

响九霄： 戏剧革命的先锋

谢美生文

编者按：

著名表演艺术家裴艳玲排演的新戏《响九霄》是近年来京剧艺术创作的重要成果。她凭借该剧夺得了第二届中国戏剧奖“梅花大奖”；第十九届白玉兰戏剧表演艺术奖“特别贡献奖”；第五届中国京剧艺术节“特别荣誉表演奖”；第十三届“文华大奖特别奖”，“文华表演奖”；拍摄了大型戏曲影片《响九霄》，轰动艺坛。

那么历史上真实的响九霄（田际云）又是怎样的呢？为编演抨击时弊的新戏曾坐牢；戊戌变法中为维新派人士传递消息；首创我国戏曲史上第一个女科班；戏剧家徐凌霄称他为“戏剧革命的急先锋”；著名革命党人黄兴特别称赞他“以演戏鼓吹革命”“不愧为梨园领袖”——这就是响九霄的传奇一生。

杂货店的小老板非去学戏

清朝光绪年间，在直隶定兴（今河北省定兴县）城内有一家小杂货店，店主叫田玉升。田玉升的原籍是高阳县，其妻子是定兴城里人，田玉升随妻子在岳父家开了个小店，卖些日用杂品，维持生活。

田玉升有个儿子，名叫田际云，同治三年（1864年）生。田玉升很是疼爱这个儿子，不到10岁，便供他上私塾，盼望他学得知识，早日成为杂货店的小老板。可谁知小际云全然不理睬父亲的心，对当小老板一点不在心，却一门心思地爱看戏，只要听说哪个村子演戏，非去看不可。

一次，定兴城里过庙会，来了个河北梆子戏班演戏。小际云趁家里人不注意，溜出去看戏。时过晌午，田玉升还不见儿子回家；问私塾先生，说没见小际云来上学。正在父母着急时，小际云嘴里哼唱着，边走边学着戏中的动作进了家门。不用问，田玉升明白儿子又去看戏了。他气不打一处来，拉过儿子就打。

正在这时，走进来田玉升结拜兄弟、涿州白塔村的赵俊。赵俊家境豪富，仅土地就有200多顷，在保定府也有些名气。他刚在村里办了一个名叫双顺班的河北梆子戏班。这个戏班原是外地的一个戏班，一次在保定府演戏，不知为什么得罪了官府，戏班被扣押。这时正逢赵俊去保定府办事，经赵俊出面交涉，救出了戏班，一并带回他家涿州白塔村。戏班的班主王茂生为感激赵俊救出戏班之恩，将戏班认在赵俊名下，为此，戏班取名“双顺班”。今日赵俊来到田玉升家，听说了小际云爱戏入迷的事；又看小际云身材好，眉清目秀，便想叫小际云去他的戏班里学戏：“大侄子喜爱戏，就叫他到我的双顺班去学戏吧！”田玉升见儿子爱戏入迷，知道赵俊家境富裕，又是自己的结拜兄弟，就答应了赵俊的要求。

田际云这位杂货店的小老板，没走父亲经商的路，却走上了学戏这条路，开始了他的舞台生涯。

“想九霄”声振上海

小际云在双顺戏班学演旦角。他聪明过人，又能刻苦练功，再加上赵俊的严格管

理，很快地成为戏班中出类拔萃的一位。又经过几年的艺术实践，田际云的技艺大有进展，很快唱红了天津和北京，上海的金桂园戏院也慕名派人邀请田际云去上海演出。田际云高超的技艺，令上海观众倾倒。只要他上演，定是座无虚席。

光绪十三年（1887年）三月，田际云在北京组建了自己的戏班——玉成班。这年的九月，田际云率玉成班再次南下赴上海演出。这时的田际云，艺术日臻成熟，又有自己独到的见解。他想在上海演戏长时立于不败之地，必须有新戏。他从小上过几年私塾，进戏班后又自学，经常看些历史书籍和小说。他根据自己的演出特长，编写剧本，自编自排自演故事戏《金瓶女》《错中错》，这两个戏颇受上海观众的欢迎。

经过一段时间，田际云手中有了一些积蓄。为了更好地放手排演新戏，田际云将积蓄拿出，又借了些钱，出资买下上海的丹桂戏院。这样，自己的戏班在自己的戏院上演，各方面都方便多了。

为了尽快将买丹桂戏院的亏空补上，田际云别出心裁编写了神话戏《斗牛宫》。主要剧情是：九天仙女清水花与人间的书生赵月仙相爱。赵月仙离家寻清水花，途中遇劫，得神仙东方朔相救。清水花和赵月仙相会在斗牛宫。田际云演戏中的九天仙女清水花。这个戏是神话戏，剧中人物有的在佛经上有载。为了演好这个戏，田际云不辞辛苦，到佛教四大名山之一的浙江普陀山的寺院学佛经。为了使这个戏更富有神话色彩，田际云大胆革新，不惜投资制作布景，巧制能动的道具，渲染神话色彩。

