

论张伯驹与京剧余派艺术

谢 燕

(浙江艺术职业学院 浙江 杭州 310053)

摘 要:余派艺术以唱腔上的精严与浓厚的文人气质在小众中广受推崇。余叔岩对谭派的总结加工,从一开始就深受文人雅士意趣的影响——这种影响主要是观念、欣赏喜好与文化精神上的。张伯驹作为名票,跟从余叔岩学戏十年,据其《红氍纪梦诗注》中所记余叔岩亲教其剧目近五十出,可谓其一生文武昆乱尽传张伯驹。在张伯驹与余叔岩的关系上,我们可以看到名票对流派艺术形成在艺术与文化精神上的多重影响。

关键词:余派;张伯驹;文人气韵

中图分类号:J801

文献标识码:A

文章编号:1006-026X(2011)11-0000-02

在余叔岩生活的时代,京剧发展中存在着所谓的“票友”现象。早期“票友”一词门槛很高,它代表的是一群有身份、有造诣的京剧爱好者。他们业余组织起“票房”,在一起搞京剧研习与小范围非商业演出,并以其显赫的社会身份作为艺人之萌庇,以自身财力作为艺人发展之后盾,更重要的是他们以其丰厚的传统文化修养成为艺人精研艺术之“智囊团”。而京剧的发展与这些人物密不可分,没有梅兰芳的“智囊团”,梅派艺术就要大为减色;没有罗瘿公,我们看到的也不是今天的程砚秋。在京剧流派艺术的发展过程中,专业艺人与“票友”之间常常存在着这样一种复杂微妙的关系:“票友”依赖于专业艺人而存在,但同时他们的欣赏趣味与观念又影响着专业艺人对艺术风貌的选择,逐渐地给京剧这种起源于民间的通俗艺术注入了日益丰厚的文化精神与文人气韵。

余派艺术以唱腔上的精严与浓厚的文人气质在小众中广受推崇。其实在京剧名家当中,余叔岩的舞台艺术时间很短。他的鼎盛时期,满打满算,从1918年搭湖群社起,到1928年正式辞班辍演止,前后整十年而已。其他大多数时间,余叔岩处于半隐居状态。倒嗓期间,从陈彦衡、王君直、傅伺(红豆馆主)、范濂泉学谭派唱腔和研究音韵。二十四岁时,加入著名票房“春阳友会”,众谭派名票为他精心打造了一个研习谭派的环境。凡是余叔岩去看谭鑫培的戏,票社老生名票们都陪伴着他,大家分别记录胡琴工尺、行腔转调、咬字吐气以及身段做表,散戏后再汇整一同研究。因此,余叔岩对谭派的总结加工,从一开始就深受这种文人雅士意趣的影响——这种影响主要是观念、欣赏喜好与文化精神上的。在声腔上,他逐渐打磨掉了老谭的许多阔达豪放棱角,使谭腔变得趋于中正平和,更可供有文人雅趣情感者反复玩味。在表演上,对人物的理解与塑造,则更是多从儒生的方向领会与施行。

1926年后,余叔岩的身体每况愈下,几乎很少能演出,到了1928年,不得不彻底中止了舞台生涯,改为以教戏兼演少量堂会戏为生。在这段时期,余叔岩与张伯驹往还甚密。1928年,张伯驹正式师从余叔岩学戏。余派入室弟子虽号称7位,但余叔岩亲传剧目并不多。张伯驹作为名票,跟从余叔岩学戏十年,据其《红氍纪梦诗注》中所记余叔岩亲教其剧目近五十出,可谓其一生文武昆乱尽传张伯驹。在张伯驹与余叔岩的关系上,我们可以看到名票对流派艺术形成在艺术与文化精神上的多重影响。

一、文化修养与声腔艺术的精致化

旧时的艺人,多出自贫寒之家,缺乏系统的文化教育,目不识丁者也大为有之。对戏文戏词全靠死记硬背,对戏理全靠师傅口传心授,代代如此。因此,许多艺人都是照葫芦画瓢师傅怎么教就怎么演,缺乏对所演所唱内容的自我理解。而京剧又多以军国大事历史人物与事件为题材,这就更需要有相当的文史基础,才能更好地理解人物与剧情。再者,京剧唱念并非京腔京字,而是湖广音韵,讲究四声,这需要有深厚的诗词修养。这都是艺人之短,却是那些深通中国历史文化的票友所长。

