

【国家昆曲艺术抢救保护和扶持工程】

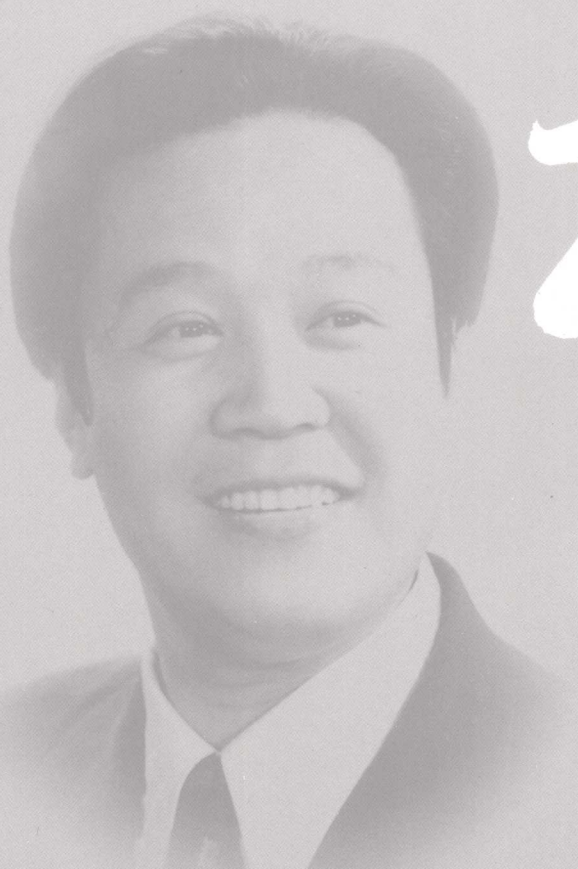
侯少奎

昆曲五十年

昆曲艺术家传记文献丛书

侯少奎 胡明明 / 著

太武生

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

太武生

侯少奎

昆曲五十年

侯少奎

胡明明
著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

大武生: 侯少奎昆曲五十年/侯少奎, 胡明明著.
北京: 文化艺术出版社, 2006. 12
ISBN 7-5039-3119-1

I. 大... II. ①侯... ②胡... III. 侯少奎一生平事迹 IV. K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 134957 号

大武生——侯少奎昆曲五十年

著 者 侯少奎 胡明明
责任编辑 向 宏
责任校对 张 莉
装帧设计 廖安亚
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www.whyschs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2007 年 1 月第 1 版
2007 年 1 月第 1 次印刷
开 本 720×960 毫米 1/16
印 张 26.75 彩插 16
字 数 460 千字
书 号 ISBN 7-5039-3119-1/J·827
定 价 46.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

总序

王文章

2001年5月18日，中国昆曲艺术被联合国教科文组织宣布为世界首批“人类口头与非物质文化遗产代表作”，有着六百余年历史的昆曲艺术遗产，再一次在世界范围内被更多的人们所认识，为世界所赞赏。从“一出戏救活了一个剧种”，到全民热情地参与文化遗产的保护；从少数老艺人对“一息尚存”的技艺的勉力维系，到表演艺术团体、文化管理部门、学术研究机构、社会热心爱好者的共同关注，中国昆曲艺术半个世纪走过的道路，正是寻求发展、致力保护，寻求革新、致力继承的历程。

从50年代开始，党和政府就组织以中国戏曲研究院为代表的相关研究部门，对中国戏曲的优秀遗产，进行调查、整理、研究和发掘、保护，并以各地昆曲艺人为基础队伍建立起专业的表演艺术团体，昆曲艺术正是在这样的背景下，开始拥有了建国后第一代昆曲学员，有了全国南北昆曲艺人的汇演、交流和合作，有了七个院团的独立建制，有了对传统剧目的整理和对新编剧目的创造。也在这个过程中，昆曲艺术的相关文化遗产得到了尊重，清唱曲家的演唱艺术、老艺人的表演经验、昆曲历史文献等等，都借助文字、图片、音像等诸多手段，得到纪录整理，成为后学者了解传统、学习传统的参照。进入80年代，国家文化部成立了振兴昆曲指导委员会，对昆曲艺术在新时期的保护和创新，做出了重要的努力。特别是在胡锦涛、温家宝等中央和国务院领导对昆曲工作作出“抢救、保护和扶持”的重要批示后，国家财政从2005年到2009年，每年投入1000万作为扶持昆曲专项资金，昆曲艺术的优秀遗产随着“国

