

刘真 文震斋 张业才 主编

余叔岩 与余派艺术

NLIC 2970696383

學苑出版社

纪念京剧艺术大师余叔岩先生诞辰一百二十周年

余叔岩与余派艺术

刘真 文震斋 张业才 主编

NLIC 2970696383

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

余叔岩与余派艺术 / 刘真, 文震斋, 张业才主编.

— 北京: 学苑出版社, 2011.2

ISBN 978-7-5077-3744-8

I. ①余… II. ①刘… ②文… ③张… III. ①余叔岩
(1890~1943) — 京剧 — 表演艺术 — 艺术评论 — 文集
IV. ①J821.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第026229号

出 版 人: 孟 白

责任编辑: 潘占伟

封面设计: 徐道会

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话: 010-67675512 67678944 67601101 (邮购)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 北京信彩瑞禾印刷厂

开本尺寸: 787×1092 1/16

印 张: 48.25

字 数: 713千字

印 数: 1-900

版 次: 2011年3月第1版

印 次: 2011年3月第1次印刷

定 价: 240.00元 (精装)

顾 问：刘曾复 王治国 张文涓 黄金懋

主 编：刘 真 文震斋 张业才

编委会成员：(以姓氏笔画为序)

王家熙 刘 康 李 斌 杨绍箕 吴大徽

吴春礼 张 印 陈志明 秦华生 曹其敏

符 均 翁思再 程永江

照片处理：徐英鹏

审 读：刘 真 陈志明 张 印 符 均

余叔岩 (1890—1943)

真懂正好

曾复评识

庚寅杏月

编者按：刘曾复先生为本书题“真懂、正好”四字，以概括余叔岩大师之境界。“真懂”赞其戏剧理论之精通，“正好”叹其舞台实践之典雅。“真”，学无虚伪，名副其实；“懂”，对艺术原则彻悟恪守；“正”，技艺全面而规范；“好”，水平均衡且绝妙。不愧菊坛承上启下之大贤也。

祝賀《余叔岩與余派藝術》出版

傳承弘揚出新

庚寅年三月

王治國

全国工商联原副主席王治国，热心研究余、孟京剧艺术，在他的倡导、支持下，促成了本书的出版。

序

我对京剧艺术知之甚晚、甚少。自电影《梅兰芳》公演之后，引起人们议论的话题之一是余派女老生、余叔岩的亲传弟子孟小冬。当年，她红遍大江南北，被誉为“冬皇”，剧评家和同行们评论孟小冬是“剧艺卓越，地位超然，名震四海，光被九州”，“无论唱、念、做、打、扮相、台风，俱臻上乘”，特别是1947年她在上海演出由余叔岩亲授的《搜孤救孤》，轰动了梨园界，深深打动了观众和听众。那时人们普遍认为，看孟小冬的戏，就是欣赏余派艺术的“活标本”……由此，我便开始研究余、孟艺术。

我四处搜集和查阅有关余、孟的艺术资料。然而，从书店到图书馆、甚至到资料馆，关于余、孟艺术的资料却甚少。即便如此，从仅有的资料中仍可以看得到、听得出余派艺术之精湛，感受到余派艺术在京剧界影响之深远。

余叔岩在继承谭（鑫培）派艺术精华的基础上，终生求索、刻苦钻研，终于创立了精美绝伦的“余派”（或称“新谭派”），成为“前四大须生”之首，被公认为京剧老生行中继谭鑫培之后的第二座里程碑。

振兴余派艺术，需要下工夫挖掘、整理余派创始人余叔岩的遗作和各类资料，以便更好地传承、弘扬和出新。2010年恰好是余叔岩先生诞辰一百二十周年，我找到了余叔岩的外孙刘真先生（人民教育出版社退休编审），请他出面组织热爱余派艺术的朋友，尽最大努力去收集有关的遗作、照片和

