

谈京剧老唱片拯救工程(2)

□刘涛 邢路萍

1.3 含金量颇高的失传流派唱片

经过收集整理老唱片，发掘出不少含金量很高的现在已经失传的剧目、流派唱段来。这些唱片虽然不是一般人都熟悉的四大须生、四大名旦所唱，但就其艺术价值和研究价值来说，是极其珍贵的音响资料。正是因为找到了这些几乎被人们遗忘的唱片，才使得“老唱片抢救工程”更具有历史意义和研究价值，才使京剧这一伟大的艺术形式在音响史料上更趋于完整，在体现京剧历史长河的演变和发展上更加生动。

图13 宋德珠演唱的《辛安驿》唱片

(1) 京剧三鼎甲的唱片重新唱响

图14 三鼎甲

四大须生之前的京剧名家称为三鼎甲(图14)，他们是老生行的孙菊先派、谭鑫培派、汪桂芬派。这次整理收录了三鼎甲的唱腔，使一些本以成派的演员唱段比较全面的得以展示。通过数字技术处理，终于可以使这几位京剧前辈的声音重新唱响。

近些年来，国内出版的谭鑫培唱段只是一少部分，这次收集齐了新中国成立以来从未再版的谭鑫培唱段，可以出全集。孙菊仙的唱段自40年代后就没再版过，由于早期纵向刻纹唱片噪音高且唱机难寻的原因，一直没人整理；孙菊仙共录过30个剧目，至今只国内出版过一段，这次收集到孙菊仙的唱段24段，也可以汇集成专集。尤其象汪桂芬这位非常有名的老生，传说他一生中从未录过唱片，但也搞到了一张珍贵的“目莲救母”。这张唱片是个例外，由于他自己说过不录唱片，所以这张唱片以内城府供奉客串署名。经当年听过他演唱的京剧专家鉴定，这就是他本人，无论从演唱水平技巧、行腔的特点都证明了历史对汪桂芬的泰斗评价。

(2) 梅兰芳老师的唱片绽放异彩

图15 陈德林

路三宝派、陈德林派、王瑶卿派等几位早期旦行名角都曾为梅兰芳的老师，他们的唱片是很难得和珍贵的，他们的唱腔是绝大多数人没听过的。这次就收集整理了这几位名家的唱片，弥补了早期名旦录音的空缺。其中最难得的是誉为旦行泰斗的陈德林的唱段，陈德林的孙子听说“京剧百年音萃”工程后，亲自把家里仅有的几段录音盒带送到项目组来，实际上这几段录音根本就没法用。为了国家拯救老唱片项目 96 岁唱片收藏家邵先生把自己一生珍藏的有 20 段陈德林唱段的珍贵唱片提供出来，这是他小时候一张张买来攒起来的，买两张只听一张，另一张收藏。

(3) 四大须生之外的名流唱片

图18 李世芳

老生演员中的刘鸿声派、汪笑侬派等此次也得到了细致的整理。刘鸿声票友出身，他吸收了谭鑫培和汪桂芬的唱法，自成一派。汪笑侬则学习了汪派的唱法，成为新汪派。此次编录整理了他们早期老唱片各 12 段，说明在四大须生之外，还有很多已成流派的名家。

图17 汪笑侬

(4) 梅派代表的唱片

图18 李世芳

在梅派传人中，梅兰芳第一代传人也是他最好的徒弟和继承人李世芳，解放前夕因飞机失事英年早逝，他有好些很好的唱段从来没出版过，造成梅派传人在传世音响上的断代。这次整理了李世芳演唱的《金瓶女》、《四进士》、《宇宙锋》、《昆仑剑侠传》、《廉锦枫》等十个珍贵的唱段。

(5) 四大名旦之外的一大名旦唱片

四大名旦（梅兰芳、尚晓云、程砚秋、荀慧生）之外，同时期还有一大名旦徐碧云，由于历史的原因，在当时颇有名气的徐碧云没参加名旦的评选。她当时录有 40 多张唱片，由于多为国外唱片公司录制，受五十年国际版权保护，所以一直没人再版。很多人甚至都不知道徐碧云。这次收集整理了徐碧云演唱的《薛琼英》、《梅龙镇》、《宝莲灯》、《八大锤》、《御碑亭》、《虹霓关》、《女起解》、《新玉堂春》、《木兰从军》、《绿珠》、《新蝴蝶杯》、《骊珠梦》等 20 多个京剧唱段。

