

悦

孙淑英◎著 YUEDUJINGJU

读京剧

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

悦读京剧

孙淑英◎著 YUEDUJINGJU

图书在版编目(CIP)数据

“悦”读京剧 / 孙淑英著.

—天津:天津教育出版社,2009.4

ISBN 978-7-5309-5549-9

I.悦… II.孙… III.京剧—艺术—通俗读物 IV.J821-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第024529号

“悦”读京剧	作者 / 孙淑英	选题策划 / 曾 莹
		责任编辑 / 曾 莹
		装帧设计 / 郭亚非

出 版 人 肖占鹏

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路35号 邮政编码 300051

<http://www.tjeph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 山东新华印刷厂德州厂

版 次 2009年4月第1版

印 次 2009年4月第1次印刷

规 格 16开(787×1092毫米)

字 数 100千字

印 张 10.5

定 价 16.80元

感动京剧（代序）

一位资深的报社编辑、记者，年届花甲，退休后身患多种疾病，在本该含饴弄孙、颐养天年的时候，却顽强拼搏了几个月，备尝艰辛，捧出一部介绍京剧的书稿，为了什么？

这是我接到《“悦”读京剧》的作者孙淑英女士打来的电话以后，心头顿时升起的叩问。

当然首先是为了京剧，为了对京剧的一份挚爱之情。我不能不又一次为京剧的魅力——或者说魔力而感动，感动于这种力量可以让人如此痴迷和奋不顾身！同时又想到，挚爱者的这份挚爱，反过来又会感动京剧和京剧人，还有那些对京剧并不熟悉但却愿意了解和走近京剧的人。

和淑英女士应属老朋友了，二十世纪八十年代，她在天津日报文艺部工作，负责小说和文艺评论，就经手发过我的稿子，我也不时在报上看到她的文章。但二十多年来彼此并未谋面，甚至没有过直接的联系。不过我对她撰写关于京剧的书并不觉得意外，因为她在报社有这方面的积累，接触和采访过许多京剧演员，经常关注舞台演出，写过许多名家专访和深有见地的剧评，这是一笔丰厚而宝贵的财富。然而在见面交谈，特别是拜读了书稿以后，我发现自己的了解还远远不够，她不仅是因工作需要而涉及京剧的，更非职业写家，而是一位对京剧怀有多年深厚的感情，爱之极深的知音，这样的背景在很大程度上决定了书稿的基调和特点。

由于家庭的熏陶，淑英女士自幼就看戏、迷戏，平日晚上和家人一起听“话匣子”（即收音机）里播放的大戏，“匣子”不唱了，又听长辈聊戏说史，讲戏里戏外的故事，

由此潜移默化，在她心中播下了京剧的种子。这是那一代的许多爱戏者都有过的经历，不同的是有人随着时过境迁而淡薄了，或仅保留一般的爱好，有人则将种子深埋于心，生根发芽，和自己的人生一起成长，不弃不离，老而弥坚，伴随终身。淑英女士属于后者。她把对戏的钟爱带进了校园，带进了工作岗位，带进了退休的岁月，依然意犹未尽，直至带进了这部“退而不休”努力耕耘出来的书稿。于是在书的字里行间，便融入了她的情感，她的愿望。你可以感觉到，她很愿把自己对京剧的炽热情愫，和由此形成的认知传达给读者，唤得更多的知音。她没有采取通常的按部就班地介绍京剧知识的写法，而是主要通过丰富具体的事例，并包含自己的体验和感受，来印证京剧艺术的精深与美妙，于是就使一本知识性读物被赋予了浓郁的情感色彩。

全书共三个部分。第一部分写京剧起源和影响，侧重写影响。京剧在兴起和鼎盛时期，曾让上至皇帝太后，下至黎民百姓，甚至海外友人为之倾倒、疯狂。一个个生动而极具说服力的事例娓娓道来，使人在不知不觉中被作者兴味盎然的述说所感染。第二部分涉及艺术流派和代表人物，按生、旦、净、丑四大行当共列出二十一家，对每家流派创始人都细致描绘了其学艺、进取和不断追求的曲折历程，穿插了许多舞台前后的轶事和梨园掌故，有些甚至是业内人士也不深知的。因此老戏迷和潜在的青年观众读来都会饶有趣味，有所收益，并从中感受到京剧前辈可敬可贵的艺术精神，对他们创造和遗留的绚丽多姿的艺术成果多一份尊重，多一份珍惜。其中，作者与净行一代宗师侯喜瑞老先生的交往故事，以及作者对小生叶派艺术创始人叶盛兰先生在政治活动中不幸遭遇的描述，都非常真切感人。这些章节与其说是文字的叙述，不如说是作者在用真情架设读者和京剧大师之间心灵

