富社培养的演员和教师是不可分割的整体，从事教学工作的富社弟子，同时也是有着高超造诣的京剧艺术家，他们当中大部分在青年时也是著名演员）。在他们的呕心沥血之下，1949 年后大量京剧新秀迅速成长，可以说，这些富社培养的演员，是在时代交替之际，承担京剧艺术接续重要历史任务的骨干。需要强调的是，有相当部分的富社优秀毕业生在台湾、香港、澳门地区及世界各地进行演出、京剧教育等活动，为传统艺术的对外传播、巩固海内外华人共同的文化纽带做出了积极贡献。

其次，从京剧演出市场发展历史的角度观照，富连成社是一家在经营上极为成功的京剧演出团体。1904 年（清光绪三十年）到 1948 年的北京京剧演出市场，经历过若干次剧烈动荡，在 44 年的漫长时间里，演出的形式、经营的方法、观众群体，乃至对于京剧的审美取向和趋向，都有相当显著的变化。在这些动荡和变化中，京剧班社不断地重复着结成—解散—重组的过程，惟有

画 传

出于生存需要和艺术实践必需，始终坚持营业演出的富连成社，作为一个特殊的演出团体贯穿了清末到新中国建立前的这段历史，为研究京剧演出市场提供了非常完整的对象。从富连成社的发展中，可以看到科班与科班之间的市场竞争，可以看到民国早期科班与男班（男性成年演员组成的班社）、坤班（女性演员组成的班社）的市场分野，可以看到民国后期科班对于当时京剧演剧形态的影响和引领，而富社如何在多变的市场环境中生存、适应、发展乃至取得引领潮流的地位，内中或许包含着关于京剧艺术发展一些带有普遍性的规律。

第三，从传统文化保存延续的视角考察。富连成社是非常良好的传统文化保留与传承载体，也是非常良好的文化传统保有及践行组织。一方面，富社保存、整理、改编了大量的京剧剧目，汇编成《叶氏藏本》共 29 函，计 382 册，涵盖剧目近千出，其中相当部分是首尾俱全的整本大戏或连台本戏，对于探索京剧剧目发展的历史轨迹，乃至研究清代以来民间演剧的内容形态都具有重要价值。另一方面，梨园界在历史上形成了一整套培训方法、行业规范、演出守则，辗转到民国之初，仅有富连成社以文本形式完整保存了这些体现旧时戏曲从业者价值取向的规条，并且始终将之贯彻到教育弟子的过程当中。这些规条不但对富社自身起到了积极作用，而且通过富社重新传播和树立，在富社之后成立的诸多京剧教育机构或班社，多以此为借鉴参考，或干脆照搬套用，使这些浸润着梨园传统价值观的古老规范，在民国商业化氛围日渐浓厚、愈来愈讲求实利的时代里，仍旧起着约束戏曲从业者群体、增强凝聚力的功效。此外，在演剧形态方面，富社也保留了大量的清末时期演

画 传

出形式，其中既有富于民俗价值的仪式和技巧，也有可以与宫廷演剧相参照的演员表演以及布景、道具的使用；与此同时，富社长期的演出场地广和楼，在民国时期就被视为保存清代茶园式剧场原貌的唯一范本，这些都可以视为稀缺的、遗产型的传统文化财富，通过富连成这个一直存在到新中国建立前的样本保存下来，事实上为我们提供了一条探索中国更久远演剧传统的坦途。