正式开演那天，观众争相观看，一开场是天宫的凌霄宝殿。玉皇大帝、王母娘娘、四大金刚、十二花神、十八罗汉及诸多仙女纷纷登场，各持不同的灯彩，身上的服装、头饰更是绮丽多姿。田际云扮演的清水花，唱、作扮宛如天仙，姿韵婀娜，音调清脆，满场观众为之惊叹。

中场是清水花与书生赵月仙在人间相会。舞台上花园灯景，绚丽灿烂。最后一场是清水花与赵月仙在斗牛宫重逢，各路神仙祝贺。为了烘托气氛，田际云将高跷等民间艺术融汇在戏曲舞台上。别开生面的表演，使观众备感新鲜。

尤为精彩的是，为了表现各路神仙祝贺清水花与赵月仙喜结良缘的场面，田际云别出心裁制作了凤凰和仙鹤等道具，内装上牵引机件，剧中的各路神仙骑上去，那凤凰和仙鹤能活动上升。每演到此，台下观众看着戏中扮演各路神仙的演员骑在凤凰和仙鹤上动了起来，徐徐而升，好像真的看到神仙腾云驾雾，飘然升天，又惊又喜又叹，大声叫好。

《斗牛宫》在上海连演数月，每场座无虚席。演出盛况，上海罕见。

因田际云在《斗牛宫》戏中演出的九天仙女清水花，颇有神话传说九霄云外的仙女的风姿，上海的观众不称他田际云，都称他“想九霄”。意思是观众看了他演的九天仙女，也真想到九霄云外去看看。这样“想九霄”就成了田际云的艺名。“想九霄”声振上海。

慈禧改名“响九霄”

“想九霄”的戏轰动上海，轰动北京。同时，“想九霄”的名字也传进了朝廷，传到了慈禧太后的耳中。

慈禧听说“想九霄”的戏演得不同凡响，在光绪十八年11月27日下谕旨将他宣进宫廷演戏。“想九霄”被称为“内廷供奉”。

慈禧太后不仅爱看戏，还爱给被宣进宫的演员改名字。田际云的艺名想九霄，本来是演《斗牛宫》戏中的九天仙女著称而起，意思是看了他演的九天仙女清水花，想去九霄云外看看神仙世界。慈禧太后不喜欢这个名字，给改为“响九霄”。响九霄——大概是慈禧太后意为田际云的演唱高亢响彻云霄而起吧！

慈禧每逢初一、初二、十五、十六都看戏。逢年过节或她和光绪皇帝的寿诞之日，那更是大演戏了。从此，被慈禧改名响九霄的田际云活跃在宫廷内的戏楼、戏台上。

为戊戌变法作贡献

响九霄被选为“内廷供奉”，出入皇宫演戏。他靠能出入皇宫演戏的特殊身份，为推行维新变法的光绪皇帝和康有为、梁启超作了一些有益的事，为我

国近代史上的戊戌变法作出了贡献。

响九霄思想倾向维新派的变法主张。他和康有为、梁启超来往密切。当时慈禧派出大批亲信太监，监视光绪的行动。康有为和梁启超进宫见光绪也很困难。为了坚定光绪支持维新变法的决心，康有为和梁启超想给光绪送些进步的时事书籍。但光绪和维新派人士的来往早已引起慈禧的注意，进步的时事新书送进宫去很困难。响九霄担当了这一重任。

响九霄利用进宫演戏的机会，将送给光绪的时事新书夹放在盛戏装的戏箱里。宫里慈禧派的监视光绪的太监根本想不到唱戏的艺人响九霄能和维新派人士有干系，更不会想到戏箱里会有时事新书，这样响九霄成功地将时事新书带进了宫中。

光绪皇帝也爱看戏，而且还会打大锣，看戏时常常到戏班的乐队中去打大锣。响九霄借光绪皇帝看戏到乐队去的时机，将时事新书呈给光绪。光绪阅读了响九霄给他的时事新书，更加坚定了变法维新的决心。

维新派的改革方案，包括经济、财政、文教、政治、军事等方面的改革；其中军事方面的改革主要的一条是裁减旧军，重练海陆军。响九霄借口排演新戏《征南蛮》到上海定制戏装。在定制戏装的同时，暗中制作了一批海陆军服。他将新制的海陆军服和新戏装夹杂着放在戏箱中，借进宫演戏的机会运进宫中，将海陆军服呈现给光绪皇帝。光绪看到海陆军服很高兴，趁无太监监视的时候穿戴起新的军服，练习礼仪，准备变法维新建起新的海陆军在阅兵时穿用。

可惜，由于袁世凯叛变，慈禧太后发动了推翻戊戌新政的宫廷政变。这年的9月21日，慈禧突然从颐和园赶回紫禁城，将光绪幽禁在中南海的孤岛瀛台。

慈禧对维新变法恨之入骨，9月28日将谭嗣同等维新变法的6位领袖杀害在北京菜市口。同时通缉出逃的康有为、梁启超，也下旨逮捕响九霄。

幸而有人事先得到消息告诉了响九霄。响九霄连夜逃往天津，乘英商轮船到上海，藏匿在好友夏月恒弟兄家中。夏月恒和兄弟夏月珊、夏月润、夏月华都是著名的京剧演员。他们和响九霄一样，富有进步思想。夏氏兄弟钦佩响九霄帮助康有为和梁启超维新派的义举。