沟通的桥梁，让人们走近大师，走近京剧。

淑英女士说，从事京剧是需要一点精神的，如刻苦、勤奋、执著等等。我想，有志于传播和弘扬京剧艺术的人，也同样要有一定的奋斗精神。她在接受了本书的写作任务以后，不顾病痛的困扰，收集资料，伏案耕耘，由夏至冬连续攻坚，其间曾两次晕倒。等到书稿临近完成时，右手已然不能握笔，至今也未能恢复功能。如此艰辛，无怨无悔，没有极强的精神支撑行吗？

这种精神源于对京剧艺术的深爱。我一向认为，从事与艺术相关的事业，是不能仅将其视作职业行为而缺少情感的，没有情感就不会有真正的感悟，不会有发自内心的珍惜，更不会有全力以赴的投入和使命感。淑英女士曾表示，写这本书也是出于一种个人的愿望。一为偿还自己多年来热爱京剧的夙愿，二是希望她正在呵护的孙辈将来也能喜欢京剧。应该说，随着书的出版，这种愿望就不再属于个人，而是属于京剧和将被京剧感动的人们。

刘连群
2008 年末

目录

概说京剧

京剧风靡中国

同治慈禧皆为京戏迷 / 004

王爷当票友，堂会成时尚 / 007

薛平贵改行“卖青萝卜” / 010

宗师与流派

谭派艺术代代相传 / 013

武生泰斗杨小楼 / 021

余派艺术源远流长 / 026

言菊朋与他的艺术之家 / 030

从底包走上艺术巅峰的高庆奎 / 036

京剧艺术的革新家周信芳 / 042

马派艺术独树一帜 / 047

“关外唐”红遍全国 / 051

余韵绕梁杨宝森 / 057

洞箫之美奚啸伯 / 062

带着光环和屈辱离去的叶盛兰 / 068

梅兰芳与端庄大方的梅派艺术 /074

尚小云与刚柔相济的尚派艺术 /082

程砚秋与低回美妙的程派艺术 /089

荀慧生与美媚柔俏的荀派艺术 /097

张君秋与委婉华丽的张派艺术 /103

十全大净金少山 /109

“活孟德”郝寿臣 /116

侯派艺术享誉天下 /121

雄踞净行之首的裘派艺术 /127

丑角大师萧长华 /133

国粹经典赏析

《华子良》赏析 /137

《野猪林》赏析 /142

《秦香莲》赏析 /146

《杨门女将》赏析 /151

后记

概说京剧

京剧又称京戏，北京、天津的老百姓过去都习惯管它叫大戏。它形成于清代道光年间，距今已有一百七十多年的历史了。根据史料记载，清代乾隆皇帝八十岁寿诞的时候，全国各省的官员竞相献礼，以表忠心。浙江盐务大臣便约集了在当地享有盛名的徽调戏班“三庆班”进京祝寿。后来，又有众多徽班接踵来到北京，活跃于北京的戏剧舞台。1828年以后，流行于湖北地区的汉调戏班进入北京，和徽调戏班合作演出，慢慢形成了二戏合流。他们在演出过程中又广泛吸收其他艺术（如昆腔、梆子腔等）的精华，丰富自己的唱腔及表演手段，逐渐确立起了自己独特的艺术形式和表演风格，成为北京地区戏曲的代表剧种，这就是京戏。后来，由于京戏广为流传，深受国人喜爱，被人们誉为“国剧”。

从清代的皇帝、皇太后、王公贵族，到民国时期的官僚、军阀都深深地痴迷于京剧，平民百姓更是把京剧视为“国宝”。二十世纪初，京剧大师梅兰芳率京剧艺术团赴日本、美国、前苏联演出，京剧以其独特的艺术魅力轰动了海外，很多外国人都为之倾倒，而且把京剧艺术列为“世界三大表演体系”之一。由此可见，京剧很早就在国内外享有盛誉了。

同光十三绝

京剧是一门综合艺术，它综合了文学故事、歌唱、舞蹈、音乐、美术等诸多元素。其表现方法也多种多样。演员上台演出要先化装（俗称“扮戏”），要穿上戏装（“戏装”的行话叫“行头”）。在表现故事的过程中，演员要通过唱（皮黄唱腔）、念（道白）、做（身段表演）、打（开打）来展示剧中人物的个性，向观众表现剧情。

