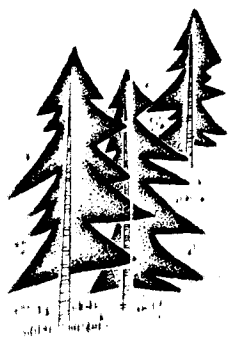

听涛室剧话

曹聚仁 著

听涛室剧话

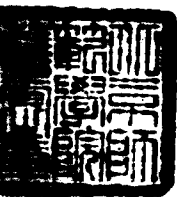
中国戏剧出版社

首都师范大学图书馆

21008909

1008909

责任编辑：周明

听涛室剧话

中国戏剧出版社出版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

北京永乐印刷厂印刷

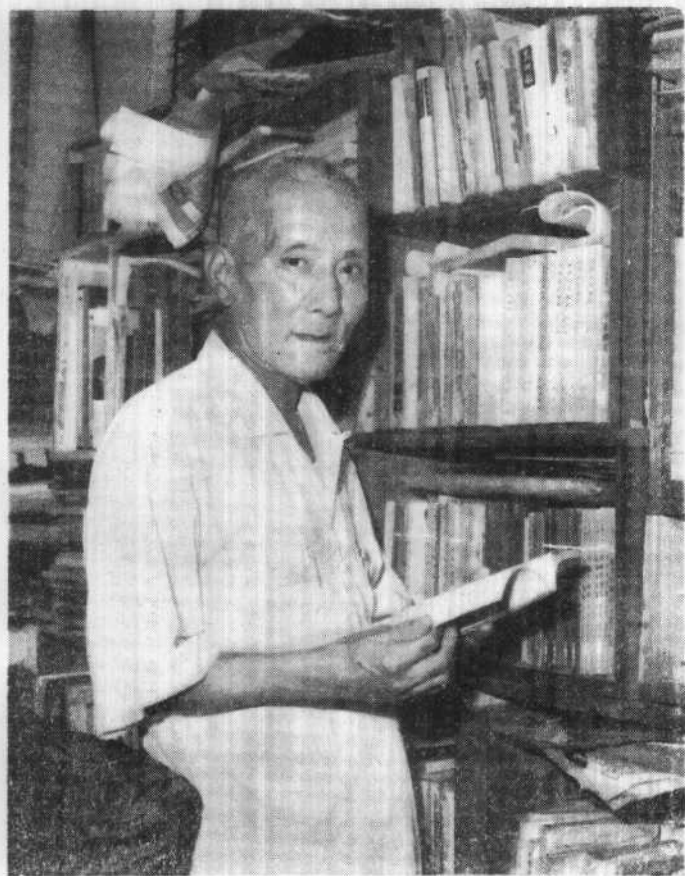
字数187,000字 开本850×1168毫米 印张8 5/8 插页4

1985年4月第1版 1985年4月第1次印刷

印 数：1—2,800

书号8069.470

定价：(精)1.75元

作 者 像

一九六八年

總序

馬彥祥

這是一部偉大時代的劇曲藝術圖片寫真錄。先後化了三十年心血，積存起來的。友人李吉如先生見而歎之，發意影印出來，公之於世。馬彥祥先生就重新編次一通，高山流水以待知音。

我看了幾集，中國戲曲史料，估計有三十年，大抵是抗戰前三年，非連年到了抗戰上變，其他如七陽劇院，七陽乃是劇曲第二個搖籃。另一搖籃在江蘇昆崑。我在抗戰前，見人老便問他們情面，七昆三陽，同為南曲，其間有三種，他們的聲望，又都隔得遠。有一天，在鎮山河口，看見一處木偶戲在小村演，友人指示着，這便是七陽腔。我仔細看，這伶儕，連連腔調，和我們所學的聲調相同。其明，我到了蘇州，方看了那兒的開演，開演從溫州雜劇轉來，這未然是南曲的引枝。那兒一夏天，我到了溫州，那是南曲張源也。後來到了鎮山，也是開演，其法度，則溫州海塘，這溫塘，便是昆曲的嫡系。而地處東南，我寫照，與抗戰前從溫塘轉來，那時候，下三不四，七陽腔，正是抗戰前三年，三陽腔。

2059/4

目 录

新与旧

我看懂了一点道理.....	1
地方戏的新生.....	3
新与旧.....	4
推陈出新.....	6
抚今追昔.....	7
说“活”.....	9
“观众批准”与“加工”.....	10

戏曲漫谈

《穆桂英挂帅》.....	13
四看《游园惊梦》.....	15
《墙头马上》.....	17
评剧《无双传》.....	18
《杨门女将》.....	20
徽腔.....	25
《二度梅》.....	34

