

戏曲史家徐慕云及其《梨园外纪》

■沈达人

徐慕云先生是20世纪中叶蜚声戏剧领域的戏曲史论批评家、戏曲教育家、京剧艺术资料收藏家。原名徐长异。1900年出生于江苏省徐州市的一个书香门第，其父徐惠远系清末光绪年间拔贡。受家庭熏陶，先生自幼酷爱文学、书法，在江苏省立第十中学毕业后，遂考入上海大同大学，攻读文学专业。大学毕业，相继教学于铜山县立第一高等小学、私立徐州中学。20世纪20年代，供职于《商报》、《大公报》，任副刊编辑，后又担任百代、高亭、大中华等唱片公司收录部主任，负责京剧和地方戏唱片的选编和录制工作。1933年，受聘为中央文化运动委员会委员、北平市政府文艺专员，1935年因母逝辞职回乡。抗日战争爆发，先生坚持民族气节，在上海多次拒绝褚民谊邀请，坚决不为日伪工作。1938年以后，历任上海戏剧学校教务长、中华国剧学校校长，培养了关正明、程正泰、王正屏、黄正勤、张美娟、顾正秋、孙正阳、李松年、钟松碧、沈松丽等一批著名演员。中华人民共和国成立，先生应中南文化部邀请，由上海移居武汉，与高百岁等筹建中南戏曲学校，出任教务主任。1953年，该校改建为武汉戏曲学校，设京、汉、楚剧等专科，延聘多位表演艺术家任教，为全国各地剧团培养了大批演员。同年，先生主动把自己珍藏多年的清末以来一千多张戏单、三百多张老唱片，以及一些名演员的书画手迹捐献给国家，为中国戏曲文化建设做出了无私的奉献。1966年，武汉戏曲学校停办，先生虽届高龄，仍孜孜于戏曲著述，直至1974年逝世。此外，先生还创作、改编了汉剧《赵氏孤儿》，京剧《黑旗刘》、《刘永福抗法故事》、《岳飞出世》、《脱靴辨奸》等历史故事剧。

先生自幼习闻家乡戏曲，在读大学期间即开始钻研京剧，后与挚友苏少卿、胞弟徐筱汀师事陈彦衡，探讨谭鑫培演唱艺术，造诣深厚。20世纪20年代至40年代，由于对戏曲的了解和钻研日深，又在与一些京剧、地方戏名伶的交往中获得了丰富的感

性认识，从而先后编写戏曲论著多种。最早问世者为先生主编的《梨园影事》，1928年由上海大东书局初版，后因参加美国芝加哥博览会，经与徐筱汀共同修订、补充，1933年改由华东印刷公司再版。该书上卷收有先生本人撰写的《说脸谱》、《说生》、《说旦》、《说净》、《说丑》等论文及各行当京剧名伶小传多篇，并附以相应的京剧名伶戏装照、便装照多帧；又收入徐筱汀、林老拙、郑过宜、苏少卿等人所写京剧名伶小传，以及蒙寿芝、吴天翁、张光宇、丁一怡、刘奎官所绘彩色京剧脸谱多幅。该书下卷收昆、弋、秦腔、粤剧诸部名伶小影、小传，以及先生所写《三千年中国戏剧变迁史》、《皮黄及各种板别之命名》两文，封至模、祁景颐、徐筱汀、朱耀文等人分别撰写的《秦腔之板眼与腔调》、《鞠谭徐演》、《为皮黄辩诬》、《谭本戏与新戏》、《释尖团字》、《释十三辙》、《京剧过门统一论》等论文。

1938年，先生主编的《中国戏剧史》由上海世界书局出版。1977年台湾世界书局重印了此书。2001年上海古籍出版社将此书作为“蓬莱阁丛书”之一再次出版，同时上海书店也将此书收录于“民国丛书”，足见其影响深远。全书五卷，卷一历述先秦古优至清代南府的变迁，为“古今优伶剧史”；卷二分述秦腔、昆曲、高弋、汉剧、粤剧、川剧、越剧、山西梆子、河南梆子、皮黄剧和话剧的发展和概况，为“各地各类剧史”；卷三由角色之分类、场面之组织、后台之组织、戏装盔头耙子等四章组成，为“戏剧之组合”；卷四包括脸谱如何表明忠奸善恶与服装如何判别文武尊卑两章，为“脸谱服装在剧中之特殊功用”；卷五计有中西戏剧之评价与比较、中国戏剧之调查与整理、六十年来故都名伶概述、对于戏剧之唱念音韵行腔等艺术之研究、国家戏院之创建及中央文化会对于剧运之推动、国立戏剧学校之创立、北平戏曲学校史略七章，为“戏剧之评价与艺术之研究”。其中的“古今优伶剧史”为郑过宜手笔，昆曲、话剧简史由戏曲研究会、罗艺光供稿，