音乐资料，抓紧时间采访对余叔岩有所了解的艺术家和研究家、评论家，如刘曾复、张文涓、黄金懋等老前辈，余派演员陈志清、耿其昌、王珮瑜等。他们沿着这一思路，还走访了余先生亲属的后人（如程砚秋之子程永江、余慧清与李永年之外甥吴大徵）、余先生弟子的后人（如孟小冬之侄孟俊泉）、余先生友人的后人（如张伯驹之女张传綵）、余先生合作者的后人（如李佩卿之子李志良、王瑞芝之子王世澄与王世良）、多年向张伯驹学习的余派戏迷——现居加拿大的杨绍箕、台湾资深剧评家文震斋等，并从中国艺术研究院资料馆、国家图书馆、首都图书馆等机构中搜集有关珍稀史料并收入本书（或《余叔岩影事录》等作品）中。这些资料无疑对研究中国京剧史和余派艺术具有十分重要的意义。

在顾问刘曾复先生的关心和指导下，在中国萧军研究会萧鸣副会长及研究会下属出版编辑部的鼎力资助下，在其他顾问、各位主编及编委的通力合作下，在众多余派艺术研究者、爱好者的支持和学苑出版社的积极配合下，《余叔岩与余派艺术》终于与广大读者见面了，我表示欣慰和祝贺！

京剧艺术的魅力在于一旦接近它就再也难以割舍。在中国经济较快发展的今天，京剧又成功入选“人类非物质文化遗产代表作名录”，越来越多的人喜爱京剧、支持京剧，相信国粹京剧艺术的振兴与繁荣离我们不远了。

王治国

2011年1月3日

编辑说明

关于本书的编纂情况，有几点需要说明：

一、本书设有十三个栏目（详见目录），力求多角度、多侧面地展现余叔岩先生生平之概况以及余派表演艺术的基本特点。需要特别指出的是，余先生的声腔艺术，特别是“十八张半唱片”中的“唱”，当然是他表演艺术的重要组成部分，但绝不是其全部。为此，本书努力搜集和充实余派表演中“念、做、打”等方面的资料及有关其文化修养方面的著述文献，以展现余叔岩表演艺术之博大精深。

二、考虑到介绍余叔岩先生及评论余派表演艺术的资料繁多，而本书限于篇幅又不可能悉数收纳，因此附上未收录文献之目录，将近些年来已经正式出版的三本书（《余叔岩艺术评论集》《余叔岩研究》《余叔岩孟小冬暨余派艺术》），以及发行数量有限的《余叔岩艺事》，连同目前搜集到的发表在各类报刊和网络上的有关资料，一并列在书后，供余派艺术爱好者查找之用。

三、为加深读者对文章的理解，编者根据收集到的资料，尽量对作者做一简要介绍。少数作者的资料无从查找，则未做说明。

四、发表在旧报刊上的文章，个别文字无法看清，只好用“□”表示。

五、有的文章中个别的叙述费解，或原文如此，或明显有误，编者在相关词句后，以括号的形式，做了注释说明。

六、有些习惯用语，如“作派”或“做派”；有些唱词，如“齐眉盖顶”

或“齐眉盖鬓”；有些戏名，如《游龙戏凤》或《梅龙镇》或《美龙镇》、《搜救孤》或《搜孤救孤》等，本书尊重原文，未做统一处理。

七、余叔岩先生生前钟爱米芾的墨宝，本书书名，即集米芾字而成。

八、关于余先生灌制唱片的时间，书中相关文章说法不尽相同。其中《补记：余叔岩百代唱片录制于1925年》和《余叔岩灌片略考》，体现了最新的研究成果。

九、本书的出版，始终得到了本书顾问、原国家工商联副主席、中国萧军研究会会长、电视连续剧《孟小冬》总策划、余孟艺术基金会筹备会召集人王治国先生的关心和指导，并得到了中国萧军研究会常务副会长萧鸣先生及该研究会出版编辑部的资金支持，特此表示衷心的感谢！

编者

2010年5月

目 录

1/ 余氏三代

2/ 余三胜——谭鑫培之先驱者	(日) 波多野乾一
5/ 试论余三胜在京剧形成中的历史作用和地位 (节选)	周笑先
18/ 余紫云 (节选)	王梦生
20/ 石印本《余叔岩》简介	刘 真
22/ 石印本《余叔岩》	静 漪
40/ 三代名伶余叔岩	惠 苍
48/ 现代伶人小史——余叔岩	一得轩主
51/ 健寿馆剧话——记故伶余叔岩逸闻	佚 名
53/ 陈德霖与余叔岩 (节选)	陈志明
58/ 忆父亲余叔岩	余慧清
62/ 在父亲身边的日子	余慧清