湘戏《拜月亭》·····	36
川剧《白蛇传》·····	38
四川剧·····	40
帮腔·····	42
越剧《红楼梦》·····	43
柳子戏《孙安动本》·····	45
梆子腔·····	47
郿鄠戏——北曲·····	52
秦腔《游西湖》·····	54
陇东剧《枫洛池》·····	56
桂戏·····	57
粤剧《关汉卿》·····	60
“二人转”·····	62
花鼓戏·····	67
《风雪摆渡》·····	72
《赤壁之战》·····	74
《孙刘联盟》·····	75
《藐江南》《借东风》·····	77
行家的说法·····	79
“艺术的真实与历史的真实”·····	81

记梅兰芳

三百年来两艺人·····	84
护国寺一号·····	86
中国戏曲的传统·····	87
恰借梅郎好颜色·····	88

《嫦娥奔月》——《黛玉葬花》·····	90
与萧伯纳谈锣鼓·····	92
徐翁《一缕麻》·····	93
吴昌硕画梅·····	95
一只鞋的故事·····	97
南通张季直·····	98
杜丽娘、穆桂英·····	101
新年书红·····	103
十全十美·····	104
梅兰芳的晚年·····	107

纪念欧阳予倩

中国的易卜生·····	110
文明戏·····	112
先驱者的甘苦·····	114
从《宝蟾送酒》到《潘金莲》·····	117
广西的生活·····	119
学无常师·····	121
淑世的精神·····	124
在南通·····	126
在广州·····	129
谈粤剧·····	132

越剧小问答

正名·····	135
民间小戏与大型戏剧·····	137

五十年的经历·····	139
推陈出新 气象万千·····	141
谈《红楼梦》、《则天皇帝》及其它·····	143
从绍剧看到新越剧·····	145

昆曲漫谈

答客问·····	148
太湖——昆曲的摇篮·····	149
南曲的发展·····	152
昆丑·····	154
苏白·····	156
折子戏(小戏)·····	158
杂技·····	161
“红氍毹上”·····	163
流派·····	165
科班以外·····	168
北派与南派·····	170
从“传家班”看到“上海京昆剧团”·····	172

唱经、诸宫调

从唱经说起·····	172
赵德麟的《蝶恋花鼓子词》·····	179
从董解元《西厢记》到王实甫《西厢记》·····	181
雅与俗·····	183
谈曲艺、杂技·····	185

上海舞台的春秋

祖父一代的戏院·····	188
沪伶参加辛亥革命·····	189
新舞台与夏氏兄弟·····	191
丹桂茶园的沧桑·····	192
“毛儿戏”与女戏院·····	194
话分两头，先谈话剧·····	196
春柳社——新剧同志会·····	197
王钟声与任天知·····	193
文明戏的角色·····	200
朱双云 汪优游 徐半梅·····	202
郑正秋与新民社·····	203
民鸣社及其它·····	205
文明戏——笑舞台·····	207
汪笑依槃槃大才·····	203
孙菊仙 谭鑫培·····	210
谭、马、杨、奚四须生·····	212
生行三大派：汪、谭、孙·····	214
补记谭鑫培·····	218
麒派：周信芳·····	220
老生流派补遗：刘、余、言·····	224
再记谭富英与马连良·····	226
旦角流派·····	227
梅兰芳到上海·····	232
盖叫天武艺盖世·····	235

俞派武生杨小楼·····	236
云里飞初演《三上吊》·····	238

话剧漫谈

二看《蔡文姬》·····	240
《胡笳十八拍》·····	242
朱琳与刁光覃·····	244
“江山代有才人出”·····	245
关于老舍的《茶馆》·····	247
《茶馆》·····	250
《雷雨》·····	251
《日出》的结尾·····	253
舒绣文演虎妞·····	254
再看《娜拉》·····	256

《现代中国剧曲影艺集成》总序·····	258
---------------------	-----

后 记·····	曹 雷 266
----------	---------

新 与 旧

我看懂了一点道理

惭愧得很，别人都是那么忙碌，而我呢，只忙于看戏。有戏就看，话剧、歌剧、舞剧、京剧、评剧、曲艺以及种种地方剧，算来先后看了六十多场。唯一的收获，就是看懂了一点小道理，即如戏剧艺术家谢·奥布拉兹卓夫所说的：“时间与空间的表现”。（我们一直住在庐山中，不曾看见庐山真面目，这回才看到了。）

就空间来说，在欧洲剧院的舞台上，决定着空间的地点的实物特征，通常是靠造型表现来创造的，靠着绘画和立体结构的布景的帮助，向观众表现出墙壁、门、窗、树木、堤坝和灌木丛来。中国戏曲的舞台空间也是具有这些特征的，不过创造它们的，不是美术工程师的造型艺术，而是演员的行动本身，首先就是他的虚拟动作。当戏中的女主人公提起她那绸衣的前襟，小心翼翼地踏着不存在的石块，渡过想象中的水流时，舞台空间就得到自己的造型特征，因之就出现了一条河。可是，只要这同一个女演员，打开两扇想象的门，跨过一条不存在的门槛，那么，舞台空间就有了一个新的特征，而无论对演员或是对观众来说，它都成了一个房间。