他们倾全力，尽心保护着响九霄。

为编演抨击时弊时装新戏被捕入狱

响九霄深恶痛绝抽大烟恶习，积极筹办戒烟会。他举行义演筹款2万多元，捐给戒烟会，使戒除鸦片受益者达数千人。他还自编自演了时装新戏《大战罂粟花》，向人们宣传抽鸦片的害处。

光绪三十一年(1905年)，杭州贞文女校缺乏教育经费濒临停办。这个学校的校长惠兴女士向清政府的户部侍郎瑞澂上书请求经费。瑞澂身为主管全国财政、收支等事宜的最高副长官，对贞文女校校长惠兴女士的正当请求不仅不予解决，反而出口不逊，污辱惠兴女士。惠兴女士忍无可忍，以身殉学，用自己的生命控诉社会的黑暗，控诉封建官僚的腐败。

响九霄得知此事后，义愤填膺，立即根据这事实，编写了新戏《惠兴女士》，并投入排演，响九霄亲自饰戏中的惠兴女士。人们同情感叹惠兴女士的以身殉学，痛恨愤慨清政府的腐

败，更钦佩赞誉响九霄的嫉恶如仇、仗义而为的精神。观众踊跃观看响九霄编演的时装新戏《惠兴女士》，当演到惠兴女士上书教育经费没被允，还遭恶言相辱，悲愤之极，服毒殉学时，响九霄声情并茂的演唱，使台下观众失声哭泣。

响九霄将《惠兴女士》义演收入3600元，如数通过日升银号寄往杭州贞文女校。贞文女校得到这笔款，解了燃眉之急，得以继续办学。惠兴女士的儿子金贤专程由杭州到北京，代表贞文女校和他殉学的母亲感谢响九霄。

宣统二年(1910年)冬，响九霄的玉成班在北京鲜鱼口的天乐园戏院(现在的大众剧场)演出。这时响九霄除主持玉成班，还主持天乐园戏院的事务。

富有革命思想的田际云，特邀上海的王钟声和刘艺舟领导的剧团到天乐园演出时装新戏。王钟声是日本留学生，在日本结识了宋教仁、黄兴等同盟会领导人。回国后，在上海组织了“春阳社”剧团，演出了《秋瑾》《徐锡麟》《官场现形记》等宣传革命、讥讽封建官僚的新戏。王钟声和刘艺舟从上海带的演员不多，不够的演员由响九霄的玉成班演员担任。王钟声和刘艺舟演出了时装新戏《孽海花》《黑奴吁天录》《爱国血》等。如《孽海花》戏，揭露了清政府的腐朽没落和帝国主义对中国的侵略，赞颂了革命党的活动。其他几个戏更是抨击时弊。由于这些戏在一定程度上说出了人们的心里话，观众争相观看。

响九霄邀王钟声、刘艺舟演的时装新戏轰动了北京，也震惊了清政府。步军统领衙门以“勾通革命党，时编新戏，辱骂官府”的罪名，将响九霄逮捕入狱。幸得同行多方相救，响九霄被拘禁百日，才得以出狱。

首办女科班崇雅社

响九霄对戏曲事业有两个首创。一是第一个组建了京剧、河北梆子两下锅(两个剧种同演)的演出团体——玉成班。第二，便是首创我国戏曲史上第一个女科班——崇雅社。

科班，是旧社会培训戏曲艺人的教育机构。在清代，妇女的地位低下，不许妇女登台演戏。就是观众看戏，男女座位也都是分开，男观众走前门，女观众走后门。随着社会的发展，辛亥革命后，北京有了女戏班，但还没有专门教授女子学戏的女科班。

响九霄在1916年8月3日在北京创办了第一个女科班，起名叫崇雅社。在当时能冲破世俗观念和习惯势力的羁绊，这是需要极大的勇气和开拓精神的。响九霄不惧非议，开创了戏曲史上第一个女科班。当时的报刊对响九霄办崇雅社评论说：“在北京若干年来，完完全全的女科班只有这一个。”“亦属近百年旷有之举。”崇雅社招收了近60名女艺徒。经响九霄苦心办学，倾心相教，培养出了在我国戏曲史上第一批出身科班的京剧女演员，包括女须生、女旦角、女小生、女花脸、女丑角等，蜚声于北京的舞台，彪炳艺坛。如被誉为“冬皇”的女须生孟小冬、三十年代京剧“四大坤旦”之一的章遏云、被誉为“飞誉动九城”的女武生余紫云都出于崇雅社。还有著名女丑角演员梁花浓在崇雅社出来后，和女儿梁秀娟(著名京剧“四大名旦”之一尚小云的得意弟子)在1939年组成“梁剧团”在北京、西安、河南等地演出，颇受观众欢迎。1948年贺龙、王震为西北野战军培养京剧人材，派人找到梁花浓，请她成立戏校。梁花浓在贺龙、王震的领导下，组建了西北戏校，并任校长。响九霄在中国近代戏剧史、文化史上占有光辉一页。

(责编：孙远)