69/ 余叔岩演出剧目赏析

70/ 余剧鳞爪 (节选)	孙养农
76/ 评余叔岩 王长林 高秋颀之《庆顶珠》	民 哀

78/ 叔岩 琴心之《庆顶珠》	寒 云
80/ 余叔岩昔演《探母》《南天门》	侠 公
81/ 余叔岩之《李陵碑》	老 拙
82/ 余叔岩之《琼林宴》	老 拙
83/ 余叔岩演《举鼎观画》	诵
85/ 余叔岩之《失街亭》——听歌想影续录（节选）	廖 公
87/ 余叔岩之《击鼓骂曹》——听歌想影续录（节选）	廖 公
89/ 余叔岩一生饰演王平三次（节选）	周利成 周雅男
90/ 一出特殊配演的《空城计》	刘曾复
96/ 关于《搜孤救孤》和《法场换子》	刘曾复
99/ 如是我闻——余叔岩先生谈《游龙戏凤》（节选）	李体扬
102/ 余叔岩见闻录（节选）	许姬传
107/ 亦舞台观剧记	林 屋
108/ 第一台见闻录	佚 名
109/ 余叔岩之母寿辰观剧记	涛 痕
111/ 陶（希泉）宅堂会	野 驴
114/ 余叔岩冷戏所见	蠖 公
115/ “听”余叔岩的戏	江上行
119/ 忆余叔岩的堂会戏和义务戏（节选）	刘曾复
121/ 余叔岩晚年演出徵实	吴小如
125/ 余叔岩晚年演出徵实 ——兼谈空前绝后的“丛碧宴客堂会”（节选）	谷曙光
131/ 余叔岩《失街亭》王平表演述要	悔 堂
135/ 余叔岩外埠演出情况	
136/ 余叔岩在天津的八次演出	王承运
139/ 余叔岩在天津二三事（节选）	吴小如
141/ 梅余杨一九一九汉皋之行（节选）	岳耀民

146/ 余叔岩第一次到上海	何时希
149/ 余叔岩与杜月笙的决裂	何时希
153/ 余叔岩的艺事回忆 (节选)	罗亮生
158/ 余叔岩先生外埠演出情况补录	刘 真 张斯琦

163/ 余叔岩唱片赏析

164/ 戏曲唱片史话 (节选)	罗亮生
168/ 余片试听第一声	悚
附一：唱片消息 (节选)	舍予
附二：余叔岩等之新唱片 (节选)	悚
171/ 评余叔岩之《空城计》唱片	石
172/ 记余叔岩之《鱼藏剑》唱片	岩
173/ 余叔岩琴师朱家夔谈余氏十八张半唱片 (节选)	朱云鹏
180/ 余叔岩《珠帘寨》赏析	王家熙
183/ 京剧演唱艺术的经典范本——余叔岩十八张半唱片	王家熙
补记：余叔岩百代唱片录制于 1925 年	
187/ “小小余三胜”的唱片	吴小如
189/ 余叔岩灌片略考	何 毅

199/ 余派把子功举例

200/ 《战樊城》之小快枪	刘曾复
201/ 《战太平》之一百单八枪头子	刘曾复
203/ 《珠帘寨》之刀架子	刘曾复

205/ 余叔岩著述与讲演

206/ 对《乱弹音韵辑要》的评介	刘曾复
210/ 《近代剧韵》一书重现之经过	刘 真
211/ 《近代剧韵》(影印本)	张伯驹 余叔岩

336/ 余叔岩之《论步法五节定论》等三幅墨迹	刘 真
339/ 老八板	余叔岩
342/ 余叔岩先生谈话志略	迷 鹏
343/ 余叔岩语录	凤 芸
347/ 余叔岩来函	
348/ 与余叔岩谈曲韵	老 靖

