

天津市文史研究馆馆员著述系列

何佩森谈艺录

何佩森 著

天津古籍出版社

天津出版传媒集团

J82-53

05

013370285

史研究馆馆员著述系列

何佩森谈艺录

何佩森 著

天津古籍出版社

天津出版传媒集团

J82-53
05

北航

C1678697

0330582

图书在版编目 (C I P) 数据

何佩森谈艺录 / 何佩森著. — 天津 : 天津古籍出版社, 2013. 5

(天津市文史研究馆馆员著述系列)

ISBN 978-7-5528-0140-8

I. ①何… II. ①何… III. ①戏曲—中国—文集②京剧—艺术家—生平事迹—中国 IV. ①J82-53②K825.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第 094245 号

何佩森谈艺录

何佩森/著

出版人/张玮

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路 35 号 邮编 300051)

<http://www.tjabc.net>

三河市国源印刷厂印刷

全国新华书店发行

开本 880×1230 毫米 1/32 印张 14.625 彩插 1 印张 字数 350 千字

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5528-0140-8

定 价: 42.00 元

序一 文如其人 艺如其人

李宗华

常说：“文如其人、艺如其人。”《谈艺录》就是作者从艺生涯的概括和心得成就的结晶，开卷如见其人。佩森，虚心好学、勤奋刻苦、博学强记、善于钻研，待人心地善良、谦和敦厚、助人为乐，堪称完人。这是我和他相识五十多年来的心交之论，绝非妄言。

1959年夏天，我从北京荀慧生京剧团调往内蒙古京剧团工作。当时内蒙文化局艺术处东来处长，派我到京津沪去招收演员。我到天津之后，经郝学易先生介绍见到了何佩森。当时他还不满十五岁，听了他一出《打龙袍》，感觉这个小老旦唱得挺有味儿，嗓子也不错，就把他带到家里。进门后他向父亲深深鞠了一个躬，我介绍了他的情况。父亲当时就拿起胡琴，让他唱了两段《钓金龟》，然后给他指出一些吐字发音、行腔等缺点。又看了他带去的《打龙袍》剧照，还告诉他太后的凤冠“扳着颧呢”（向前倾有点压脸）。父亲把他穿帔的一张《岳母刺字》剧照留下，顺手插在钟罩的框子上，看得出来父亲挺喜欢这个小孩儿。佩森就是这样与我父亲结下了师生之缘，尤其是他小时候，我们叫“上人见喜”！家里人也很喜欢他，都叫他“小何儿”，直到今天我一不留神还这样称呼他。

在沧桑的53年岁月中，我们曾在一起工作、一起生活。记得在内蒙时，他除了老旦本行之外，连曲牌的“大字”（唱词）也认真地学。还由此带动了不少人，向大锣前辈玉五爷——吕承

顺先生，集体学唱曲牌大字，几乎形成了一个小学习班，这就是佩森书中大字曲牌的重要来源。还有一点也可提及，每到周日大家都出去玩，他却把大伙的脏衣服、被单都搜罗起来用搓板大洗一通，可见他尊师、友爱和勤谨的一面。我虽然比他只大六岁，可 he 从小随我离开了家，家人把他托付给我，无论在业务或生活上，就像呵护我亲弟弟一样呵护他，因此也更了解他。几年后我俩相继离开了内蒙，天各一方，但始终交往不断。

佩森经常住在我家里，我母亲和姑妈都很喜欢他，我父亲给他吊嗓时，说他底气不足，姑妈就找了一块紫布亲手给他做了煞腰的“板儿带”。我父亲很爱聊天。佩森除了向父亲学戏之外，爷俩经常聊天。无论是艺术上还是生活往事，父亲都爱跟他讲。可以说家里的事情，他知道的比我们多，所以他写了很多有关我父亲的文章。这也赖于他记性好，从小就有超常的记忆力。都说他耳朵“馋”，整出戏谁的词他都记得住。临上场有人忘了台词，就赶紧去问他；有人到兄弟院团学戏也常带着他，当录音机使。

这里还要提一下“文革”的事情。“红卫兵”兴起不久，我父亲、母亲被打，家财被抄，其情惨不忍睹！当时我在湖南工作不在北京，我二弟世麟不能请假。为了父亲和家里被打被抄的事情，佩森和姐姐、姐夫多次到中央上访，请求解决家里生活上的燃眉之急。我回京后，又和姐夫、佩森找到抄家的红卫兵求证。在那段非常时期里，佩森一直和我们为父亲及家里的事情各处奔走。还在1966年底，他把我妹妹李世英以及姐姐的孩子们，从北京接到天津，去他家过元旦。半个世纪以来，佩森在天津的家就是我们家的行营，无论谁去天津都由他接待。特别是我父母病危弥留之际，佩森都在病榻前尽孝，和我们子女一样，轮班守候护理。从始至终，帮助我们料理父亲的后事和追悼活动。我母亲让他把父亲的假牙，亲手放进骨灰盒里，待他如亲儿子一样。