余叔岩对于京剧音韵的处理极其考究,他对于五音、四声、尖团,运用得准确得当,又注重把握好“字”与“腔”的关系。因此,余叔岩的演唱,听来腔不浮,字不飘,音实字准,清纯自然。这源于其深厚的音韵修养,而这方面对其启发最大者首推张伯驹。1931年,11月,梅兰芳之友力挽张伯驹约梅、余(叔岩)合作,发起组织北平国剧学会,募得捐款五万元作基金。于虎坊桥会址成立。王绍贤任主任,伯驹与梅、余、齐等任理事,并与王孟钟同任审查组主任。内设“国剧传习所”,即由张伯驹讲授京剧音韵。张伯驹在北平国剧学会时,曾致力于京剧改革的研究。在学会编辑出版的《戏剧丛刊》上,发表了《佛学

与戏剧》、《戏剧革命》,阐发他对研究戏剧和戏剧革命的观点和立场,与魏铁珊合著了《乱弹音韵集》,也在上面发表。在这段时期,余叔岩和以张伯驹为代表的一批文士票友们,在“文人雅集”的场景环境里,推敲音律精研唱法,发展出余派唱腔。

张伯驹精于作词,认为宋词韵“上既不同于《广韵》《韵略》《集韵》,下亦不同于清词韵,而却与近代京剧韵相同之处甚多。”¹他对宋词韵与京剧韵的异同做了仔细的考究,将诗词中成熟的音韵规律应用到京剧韵中去。如对于京剧念唱中入声字的处理:

京剧唱念,入声短促,平声收韵,全上去为带起转折顿挫作用。例如《空城计》引子:‘羽扇纶巾,四轮车,快似风云。阴阳反掌定乾坤。保汉家,两代贤臣。’上引子,‘羽扇’二字上去。‘四’字去。‘快似’两字去上。‘反掌’两字上。‘定’字去。‘保汉’两字上去。‘两代’两字上去。除‘反掌’两上声作顿,他上去字都是带起下面平声念法。至于唱法上去为带起及行腔作用,更不胜数用音韵的理论逐字逐句对京剧唱词进行分析,讨论其在行腔中的处理。与张伯驹的切磋,对于余叔岩“由谭入手却终能超脱于谭而自立门派”提供了很大帮助。余叔岩改进了谭派咬字中残存着的不少仄调因素与行腔中的古朴粗豪之处,使之细腻化、典雅化,富有书卷气。二人曾合作编写了《京剧音韵》(《乱弹音韵》)一书,阐述了京剧音韵与诗韵的区别,还介绍了阴阳上去入的念法与切音的运用。

张伯驹作为一个民国时期首屈一指的词人,在他词论中,我们也可以看到他的审美倾向;他对词的要求,与余的唱腔艺术所显示出的美学特点是一致的。在《丛碧词话》中,张伯驹强调词的真实与醇厚,追求意象的浑成,人与自然的合一。而改进中的“余派”唱腔,也愈来愈周正平和,愈来愈有不食人间烟火的气象。

二、人生态度与表演风格的雅驯化

流派不只是表演风格,更是生命风格。

张伯驹曾请余叔岩为自己说《座楼杀惜》,叔岩曰:

每一个演员不能每一出戏都能演好,因为其人与剧中任身份大有不同。其内心即表演不出,做工精神即差。……你是一个好人,是儒雅潇洒书生身份,如你演《空城计》、《问樵闹府》、《盗宗卷》、《御碑亭》、《游龙戏凤》、《断臂说书》、《审头》等戏一定好,因为你本身就是戏。饰宋江不会耍骨头,没有其凶恶本质,表演不出其内心,演的不会出色……²

从这段话中,我们可以看到京剧表演不仅是一种舞台艺术,同时也是一种人生姿态。每个流派都有自己代表的剧目,而每个演员也不能每一出戏都能演好。舞台人物的塑造,不只是唱念做打的组合,更是整个人的性情、个性、处事态度乃至生命风格的融入。余派透过清刚浑厚的唱腔塑造出的人物,往往有着一名名士的风致与深沉的人生感与宇宙感。如《空城记》中的诸葛亮,本是民间戏曲里机智的化身,却穿上道袍,手执羽扇,突出了儒雅潇洒的名士气质。他“本是卧龙岗上散淡的人”,为报知遇之恩身担天下计,其人物的塑造,融入了传统文士的价值观念与深沉的人生感慨。听余氏的《奇冤报》,很少有鬼魂哭诉的凄楚与恐怖,更多的是一种类似游子漂泊在外、不知归期的迷茫苍凉。听《鱼藏剑》中伍子胥“一事无成两鬓斑”唱段,更像是一位饱经风霜者对于人生的感慨,它已经超脱了伍子胥这个角色的束缚,升华成一种对宇宙、人生普泛性的体验。

