

主編 王基高
八咏文丛

● 彭兆榮 著

梨園新火

li yuan xin huo

大眾文藝出版社

梨園新火

彭兆榮 著

大眾文藝出版社

图书在版编目(CIP)数据

梨园薪火 / 彭光築著. —北京: 大众文艺出版社,
2007. 12

(八咏文丛 / 王基高主编)

ISBN 978-7-80240-134-1

I. 梨… II. 彭… III. 戏曲 - 艺术评论 - 中国 - 文集
IV. J82-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 186212 号

书 名	八咏文丛
主 编	王基高
责任编辑	陈靖
出版发行	大众文艺出版社 发行部电话 84040746
地 址	北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编 100009
经 销	新华书店
印 刷	金华市科教彩印厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	142
字 数	3280 千
印 数	1-1000 套
版 次	2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
定 价	360.00 元(全十五册)

目 录

- 自序..... (1)
- 第一部分：关于盖叫天..... (5)
- 田汉诗赠盖叫天..... (7)
- 练身段、舞姿的若干方法和要求.....盖叫天 (8)
- 漫谈戏曲舞蹈..... 盖叫天 (34)
- 谈《快活林》三题.....盖叫天 (42)
- 记盖叫天的两次谈话..... (47)
- 放得开 收得拢
- 谈谈武松和酒的关系.....盖叫天 (50)
- 粉墨英杰 音容宛在 (一)
- 盖叫天晚年生活掠影..... (52)
- 粉墨英杰 音容宛在 (二)
- 盖叫天晚年生活掠影..... (62)
- 粉墨英杰 音容宛在 (三)
- 盖叫天晚年生活掠影..... (65)
- 粉墨英杰 音容宛在 (四)
- 盖叫天晚年生活掠影..... (71)
- 粉墨英杰 音容宛在 (续完)
- 盖叫天晚年生活掠影..... (77)
- 创建独特流派 一生忠于艺术
- 纪念盖叫天..... (87)
- 戏曲舞蹈的一个标本
- 略谈盖派《恶虎村》“走边”..... (89)

既美且妙

- 纪念盖叫天逝世30周年…………… (95)
- 一元复始 万象更新……………盖叫天 (99)
- 谈戏曲舞蹈的“笔法”……………盖叫天 (115)
- 不朽还同天地齐
- 盖叫天晚年生活片断忆…………… (126)
- “武松不是侠客”……………盖叫天 (138)
- 燕南瑞雪得一剑……………彭兆荣、杜钦 (140)
- 断腿的故事……………杜钦、彭兆荣 (145)
- 盖叫天在摄影棚里…………… (149)
- 盖老在中央实验话剧院谈艺记…………… (155)
- 粉墨英杰与“燕南寄庐”
- 谈开放“燕南寄庐”…………… (161)
- “台下也是武松”
- 纪念盖叫天逝世30周年…………… (164)
- 戏景谈(二题)……………盖叫天 (168)
- 表演和剧本拉手……………盖叫天 (174)
- 京剧武打的美……………盖叫天 (194)
- 谈谈京剧现代戏的表演问题……………盖叫天 (207)
- “练浑身的美术”
- 盖叫天人物创造法则“六合”……张剑鸣 (214)
- 日日新又日新
- 谈谈我对《武松》的革新……………盖叫天 (224)
- 盖叫天收徒记…………… (232)
- 艺高人胆大
- 记张翼鹏当年在南京的演出…………… (236)
- 第二部分：关于梅兰芳…………… (242)
- 田汉诗赠梅兰芳…………… (243)