1994年我母亲病重期间花销很大，佩森和我们一样，每月给我母亲寄50元生活费直至老人仙逝。后来父亲墓地迁葬，佩森便把我父亲第一个墓地的碑碣（墓志铭为大剧作家翁偶虹先生撰；由我弟弟的发小、书法家谷谿先生书，很有纪念意义），费尽周折替我们送到了天津戏剧博物馆珍藏。我父亲的历次纪念活动中，他都积极地帮助我策划施行，简直就是我们家的一员。我姐夫曾经赞扬他说：“小何儿是咱们李家的忠臣、功臣。”他现在唯一的遗憾是：没有以公开的拜师仪式给父亲叩个头，这是事出有因的。20世纪50年代末60年代初，正是极“左”思潮盛行的时候。新中国成立后戏曲学校就不培养男生学老旦，尤其又在“反右”刚刚过去不久，父亲更不能与这个不成文的潜规则唱反调，所以始终没让佩森举行公开拜师仪式。若论起磕头，他可比哪个徒弟都磕的多。祝寿磕、过年磕，一年总得磕几个头。没公开拜师，不等于没学玩意儿。他在我家多年，耳鬓厮磨地接触，而且又爱刨根儿问底儿，向我父亲学的东西很多。父亲送他个绰号叫“小鳊儿”，一沾戏他就像鳊胶一样黏着你，父亲喜欢他的敏而好学、锲而不舍。在继承李派老旦方面，他的嗓音天赋中低音很好，音色技巧等也肖似，非常难得。

佩森在业务上几近“魔怔”地钻研，才有他今天的丰硕成果。年轻时，他经常和我们一起吊嗓子演出。受我们影响，他很注意吐字归音等嘴里功夫。尤其是他接触我父亲之后，这方面更加讲究了。后来他有幸向鼓曲家骆玉笙先生学习音韵技巧。他山之石，可以攻玉，士别三日，当刮目相看，何况半个世纪乎。前几年他撰著的《梨园声韵学》问世，在戏曲音韵方面，为学院式系统性教学填补了教材空白，并且成为行内查证应用的工具书。是以两次印刷，俱已售罄。这次出版的文集又丰富了此项内容，使之更臻完备。佩森厚积薄发、求真务实，我由衷地为他高兴。

他从小多才多艺，做过多年的戏曲主持，有口皆碑。在天津戏校任教，桃李满园。看来若说起佩森的业绩，可谓“罄竹难书”了。是书脱稿，不揣愚陋，欣为之序。上述陈年往事，或许能为之作注吧！

在我师弟从艺 60 周年之际，我衷心地祝愿他永葆艺术青春。

2012 年 6 月 18 日于济南

（序言作者李宗华先生系李多奎大师之长子，是京剧小生名家茹富华先生的高足，后任教于山东省戏曲学校。）

序二 有一种人生叫“艺+义”

姜维群

今年是佩森先生从艺 60 周年，适逢天津文史馆为馆员出版著述。佩森先生哀集发表或未发表的文字，成《谈艺录》一册，嘱为序，不敢违命。

京剧表演艺术家也好，戏剧音韵研究家也罢，其根本是艺人。艺人安身立命的本事叫艺，艺人立身立名的德行叫义。艺、义二字在佩森先生身上像是被烙在上面，年代愈久，其印愈显，其红愈彰。

艺，对于艺术家自身可以缓说可以后说，甚至可以不说。佩森先生髫年登台、少拜名师，方成年便红遍一方，当时艺高惊艳。然对于“义”字，有些人认为它是艺以外陪衬或是装点，但佩森先生视义字为灵魂为操守为生命。

常言道：一贫一贱，交情乃见；一死一生，方见性情。人的真性情何以得见？必须经过大变故，必须经过长时间。佩森先生 1959 年拜李多奎大师深得真传，从此开启了师生之间惊涛骇浪般的情义之旅。

不说师生间的情分如何深，只说到了“文化大革命”的 1966 年，一夜之间老天变脸人妖倒颠，李多奎一家惨遭“毒刑”几欲丧命。在那“如火如荼”的年代，谁不头脑发热投身“革命”，谁不热血沸腾参与打砸抢抄抓？作为二十岁出头的佩森先生当即已“上穷碧落下黄泉”地为老师奔走，要求退赔生活物品，要求提高生活费。上他找到中共中央办公厅国务院秘书厅