(6) 女老生之首孟小冬的唱片

图19 孟小冬

孟小冬是余叔岩最好的徒弟，是非常有名的女老

生，关于她的唱段太少了，她在新中国成立前与梅兰芳齐名同台演出，被传为佳话。孟小冬 40 年代去香港，后定居台湾，因身体不好而专教学。国内很少有人听过她的唱片。这次也收集到了她录制的 8 个唱段。很多人认为，她既然是余叔岩的徒弟就一定是余派唱法。其实她 1931 年拜余叔岩为师后以海派成名。她在 1920 年左右录制的唱片是海派唱法，这次收集到她按海派唱法录制的《徐策跑城》，为今后专家们研究她的艺术风格留下了珍贵的音响资料。

(7) 南方的名旦唱片知多少

民国初年江南有小子和、欧阳予倩、毛润柯、贾碧云四大名旦，20 年代（北伐前后）南方又有赵君玉、小杨月楼、黄玉麟、刘筱衡等四大名旦。除欧阳予倩没录过唱片外，其他名旦都有唱片留世，只不过没有细致的搜寻整理而已。另外，王慧芳是梅兰芳的表弟，他自成一派，一生录音较少。此次把他的珍贵唱片也一并整理制作了。

(8) 铁嗓子名坤旦王玉蓉唱片

在 40 年代北京有个铁嗓子名旦王玉蓉，嗓子好，一天能唱几场没问题，她与马连良合演的《武家坡》12 段唱片，与管绍华、李多奎等合演的全套的《四郎探母》32 段唱片，都得到了整理。这对于早年收藏的唱片来说真是太不容易了。这次能凑全得益于这些唱片收藏家。同时还收录了王玉蓉自己录制的珍贵唱片。共整理制作了她 50 面唱片。

(9) 花脸名角唱片各显风采

在花脸这个行当中，最早的名角很多，但是过去录音本来就少，又都是早期录音，在技术上不好处理，所以出版的就更少了。净行的金少山派是家喻户晓的名家，其实还有侯喜瑞派、郝寿臣派、刘永春派等四十多位净行名家唱片。他们的唱片过去没有充分整

金少山

侯喜瑞

郝寿臣

图 20 花脸名角

理过，这次则较全面地展示了他们的唱腔艺术风貌，他们的精彩唱腔对京剧的繁荣、发展具有历史意义。

(10) 丑行名角唱片

丑行老唱片过去没有专门整理过，这次整理收录了不少文武名丑的唱段，除了众所周知的肖长华先生收录了专集以外，还整理了王长林、马富禄、金鹤年、王华甫、张春山、张五洲、王少奎、小奎官、贾松龄、曹世才、詹世辅、王德山、崔庆云、一斗丑、关鸿宾、冯二狗、毕富成、贯盛吉、于芝珊、朱斌仙、周三元、周五宝、冯金魁、焦宝奎、傅小山、萧盛萱、茹富蕙、王福山、刘斌昆、刘坤华、艾世菊、张金樑、张泽圃、厲慧森、叶庸方、罗小奎、罗重权、白春生、华世丽、高富远、茹富蕙、贾多才、叶盛章、张黑等 45 位名家的唱段。

下面是几张丑角唱片版本小样。

冯二狗《乌盆说话》一斗丑《鸿鸾禧》张春山《老西还家》

图 21 丑角唱片

可举的例子很多，象京剧十三绝的嫡传、象京剧最早的雏形徽调和京梆两下锅时的京剧唱腔、象最早拿板胡伴奏的京剧唱腔、京剧最早引进的外国名剧、京剧最早的时装剧、最早的猴戏等等都有很精彩的唱片，在此就不一一介绍了。

