

折桂令丛书

主编◎傅谨

胡叠◎著

王珮瑜和她的戏

山西出版传媒集团 山西教育出版社

折桂令丛书

主编◎傅谨

王珮瑜和她的戏

胡叠◎著

图书在版编目(CIP)数据

王珮瑜和她的戏 / 胡叠著. —太原: 山西教育出版社, 2012.5

(折桂令丛书 主编: 傅谨)

ISBN 978-7-5440-5410-2

I. ①王… II. ①胡… III. ①王珮瑜—京剧—表演艺术—艺术评论

IV. ①J821.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第074434号

王珮瑜和她的戏

著 者 胡叠

出版发行 山西出版传媒集团 山西教育出版社

(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4035711 邮编: 030002)

编辑部 0351-4729697 4729742

发行热线 0351-4729801 0351-2024348

责任编辑	薛海斌	印	装	山西人民印刷有限责任公司
复 审	邓吉忠	开	本	850×1168 1/32
终 审	刘立平	印	张	3.75
		字	数	93千字
		版	次	2012年5月第1版
装帧设计	张世伟	印	次	2012年5月山西第1次印刷
		书	号	ISBN 978-7-5440-5410-2
印装监制	贾永胜	定	价	12.00元

版权所有·侵权必究

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换 0358-7641044

序

这套书写的都是当下京剧舞台上最知名的红角，还有那些最能代表他们艺术水平与成就的好戏。角是好角，戏是好戏，好角之所以成为好角，是因为他们演的好戏，打动了舞台下无数观众；好戏之所以成为好戏，很大程度，是由于好角的演绎。好角让好戏熠熠生辉，好戏激发出好角身体与心灵的潜力。

于是，把好角和他们演的好戏融为一体，如此好角会在观众记忆中变得更加具象、鲜活、生动。

写的是好角好戏，就想找个曲牌作为丛书的名称。这些好角都是他们所在行当中的翘楚，这套书的设计与文字又那么精巧可人，于是决定选用“折桂令”。

可惜白了点。白就白吧，意到就好。

傅 谨

2012年5月

写意珮瑜（代前言）

第一次见王珮瑜，是在北京初冬的下午。

那一天，阳光慵懒，路边的银杏树叶大多已经黄了，风吹过来，有的叶子就开始在空中舞蹈起来，缓缓地飘落在地上，犹如一只只金色的蝴蝶。

在万豪酒店的都市酒吧等她，想着角儿多半会习惯性迟到。还好，只比约定时间晚5分钟，她就出现了，一路走来，四处张望，神情和发型、衬衫、仔裤一样酷。

对她拼命挥手，她看见了，走过来，依旧很酷，当走到近前时，我忍不住惊呼：“呀，你现在好瘦啊！”

她一愣，或许完全没想到所谓采访的开场白竟然是这样，两秒之后才反应过来，笑了。笑起来的王珮瑜，突然变得温和亲切、斯文有礼。一瞬间，仿佛看到了舞台上的她，哦，不，是“他”，那个温润如玉、书卷气十足的古代书生。

后来又有一次，约着去798晒太阳喝茶兼拍照。那时，正是下午茶的时间，王珮瑜忙着给自己选一款看上去最美味的蛋糕，怎么看也只是贪嘴的顽童一名，哪里看得出半点“星”味。不由得在心里暗想：这个吧的waitress并不知道，这个问来问去不厌其烦的说话很好玩的家伙，竟然是个一定会被历史记住的人。王珮瑜的“粉丝”不可谓不多，可惜的是，京剧名角已不复当年四大名旦三大贤的辉煌了。民族的艺术不为人民所熟知，这是多么令人遗憾的事情！

聊天时问她：孟小冬化妆之后很像余叔岩，据说是因为有套余氏化妆法，你的舞台扮相看上去和他们也很像，是化妆法的原因呢，还是天生的？

她想都没想，即刻回答：“天生的。”说完，笑了，又骄傲又

俏皮。冬日阳光透过落地的玻璃窗洒进来，十分温暖。

曾经还问过她：“不唱戏，你会做什么？”