京剧的表现手法是虚拟的，但它所展现的内容却不会因此而显得空洞乏味，它既来源于生活，又合乎舞台表演的需要。电影《赤壁》曾以其宏大的场面轰动一时。据说光是片中的群众演员就动用了上万人次，许多场面基本上都是搞人海战术。本来嘛，仅曹操这一方，就号称“八十万大军”，人少了哪看得过眼去？那就显得故事失真了。可导演到哪儿去找那么多群众演员呢？只能花钱去雇当地的老百姓。然后又得培训，又得制作大量的服装、道具。当地老百姓还不够用，导演就只能向部队求助了。而京剧就不同了，台上四个将官、四个龙套（群众演员）举着四面小旗，那就代表千军万马了；他们在台上走一个圆场，就代表走了千山万水，你说它高明不高明！在电影、电视剧中，剧中人物干什么事都要有实景，骑马、乘船、上楼、开门等等，都得是实实在在的。而京剧则又不同，它是用手势、台步、身段来表现的。一根马鞭、一个上马的身段就是上马了，简单地一跳就是上船了。由于这些动作、身段的表演都是从生活中提炼出来的，因此非常逼真，台下观众一看就能明白剧中人物在做什么。有一出京剧叫《三岔口》，两个演员要在灯火通明的舞台上表现在黑暗中的对打，这似乎是很难想象的，然而，京剧演员却能通过一系列的手势、台步、身段让台下的观众信以为真，觉得他们真的是处在伸手不见五指的黑暗中。

京剧演员的情感表露也讲究含蓄美。传统戏中的小姐、

夫人，笑的时候不能露齿，要用水袖（衣袖前长方形的白绸布）挡住嘴，还不能出声儿，用眼神和身段表示一下就行了。哭也是如此，轻轻地“喂呀呀呀”，用水袖象征性地一抹眼泪就成了。剧中人谈情说爱也不像歌剧、话剧那样，在台上信誓旦旦地吐露心声，甚至拥抱、接吻。京剧的表现方式是用眼神和手势表达脉脉含情或一见钟情。更为巧妙的，有的用藏头诗来许诺终身。比如京剧《望江亭》中的谭记儿在答应白士中的婚事时念了四句诗，这四句诗的头一个字连在一起是“愿随君去”。她以此表达了对白士中的爱慕之心，既答应了婚事，又不失身份。这种对情感处理的含蓄，是东方传统文化的共同特点，而含蓄表达出的情感才是真正耐人寻味的。

京剧的唱腔十分优美，而且唱词非常讲究。许多唱词借古喻今，见景生情地唱出许多典故来，知识性很强。京剧的故事情节跌宕起伏，丝丝入扣，加上演员精彩的表演，令人如醉如痴，百看不厌。

了解京剧，必须得知道京剧有哪些行当。有的朋友说，京剧的行当太复杂了，实在记不住。我觉得刚刚开始接触京剧的人，记住“生、旦、净、丑”四个字就好了。如果再具体一点儿，生行有老生（带胡子的中老年男子）、武生、小生、娃娃生；旦行有青衣（扮演端庄、严肃、正派的中青年女子）、花旦（活泼、开朗的青年女子）、老旦、刀马旦；净行就是花脸演员，以唱工为主的叫铜锤花脸（有一出戏叫《二进宫》，戏中的花脸徐延昭是典型的唱工花脸，手里拿着一柄先帝赐给的铜锤，久而久之，人们就习惯地把唱工花脸叫铜锤了），以做工（表演身段、念白）为主的叫架子花脸，还有一种叫武花脸；丑行则有文丑、武丑、婆子丑（彩旦）。这种分类应该并不算复杂。

京剧风靡中国

同治慈禧皆为京戏迷

据清宫档案记载，清代自同治年间开始，宫廷内便经常演戏。同治皇帝不仅喜欢听戏，而且爱唱戏。他命太监们学习京戏，学会了以后给他配戏。实际上这就是一个宫廷戏班，人们把这个戏班称为“私坊”，把这些唱戏的太监称为“内学”。到底同治皇帝唱戏的水平怎么样呢？并没有史料留传下来，概因当时无人敢对皇帝品头论足，我们也就不得而知了。

慈禧太后也非常喜爱京戏。因为只看宫廷私坊戏班的戏不过瘾，就命人从外边艺人中精选名角儿到皇宫来承差唱戏。自此，皇宫每逢年节和喜寿庆典都要召集名艺人进宫演戏。艺人出入皇宫时要随身系带一块腰牌，作为通行证用。据北京京剧院老生名家陈志清的哥哥陈志明介绍，他家中原来一直保存着一块光绪二十五年皇上发给他祖父陈德霖（京剧早期名伶，被誉为“青衣泰斗”）的腰牌。腰牌在十年动乱中不知去向，于1982年又从旧劈柴堆里失而复得。全家人十分高兴，庆幸这百年前的历史文物得以重见天日。