(11)	关于戏曲人物形象双重性的研析	——	
(118)	——从梅兰芳艺术中摘取例证	.....	(244)
(119)	“一花一世界”	.....	
(119)	——梅派《贵妃醉酒》意境浅识	.....	(256)
(121)	纤美的手式 飒爽的英姿	.....	
(123)	——忆梅兰芳在《穆桂英挂帅》中某一手式	.....	(266)
(124)	梅兰芳与盖叫天交往的故事两则	.....	(268)
(125)	第三部分：关于婺剧	.....	(272)
(125)	田汉诗赠浙江婺剧团	.....	(273)
(128)	草台坎坷三十年	.....	
(130)	——解放前我的艺术生涯	.....	徐东福 (274)
(131)	从庙会到剧院	.....	
(133)	——艺术生涯自述	.....	徐汝英 (320)
(135)	谐而不谑 情趣幽深	.....	
(137)	——记婺剧名丑徐东福的表演特色	.....	(378)
(139)	数十年如一日	.....	
(141)	——记郑兰香对婺剧事业的执着精神	.....	(380)
(143)	“转益多师是汝师”	.....	
	——记陈美兰学艺	.....	(387)
(144)	“天下第一桥”	.....	
(145)	——试谈婺剧《断桥》的发展轨迹	.....	(390)
	婺剧古戏台略介	.....	(394)
(147)	变脸和变脸技巧	.....	申爱凤 (397)
	斗台·踩跷	.....	
(149)	——婺剧传统演出景观二则	.....	(400)
	古代市民形象的生动展示	.....	(404)
(180)	豆腐花旦	.....	(408)
(182)	三请“白痴小生”	.....	

——婺剧一则真实的故事·····	(411)
(144) “新在不新，奇在不奇”·····	(416)
婺剧草台戏花絮·····	(419)
(150) 一、天官夫人翻仆虎·····	(419)
二、韩天化用手抓眼泪·····	(421)
(150) 三、蔡文德用臀部行路·····	(423)
(188) 四、程咬金偷枣子吃·····	(424)
(153) 五、秋小姐一脚踩死小偷·····	(425)
(153) 六、武松是怎样生嫂嫂的气的·····	(427)
七、赌徒演杂技·····	(428)
(153) 八、孙二娘双刀飞插台柱·····	(430)
九、汉官送别三千女·····	(432)
(153) 十、张飞视而不见·····	(433)
《滚灯》·斗台·光头·····	(435)
(153) “善败由己，而由人乎哉”·····	(437)
为田汉给浙婺的题诗正讹·····王益铨	(439)
(153) 第四部分：戏曲研究·····	(442)
自诩诗一首·····	(443)
(153) 薪尽火仍传·····	
——关于戏曲现代戏程式化问题的研析·····	(444)
(153) 戏曲舞美不能闹独立性·····	(452)
(153) 戏曲人物的“第一自我”与“第二自我”构成的双重性 ·····	(454)
“抽刀断水水更流”·····	
(153) ——试谈戏曲语言中独、旁白的艺术功能·····	(459)
(153) 一部善于“造境”的成功作品·····	
(153) ——评《商鞅变法》·····	(480)
剧本——一剧之本·····	(486)

从戏曲表演特征谈“话剧加唱”	(488)
“曲尽回身去，曾波犹注人”	(491)
——舞蹈眼神审美谈	(491)
应重新组织起志同道合的演员队伍	(494)
“独行潭底影，数息树边声”	(496)
——戏曲人物形象双重性审美谈	(496)
戏曲——第四产业	(501)
戏曲化是合理的要求	(504)
——对《冲破“戏曲化”束缚》一文的质疑	(504)
满怀心腹事，尽在不言中	(508)
——试谈戏曲的“做破”	(508)
谈“戏曲应该向后看”	(512)
——兼谈新老两座“天下第一桥”的比较	(512)
探索戏曲的间离效果	(516)
为民做主与为民之主	(528)
——为清官戏一辩	(528)
戏曲实行导演中心制值得商榷	(530)
——重温梅兰芳话语	(530)
第五部分：附录	(534)
风流人物舞——《天骄》	(535)
艺术地再现黄大仙形象是完全必要的	(537)
期盼黄大仙文化进一步走向世界	(541)
戏曲《黄大仙》与反迷信倾向	(544)
民间·神话·传说	(546)
——试谈黄大仙传说的性质	(546)
千手观音与“百脚蜈蚣”	(550)
“星宿别从天畔出，莲花不向水中央”	(552)
——从唐诗感受唐女乐舞蹈之美	(552)