家昆曲艺术抢救保护和扶持工程”的推进，得到全面的保护和继承。

需要指出的是，以昆曲为代表的中国戏曲文化遗产，它的表现形态主要呈现为附着在戏曲表演者身上、依靠口传心授承续的非物质形态的遗产。五十年来对戏曲保护、研究、创新的经验告诉我们：一个剧种的繁荣与发展，往往与对这些遗产的充分发掘、整理、传承密切相关；而一个剧种的衰落与消失，也往往与对这些遗产的漠视密切相关，剧种的兴衰最终系于那些保留在艺术表演团体、表演艺术家身上的精粹的表现形式能否传承。在当前的非物质文化遗产保护工作中，不但要保护与剧种发展相关的所有物质形态的遗产，更要保护那些存留在演员身上的、存留在剧种生存空间中的非物质形态的遗产；不但要传承和创造昆曲历史上累积起来的所有艺术经验，更要传承和创新那些正在形成并且符合昆曲艺术规律的独特创造，这是需要特别引起重视的。

新中国成立之后，昆曲艺术后继有人，一批卓有建树的表演艺术家、理论工作者成为昆曲从传统走入现代的中坚力量。他们的艺术成长，伴随着老一辈昆曲艺人的悉心培养；他们的艺术成熟，经历了曲折但又丰厚的生活经历；他们的艺术传承，又结合了新式教育的特点和模式。在他们数十年的艺术生涯和理论学习中，不但继承了昆曲文化的优秀遗产，而且也附着鲜明的时代特色和属于这个时代的文化品格，他们和他们的艺术实践，成为当代社会非常值得珍视的宝贵财富。特别是这些艺术家们继承了老一辈昆曲艺术家对自己技艺无私传授的宝贵品格，通过他们的文章，通过他们的研究，不断启迪着昆曲后学者、昆曲爱好者如何面对民族艺术的遗产，并将它们传承下去。

《昆曲艺术家传记文献丛书》作为国家昆曲艺术抢救保护和扶持工程的一项重要内容，正是力图将新中国培养起来的一代昆曲艺术家、理论家的艺术生涯和他们的经验总结、研究撰述，进行集中呈现，把昆曲艺术与那些附着在“人”身上的非物质形态的遗产，能够真实而鲜活地结合起来。这部丛书，汇集了来自全国七个昆曲院团的表演艺术家和理论家，他们之中，有的积数十年炉火纯青的舞台经验而有独到的心得体会，有的殚毕生精力而在音乐、表演、文学等领域提炼出深入浅出的理论结晶；他们之中，有的至今仍奉献在艺术舞台和教学的第一线，有的则未及深入整理自己的表演经验和学术观点就遗憾地离开我们。但是，正是从这些文字记录中，令我们能够强烈地感受到昆曲——这一民族戏曲艺术的最高典范，在半个世纪中继续绝学而续慧命的历程。我想，昆曲艺术今后的传承和发展，也能够从这些文字中得到很好的可以汲取的艺术营养。因之，这套丛书的出版，是值得今天的人们给以珍视的。

2006.12.6

独步少奎

北方昆曲剧院院长 刘宇宸

在北方昆曲剧院的历史上，有一对父子，被誉为“侯门武生双璧”，父亲是已故著名京昆大师侯永奎先生，儿子就是现在仍活跃在舞台上的著名昆剧表演艺术家侯少奎先生。

民国初年，侯永奎先生十几岁一出昆曲《林冲夜奔》唱红京（北京）、津（天津）、冀（河北）一带，可谓“万人争看‘活林冲’”。

解放后，侯永奎和韩世昌、白云生等先生一起参与了北方昆曲剧院的创建，被人们称为“韩旦（韩世昌 男旦），白生（白云生 小生），侯武（侯永奎 武生）”，并称“北方昆弋三杰”。

当我知道北方昆曲、知道侯永奎先生时，先生已于1981年去世了，这让我非常遗憾，但我有幸看到了侯永奎先生长子侯少奎先生的艺术，这真是“将门出虎子”。看到了侯少奎先生就如同看到了当年的侯永奎先生，父子俩从形似到神似，侯少奎先生子承父业，继承了父亲的“衣钵”，传承了北方昆曲武生艺术的风格，达到了浑然天成的境界。

侯门父子“昆乱不挡”，“金嗓银腔”。昆承王益友、郝振基、陶显庭等前辈昆弋名宿的“燕赵慷慨悲歌”，京承尚和玉大师“坐如钟，站如松”的工架气派，成为了北方昆曲武生、红净行及武生勾脸戏的一面大旗，猎猎迎风，延续飘展了近百年。

