

评说谭鑫培

【品味伶界大王谭鑫培的艺术人生】

和思再

成了皮黄演员，是京剧史上老旦行当的创始人。声音尖厉，谭志道的嗓音同这种鸟的声音有点相似，听上去很有特色，于是得了一个“叫天”的绰号。他由业余玩票而下海，成了皮黄演员，是京剧史上老旦行当的创始人。

因为为先生亲口给我讲过这么一个故事：谭鑫培的祖父，即谭志道的父亲是个非常率性的人。他在衙门当差，抓了不法分子，有时并不直接押着，自己急于出去下酒馆泡茶坊去了。在外面玩够以后，回家来继续办正事，把犯人递解到衙门去。有时他还会在家里先把犯人审问清楚，私设衙门。后来，谭志道的母亲发现谭志道老是朝戏园子戏班子跑，怎么说也不肯听话，最后还是下海当戏子了。这在当时是正业的事情。于是她就对谭志道的老爸说：“你看，这是你不好好当差，私设衙门的报应。”

国的封建社会里，娼优并举。戏子同妓女一样，属于三教九流，完全是个下贱的行业。有道是：家有三斗粮，不入梨园行。因此，今天说起来是政府公务人员，因此当时谭志道、谭鑫培家庭的社会地位，要比戏子家庭高得多。既然谭志道不会穷得没饭吃，工作，今天说起来是政府公务人员，因此当时谭志道、谭鑫培家庭的社会地位，要比戏子家庭高得多。既然谭志道不会穷得没饭吃，就只有一一个解释，就是出于自己的天然爱好。

梅兰芳不一样。梅兰芳是梨园弟子，早年身处逆境，也只好留在梨园继续从业。这和他的宿命。然而，做了一名被社会看不起的戏子呢？这只有一一个解释，就是出于自己的天然爱好。

得到了谭志道的遗传，自幼也在戏班里，耳濡目染，并且由父亲执掌，学戏很有灵气。

必须有三代以上在此地当

百家讲坛 坛坛都是好酒

◆有匾皆书埜，无腔不学谭

◆四海一人谭鑫培，声名廿纪轰如雷

◆把梅兰芳和谭鑫培“合为全璧”，方能代表京剧

再思翁

评说谭鑫培

许宝刚题

图书在版编目(C I P)数据

翁思再评说谭鑫培 / 翁思再著. —合肥: 安徽文艺出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5396-3512-5

I. ①翁… II. ①翁… III. ①谭鑫培(1847 ~ 1917) — 人物研究
IV. ①K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 170446 号

出 版 人: 唐 伽

策 划: 韩 进 朱寒冬

责任编辑: 朱寒冬 刘冬梅

装帧设计: 丁 明 许含章

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)3533889

印 制: 安徽新华印刷股份有限公司 (0551)5859128

开本: 710×1010 1/16 印张: 10 字数: 200 千字 插页: 8

版次: 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

定价: 20.00 元 印数: 50,000

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)

版权所有, 侵权必究

目 录

第一讲 天才坎坷

- 一、谭鑫培和梅兰芳代表京剧/003
- 二、自投罗网当“戏子”/015
- 三、遭遇“滑铁卢”/019

第二讲 逆流而上

- 一、跑野台子,当打工仔/025
- 二、武戏文唱,死戏活演/027
- 三、醉心老生,出师不利/032

第三讲 力排群雅

- 一、程长庚认为谭鑫培唱的是“亡国之音”/041
- 二、“汪谭孙刘”和“新三鼎甲”/047
- 三、文戏武演,高腔低吟/052
- 四、不是“戏唱我”,而是“我唱戏”/055

第四讲 穷而后工

- 一、六次上海之行/067
- 二、宫廷二黄史/070

三、智获老佛爷垂青/074

四、错版《盗魂铃》/077

五、穷而后工/081

六、垂范后昆/082

第五讲 壮烈暮年

一、冒死“戏”谏/091

二、“戏”弄大男子主义者/093

三、废除私寓/095

四、同袁世凯斗法/097

五、被军阀逼死/100

尾声：谭门七代/105

附录

1.老谭艺谱(刘曾复)/113

2.气势派和韵味派(叶秀山)/120

3.谭鑫培与中国古典戏曲的终结(蒋锡武)/134

4.谭余基础论(翁思再)/142

5.谭富英百年祭(翁思再)/150

后记 /154

第一讲 天才坎坷

今天,人们把梅兰芳作为京剧艺术的总代表。对于这个问题梅兰芳先生本人是怎么表述的呢?他在自传《舞台生活四十年》里说:“谭鑫培和杨小楼代表中国戏曲。”