慈禧爱看戏，而且懂戏。她对艺人要求十分严格，若有差错，必受惩罚，演得好了则一定赐赏。她很欣赏谭派创始人谭鑫培的演技，有“无谭不欢”之感。谭鑫培到宫廷演

戏，每次演完了，慈禧必给大赏。其他艺人，包括拉胡琴的也都有赏赐。给慈禧唱戏，艺人们都十分小心，有的戏词还要做些改动。比如，在《玉堂春》里有一句“苏三此去好有一比，好比那羊入虎口有去无还”。其中“羊入虎口”四个字要改唱“鱼儿落网”，因为慈禧是属羊的，她最忌讳“羊入虎口”几个字。光绪二十八年（1902年），京剧名旦王瑶卿第一次进宫演戏，唱的就是《玉堂春》。谁知演出后，大太监李莲英奉命找来了。原来苏三在哭头后面有两句唱词“苏三进了都察院，好似入了鬼门关”，王瑶卿没有唱。李莲英说：“老佛爷问啦，整出戏都唱了，干吗留两句，偷这个懒啊？”管事的赶紧解释说，现在宫外都是这样唱，王瑶卿头一次进宫，不懂规矩，还望大总管在老佛爷面前美言两句。李莲英把这事向慈禧回了，慈禧没再说什么。

慈禧喜欢京戏，高兴的时候还能唱几句。有时心血来潮她还改戏词让艺人唱。由于她对写戏不在行，写出来的戏词既没辙又没韵，而且长短句上下不齐，演员唱着很为难。一次，她写了一段戏词，先让宫中私坊太监王福儿唱，慈禧一边用手拍着板，一边听，觉得没唱出板眼来，腔也不好听，就把脸一沉，生气了。后来找来名旦陈德霖唱，还是唱不出板眼来，慈禧越发不高兴了。转年的端午节，又传名角儿孙怡云来唱，也没能唱好。慈禧真是锲而不舍，到了第三年，王瑶卿进宫，还是让他唱那几句词。王瑶卿拿过唱词反复琢磨后，将慈禧写的戏词细分了句子，长句子拿字绕着腔唱，短句子用腔绕着字唱，最后一找板，总算是唱出来板眼韵味了。慈禧一听高兴极了，当即给王瑶卿重赏。平时她给艺人发赏银一般是二三两，多的十两、十五两，最多的不过二十两。这次给王瑶卿赏银三十两，还外加铜脸盆、香錠子和花围巾等日用品。

慈禧喜欢京戏，当然是为了自己享乐，可是在客观上还真的为京剧的繁荣发展做了一点儿“贡献”。这里我们谈两点，是我个人的一点儿看法，不知是否妥当。其一，慈禧爱戏、懂戏。欣赏戏时要求很高，这就促使进宫承差唱戏者倍加

慈禧生活照

努力地提高技艺，丰富和提高京剧的艺术水平，同时也影响带动了梨园行的广大艺人。宫廷喜爱京戏的风气影响了王公贵族及官僚，大家纷纷效仿，一时举办私家堂会成风，对京剧渐渐普及起到一定的促进作用。其二，慈禧还不自觉地当过京剧演员的“模特儿”，这里有一个故事。清光绪三十三年（1907年），皇宫排演《雁门关》，名旦陈德霖进宫承差。他利用能接近慈禧太后的机会，细心留意观察慈禧太后的行动举止，巧妙地创造出《四郎探母》中萧太后所特有的台步，在唱腔身段上也进行了改革和创造，使萧太后这一人物显得庄重、威严、大方、有霸气，而且很别致优美。这一崭新的萧太后形象使人看了感觉耳目一新。慈禧对陈德霖的表演非常赏识。后来陈德霖先生的这一创造也得到同行和广大观众的共同认可。如今，在京剧舞台上演出《四郎探母》时，绝大多数演员还都沿袭这个戏路子。这可不可以说是慈禧为京剧的发展也起到了的一点点积极作用呢？当然我们主要钦佩和感谢的还是京剧早期的著名表演艺术家陈德霖先生了。