“坤伶”一节是徐筱汀写定，“六十年来故都名伶概述”即祁景颐“鞠谭徐浦”一文的转载，刘语冰、朱耀文亦参与撰写了一些章节。

1938年11月1日至1939年4月19日，先生在《申报》发表了《古都宫闱梨园秘史》70篇，连载159天，对京剧艺人的观念、行事、艺术均有述评，一些篇章有一定史料价值，或为梨园的趣闻轶事。先生于1924年至1940年，还在《戏剧月刊》、《半月戏剧》、《十日戏剧》、《剧学月刊》、《文化建设》、《梨花杂志》诸刊物发表戏剧评论文章多篇。

中华人民共和国成立后，先生笔耕不辍，与黄家衡合著的《京剧字韵》，1959年由上海文艺出版社出版。该书介绍了京剧唱念的阴阳平仄、五音四呼、尖团清浊及所用韵辙，并附京剧常用字汇表。1960年，先生所撰《京剧杂谈》由北京宝文堂书店出版。其中第一部分介绍了京剧各行当的流派，第二部分杂谈京剧唱腔、字韵、韵白、脸谱、化装与靠旗、翎子、髯口、水袖的功用，是一部知识性读物。1970年以后，先生在高龄、重病的情况下，仍用四年多时间写成《京剧音韵字汇》一书，于1979年由中国戏剧家协会武汉分会、《长江文艺》编辑部内部出版，为发扬中华戏剧文化贡献了毕生精力。

徐慕云先生的《梨园外纪》，是继《故都宫闱梨园秘史》以后，在《申报》发表的又一部有关戏曲历史的著作。从1939年5月3日至1940年4月7日，共计56篇，连载204天。全文记述了若干京剧名伶的生活和艺事活动，以对表演艺术的记述和评价为主干，也传播了一些京剧的知识。比如先生指出，嘎调有难易之分，《战太平》、《目连救母》中的二黄嘎调需使一长腔，较之《探母》中的“叫小番”要难得多。而且嘎调有软、硬之分，嘎调、半嘎调之分。这就增加了读者对京剧的了解和认识。再如先生谈到金少山与杨宝森同台演出《捉放曹》、《空城计》、《法门寺》时，正值杨宝森倒嗓未复元，金少山就绝不用嗓子唱对方，而是压低调门，让杨宝森得彩后，才偶尔要个好。有一次《龙凤呈祥》演出前，金少山还热心地在后台忙着给龚云甫送饭。声誉越高，架子越低，更不十分重视金钱。金少山为人虽有缺

点，但在从艺的这些方面还是给后辈戏曲演员提供了可以学习的先例。

作者对表演艺术的记述，以褒扬为主，但也有比较和批评。比如认为贵俊卿学谭鑫培独有心得，袍带戏《盗宗卷》、《群英会》、《王佐断臂》百看不厌；《卖马耍锏》得谭鑫培琴师孙佐臣传授，更是老谭后的独一人。又如说红豆馆主溥西园学王楞仙功力很深，再从黄润甫学曹操戏，生、净、丑、末无所不能。而且文、武、昆、乱样样精到，全本《宁武关》远胜余叔岩、言菊朋、瑞德宝三人。作者还指出，所谓徐碧云犯梨园白虎之忌是妄诞的传说，徐碧云的失败、潦倒全在自己不思上进；原本容貌一般，唱青衣已属勉强；吸食鸦片，更是自毁面目；行为不检点，被罚苦力，尤为观众所鄙视。对1939年余叔岩违约，未到沪上某堂会出演的原因，作者的判断尤有知人之明。以为虽有无需以演剧维持生计的因素，但主要原因在于钱金福、王长林等老搭档物故，余叔岩为维护已获盛名，故而不愿草率登台。通过这样深层的心理分析，呈现了艺术家对艺术的严肃、认真态度。在以上种种记述之中，包含着对艺术精粗美丑的鉴别，以及伶人从艺的一些经验教训，颇值得后学者去把握体悟。

此外，全书以活泼、清新的文字娓娓而谈，让读者手不释卷，而无阅读疲劳之感。同时，所记述的京剧伶人生活和艺事活动，又以一系列生动图景，成为近代京剧发展历史的形象映照。

三联书店此次重新整理出版这部徐慕云先生早年的著作，对于帮助后人了解20世纪二三十年代京剧界一些名人的艺术造诣、成名经过、为人处世的态度、社会舆论以及鲜为人知的轶事有所裨益。徐慕云先生之女徐玉华著《梨园外纪》专著出版，嘱我作序。考虑到徐慕云先生的戏曲著述活动主要在20世纪的30年代到40年代，今天的读者，特别是年轻的读者已经了解不多，故而对先生的生平和著述做了如上介绍。是为序。

(责任编辑 曲謙春)