她偏着头想一想，又笑了：“不管做什么，我想都不会太糟吧。不过，还是京剧最好。”

虽然是个自信又骄傲的人，但如果当面夸她成就斐然，她还是会觉得惭愧，说：“我其实还不够勤奋，真的，我自己知道。当年的前辈在30岁时，早已经大红大紫了。不过，从现在开始，我会越来越努力的。”说这句话的时候，完全不像“小冬皇”或“首席女老生”，倒像是一个十分乖十分听话的小同学，神态十分认真。

又有一次，听她在哼唱苏打绿的歌，听了好一阵子，忍不住开始夸她：“你唱歌挺好听呢，一点戏曲味儿都没有！”她有些雀跃地说：“那是！想当年还有台湾的唱片商对我说，‘别唱戏了，我送你去日本培训，当偶像歌手。’”我说：“哎呀，幸好没去。”她又笑了：“是呀，幸好没去，不然早没我了。”沉默了一下，又补充说：“京剧这个舞台上能够实现我的一切梦想，我为什么要离开它？”

这时候的王珮瑜，很严肃，很沉稳，眼睛里闪着光，有动人的力量。

一个优秀的人，总是会拥有一个丰富生动的灵魂，一个优秀的演员，更是如此。舞台上的每一个角色，多少都带有演员自我的一部分，彻底地忘我不可能，完全地自我又不足取。时尚与传统，前卫与古雅，骄傲与谦逊，跳脱与沉静，每一部分，都只是王珮瑜的一个侧面。就这样，在生活与舞台之间，在自我与角色之间，王珮瑜游刃有余地演绎人生百态，真实，又自如地享受着与京剧相依相伴的快乐，也带给我们快乐的享受。

胡 叠

2011年10月

CONTENTS 目录

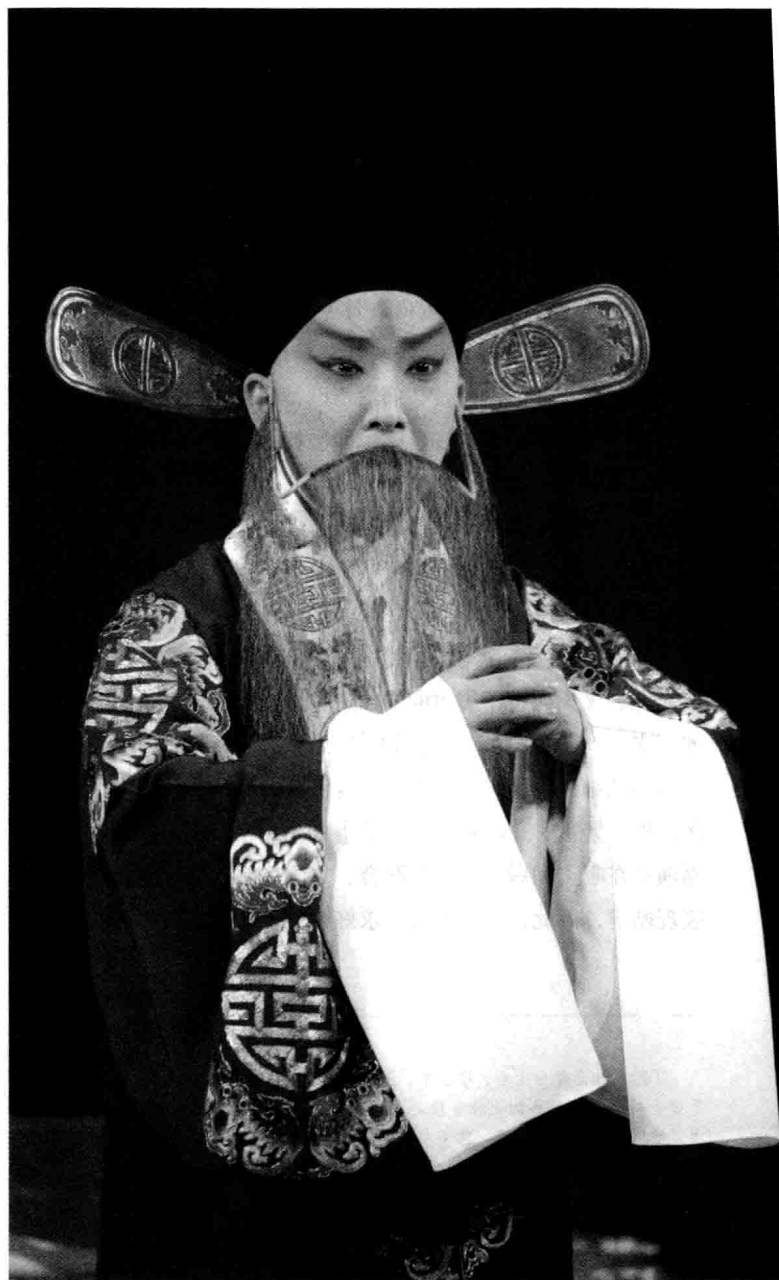
写意珮瑜（代前言）	/01
聪明天睿，传谭余之一脉 ——京剧《洪羊洞》	/01
一出《琼林》天下惊，天下纷纷争说瑜 ——京剧《琼林宴》	/019
此曲只应天上有 ——京剧《搜孤救孤》	/037
这个戏必须演得很干净 ——京剧《武家坡》	/055
珠帘一曲真无价，不在寻常耳目中 ——京剧《珠帘寨》	/075
最余派的戏 ——京剧《捉放曹》	/093
王珮瑜小传	/111