一、谭鑫培和梅兰芳代表京剧

今天,人们把梅兰芳作为京剧艺术的总代表。对于这个问题梅兰芳先生本人是怎么表述的呢?他在自传《舞台生活四十年》里说:“我认为谭、杨的表演显示着中国戏曲表演的体系,谭鑫培和杨小楼代表中国戏曲。”

他说这句话时,自己已经名满天下了,为什么要这么说呢?难道仅是表示一种谦虚的态度,报答谭鑫培对自己的提拔之恩吗?不,他在告诉我们历史上的真实情况。

在清朝同治、光绪年间,有十三位最有名的演员,后人称之为“同光十三绝”。早期谭鑫培只是这十三位并列的名伶之一,然而到了后来,这“十三绝”头上的光环几乎全

谭鑫培《定军山》剧照

让谭鑫培一人占去了。有记载说,谭鑫培在清末民初被称为“谭大王”、“谭教主”、“谭状元”,还在皇宫里被称为“谭贝勒”。这个“贝勒”是清朝的一种爵号,地位仅次于亲王。大家翻一翻中国电影史还可知晓:清朝末年西方的电影技术传进来,中国在1905年出现的第一部电影,是部戏曲片,那就是谭鑫培的《定军山》。当时北京的马路上的店招,多数是一个名叫王垆的书法家写的;当时流行的唱腔都是所谓的谭调,即谭鑫培的唱腔。于是有人就此写了这么一副对联:

有匾皆书垆,
无腔不学谭。

当时还有两句诗在京城流行,那就是:

国之兴亡谁管得?
满城争唱叫天儿。

“叫天儿”指谭鑫培,由此可见其风靡程度了。或许大家会问:一百年前,谭鑫培唱的是什么味儿呢?一百年前北京街头的“流行歌曲”是什么样子呢?我们现在有1907年谭鑫培灌制的《秦琼卖马》的唱片。当时满城争唱最出名的就是这一段,一直流传到今天,戏曲学校还把它当做基础课程:

店主东带过了黄驃马,
不由得秦叔宝两泪如麻……

谭鑫培的唱片有真有假,那些赝品是出版商请高人冒充谭鑫培录制的。然而1907年由百代公司出品、梅雨田先生操琴的这张《秦琼卖马》唱

片则是真品,同时面世的还有《洪羊洞》里的那段“自那日”,我认为这两段是老生唱腔史上的顶尖之作。

谭鑫培当年的地位和威望具体怎样呢?我们不妨从清朝皇室对他的态度中去寻找答案。先讲一个慈禧太后同谭鑫培之间发生过的事情。

当时朝廷常把名角请到紫禁城里面去演出,外界称之为“内廷供奉”——被视为同翰林出身的“南书房行走”官员同等的荣誉。清朝德宗皇帝,也就是光绪皇帝当政时,权势最大的是慈禧太后。她业余最大的消遣就是听戏,而且她很懂戏。有一天慈禧点谭鑫培演《伐东吴》,可是轮到这个戏登台时,谭老板还没到,误场了。

京剧行内往往把大名角称为“老板”,这个习俗起源于京剧奠基人程长庚。程长庚是四大徽班之一三庆班的班主,班里同人呼班主为“老班”。“老班”既是班里最叫座的名角,又是管理者和经营者,渐渐地由“老班”而谐音为“老板”。程长庚的又一个尊称是“程大老板”。后来,即使名角未必是剧团负责人了,而戏班里尊称大角儿为“老板”的习俗却沿袭下来,一直到今天。