第四，从文化传播，特别是对外文化交流的角度看，富连成社在整个民国时期都是中国传统戏曲及其教育方法对外传播的窗口。作为民国时期“男伶、女伶、童伶”三种戏曲演员大类之中“童伶戏班”的典型代表，富社进行过多次对来华考察的外国戏剧家展示与传播中国传统戏剧的活动。举例来说，如1924年日本歌舞伎艺术家市川左团次（二代目）来华考察中国演剧期间，曾观摩过富社演出，并到富连成本社实地调查过该社教学状况，在多个场合与富社首任社长叶春善进行过深入交流。市川回到日本后，详细总结了对中国传统戏剧的考察情况，作为考察的重要成果，还将京剧《汾河湾》改编为歌舞伎形式进行公演，富社在其中的贡献功不可没。值得强调的是，民国初期外国戏剧家，特别是日本职业戏剧演员，如市川左团次、守田勘弥（十三代目）对中国戏剧的考察活动，都是作为对梅兰芳1919年访日活动的回访形式出现的，构成了中日戏剧交流的完整互动。而这些互访活动，既不是政府主导的官方正式外交活动，也不能等同于单纯的民间文化交流，而是介乎二者之间的、带有“公共外交”性质的行为。事实上在当时的戏剧界，已经意识到了这一系列访问活动的

画 传

公共外交意味。一些当时的相关评论指出，文化友好交流的作用，足以影响两国国民之间的印象，进而对两国关系起到积极的促进作用。在大力发展公共外交已经被提升为国家战略的今天，研究过往的公共外交活动非常具有现实指导意义，以富连成社为依托进行的公共外交，也为我们提供了重要的研究对象。

综上所述，以富连成社作为一家传统戏曲教育机构的基本定位为初级视角，再逐步提升扩大到其在北京剧市场、演剧形态、文化保存、文化传播等一系列大的环境中，对其进行进一步的考察，可以认为富连成社不仅从多方面影响着京剧艺术的发展，而且从它身上折射出了从清末到整个民国时期，中国传统戏剧艺术活动的轨迹，其意义是丰富而重大的。

但稍有遗憾的是，对于富连成社，目前尚较为缺乏全面、系统、深入，特别是结合了当时京剧市场变革和加入其他与富连成社同类机构对比的研究。现有成果的构成，主要分为以下几类：

一类是说明历史概况的，最为典型的是出版于1933年，由富社当时的财东沈秀水（1897—1953）专门购买了一家印刷厂印制，由唐伯弢（生卒年不详）撰写的《富连成三十年史》（2000年9月由同心出版社出增订版），其内容包括富社建立的背景与经过，富社基本的组织结构与教学管理办法，富社的教师与各科学学生的简介等。《富连成三十年史》是了解富社基本情况最直接和最权威的资料，但它的截止时间在1933年，而富社存在的后15年，无论是社会环境、市场状态，还是富社内部的人员组成都发生了很大的变化。又如根据包缉庭（1903—1983）在上世纪六七十年代的香港《大成》

画 传

等刊物上连载文章结集出版、由李德生整理的《京剧的摇篮——富连成》(山西人民出版社, 2008年8月出版)叙说了关于富社前后比较完整的历史情况。包缉庭是与富连成关系非常紧密的社会知名人士, 被戏称为富社“护法”, 与王连平、孙盛文等富社弟子及教师为师友之交。从1928年第二次印刷的富社《梨园规约》系由包缉庭手书抄写来看(《梨园规约》系由富社弟子和教师王连平具体经办, 将富社日常用于教学的训词和戏曲界长期形成的行业规定、信仰、习俗等集中印刷的小册子, 第一次印刷成书于1926年, 又于1928年第二次印刷, 第二次印刷的版本, 内文书写由包缉庭完成), 其与富社的关系之近可以想见, 包氏所记的富社历史, 可信度应该较高。此外, 还有《京剧谈往录》(北京出版社, 1985年2月出版)中所载富社第二任社长叶龙章撰写的《喜(富)连成科班的始末》, 对于富社前半部分历史的记录, 主要因袭了《富连成三十年史》的说法, 但加入了较为详细的1935年后他本人继任社长后的一些情况。