在欧洲剧院的舞台上，从左侧幕到右侧幕之间的距离，实际只有二十步远的话，那末，在观众的观念中，这个距离决不会变成一公里，而演员从舞台的左侧幕走到右侧幕，也恰恰是二十步。（那儿虽有布景，剧中人并不能顺着这山谷向前走去，也不能在河里划船，既不能跋涉沼泽，也无法翻越那远处的丘山。）可是中国的戏曲演员，在这二十步远的距离内，能够走过至少二三公里长的路程，而且翻过了一座山，穿过了一道谷。

一方面我们还发现了中国戏曲的另一惊人的特点：即表演时间的可能性。在欧洲的现代话剧中，剧情的时间几乎总是要超过事实上演剧的时间。在三、四个钟头中，我们能看到剧中主人公在几天、几个月甚至多少年的生活。但是，这剧情时间只在幕间休息或场与场之间的间歇时候，才以闪电般的速度迅速逝去。我们是从下一场戏的台词与剧情中明白这时间的过去的。可是，中国戏曲演员，当他表演翻山越岭的时候，在观众的心目之中，他就成为一个确实是在爬山间花费了好几个钟头的人。由叙述文学演变出来的中国戏曲，既要求舞台服从叙述故事的时间规律，又要求观众在接受故事时，有在一秒钟内容纳下如果不是几年，那么也是几个钟头、几十分钟内所发生的故事情节。

中国戏曲除了上述特点，还依靠着虚拟动作，赋予了时间与空间以无论在小说中，或现代欧洲戏剧中，或电影中，都没有的一些独具的特点。这就是对于发生在同一舞台空间上的两个不同的情节地点，也就是两个不同性质的空间的同一时间的表现。这就是说，我们应当称之为不同的地点上的时间的统一。

上面，我们节引的奥布拉兹卓夫的话，或许对于我们看戏说戏，有极大的帮助的。

地方戏的新生

去年(一九五九年)九月初,我们从东北回到了北京,经过了热闹的“十一”,到了十月底,我才离开北京。这个闹哄哄的场面,一直萦迴在我的记忆中,千头万绪中,不知怎么写起。去年国庆观礼的客人特别多,连献礼的算在内,该有三万多人;我这个幸运的客人,要算占时间最久的一个。在别人的百忙当中,我却有从容欣赏的机会,诚如刘姥姥进了大观园,把从古以来没去过、没听过见过的都见识到了。假使艺术的花朵乃是从社会经济的泥土中成长的,我似乎应该把这一瞥的印象留下来!

二十年前,我在东南沿海各地转来转去,到处找寻南曲这一剧种的散布实况。我到过产生《琵琶记》的温州,也到过南曲第二代的义乌、余姚,以及一直保留着南曲传统的绍兴戏。(今人所说的绍兴戏,乃是嵊戏,系新生的剧种,和本来的绍兴剧大不相同。)南曲的二大支流:一支是由余姚渡海而雅化的海盐腔,其后乃有昆曲;一支,从浙东向赣东伸展的弋阳腔。我曾经访问了近代伟大戏曲家汤若土的家乡临川,以及他当年作曲的玉茗堂,也曾到了蒋士铨的家乡铅山。南曲的再发展和那位驻节海盐的统帅谭纶有关,他是江西宜黄人;在宜黄就有戏曲祖师清源师庙,那碑文正是汤若土的手笔。我们从饶河流域,可以看到弋阳腔的演变,它的支流,乃成为徽戏、湘戏、桂戏、汉戏、川戏、黄梅戏的先导,今日在北方流行的京戏,只能说是十九世纪后的混合产物。我们从川戏和越剧的帮腔,看出了彼此的血缘。各种地方剧的发展,也可以体会得“南曲”

这一艺术型式的多面性。但，我所得到的观感：每一剧种，都有它的特点，而且也有过光辉的日子，到了目前，却已普遍地枯萎凋残了。即在产生汤若士那样伟大戏曲家的家乡，也看不到代表江西的弋阳腔和赣剧了。

三年前，我看到了金华昆曲《十五贯》所唤醒的戏曲新气象，那是可喜的；几乎每剧种，都上演了《十五贯》，也都发挥了他们的特性。不同的娄阿鼠，不同的况钟，不同的过于执，把这剧本演活了。我这回就看到北昆的《游园惊梦》，斗艳争奇，叹观止矣；而南昆的《墙头马上》，北昆的《红霞》，更该拍手叫绝的。