侯门父子是北方昆曲武生艺术极其重要的传承人和代表人物，他们精湛的武生艺术极大地丰富了昆曲武生行当的表演艺术，改变了以往武生重“武”不重“唱”的历史，在舞台上塑造了诸如林冲、武松、关羽、赵匡胤、李元霸等一系列众多英雄豪杰和仁人壮士们的艺术形象，除了昆曲武生应有的武技工架外，在“唱”、“念”、“表”、“脸（谱）”等诸多方面为北方昆曲的传承和发展做出了极其重要的贡献。

传承是中国传统戏曲的一大特点，世家的“独门绝技，口授心传”是中国戏曲得以代代相传的重要方式之一。京剧有这个传统，如谭门，至今传了七代。在昆曲里，也有这个传统，侯门四代相传是目前昆曲界世家传承的一个代表。

侯氏父子的表演艺术薪火相传，使得北方昆曲在中国昆曲史中占有重要地位，北方昆曲剧院有幸得这两位艺术家，可谓北方昆曲之幸，北方昆曲剧院之幸。

过去，人们尊称侯永奎先生为“永奎爷”，一代昆曲宗师，这是北京人的习惯称呼。如今，时间一晃，侯少奎先生从艺也已50年了，人们又尊称侯少奎先生为“少奎爷”了。

这本书是第一次从历史的角度较完整地回顾和介绍了侯门四代的艺术传承经历。同时，也是第一次从表演、身段、唱腔、锣鼓、服饰、脸谱等方面系统地介绍了北方昆曲侯派武生传承下来最具代表性的几出风格浓厚的武生、红净经典“看家戏”。

“侯门武生双璧”的昆曲《宝剑记·夜奔》，是至今无人企及的昆曲武生“独角戏”的巅峰之作。昆曲《单刀会·刀会》承袭了自元以来的“汉卿风骨”，是最接近原汁原味的一出“关公”戏，也是目前仅存一直“活”在昆曲舞台上的“元杂剧”。昆曲《千里送京娘》则是新编戏中继承和发展达到高度统一的最成功之作。而京昆两下锅的《四平山》则体现了侯派武生艺术的丰富性和多样性。

承蒙文化部“国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程”和中国艺术研究院的鼎力支持，在侯少奎先生从艺50周年之际出版了这本《大武生——侯少奎昆曲五十年》。

我本人真希望能“向天再借一百年”，能再出现几个如侯氏父子这样的人，可天不遂愿。虽然侯氏父子无法复制，但这本书却能够为后人传习北方昆曲，传习侯派武生艺术，留下珍贵的历史和艺术资料，守住我们民族共同的“精神家园”。

这是为北方昆曲留“玩意儿”！为北方昆曲剧院留“玩意儿”！

这些“活”在艺术家身上和心中的“玩意儿”是北方昆曲艺术与北方昆曲剧院最宝贵的艺术和精神财富，它必将“源流归一”且代代相传。

曲制虽繁必不敢省人工

侯少奎

我们这个家四代从事昆曲表演艺术。清末时期爷爷侯益才唱男旦，民国时期父亲侯永奎唱武生。我和妻子王燕菊以及大女儿侯爽晖（侯爽）都是昆曲演员，小女儿侯晓牧（侯小奎）从事的是舞蹈表演艺术。

我们这个家前后四代跨越百多年的历史，与昆曲结下了不解之缘。

昆曲就是我们这个家“安身立命”的“饭碗”。

我本应该说点什么，可我嘴拙，不知说什么好，于是想起了两句著名的古训，这里，我愿借用这两句古训并改几个字，以表达我对世界非物质文化遗产——昆曲艺术不懈的追求和崇敬的心情，并和昆曲同仁们共勉。第一句是“曲制虽繁必不敢省人工”，第二句是“品位虽高必不敢减气力”。

在我从艺50年的道路上，得到了包括我父亲在内的许多老一代昆曲名家们的指导和帮助，他们的艺术品德和艺术追求激励了我，支撑了我。

我还要特别感谢一个人，她就是我的妻子王燕菊。我们俩从20世纪50年代起，相识、相爱到相知、相守长达半个世纪之久，没有燕菊也就没有我和我们这个家的今天。燕菊为我能安心从事昆曲艺术，为了照顾这个家，付出了她全部的心血，甚至割爱了她最衷爱的昆曲艺术，她说过：“我成不成‘角儿’没关系，但你一定要成‘角儿’，一定要把侯派艺术继承下来。”