聪明天睿，传谭余之一脉 ——京剧《洪羊洞》

《洪羊洞》又名《孟良盗骨》、《三星归位》，写杨延昭遣孟良前往辽邦洪羊洞，盗取其父杨继业遗骨。孟良在洞中不幸误杀了暗自跟随的焦赞，痛悔不已，命人将杨、焦尸骨送回，遂自刎于洞前。病中的杨延昭惊闻噩耗，如受重击，与八贤王、老母、妻儿一一话别后，旋即辞世。此剧的剧情属于所谓的“温戏”，不以情节的婉转曲折取胜，孟良盗骨和焦孟二将之死等惊心动魄的场面，都处理为暗场戏，而将重点放在表现杨延昭逐渐走向死亡的过程。

就角色而言，《洪羊洞》中的杨延昭，与《空城计》里的诸葛亮、《桑园寄子》里的邓伯道一样，都属于最难演的挂髯的安工老生^①，这类角色通常性格温文平和，要于冲淡中表现出内心情感的细腻变化来，原本难度就极大；况且在此剧中，唱工极多，做工繁重，全剧皆用【二黄】板式，尤以【摇板】居多，须靠演员在唱工和做工上细致配合，方能体贴入微地刻画人物，表现剧情，因此，戏虽不大，求好则难，乃考验老生唱功的重头

①髯：戏曲舞台上生、净、末、丑各行角色所戴的髯口的一种。髯口即胡须，是戏曲舞台人物重要的化妆手段之一，一般用犀牛尾、马尾、细尼龙丝或假发制成。按照颜色一般分为黑、黪（灰色）、白三种，表示人物不同的年龄。京剧老生又称为“须生”，“须”就指挂髯口。老生主要扮演中年以上的男性角色，唱以及念白都用本嗓。一般分为文武两种，从表演的侧重点，又分为唱工老生、做工老生和武老生。其中唱功老生又被称为“安工老生”，表演以唱为主，做工较少，一般仪态端庄，行动较为从容。