“文化革命”来访接待室，下找到当时抄家的红卫兵。凡经历过那个年代的人都知道，一旦被戴上帽子说成“黑”，躲避犹恐不及，亲朋变脸子女不认，以免惹来祸殃。

佩森先生在那个年代才是真正的反潮流，他以师为父，尽孝尽忠，百折而不挠，九死而不悔。在“万马齐喑究可哀”的腥风血雨中，其敬师之心求艺之志愈加坚定。1967年春节的除夕之夜，是师母的寿诞之日，在北京的陋室，遮窗闭户，老师操琴，让他唱起《哭灵》的反二黄，详加指导。一是义薄云天的感天动地的师生情，一是唯艺是求的浸入骨髓的求艺心。中国戏剧中有多少回肠九折，一听三叹的动人章回，兹情兹景，堪为动魄惊魂之一幕也。闻之见之，能不为之哭？为之一恸？

1974年，李多奎先生在凄风苦雨中病逝，照片为历史“立此存照”：李多奎长子捧遗像在正中，姑爷在其右，佩森先生在其左，三人皆配黑纱。生前佩森先生待老师如父执，老师视其如哲嗣，师母特别面命，小何儿（佩森）和大哥、王森站在一起。正像老师长女所言，佩森是顶丧架灵的徒弟呀。

至今，年近七旬的佩森先生提起老师眼涩语咽：“师母是腊月三十的诞辰，在北京给师母过完生日再回来陪老娘过年。但师父师母对我天高地厚之恩我永远报答不完。”

怎一个孝字了得，怎一个义字了得。

若说以上是师生之义，下面便是朋友之义。2003年“非典”时期，佩森先生的朋友刘维宇博士因抢救病人染上“非典”不治而亡。当时刘博士家仅有老母、其妻在天津，其女在唐山，其兄在国外（先后赶回奔丧）。“非典”正甚嚣尘上之时，人人谈之色变，佩森先生当即毅然奔赴疫区武警医院内的家属楼帮助料理后事。为给刘宅老少夫人以慰藉，为给逝者以敬挽，佩森决定送维宇最后一程，他说朋友一场，用人之际绝不能躲闪。在送别现

场，佩森先生独自一人代表所有亲朋距十米外致奠行礼送别，在场工作人员无一不动容。事后他作一挽联：六九浩劫生离分南北；零三非典死别隔阴阳。历史有巨大的巧合，1969年刘博士上山下乡佩森先生到车站为他送行；2003年他死于非典，又是佩森先生送行，生离死别，义气躬行，谁似乃兄？《抱朴子·行品》言：“笃始终于寒暑，虽危亡而不猜者，义人也。”忠心耿耿始终如一，即使面对危亡关头也不退避犹豫，是义人义士。

义字当头艺满心头，在求艺的道路上，其表演艺术自幼及长而至古稀，孜孜以求，矻矻而学。仅以一例而见其戏外功力，他的学术专著《梨园声韵学》已成为演员查阅的工具书，为戏剧界填补了一项空白，成为当代京剧演员研究声韵的第一人。近年来，佩森先生将重心放在研究上，而将戏剧中的音韵学提升到保护“非遗”的高度上，他在各种场合提出“坚守”理念。许多演员认为戏剧，特别是地方戏应该向普通话上靠拢，佩森先生在研究中发现，越是京昆的传统声韵和地方戏，越保留了大量的古声韵，是古声韵的活化石。他用大量的事例说明，戏剧中的吐字发声是口耳相传最好的声音“遗产”，必须保护。如果某一天这些被统一了、同化了，就像现在的城市建设，把特色拆没了，重建的是千城一面的新城，而古遗存已消失了。

说艺、说义，不是这三两千字能涵盖佩森先生的。从这二三十万字的文章中相信能读懂一个人。佩森先生作为一名演员、一位教师，阅人无数交人无数，缘何让我作序？此亦见其义也。

我于1975年从农村选调至天津市冶金建设公司安装工程队为起重工，佩森先生“文革”改行在这个单位做钳工，因都爱读书，惺惺相惜常抵掌而谈，交情日深。1984年我考入今晚报，他亦调入中国曲校，从此都回归到自己喜爱的职业中。佩森先生不忘当年小兄弟，执意让我写序，真乃诚惶诚恐。想当年，佩森