她生前最大的愿望就是希望我能把侯家的昆曲艺术总结出来，传承下去。

她临终前曾对我说：“少奎，我们来世还要唱昆曲。”

她的这句掏心窝子的话，如雷灌顶，我不能不从，不敢不从。

燕菊未能等到这本书的出版，于2004年8月不幸去世，这是非常大的遗憾。现在，这本书终于得以出版，也是完成了燕菊的一个心愿，是我对燕菊的庄严承诺，是献给她在天之灵最好的礼物。

我答应燕菊，把侯家的昆曲艺术总结出来，传承下去，因为，它更是我们民族的文化遗产。

我还答应燕菊，来世还要唱昆曲……

这本书的出版得到了文化部、中国艺术研究院、北方昆曲剧院等各级领导和同仁们的大力支持和帮助，在此，我代表我们家四代人一并在此表示衷心的感谢。

我還要特別感謝一個人，她就是我的妻子王燕菊，我們倆從上個世紀五十年代起，相識、相愛到相知、相守長達半個世紀之久，沒有燕菊也就沒有我和我這個家的今天。燕菊為我能安心從事昆曲藝術，為了照顧這個家，傳出了她全部的心血，甚至割愛了她最衷愛的昆曲藝術，她說過：我成不成角兒沒關係，但你一定要成角兒，一定要把侯派藝術繼承下來。她生前最大的願望就是希望我能把侯家

的昆曲藝術總結出來，傳承下去。他臨終前
曾對我說：少奎，我們來此還要唱昆曲。
他的這句掏心窩子的話，如高灌頂，我不能
不從，不敢不從。
燕菊未能等到這本書出版，於二〇〇四年八月不幸
去世，這是非常大的遺憾。現在，這本書終於得以
出版，也是完成了燕菊的一個心願，是我對燕菊的花
前承諾，是獻給她在天之靈最好的禮物。

目 录

第一章 家

荣庆社时期 / 3

在天津的日子 / 21

北方昆曲剧院成立前后 / 43

我的从艺之路 / 55

家庭 / 128

第二章 戏

“丈夫有泪不轻弹”

昆曲《宝剑记·夜奔》林冲表演详解 / 157

昆曲《宝剑记·夜奔》林冲身段图谱 / 167

昆曲《宝剑记·夜奔》唱腔 / 181

昆曲《宝剑记·夜奔》锣鼓经详解 / 187

“大江东去浪千叠”

昆曲《单刀会·刀会》关羽表演详解 / 193

昆曲《单刀会·刀会》关羽身段图谱 / 207

昆曲《单刀会·刀会》唱腔 / 219

昆曲《单刀会·刀会》锣鼓经详解 / 232

昆曲《单刀会·刀会》关羽勾脸技法（见彩图 1）

“大丈夫满腔热血与世共忧”

昆曲《千里送京娘》赵匡胤表演详解 / 247

昆曲《千里送京娘》赵匡胤身段图谱 / 263

昆曲《千里送京娘》唱腔 / 279

昆曲《千里送京娘》锣鼓经详解 / 293

昆曲《千里送京娘》赵匡胤勾脸技法（见彩图 2）

“恨天无把，恨地无环”

《四平山》李元霸身段图谱（见彩图 3-4）

《四平山》李元霸勾脸技法（见彩图 5）

第三章 艺

侯少奎“关公十二刀法”图解（见彩图 6-11）

侯少奎手绘京昆戏曲经典人物脸谱二十幅（见彩图 12-15）

侯少奎手书昆曲《单刀会·刀会》曲词 / 309

侯少奎录许姬传先生题词 / 310

侯少奎录张伯驹先生题词 / 311

侯少奎手书【榴花泣】·忆燕菊 / 312

【榴花泣】·忆燕菊 / 313

侯少奎画作《钟馗图》（见彩图 16）

侯少奎画作《虎啸图》（见彩图 17）

第四章 文

中央电视台“东方之子”栏目专访侯少奎 / 325

纪念韩世昌 王燕菊 / 350

我爱这个家 侯爽晖 / 353

昆曲剧院终于建立了 侯永奎 / 356

我的昆曲舞台生涯 侯永奎 / 358

我演《林冲夜奔》的一些体会 侯永奎 / 374

谈《单刀会》 侯永奎 / 384

附录

侯门四代从艺人员年表 / 395

侯门从事北方昆弋演出概况表 / 397

侯永奎、侯少奎昆曲、京剧剧目一览表 / 399

侯永奎、侯少奎音像资料目录 / 402

后面的话 / 408

彩图说明 / 409

第一章

家