戏。凡谭鑫培一脉诸君皆工此戏，尤以余叔岩^①为佳。

此剧的气氛低沉哀伤，基调悲凉沉郁。但在同一基调下，余叔岩和谭鑫培的唱腔处理却各不相同。谭鑫培为表现杨延昭人之将死的悲哀，务必使唱腔哀伤悱恻，而余叔岩则力求苍凉沉郁，使得凄苦萎靡之音减弱，从而使全剧呈现出一种悲壮激荡之美。

1938年10月21日，孟小冬^②拜师余叔岩，学的第一出戏就是《洪羊洞》，两个月后的12月24日，即在北京西长安街的新新戏院大轴演出。是日，余叔岩手持翡翠嘴的旱烟袋，亲至台前台后为爱徒把场，并提醒孟小冬“杨六郎要死了”。在这一点上，他与谭鑫培的看法可谓英雄所见略同。据说，当年刘鸿升演出《洪羊洞》时，调门高亢，神气十足，谭鑫培看后，讥讽其曰：“我看他在台上，到底是怎么死。”意即扮刘鸿升未能把握人之将死的衰败之气。

这场戏孟小冬唱做俱佳，被视为“小型余叔岩”，令观众如痴如醉，佳评如潮。演出后，天津一个著名的剧评家沙大风在《天风报》上写了篇《冬皇外纪异言》云：“奉天承运，统一寰宇。当今冬皇，名镇四海，光被九州。声容并茂，加恩德于万民。聪明天睿，传谭余之一脉。”自此，“冬皇”美誉远播，后来许多报刊杂志写到孟小冬时，便多以“冬皇”代称。这位自称“冬皇臣子”的沙大风，曾集了一副对联曰：“置身乎名利

①余叔岩（1890~1943），京剧老生行的一派宗师。祖籍湖北，原名余第祺。梨园世家，祖父余三胜、父亲余紫云都是京剧名家。余叔岩师从谭鑫培，但又不拘泥于谭派，而是根据自身的嗓音条件，创造出新的老生流派，即余派，对后世影响极大，有“十生九余”的说法。京剧界以“云遮月”来赞赏余叔岩的声音美，他的嗓音，不靠亮度取胜，而是醇厚有味。弟子中以“冬皇”孟小冬为最佳。

②孟小冬（1907~1977），余叔岩嫡传弟子，有“冬皇”美誉，是京剧史上最富盛名的女老生。北平宛平人，梨园世家出身。1927年与梅兰芳结婚，1933年离异。1938年拜余叔岩为师。1949年春离沪赴香港定居，1950年与杜月笙结婚。1967年移居台北，1977年与世长辞。孟扮相清雅，嗓音苍劲醇厚，高低宽窄咸宜，中气充沛，全无雌音，被公认为“余派”最重要的主要传人。

孟小冬便装照

之外，为学在荀孟之间”，旁人看了，只以为此君乃饱学儒生，殊不知他所热衷之荀孟，并非先贤荀子和孟子，而是梨园骄子荀慧生和孟小冬。后来，他还在天津《商报》副刊“游艺场”上撰写“孟话”，专门记载冬皇生活起居，仿若帝王实录般认真仔细。

关于孟小冬的这场演出，还有一个小插曲。当时一些铁杆戏迷常在新新戏院听戏，慢慢地都有了自己固定的位置，与剧院管事也达成了默契。

不想演出《洪羊洞》前，某生想捧孟小冬，遂将前排好位悉数包下，请客摆谱。此举惹怒了戏迷，一状告到孟大小姐跟前。孟小冬非常气恼，找来剧院管事责备道：我的戏是为懂戏的老观众而唱，而不是为了让人花钱摆谱做面子的。管事生怕孟小冬辞戏不演，回去赶紧让那人退了票子。孟小冬重艺不重名，由此可见。