先生一口标准的普通话和浑厚的嗓音，卓尔不群，其高雅的气质、真诚地待人至今犹有口碑。于今匆匆四十载时光过去，感念友朋之谊日深日厚，佩纫佩森先生艺术造诣如日中天，不禁为之舞之蹈之耳。

在茫茫人海中，庆幸有这样德艺双馨的兄长未与我擦肩而过；在浮躁喧嚣的今天，庆幸有潜心向学终生求艺的佩森先生这样的人；在钱能扭曲人魂灵的时代，还有逆潮流而动这般“艺+义”的人生。

感谢生活中的一切幸运，感戴给我们生活带来机遇和幸运的师长亲朋。这或许是读佩森先生文字带给我们最大的感动。以上不敢为序。

2012年6月于沽上双无双有馆

（序言作者姜维群先生系今晚传媒集团社委、《中国技术市场报》社长、《今晚经济周报》社长。）

目录

- 序一 文如其人 艺如其人 李宗华 001
序二 有一种人生叫“艺+义” 姜维群 005

卷一

- 初登京剧舞台 003
我的启蒙老师郝学易先生 012
绛帐恩如昨
——怀念李多奎老师 019
从宋仁宗赵祯千年诞辰说起
——向李多奎老师学艺札记 021
《滑油山》李多奎先生演出本前言 035
《哭灵》李多奎先生演出本前言 041
《遇皇后》李多奎先生演出本前言 044
《徐母骂曹》李多奎先生演出本前言 049
程式是草药 艺术是配方
——简析李多奎老师《海瑞罢官》中的二黄慢板 052
李多奎老师赶排《赤桑镇》 057
恩师李多奎先生百年祭 061
李多奎老师碑落津门 083

卷二

- 我与鼓曲大师骆玉笙先生 087

鼓曲大师骆玉笙的戏曲素养漫谈..... 096

金喉不锈 皓首童心

——记京韵大鼓艺术家骆玉笙老师..... 105

情在句中 韵流弦外

——谈骆玉笙老师配唱的《四世同堂》主题歌..... 110

鼓曲宗师骆玉笙先生演唱中的音韵探析..... 114

电视专题片《神鼓金喉骆玉笙》解说词..... 126

曲韵悠悠思绵绵

——恸悼鼓曲大师骆玉笙先生..... 133

纪念京韵鼓王刘宝全先生..... 137

卷三

梅兰芳先生二三事..... 145

忆梅兰芳先生排演《穆桂英挂帅》..... 148

程砚秋先生几易其名..... 152

德高望重,艺广才长

——怀念赵松樵先生..... 157

我景仰的四位大武生艺术家

——李万春、张世麟、王金璐、厉慧良..... 162

津门老乡宋德珠先生..... 184

怀念京剧名家丁至云先生..... 187

后浪推前浪 新人替旧人

——童芷苓先生津门拜师与收徒..... 196

童芷苓“救火” 荀令莱“值更”

——荀派专场侧记..... 201

年满花甲 志盈舞台

——记名净朱玉良先生重演《坐寨盗马》..... 204

我结识的名净朱玉良先生

——五代人的通家之好 208

潇洒飘逸，顿挫玲珑

——怀念京剧名家关正明先生 218

我的师姐赵鸣华先生 223

梨园绽新蕾 菊坛多雅韵

——记著名小生演员李昕 233

喜见李派有传人

——记著名老旦演员兰文云 236

相声名家刘文亨与戏曲

——简析文亨先生的学唱艺术 239

卷四

浅谈戏曲欣赏 247

王瑶卿先生因材施教桃李满园 250

驾驭舞台 临场应变

——演员和主持人的职责 261

京剧大字曲牌 266

《宇宙锋》随笔 284

《玉堂春》琐谈 289

商榷《遇皇后·打龙袍》中的若干小问题 294

《霸王别姬》第八场赏析 300

曲有异 美相通 307

京剧教学内容在曲艺教学中的应用 310

京剧中的餐饮形式 318

卷五

京剧与中国电影的几个之最 323

《辞海》要准确

——荀慧生与尚小云二位先生的生年 327

蔡伯喈并未抛妻招赘 328

我的求学之路 330

为梅兰芳纪念张勘误 338

曲坛蓓蕾早吐馨

——中国曲校首次实习公演随笔 340

品茗听曲的好去处

——名流茶馆 343

卷六

京剧声韵格律简述 349

北方戏曲曲艺与歌曲演唱的归韵收音 400

双声与叠韵 419

语气助词“啊”的增音规律

——乐谱唱词中虚字的准确记法 423

“空”字的声调 437

《中原音韵》与周德清精神 439

附录：著作编年 442

后记 448

卷一

— ③ —