王爷当票友，堂会成时尚

由于皇宫里常常演戏，一些王公贵族也都渐渐喜欢上了京戏，觉得看京戏是一种高雅的艺术享受，并且纷纷效仿皇家在自己府内举办堂会，让那些走红的演员到自己家里来唱戏。还有的觉着看戏不过瘾，干脆找名艺人学戏，自己当票友了。有一位在梨园界很有名的清皇族票友红豆馆主，名溥侗，生于同治末年。他精通词章、音律，很早就研习谭派艺术。他不但能演京剧谭派文武老生戏《定军山》、《连营寨》、《天雷报》、《打棍出箱》，还能扮演《群英会》中的老生鲁肃、小生周瑜、文丑蒋干。京剧《奇双会》中有三个角色——青衣李桂芝、小生赵宠、老生李奇，红豆馆主都扮演过。他甚至还能在《金山寺》中扮演旦角白娘子。当年连谭鑫培都非常敬佩他，这真是一位“超级票友”了。还有一位世袭的庄亲王，名叫溥绪，与宣统皇帝溥仪是堂兄弟，自号“清逸居士”。因为酷爱京剧，常编写剧本。他为尚小云、杨小楼、马连良、李万春写过不少好剧本，如《乱楚宫》、《哭秦庭》、《赠绨袍》等等，后来成了一个名副其实的剧作家。伪满洲国时期，不少清皇室人到关外去找溥仪，想谋求个一官半职，这位王爷却坚决留在北平，写一些宣扬正义和爱国主义思想的剧本，以此维持生计。清代还有一位王爷嗜戏成癖，经常在家中举办堂会。有一次这位王爷在府中办堂会，点名叫名旦杨小朵（杨派创始人杨宝森的伯父）与他合演《翠屏山》，杨饰潘氏，他演石秀。在“吵家”一场戏中，潘氏撵石秀出去时，杨小朵突然念出：“你

就是个王爷，今儿个也得给我滚出去！”当时在场的人都吓坏了，你看我，我看你，谁也不敢说话，心想敢骂王爷，那还不得杀头呀！没想到这位戏迷王爷什么话都没说，还在台上敷衍着把戏演到终场。可见京剧魅力之大，竟能够让堂堂的王爷放下自己的尊严和威风，真是神了！再说清代另一位名票友孙三爷，其名孙履安，他父亲是礼部尚书，他自己做过开封、嘉兴两任知府。这位三公子爱戏、懂戏，还会唱戏，后来的专业演员、名丑刘斌昆就曾拜他为师学习技艺。

清代末期开始，北京特别盛行堂会戏。后来在全国其他城市也渐渐兴起，成为一种时尚。从清朝的王公贝勒到后来的北洋军阀、官僚、政客、豪富、商贾，遇有喜庆之事或是招待贵宾，都要邀请名角儿来唱堂会。据史料记载，1931年6月，上海名流杜月笙为杜家祠堂的落成在上海浦东高桥乡举行私家堂会，连续演出三天，汇集了南北名伶。京剧名角除余叔岩外几乎全被网罗去了。1932年秋，北京前门外鲜鱼口富商家丁老太太办六十寿辰，邀请“富连成”科班在鲜鱼口庆丰堂唱堂会戏。这次堂会戏从中午开始演出，一直演到深夜。主家觉得只有这样才体面，有气派。由此可见京剧当时在人们心中的地位有多高。

1937年，北平城京剧名票张伯驹为庆祝自己四十岁生日，举办了一场轰动北平乃至全国的堂会。张伯驹是袁世凯的表侄，他父亲靠着

清人绘堂会戏演出图

这层关系做了高官。这位张大少爷家资丰厚，酷爱古玩字画，后来又结交了余叔岩，对戏剧着了迷。他跟余叔岩学京剧特别下功夫，天天吊嗓子，唱、念、做、打无一不学。若论他唱的腔调、韵味，倒是正宗的余派，可惜就是没有好嗓子。公开演出的时候，连前五排的观众都听不清他唱什么。所以人们都戏称他为“张电影儿”。可就是这个“张电影儿”，在举办四十岁生日的堂会上硬要演出《失街亭》，而且他自己还要演主角儿诸葛亮。这个堂会在当时轰动了全国，看一下给张伯驹配戏的阵容，大家就知道轰动的原因了——剧中的王平由余叔岩扮演，马谡由武生泰斗杨小楼扮演，演赵云和马岱的是名角儿王凤卿和程继仙。这个堂会办得可以说是空前绝后，连远在上海的戏迷都赶到北平来听这出戏。是日，举办堂会的福全馆内人山人海，这个堂会也令张伯驹出尽了风头。据说，张伯驹还给那场堂会拍了电影呢！