丁秉铤曾以精粹文字描写聆听孟小冬演出《洪羊洞》的感受：

……唱做之好无法细说。最好是病房那段“自那日……”【快三眼】，和后边归天的大段【散板】^①。前者是尺寸虽快，

①【快三眼】和【慢板】：都是京剧的板式之一。板式即节奏和节拍形式。京剧中的板式一般有三眼板类（四拍子）、一眼板类（二拍子）、有板无眼类（一拍子）、散板类（节拍自由）和一眼三眼类（四拍子）等几种。【快三眼】是三眼板类，其速度较【慢板】稍快，旋律亦不似【慢板】花繁，比较接近于【原板】，可视为介于【慢板】与【原板】之间的一种板式。【慢板】是在【原板】的基础上，用加花、延伸的手法放慢节奏发展而成的，原板的框架结构不变，只是由2/4节拍一板一眼的原板，变化成4/4节拍一板三眼的慢板。

而腔如天马行空，变化有致，气氛上痛诉衷肠；后者是跌宕婉转，凄凉低迷，完全是人之将死，其言也善，情绪上露出诀别，令人不忍卒听，真是感人的绝唱。

丁先生的剧评文章，和经典戏文一般，情真意切，字字珠玑，耐人寻味。

王珮瑜的《洪羊洞》，唱腔得授于孟小冬入室弟子、知名票友蔡国衡先生。彼时正值

丁秉铨《菊坛旧闻录》书影

“非典”期间，上海大街小巷，人迹寥寥。王珮瑜每天都和琴师一起，戴着口罩，坐上地铁去蔡老师家学戏。对此，当时也有人疑惑不解：王珮瑜已被称为“小冬皇”，何以向一个票友学戏？王珮瑜说：

《洪羊洞》我比较了几个版本之后，觉得最适合我的就是孟小冬先生的版本。而蔡国衡跟随先生有二三十年的时间，是孟小冬最得意的弟子之一，尤其是在余派唱腔方面，继承得非常好。现在除了余叔岩的十八张半唱片之外，找不到其他比蔡国衡先生唱得更接近孟小冬，更接近余叔岩的了。

因此，王珮瑜的《洪羊洞》，可视为余叔岩一脉相传，于2004年4月，在北京民族宫大剧院首演。是年，王珮瑜26岁。

王珮瑜版的《洪羊洞》共有三场，演出时间约为1小时。后来，她也曾在其中加演“孟良盗骨”、“贤王射虎”等几场，但从剧情来看，这三场足以完整、清晰地表述整个故事，是全剧的

灵魂所在。

第一场“令公托梦”。杨延昭朝罢归来，偶感身体不适，昏昏睡去。亡父令公前来托梦，言说上次盗回的骸骨乃是萧天佐以假乱真，自己的骸骨尚在番邦境内洪羊洞中，嘱咐儿子定要盗回安葬。杨延昭醒来之后，令孟良前去盗骨。故事的开篇，是以一个看似荒诞不经的令公托梦拉开序幕，而这个梦，后来更断送了孟良、焦赞和杨延昭的性命。但细细推敲，荒诞中却透露出不尽的悲凉来。英雄卫国，战死沙场，虽然是可惜但又不可避免的结局，但老令公为国捐躯，竟然只落得横尸异乡的结果，岂非过于惨烈与悲凉？朝廷只要杨家的累累功勋，又何曾真正怜惜过爱惜过这满门忠烈？面对这样的结果，难怪临终前杨延昭要语带怨气，唱一句“叹杨家投宋主心血用尽”。纵然心血用尽又如何？这忠烈二字，永远是用血泪写成的。与悲凉的结局对应的，是杨家满门忠烈，至死不渝的崇高气节，也正因为这样，杨家将的故事成为了戏文中传诵不止的永恒题材。

开场时，王珮瑜扮演的杨延昭，身穿深蓝色压银线团花的帔^①随家院上，妆容淡白，略带憔悴。行至台中，站定之后，指尖捋耳髻，抬目亮相，眼神往前凛视，表现出虽有病容，但犹自虎目带威的元帅凤仪。旋即唱四句【二黄原板】：