2 运用科技手段实现对老唱片真正意义上的抢救

从 20 世纪 70 年代末，随着民用录音机的兴起，盒式磁带承载着很多京剧名段进入了广大听众的家庭。不少四大须生、四大名旦的唱段是通过唱片翻录到盒式磁带上的。从上个世纪 80 年代到本世纪，很多由京剧老唱片翻录的 CD 不断出版上市。但就其声音质量而言，实在令人遗憾。从技术角度上看，可以分成三类：一类不作任何处理，直接翻录到盒式磁带上。这种直接复制形式的磁带信噪比差；第二类是简单的对高、低频进行滤波，降低部分噪声后翻录到盒式磁带或 CD 唱片上，这种磁带没解决混在演唱频率段的噪声，

影响清晰度；第三类则使用简单的数字降噪软件制作，在降低原有噪音的同时又派生出新的噪音，其效果并不理想。可以说，此前对老唱片的出版只是改变了载体而已，都没有运用科技手段对声音进行综合治理。这就谈不上是对文化遗产真正意义上的抢救。

对老唱片真正意义上的抢救，这确实要经过艰苦的研究和实验，一丝不苟的耐心制作。抢救成功与否要凭各项音响技术提升的硬指标证明，通过“京剧百年音萃”老唱片的拯救工程，经过3年的实践，摸索了一套恢复老唱片行之有效的方法，老唱片的重声，证明拯救工作相当成功。这套工艺流程基本可分为3个制作步骤，即原片采录、非线性制作和数字智能降噪、完成电子文档。在每个制作步骤中，又分别有工艺上的具体操作环节。现介绍如下。

2.1 原片采录的三个环节

(1) 唱片品相挑选

这个环节通过直观检查唱片是否已经破损、变型，对唱片的磨损程度进行分类，一般分三类，一类属于品相极佳的新唱片；二类属于有一定磨损，但唱片材质较好的；三类属于较旧，但属于稀少品种的珍贵唱片也可入选。如果不具备以上条件，在这一环节就淘汰了。当然同一唱片有好多张，这就要比较，选用品相最好的一张。

(2) 唱片试听挑选

使用合理配置拾音采录。这个环节要对所有已入选的唱片进行试听，因为声音的好坏还要实际放音来确定是否采录。这个环节对声音要求主要检查唱片的音槽是否已经磨秃造成清晰度下降或失真，如果存在这个问题就被淘汰掉。

声音的采录最关键的一环是要使用性能适用的唱机。此次采用的是英国电动唱机还音，关键在于这台唱机采用的是动圈式拾音唱头，这种唱头适用于快转粗纹唱片，拾音电平高且频响好、声音厚实且柔和。避免了晶体轻唱头拾音音质尖、窄、薄的问题。对于纵向刻纹的唱片要改用钻石针唱头拾音。从唱头拾取的信号通过线路传输，加以前置带通放大，然后经专业级模拟录音机把信号记录在模拟磁带上，这道工艺就完成了。至于为什么不使用数字录音而选用模拟录

图22 老唱片的复原过程

音方式的问题，是基于制作工艺的考虑，理由有二。其一，在模拟磁带录音机还音时，录音机可以无极调速，速度与音调关联甚密，成正比关系，速度快音调高，速度慢音调低。速度调整合适了，音调也就合适了。这对于校正早期唱片速度偏差很方便实用。而使用数字录音机不能无极调速，所以不便于调整还音速度。其二，早期唱片所承载的音频信号频率范围较窄，频率响应在250~4 000 Hz，动态范围也很小，在20 dB以下，这是早期留声录音设备自身频率响应和拾音灵敏度局限性所决定的。而使用当代专业的模拟磁带录音机，在音响指标方面绝对够用，不存在丢失信息的问题。

(3) 登记素材母版目录，这一环节主要对已经采录的节目进行素材母版登记，登记的内容包括素材母带编号、节目顺序号、演员名称、剧目名称、行当、原出版公司、模版号、出版编号、出版年代等信息。与此同时，对珍贵唱片的唱片芯拍照留底，这也是整个抢救老唱片工程中不可缺少的环节。

(待续)