我在北京，看了赣戏、川戏、秦腔、评剧、黄梅戏、吕剧、江淮戏、越剧、粤剧……每一地方剧，都已新生。他们彼此观摩，吸收了彼此的特长，却又发挥各自的特性。

新 与 旧

有人问我：你看的是旧戏，还是新戏？这就难说得很。因为我所看的，真是五花八门，有的是旧形式新题材，有的是新形式旧题材，有的旧形式早已掺了许多新形式，而若干新形式乃是从旧形式变化出来。“新”、“旧”二字，已经不能定为戏曲艺术的范畴了。

柳子戏是旧剧种之一。我这回看了柳子戏——《黄桑店》、《张飞闯辕门》——知道它是源出于青阳腔和海盐腔，在山东接受了民间小调，又和梆子腔相融化，添上了北方的民族气氛。它的本身，便是综合而成。而中绝了近百年的剧种，古树新枝，这回在北京上演，也可以说是新兴的。

我在北京那一时期，北京戏曲学校本届毕业生，就分配到梅（兰芳）尚（小云）荀（慧生）三个剧团中去。依梅先生的说法，分配他那一剧团的新人中，如老生李崇善，青衣李玉芙，花旦李宇秀，花脸孟俊泉、贾世明，小生林懋荣，基本功夫都不错，会的戏也不少，李崇善就学会了八十出戏。这些新血的前程都是了不得的。（据一个四川剧团的朋友说，四川有了一百三十多个剧团，每个剧团差不多全有三十个随团学员，剧团就是他们的学校，他们在剧团中一面学习一面参加演出。以此为例，全国的戏剧新血，该是多么大的一个数字。）

张梦庚先生有一回也用“新花遍北京”一语来赞许这些新剧员。他说，李玉芙在学校中已经能演唱工繁重的《宇宙锋》和唱做并重的梅派戏《霸王别姬》、《白蛇传》。她的嗓音宏亮，吐字清楚，掌握了基本技巧，又有理解力。梅先生指导她：“在长期积累经验中，才能找到窍门；中国戏曲的表演最讲究一根线贯串到底，只有在舞台上才能看清楚来龙去脉。”他要她记住“千学不如多看”。她加入剧团以后，确实进步得多了。张氏又介绍李崇善演老生，比较能正确细致地用唱、做、念把角色的思想感情表现出来，和李玉芙配演梅派的戏，在我们所看的几回中，显得十分精彩。

有一回，梅兰芳先生对年青演员说到继承流派问题，他说：“继承流派，不是再版翻印，要能够掌握所宗一派的表演特点和精神，达到形神俱似的地步。最后蜕化出来，自成一派。我当年学过好多位老先生的表演，吴菱仙、陈德霖、王瑶卿、路三宝、钱金福、茹来卿、乔蕙兰、丁兰荪，都给我说过戏。我虚心地向他们学习，但经过消化就变成自己的东西了。”中国的戏曲，正在推陈出新，浪淘沙去，却是“江山代有才人出”的。领

领导人曾对年青的一代说过，世界是你们的，也是我们的，但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好象早晨八九点钟的太阳，希望寄托在你们身上。这话是有分量的。

推陈出新

我时常对朋友说：夏衍真了不得，做了那么多的事，还编出那么好的剧本，不仅如此，他还写那么好的文章。纪念国庆十年的文字，我也说，他写的那篇最好。可是他不只写了一篇，我所看到的就有五篇。他的文字，都是“推陈出新”，有切实的内容。中国的政治本来就是主管官划行，秘书们等因奉行。而今北京政治圈子中的人物，都是“上马能杀贼，下马作露布”的好汉。

在这儿，我且举出他所把的“推陈出新”的舵向。本来他是搞话剧的，就容易带了蔑视旧剧的门户之见。他却最懂得旧剧的艺术地位，而且把地方剧种扶植起来，和京朝派来逞奇争艳，而话剧、歌剧的表演技术也受了旧剧的熏陶，成为一种新种。这回，献礼的剧目，当然不是他一人的安排，但他有着让百花来吐葩的机会，许多方面，显得这一盛举，真是“百年难遇”的。我们看了这些剧目之后，以往总觉得梅兰芳先生百年以后，后继之事，得费点心力的。而今，我们明白，接代的工作都已安排好了。

先前，我曾说到梅先生的《穆桂英挂帅》，可是我忘记了那几位陪衬他的绿叶。夏氏说到这一回，由李少春饰寇准，李和曾饰杨宗保，李金泉饰佘太君。青年演员杨秋玲饰杨金花，有如梅俞（振飞）言（慧珠）合演《游园惊梦》一样，可说珠联璧