而余派唱腔中人物塑造的这些特点,其实从另一个侧面来看也是唱者自身的人格写照。余氏在艺人中素有“儒伶”之称。终其一生,从不曲学迎世,不靠言论造势,淡泊自守。故都沦陷期间,不给日伪唱戏,后来病重也拒绝找日本医生诊治,终于不起。余派名票张伯驹作为一位

民国贵公子，是一位风流俊赏之人。他在《秦游词》自序中这样回顾他的一生：

余少年从戎入秦，宝马金鞍，意气何其豪横！中年避寇，再居关中，兵火之余，仅存书画，托迹商贾，聊供菽薪。暮岁冬出榆关，追步道君、秋翁，铩羽归来，疾病穷苦，乃更入秦依女儿以了残年。老马知途，不谙终南捷径，朱门鼎食，复味首阳薇蕨。此一生如四时，饱经风雨阴晴之变而心亦安之。……3

作为“民国四公子”之一的张伯驹，家资巨富，曾“朱门鼎食”而不以为意。1957年，他因“马思远事件”打成右派，当年高朋满座，日日笙歌的生活一去不复返，也曾“疾病穷苦”而心也安之。历经世事变迁，依然天真朴拙，“不谙终南捷径”。外界的忧愁风雨很难侵蚀他优雅的心灵，他永远从容、淡定、超乎尘外。他既保持了传统士大夫积极入世、刚正不阿、恪守信念的人格理想，又不失自然率真、超越世俗、追求艺术的人生境界与心灵境界。余派传人孟小冬，后期清居简出，焚香念佛，只是在家清唱吊嗓，归于对艺术的无止境的精研。从中我们可以看到，流派特色与传承者内在人格的契合。正是这种人格，构成了余派唱腔的内在意蕴。它能传达出一种深远的人生况味，流露出一种文人的气韵。很多唱段可以从激烈的戏剧冲突中抽离出来，超越了它所刻画的世态人情各层面，通过精致的抒情唱段营造出一种“情感境界”。余派对于谭派的修订，李宗白先生在《余叔岩艺术生活传略》一文有过细致精辟的研究⁴，兹不重复。不过从中我们可以看出那更多的是一种京剧“雅驯化”的修正，将京剧这一种脱胎于徽调、汉调等地方戏的花部乱弹真正变为一种全国性的剧种。这种革新是保守而古典的，他建立了一种范本式的东西，使别人在借鉴与对照中，以更自我审慎自我约束的态度，有序而符合京剧规律地进行着创新。

在余叔岩逝世后，张伯驹成为传承余派唱腔的重要桥梁。在余身

后，张伯驹利用自己的影响力，大力鼓吹余派。张对于余派的传承是严谨而又保守的，把余叔岩作为一个固化的标准，去衡量他人的表演。余派很多弟子曾师从张伯驹学戏，其中包括著名的李少春。张伯驹自己灌制的几张唱片也成为研究余派的重要材料。学余而不逾矩者，在小众知识分子中间被奉为典范，广受余派粉丝追捧，如孟小冬、杨宝森。在解放后，张伯驹积极整理弘扬余派艺术，出版其与余叔岩合写的《京剧音韵》，写《红氍纪梦诗注》记录艺坛掌故，组织“北京市基本艺术研究会”，仿过去北平国剧学会的模式，作理论与技艺的研究，期望整理出京剧表演艺术体系，继承发扬京剧艺术遗产。

继张伯驹之后，一些名门之后的文人如吴小如、刘曾复等对于余叔岩也是倍加推崇，尊余叔岩为谭鑫培后京剧老生的又一高峰。对余叔岩，从其在世直到上世纪五六十年代，评价其实都是好坏参半的，有极力鼓吹者，也有不屑者。这背后其实是对于京剧审美标准的不同，京剧是应该走向大众化、通俗化、现代化，还是应该保留一种古雅、典范的传统性，这是现代京剧发展的困惑。余派在知识分子小众中的受推崇，与它浓厚的文人气韵是分不开的。

参考文献：

- [1] 张伯驹《宋词韵与京剧韵》《春游记梦》辽宁教育出版社 1998. 3 P52
- [2] 张伯驹《红氍纪梦诗注》《春游记梦》辽宁教育出版社 1998. 3 P264
- [3] 张伯驹《秦游词自序》；见《张伯驹词集》；中华书局，1985，5 P158
- [4] 吾立群主编《余叔岩艺术评论集》，中国戏剧出版社，1990. P48