第二类是关于富社的看戏记与剧评。其中结集出版的, 比较知名和集中探讨富社演出情况的是吴小如(1922—2014)撰写的《鸟瞰富连成》、《鸟瞰富连成续》、《鸟瞰富连成再续》等, 集中收录在其最近出版的个人剧评集《看戏一得》里(北京大学出版社, 2012年9月)。其他大量的看戏记和剧评, 散见于与富社同时代的各类报纸刊物中(主要集中在北京、上海), 因为其海量和分散, 其实很难说是既有的成果, 需要大量的案头工作进行爬梳整理。其中比较主要的, 如《申报》、《顺天时报》(初名《燕京时报》, 1901年创刊, 1930年

画 传

停刊)、《晨报》(1916年8月创刊于北京,1918年9月停刊,12月复刊;1928年6月停办,8月复刊;1937年7月停办,1939年6月复刊,1943年停刊)、《北洋画报》(冯武越、谭北林创办,1926年创刊,1937年停刊,共1587期)、《大公报·戏剧周刊》(天津,徐凌霄主编,1928年至1930年,共151期)、《戏剧月刊》(戏剧月刊社出版,刘豁公、郑国宜主编,1928年6月在上海出版,1931年9月停刊,共出1—3卷36期)、《国剧画报》(北平国剧学会编辑出版,1933年1月创刊,1933年8月停刊,共发行2卷30期)、《戏剧丛刊》(北平国剧学会编辑,1932年1月创刊,1935年10月停刊,共发行四期)、《剧学月刊》(原由南京戏曲音乐院北平分院研究所出版发行,徐凌霄主编,自三卷七期改由北平中国戏曲音乐院研究所编印,1932年1月创刊,1936年6月停刊,共发行五卷六期,其中前四卷各出十二期)、《戏剧旬刊》(1935年创刊,旬刊,1937年停刊,36期,上海国剧保存社)、《十日戏剧》(1937年创刊,旬刊,80期,上海国剧保存社)、《半月剧刊》(1936年7月创刊,9月停刊,共9期)、《立言画刊》(1938年创刊,周刊,1945年停刊,共356期)等。

值得说明的是,这些报纸和刊物更是探知民国京剧市场风向的第一手、也是最可信的资料,对于以市场动向进行富社及其他京剧教育机构研究的方针可以起到最大的支持作用。

第三类是富社教师及学员的回忆文章、谈艺录等。如侯喜瑞的谈艺录《学戏与演戏》(北京出版社,1961年),于连泉(筱翠花)《京剧花旦表演艺术》(北京出版社,1962年),袁世海《艺海无涯》(中国青年出版

画 传

社，1985年6月），叶盛长口述、陈绍武整理《梨园一叶》（中国戏剧出版社，1990年2月），收录了李盛斌遗稿的《京剧名家李盛斌》（中国戏剧出版社，2000年11月），收录了孙盛文遗稿的《净门师魂——我的父亲孙盛文》（孙莲珠著并整理，中国戏剧出版社，1999年9月）等，这些回忆文章和谈艺录，是曾在富社经受教育甚至工作过的亲历者留下的资料，在研究富社教学方法、艺术风格和学员生活状态方面有一定作用。

在这样的情况下，从基础研究做起，通过多种手段重新梳理、汇总、分析有关富连成社的史料显得尤为必要。更重要的是，必须清晰认识富连成社重要的历史地位、丰富的历史作用、极具启发性的现实指导意义，将对该社的研究视为一个具备系统性的工程看待，以此为前提开展研究工作。

有鉴于此，从30年前的1984年，由富连成社第二任社长叶龙章（1906—1988）倡议举办的纪念富连成社创办80周年活动开始，到2004年纪念富连成社创办100周年，再到2011年作为辛亥革命百周年系列活动之一的纪念富连成社创办107周年、2012年的纪念人民艺术家叶盛章诞辰100周年，在此期间，我们已经开始系统有序地重新进行富连成资料整理工作。每一次纪念活动都举行了成功的主题研讨会，其作用在于：第一，汇集健在的富社弟子及再传弟子，最大限度地收集第一手资料；第二，从研究富连成社的不同角度出发，进行深入细致的探讨，系统整理已有成果并寻找发掘新的观点。在这个过程中，富连成社研究工程已经初步完成了一整套项目的构建，并且正在按照预定计划井然有序地进行着。具体项目包括：