- (88) 望城岗上第一堆“篝火”…………… (557)
- 一九四七年正大的音乐活动…………… (560)
- (10) 熔铸心灵的锻炼……………
- (104) ——记我在游击队里的二三事…………… (563)
- 我对速中备加思念…………… (568)
- (20) 时代列车进行曲(歌曲)……………彭兆荣词、吴瑞曲 (570)
- (101) 我定要盗取仙草救许郎(婺剧)……………
- ……………彭兆荣作词、吴一峰编曲 (571)
- (104) 悼何慢同志…………… (576)
- 老谭,你怎么“走”了呢…………… (578)
- (108) “出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”……………
- 哀悼吴双连同志…………… (580)
- (15) 哀悼“大诗人”公刘…………… (583)
- (101) “鞠躬尽瘁,死而后已”……………
- 痛悼楼敦传同志…………… (585)
- (18) 送信……………戚林娣 (587)
- 回忆是一把筛子……………
- (102) ——读东福先生、汝英姐回忆录……………洛 地 (593)
- (14) 后记…………… (598)
- (232) ……………《溇天》——
- (237) ……………
- (241) ……………
- (244) ……………
- (248) ……………
- (250) ……………
- (252) ……………
- (252) ……………

自序

说老实话，我为此集的出版很担心，因为我充分意识到在这个所谓“金钱不是万能，没有金钱万万不能”的经济时代，像我这样的人出的书究竟有没有市场，我心里一点也没有把握。不仅如此，好心的朋友们早就向我指出，出书就是花钱，至于有没有人看，管它！

可是，只管花钱出书，却不管书有没有人看，严格地说，这就违背了市场规律，乃至违背了劳动价值规律。就此而言，出书对我来说，是件很痛苦的事。但我终于要花钱出书，这究竟为了什么？要回答这个问题，我倒可以理直气壮地说，这本书中绝大部分的内容是“薪火”，就是人民、国家乃至国际上称之为瑰宝，中共中央称之为“先进文化”中的东西。既是如此，如果书出后确实没人看，也不是出书者的责任。基于这一认识，除了必须花钱出书外，我还有必要借这个自序，具体介绍一下本书中的几点“薪火”——尽管这种介绍似乎有点像在做广告，但没有办法，因为我身处的时代，就是经济时代，样样事情除非不办，要办就得自觉或不自觉地做做广告。当然，这广告做了也有个雇主愿不愿看的问题，这可顾不了那么多了。下面我就介绍其中的几点“薪火”。

1、本书收入的《收徒赠马鞭》一文，已被美国某图书馆收藏了。这说明此文的发表价值有如“薪火”，其光芒照亮了美国人的眼球，否则，此文是不可能自由自在地远渡重洋去到美国的。

2、我为梅兰芳写的《纤美的手式，飒爽的英姿》一文中，

有如下话语：“穆桂英正要欣然取过帅印的一刹那间，梅兰芳用了既撑起手掌，又全裸臂膀，并用十个手指在空中使出动态梅花般的舞姿。这样一种手式自然是用来表现穆桂英正要取印前的准备动作。”接此话后面的话语是：“然后衬上举印和英姿飒爽地挺身走圆场的表演，从而也就把纤美和飒爽、刚强与柔美兼融于一身的身段完整地体现出来了，从而才足以描绘出穆桂英……既是美妇人又是女统帅的神情、风貌，刻画出她此时的兴奋情绪和刚强毅力。”许多熟悉中国四大名旦各自表演特点的同志们无不明白，赤手裸臂正是尚小云的一种表演特色，可这次梅兰芳演《穆桂英挂帅》也用上了。我们该怎样看待这个问题呢？我想，我们已无法分辨梅兰芳第一次用上裸臂的身段是借鉴尚小云，还是他自己的独特手法。然而正因为此身段用到了节骨眼上，而且用得恰切和妙不可言，因而这个身段堪称“薪火”。而说它是“薪火”，还有一个原因：因为《穆桂英挂帅》是梅兰芳一生中演的最后一出戏（未拍电影）。我后来也看了其他一些演员演的同一出戏，都一概没有出现与梅同样的这一身段。这充分表明文艺界特别是电影、电视界在保存戏曲界的“薪火”方面，没有做到深谋远虑。鉴于此，我更加认为我用笔介绍梅的这把“薪火”，是完全必要的。

3、地方戏曲也同样有“薪火”。本书收入的《草台坎坷三十年》一文中，就记录了婺剧前辈名丑徐东福的“薪火”。试举其中一例：徐东福生前练就了一只眼睛睁得大大的，另一眼睛缩得小小的，缩到让眼珠白从眼皮角落缝里露点点出来。当时我记录他这段文字时，他还当面做给我看，我边看边惊奇不已。应指出，这功夫从他以后婺剧界已不再有人能做出来了，所以这功夫完全不愧也是一把“薪火”。徐老的这个绝技曾用在《韩湘子度妻》一折戏里，即把韩湘子的两只眼睛同时分开来用，从而淋漓尽致地刻画了韩湘子故意朝妻一看，但为了弄明白妻子对他这番