（下接第 240 页）双方自觉自愿原则的基础上。在性行为中，男方不紧

要满足自己生理和心理上的需求，也应该顾及女方的意愿与需要。

从上述我们不难看出，当前人们对婚前性行为的态度是多元的、多层次、多角度的，很难用一个具体模式去概括。对于婚前性行为最重要的是态度和心理准备。认真负责的态度，对于恋爱关系是认真的，对对方是负责的（尤其对女方的负责）。心理准备就绪，自己考虑能否接受一切后果。这些情况对青年男女的心理有很大冲击，影响他们对爱情的纯洁美丽的向往。

就我个人来说，我对婚前性行为有这样的看法，婚前性行为本不是现代社会特有的，只是随着性的解放和女性主义的发展等等原因促使了婚前性行为以及各种不道德行为的泛滥，我国也正处于这样的阶段。婚前性行为合不合理，道德不道德不能“一刀切”的下结论，我认为评判婚前性行为合不合理，道德不道德应该有指标，一是行为者是否已经成年和足够成熟二是它的发生是建立在什么之上的，三是他是否做好安全措施，四是行为者是否完全自愿，五是他们是否愿意对其后果负责，六是其行为是否对其他人造成负面影响。我觉得，在没有结婚准备和条件下（经济能力、双方家庭意愿等），采取性行为是不合适的。爱对方，就要拥有对方，要想拥有对方，就应该珍惜对方和保护对方。在恋爱中，在恋爱还没有向结婚发展时，双方发生性行为，如果恋爱关系破

裂，会给双方心理留下阴影，尤其对女方危害很大。另一种情况，双方恋爱一段时间，发现彼此很合适，都有结婚的意愿，而且有结婚的条件和基础，这时发生性行为，不但增进感情，最重要的是双方可以了解彼此最深的秘密，如双方对性的态度有冲突，及时调整，为婚后性生活扫清障碍。成熟的恋情可以以性作为升华，而我相信，大多数大学生知道自己在做什么，不会轻易地发生婚前性行为。婚前性行为作为恋爱到结婚的过渡阶段，我认为无可厚非，但前提是，成熟的爱情才能有成熟的结果。

参考文献：

- [1] 杨雄、姚佩宽等：《青春与性：1989-1999，中国城市青少年的性意识和性行为》，上海人民出版社，2002年7月。
- [2] 胡珍、严明：“性健康教育对大学生恋爱观影响的研究”，2003年6月《中国性科学》。
- [3] 黄希庭、郑涌等：《当代中国大学生心理特点与教育》，上海教育出版社，2001年4月。
- [4] 李远贵《试论加强大学生性健康教育》[J]．现代教育科学，2002年，第3期。
- [5] 董俊梅《大学生性道德教育初探》[J]．山西高等学校社会科学学报，2003年，第3期。

（下接第 251 页）学生工作学校的育人管理工作，教育是行善的工作，是为人类谋福利的工作。学生在校需要老师和管理和服务，学生会老师有依赖性，相对处于弱势地位，因此我们对学生的管理要人性化，坚持以人为本的管理模式。

2、创建以人为本的良好校园环境

（1）、建立新型的师生关系，强化服务意识。新型的师生关系就是消除以往教师始终站在管理者、教育者的主导地位，而是和学生交朋友，真正成为学生生活上的知心朋友；学习中得良师益友；职业生涯规划中的导师；成才路上的指引者。

（2）、创建新颖的学生关系，让学生意识到到了一个崭新的家庭，是一个集体，是一个几个人、几十人甚至是上千人的大家庭，我们都是家庭中得一员，我们都要为这个家庭的发展应有的贡献。

我们希望通过以人为本为指导思想开展思想政治工作，力求达到师生之间的内心和谐，促进学生成长成才，达到人与人之间的内心和谐，

促进学校健康可持续发展。

参考文献：

- [1] 高等学校辅导员培训教程 主编（杨振武 冯刚）高等教育出版社
- [2] 《开拓新时期高校工作的新局面》毕业论文网
- [3] 《浅析高校学生管理工作》赵建聪《中小企业管理与科技》2009年8月上旬刊
- [4] 《高校政治辅导员的工作方略》梁迪 李毅昂 高教论坛 2004. (5) 32
- [5] 谈高校学生管理工作的创新 李印 河南职业技术学院院报（职业教育版）2004
- [6] 《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》
- [7] 《教育部普通高校辅导员队伍建设规定》