画 传

• 编纂出版《富连成画传》。作为图文并茂、以图片资料为主的，涵盖富连成社基本信息的初期成果。

• 拍摄纪录片《富连成》。以电视为传播媒介，以纪录片为载体，汇集已掌握的文献和大量历史亲历者、专家学者口述的立体化的综合研究成果。目前已完成了近百人次的采访工作，拍摄工作仍在进行中。

• 历次富连成社主题研讨会论文集。

• 包括《叶氏藏本》系列研究在内的其他富连成社研究成果。

• 以上各项成果的翻译与对外传播工作。

《富连成画传》是以北京外国语大学为依托，以北京外国语大学艺术研究院、外研社为主要执行单位完成的，而整个富连成社研究系统工程，也将以北京外国语大学作为重要的研究依托平台。

作为我国高等院校中历史悠久、教授语种最多、办学层次齐全的外国语大学，北京外国语大学在七十余年的发展历程中，始终将自身的发展与国家利益、民族命运紧密结合。新时期，北外在承担把“把世界介绍给中国”使命的同时，积极承担“把中国介绍给世界”的新使命。2011年6月，北京外国语大学艺术研究院正式成立，以致力于中外艺术的比较研究，把中华传统艺术介绍给世界为宗旨，以坚持民族形式和国际视野相结合为特色，以培养既熟练掌握艺术的基本知识，又具备扎实的外语功底，能在中外方两个文化平台自由交流的复合型、高层次艺术人才为目标，是为推动传统艺术发展，立体展现传统艺术精粹，促进中国戏曲、音乐、书法、绘画事业发展和创建世界一流综合大学而成立的一所以传统艺术综合研究为特色的高等教学与研究机构。艺术研究院是继2010年9月北京外国语大学成立了国内第一

画
传

个公共外交研究中心之后，北外“在全球背景下共同探索公共外交的新思路、新内涵、新方式，从而多层次、多领域、全方位地推进中国的公共外交事业”这一整体战略中的重要一环。公共外交研究中心和艺术研究院互为支持和补充，共同承担着北京外国语大学践行公共外交和文化“走出去”两项国家战略的重要任务。

2013 年获批为“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的“京剧百部经典英译系列工程”，是由北京外国语大学与中国人民大学联合申报的科研项目，是一项大规模的中华优秀传统文化精髓对外传播试验。早在 2011 年，时任国务委员的刘延东同志就曾对“京剧百部经典英译系列工程”给予过充分的重视和肯定，她认为通过这个项目的实施，可以使得中华戏剧文化走出国门，传承、传播到世界各地，其积极意义在于弥补了世界各国对我们中华戏剧文化缺乏足够认识的空白，并勉励京剧艺术界、戏曲学界和翻译学界参与其事的专家学者要坚定信念，将其打造成为一项创新工程、精品工程、世纪工程。在这个重大科研攻关项目中，北京外国语大学主要承担并出色完成了至为重要的京剧文本、文化背景翻译工作，展现了雄厚的科研实力。该工程的一期成果在海内外取得了良好的传播效果，博得了广泛赞誉，目前二期成果已经完成，面世在即。在这样的背景下，我们有理由相信，作为富连成社研究系列工程的初期成果，《富连成画传》将再次展示传统艺术与对外传播相结合的“化学作用”，展现北京外国语大学的科研实力，证明其以语言为载体，实现“艺术+传播”发展方向的正确决策。

习近平同志在 2014 年 10 月 15 日召开的文艺工作座谈会上指出：“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化