为国家哪何曾半日闲空，我也曾平服了塞北西东。

官封到节度使皇王恩重，身不爽不由人瞋睡朦胧。

这一段，语音苍茫，韵味醇厚。“为”字以低音起，到“国家”渐高，“哪何曾”三字又有一个高低高的变化，十分细腻，到“半日闲空”，节奏前紧后缓，唱到尾音时，拖曳飘逸，

①帔：即对襟长袍。是京剧中帝王将相、中级官吏、富绅秀才及其夫人在正式场合穿用的服装。

王珮瑜《洪羊洞》剧照

“瑜音绕梁”供图

既表现杨延昭心中的微微怨艾，又暗示他身有微恙，因此气息不稳。第二三句，是杨延昭追忆平生的自况之言，又是骄傲，又是伤感，因此在“节度使”和“皇王恩重”等地方，都用了拖音以示强调，舒展大气，委婉动听。然后转身入座，再接唱第四句。

待到令公托梦，杨延昭从梦中被唤醒，这里，王珮瑜表演犹为细致讲究：杨延昭从桌前站起来，眼神迷离，转眼见令公伫立眼前，不由猛地一惊，双手颤抖，惊怕不已，不禁上下仔细打量，眼神凝聚有神，但旋即又散去，表现出衰弱之感来，身形晃动，站立不稳，只得以手扶住桌子，再抬眼观看，唱四句【摇板】：

猛抬头只见故父令公，曾记得在两狼父把命送。

哪有个人死后又能重逢，我这里下位去身难转动。

第一句以高音起，越往后走越高，刻画出此刻杨延昭骤见

王珮瑜《洪羊洞》剧照

“瑜音绕梁”供图

亡父的震惊、难以置信的心情，到“令公”二字时音高绕云，旋即低落下去，后三句哀婉低迴，悲凉凄恻，尤其是“哪有个人死后又能重逢”，恰似孤雁哀鸣，既与杨延昭骤见亡父，震惊之后的哀伤心情契合，又勾画出他此时“身不爽”，故而神气衰弱的感觉来，真是唱做俱佳。

杨延昭唤来孟良，将令公托梦之事一一说明，命其前去盗骨。王珮瑜的念白令人称道，在讲究字正腔圆之余，每每能以节奏、语速、音调的变化来突显人物的身份、情绪。这一番嘱咐既哀恻情深，但又克制有度，说来抑扬顿挫，徐缓有致，余韵十足，再配以表情，十分动人。孟良得令离去前，杨延昭凝视孟良，再嘱咐一句：“小心！”语速轻缓，关爱之情溢于言表。一句话，一个眼神，便将两人情同兄弟的感情生动地刻画了出来，是会演戏者最为经济有效的表演。

第二场“焦孟丧命”。杨延昭正为孟良此去，全无音信而焦虑时，小番程宣携令公骸骨前来复命。杨延昭见亡父骸骨，自然好一番伤感，令家院奉至后院后，再问孟良如今何在。程宣回

稟，焦赞私自随孟良而去，被孟良误以为是敌人，一斧劈死在洪羊洞中，孟良为此悲痛不已，将盗回的令公骸骨交托程宣之后，也自尽身亡。这一段初看离奇、细想合情的悲惨故事讲来，犹如晴天霹雳般，杨延昭心痛难忍，顿时昏厥了过去。原本以为不过是寻常离别，没料到如今却人鬼殊途，这才是人生难料，生与死之间，竟不过只是一层薄纸。杨延昭悠悠醒来，哀伤之余，不忘吩咐众人，此噩耗须瞒着佘老太君。受此打击，杨延昭病势顿然加重。

开场，王珮瑜穿赭色团花帔上，唱“孟良盗骨无音信，倒叫本帅挂在心。”节奏平稳，随即程宣上场，杨延昭并不知道噩耗将至，因此，王珮瑜以疏淡的表情，疏淡的语气，来表现此刻杨延昭心不在焉，犹自牵挂孟良的心情。及至程宣呈上匣儿，眼也不抬，只是唤家院，“来，将匣儿取了过来”，用手接过，漫不经心地打开一看，不由“哎呀”一声，大惊失色地站了起来，