慈禧老佛爷喜怒无常,而且对人很严厉,演员误场会受罚,甚至挨板子,与此相关的太监也会受到牵连。于是负责提调的太监李莲英,一面临时安排垫戏,一面派人赶紧去催谭鑫培。李莲英派上去垫戏的人,是个武生,名叫小张七,戏码是《反西凉》。老佛爷在座席上看得很起劲,对身边的李莲英夸奖说:“你看那小张七,从桌子上翻下来像旋风一样,稳稳落地后还转一个身,带着椅子走趋步,真不含糊!”李莲英连声附和:“是啊,是啊,真不含糊!”他真以为老佛爷高兴了呢。谁知慈禧太后突然沉下脸,转面问道:“你说实话,这出戏是垫的吧?谭鑫培人呢?”原来老佛爷肚子里清清楚楚,《反西凉》这出戏她没点,一般情况下谁敢随意把它往台上拿?李莲英一看“穿帮”了,只好把谭鑫培误场的事情供出来了。老佛爷又把脸一沉,说:“散戏后把他带到我这儿来!”

谭鑫培演完《伐东吴》后不敢卸装,被李莲英带到老佛爷面前,跪在那

里听候发落。

慈禧喊谭鑫培的艺名：“小叫天，你刚才干吗去了？竟敢误我的场！”

谭鑫培恭恭敬敬地回禀：“请老佛爷息怒。奴才昨晚吊嗓子睡晚了，早上贪睡，故而误场。”

老佛爷问道：“明知白天宫廷有戏，家人为何不唤醒你？”

谭鑫培回答：“奴才平时在家有点脾气，家人不敢贸然唤醒，以致今日误事。请老佛爷治罪。”

谁知慈禧太后听到这里，面孔上绷紧的脸皮忽然松弛下来，对太监们说道：“大家瞧瞧喂，他一个唱戏的，家规倒还很严。你们各位学着点吧。”李莲英没有想到，老佛爷的态度会转变得这么快。原来谭鑫培的《伐东吴》演得很好，老佛爷满意了，就消气了。

只见慈禧太后回过头来，对谭鑫培说：“小叫天，姑念你初犯，今日不予加刑。刚才听说你家规颇严，治家有方，值得表扬。这样吧，戏份五十两银子照拿。”

谭鑫培在这里反复自称“奴才”，是当时宫里的一种规矩和习惯。然而谭鑫培这个“奴才”与同样在宫廷担任演出任务的太监不一样，他拿的报酬很高。当时宫廷给名角的戏份，三两、五两不等，比较高的是十两，比如梅兰芳的老师陈德霖，拿的就是十两。梅兰芳赶上了被民间称为“内廷供奉”的尾声，也合乎过十两银子的戏份。那么谭鑫培的戏份是多少呢？那是异乎寻常的——每演一次，五十两白银！

慈禧说完五十两赏银照拿以后，又对谭鑫培说：“另加绸缎两匹。下去领赏去吧！”

这真是绝处逢生！对于误场的谭鑫培，老佛爷非但不惩罚，反而顺水推舟地以一个什么“治家有方”的理由加赏，可见她对谭鑫培是另眼相待，宠爱有加。

以上说的是谭鑫培当时在宫廷里受宠，那么他在民间的影响如何呢？

先讲一件民国初年发生在广东的事情。有一位剧评家叫刘守鹤，他

在广东的一个朋友家里,看见供着谭鑫培的神位,觉得奇怪,于是问道:

“您是否认识谭鑫培?”

“不认识。”

“您是否看过老谭的戏?”

“没看过。”

“那么您为什么如此崇拜谭鑫培呢?”

“报纸上看得见的中外伟人,谁能像谭鑫培似的受着普遍的敬服和倾慕?他不是神,谁还配做神呢?”

当年非但没有电视,而且中国南北方言迥异,普通话还远远没有普及,在这种情况下谭鑫培的名声居然传到广东,足见他的影响之大。

当时报纸上还登过这样的诗句,把谭鑫培捧到极致:

三十三天天上天,
玉皇头戴平天冠。
平天冠上竖桅杆,
鑫培站在桅杆巅。

谭鑫培所处的时代,恰恰是中国近代史上风云变幻的时期,报纸作为新传媒方兴未艾,报纸上只要登载关于谭鑫培的消息或者文章,销路就会大好。于是就出现这样的报道:

有一次谭鑫培随戏班住在关帝庙,听说那里曾经闹过鬼,大家都很害怕,可是谭鑫培却要一看究竟。到了晚上,他让另一位演员穿上关公的行头,坐在庙堂当中,自己躲在他背后。到了半夜,刮来一阵阴风,竟有一个女鬼,披着头发,淌着血,来到这里,跪倒在假关公面前。假扮关公的那位演员吓得屁滚尿流,在庙堂睡觉的其他演员都吓得蒙上了被子。可是谭鑫培却从容不迫,同女鬼聊起天来,一问一

答,把案子问清楚了。原来这个女鬼的丈夫与别人通奸后,把她害死并且抛尸,那一缕冤魂就飘到这里来了。于是谭鑫培后来把这个故事编成了戏,到衙门里去演,感动了县官,替这个女鬼申了冤。

这个故事是真是假呢?假的。原来它是从一本笔记小说里抄来的,张冠李戴。可是当时的读者都宁信其有,不愿信其无。那张小报乐此不疲,这同现在借名人进行炒作的情况是一样的。

还有一个故事也很有趣。据说有一次谭鑫培演《文昭关》,第二场上台时应当佩宝剑,可是他不知怎么弄错了,临时佩了一把腰刀上场,于是观众在下面纷纷议论。

京剧的戏装和砌末很有讲究。所谓戏装,又称行头;砌末即指道具,包括兵器。传统京剧的服饰是类型化的,不受时代、季节、地域的限制,只受角色的身份和行当的制约,诸如蟒、靠、官衣、褶子、罪裙、富贵衣、紫金盔、王帽、厚底靴、彩鞋,等等。砌末种类繁多,舞台象征性广泛。比如马鞭既可代表马,又可用做打人的棍棒;桌子既可是公案、酒桌,又可代床、代山。戏装和砌末的高度概括性,使得京剧不必为每出戏专门设计和制作服饰,既降低了巡演的成本,又凸显传统京剧是一个“看角儿”的艺术。

梨园界谚语曰“宁穿破,不穿错”,兵器若是拿错也是触犯戏规的事。这时乐队响起了过门,谭鑫培要开唱了,本来唱词是:

过了一天又一天,
心中好似滚油煎。
腰中枉挂三尺剑,
不能报却父母冤。

这里有一句是“腰中枉挂三尺剑”,老谭这时错挂为腰刀,如果再唱“三尺剑”,岂非笑话?此刻观众席顿时安静下来。

谭鑫培出台之初，见台下骚动，不知何故，及至走到九龙口亮相，用手一摸“宝剑”，这才知道出错了。此时胡琴响起，全场观众似乎都屏住声息，气氛非常紧张。好在这段西皮摇板是自由起唱，只见老谭定了定神，延宕了一会，然后把腰刀拔了出来，亮给观众看，脱口唱出这么四句：

过了一朝又一朝，
心中好似滚油浇。
腰中的盘缠全花完，
卖了宝剑，我换了一把刀！

这个故事是后来经相声大师常连安演绎的，还被编进了小学生的课外读物里。

谭鑫培演戏的风貌，是老生兼武生。在十几个大小京剧行当里面，最重要的是两个行当，那就是老生和旦角，在旦角里尤其被看重的是大青衣。

生 扮演男性角色的行当。老生主要扮演中年以上、性格刚毅的正面人物。小生扮演青年男性，有巾生、穷生、雉尾生等。武小生扮演年轻小将，武生扮演擅长武艺的男子，娃娃生扮演男童。

旦 扮演女性角色的行当。正旦扮演举止端庄的妇女；花旦扮演性格活泼的女青年，可细分为闺门旦、泼辣旦、刺杀旦、玩笑旦等；武旦扮演擅长武艺的女性；老旦扮演老年妇人；彩旦多半扮演滑稽诙谐或奸刁阴狠的中老年女性人物，常由丑角演员兼扮。

净 亦称花脸,专扮演性格刚强的男性,分铜锤花脸、架子花脸、摔打花脸等几科。脸部用色彩图案勾勒脸谱,动作大开大阖,顿挫鲜明,表现气质豪迈或粗犷的人物形象。

丑 面部化装用白粉在鼻梁、眼窝处勾画,表现幽默机智的正面人物,也表现灵魂丑恶、道德败坏的反面人物,分袍带丑、方巾丑、裙子丑、茶衣丑、老丑和武丑等。

龙套 扮演一般群众,如兵丁、衙役、车夫、马童、奴仆、宫女等各色人物。