画 传

激荡中站稳脚跟的坚实根基。”

以京剧为突出代表的中国传统戏曲，是中华优秀传统文化的精华和标志。京剧已进入联合国非物质文化遗产名录，在全世界范围内备受瞩目。对于中华优秀传统文化的研究、阐释和对外传播，已成为全国多所重点高校，以及各类文化机构的重大课题。《富连成画传》就是在这一背景和契机下做出的重要传统文化研究成果。

就我本人而言，也与富社有着至为深厚的关系。我是京剧演员出身，从小教我学戏的苏盛琴老师、殷元和老师等都是富连成的优秀毕业生。更重要的是，我的丈夫叶金森，系富连成第二任社长叶龙章次子，同时也是京剧武丑“叶派”创始人叶盛章的亲传弟子。家庭与学艺背景使我们对富连成社充满了感情。

遥想百余年前，叶春善、萧长华等老先生筚路蓝缕、艰苦创业，数十年如一日，终于奠定了富连成社雄厚的基础，他们都将自己的一生毫无保留地献给了京剧教育事业。科班创办之初，叶春善、萧长华、苏雨卿、宋起山、唐宗成等先辈对天盟誓：“各人不为发家致富，只为传留戏班后代香烟，一心为了教好下一代人才，传流不息地把戏剧事业接续下去。”这句誓言成为他们终身恪守并视为神圣的座右铭，而这种奉献精神，也深刻地影响到了他们的后继者。叶龙章先生将他的后半生完全奉献给了京剧教育事业，亲手培养了世（小世字科）、元、韵、庆四科学生，为京剧艺术造就了大量优秀人才，直到生命的最后一刻，他还笔耕不辍，为总结富连成经验、整理京剧史料尽了自己一份力量。我的婆母马禄德女士，是富社后四科学生的师娘，为了表达对她的敬意，很多富社学生，如京剧名家谭元寿先生等，都将“师”字免去，直呼她为“娘”。她的晚年，也是在不断的奔走呼

画 传

告、号召京剧界团结一致，共同为艺术发展贡献力量中度过的。她极度关注有关富连成社的所有研究进展，时常询问和催促，她是如今仍健在的富社弟子心中的一面旗帜。2013年7月11日，马禄德女士以97岁高龄离世，此前不久，她还在询问富连成研究系列工程的情况，对研究成果充满了期待，但她始终没能看到这本书的出版。作为富连成的后代，背负着先人的遗志，承续着为京剧事业奉献一生的决心，开展好对富连成的研究工作，推出高质量的研究成果，是我们责无旁贷的使命。

在富连成社研究系列工程开展期间，特别是在作为其初期成果的《富连成画传》编纂的全过程中，北外艺术研究院作为主要的执行单位，得到了彭龙校长和其他校领导的殷切关怀和全力支持，得到了各兄弟单位的密切配合，使这项初期成果顺利完成，在此我谨代表艺术研究院表示衷心感谢。还要指出的是，《富连成画传》项目是在陈雨露同志担任北京外国语大学校长期间启动的。陈雨露同志调任中国人民大学校长后，仍对《富连成画传》予以高度关注，并给予鼎力支持，展现出了对传统文化艺术的诚挚热情，以及在校间联合开展传统文化研究方面高瞻远瞩的战略眼光。在此我也谨代表本书编写团队对他表示衷心感谢。中国人民大学与北京外国语大学“高校战略共同体”结成之后，两校间合作愈加密切，《富连成画传》也是北外艺术研究院与人大国剧研究中心共同的心血结晶，未来对于富连成以及中国传统戏剧的进一步深入研究工作，也将继续通过校际联合、通力协作的方式全面展开。

同时，我们也得到了许多京剧界前辈和老师、专家学者，以及朋友们的无私帮助，其中有些前辈艺术家在本书编纂过程中离世，留下了永久的遗憾，在此我谨代表科研团队