351/ 余叔岩手抄谭词剧本

352/ 焚馀记影	杨绍箕
353/ 余叔岩亲抄真正谭词《天雷报》《法门寺》	

379/ 余派艺术研究与评论

380/ 梨园纪琐——余叔岩成功史	梅 公
382/ 小小余三胜时代之余叔岩	戴愚鑫
384/ 漫谈余叔岩的咬字与唱法	步 堂
386/ 余叔岩的咬字	海 鸥
387/ 志余叔岩	民 哀
388/ 红氍新语	老 拙
389/ 春阳友会之余叔岩	侠 公
390/ 偷听叔岩吊嗓的妙法（节选）	徐慕云
392/ 余叔岩技艺不轻传人	依 云
393/ 余叔岩的艺术	冯愚麟
396/ 陈彦衡与余叔岩	陈富年
399/ 我和余叔岩的合作时期（节选）	梅兰芳
416/ 戏曲表演的四功五法（节选）	程砚秋
418/ “荀慧生”之由来	荀慧生
420/ 余叔岩演《坐楼杀惜》	筱翠花
422/ 余叔岩吊嗓子的方法	侯喜瑞

424/ 我为余叔岩司鼓	杭子和
427/ 《凌霄汉阁剧话》二则	徐凌霄
429/ 於戏! 叔岩 (节选)	凌霄汉阁
437/ 赞余	朱涤秋
448/ 《红氍纪梦诗注》选编	张伯驹
460/ 《红氍纪梦诗注》补	悔 堂
462/ “一把钥匙开一把锁”的余派唱腔 (节选)	王庚生
478/ 余叔岩为何教我秘藏好戏? (节选)	薛观澜
482/ 余叔岩的武戏文戏与小戏 (节选)	薛观澜
486/ 民五前后叔岩得谭之宠爱	薛观澜
488/ 余叔岩未演的戏 (节选)	薛观澜
497/ 余叔岩之剧艺管窥 (节选)	童轩荪
500/ 同生死的”三大贤”民十后的须生王 (节选)	刘 嗣
503/ 皮黄鼎盛时期的余叔岩 (节选)	史焕章
507/ 居今稽古	刘曾复
510/ 学余随笔 (节选)	朱家溆
515/ 余叔岩的清高	张 印
518/ 余叔岩学谭派备尝艰苦 (节选)	潘侠风
521/ 小小鼻烟壶竟作叔岩拜师的一份厚礼	徐慕云
525/ 我所知道的余叔岩 (节选)	江上行
534/ 说余派 (节选)	吴小如
553/ 说余派补 (节选)	吴小如
556/ 毛泽东主席谈论余叔岩的演唱	王治国
557/ 张学良谈余叔岩 (节选)	黄正勤
560/ 谭余基础论	翁思再
568/ 余派在老生艺术中的历史地位	吴大徵
572/ 精邃修养入宫商——析余派演唱内涵 (节选)	吴大徵
582/ 京剧生行的第二座里程碑 (节选)	翁偶虹

- 584/ 声韵溢华彩 形貌尽瑰光——谈“余派”的念白（节选） 孙家斌
- 588/ 应重视余派念白艺术的研究（节选） 赵士良
- 591/ 试论余叔岩表演艺术的意蕴 王灵均
- 599/ 余派传承 乐在其中 陈志清
- 604/ 学习余派艺术的体会 裴艳玲
- 607/ 我的学余心得 王珮瑜
-
- 609/ 悼念余叔岩
- 610/ 关于余叔岩的病 萧玉中
- 611/ 余叔岩病笃 梅花馆主
- 612/ 余叔岩病状又一说 梅花馆主
- 613/ “余叔岩昨晚逝世 谭派须生成绝响！”
- 615/ 一派传人余叔岩逝世 故都菊坛益感凋落（节选） 佚名
- 620/ 仰思先师 孟小冬
- 622/ 纪念先师余叔岩先生 孟小冬
- 625/ 悼余叔岩 翁偶虹
- 627/ 余叔岩临终遗言行头赠与门徒——孟小冬未得一物 佚名
- 629/ 余叔岩所遗剧本已付之一炬 佚名
- 630/ 谁教余派戏 莫陆
-
- 631/ 余派第一代主要传人
- 632/ 说余派传人（节选） 吴小如
- 654/ 立雪余门 亲受熏陶 杨宝忠
- 657/ 王少楼与余叔岩 许思潜
- 659/ 名伶访问记——陈少霖（节选） 原编者
- 661/ 我们谭家（节选） 谭元寿
- 663/ 李少春孟小冬相继投拜名伶门下 余叔岩绝技有传 芭蕉室主
- 666/ 拜余辍零 探马