言语的反映，便一只眼睛睁得大大的仍朝原来方向看，另一只眼珠却缩到眼框角落里来偷看妻子的表情如何。这种稀奇古怪、常人办不到的一眼正视一眼斜视的看法，不但表明了韩湘子是八仙中之一仙，而且明白如画地刻画出这位仙人度妻时的内心动态。

《红楼梦》里为什么有人不喜欢“薪火”？其实，书中已有所启示：“警幻道：‘此曲不比尘世中所填传奇之曲，……此或咏叹一人，或感怀一事，偶成一曲，即可谱入管弦。若非个中人，不知其中之妙，料尔（指宝玉——笔者），也未必深明此调，若不先阅其稿，后听其曲。反成嚼蜡矣。’”以之考察为什么在改革开放年代，“薪火”（扩而言之当然可含戏曲艺术）时遭厄运（影响到这方面的书也就销路很差了），原因之一就在于现代的贾宝玉未能“先阅其稿（剧本、诗词）”，故而出现《红楼梦》里咏叹的现象：“堪羡优伶有福，谁知公子无缘”。

还须指出：本书的附录虽“杂”，但“杂”并未因袭或雷同于曾经出现过的为迎合时潮而充斥着俗里俗气的东西。例如，“杂”中含有与“薪火”似乎不搭界的几首歌曲，但它们与“毛毛雨下个不停”、“桃花江上有美人窝”、“跟着感觉走”（见歌曲《何不潇洒走一回》）、“吼、吼、吼，迪斯科”（见歌曲《迪斯科皇后》）……这类曾出现于旧社会和新社会中流行过的东西不可同日而语。而且，正是这个“杂”组成了我自己的文字网络，也正因这个文字网络作为心理背景，才会提供寻觅出来的梨园薪火。因此，从这个角度来审视，如果确有人还愿意看此书，想必他会同时感触到这个“杂”与《梨园薪火》自有其天然的内在联系。

最后，想说明一点，本书首篇曾刊于合编的《盖叫天表演艺术》。为什么本书也予刊载？因为众所周知，盖老是一位极端讲究戏曲身段（形式）美的大师，我作为他的表演艺术记录者，有责任把他怎样讲究身段的理念、见解形成文字而传之于世。遗憾

的是，《盖叫天表演艺术》出版后，据出版社说，在浙江卖不出去，后来他们拿到香港去卖，竟然书一到就脱销。为什么香港从

不宣传盖派艺术，可他们却喜欢看他的书，而浙江曾大力宣传盖派艺术，可他的书在浙江就卖不出去？原因何在，我无法明白。但有一点使我明白，凡真正愿意学盖派艺术的同志若不知道、不理解盖叫天着重身段美的具体的方法和要求，是说不通的。所以我下决心把此文作为首篇来重行刊出，当然，还是要有人来看。对此，我还是在前面说过的老话，倘没人看，归根结底，不应该是我的责任。”。

2007年秋

第一部分：关于盖叫天

宋要味志式干苦而交襄，姆良燕

田汉诗赠盖叫天

断肢折臂只寻常，
练出张家八百枪。
抗节不随魔鬼舞，
耐冬方识菜根香。
湖上柳青迎怒马，
江南蟹老举霞觞。
大虫又饮尼罗水，
正待人间武二郎。

注：时英军入侵埃及，举世谴责。

练身段、舞姿的若干方法和要求

天阳盖 盖叫天 田

早先演员练功，一当没有明师指点，只得自己瞎找门路时，固然也有找着找着找开了窍的，可也不免有这样的情况：一听人家说，唱武戏，翻跟头最吃得开，而跟头又最难练，就不加分析，老练翻跟头，把练功的精力全搁在翻跟上。其实，哪有一出戏光翻跟头的。一般说来，演神话戏，扮上神仙妖怪，要乘云驾风，才用翻跟头来表示，好端端的人，老是手指头舔地干什么？当然，扮上了人，有时也要翻翻跟头。但这总得有个名目，有个生活依据，不能乱翻。这倒不是说，跟头不要练，或者胡而麻之地过得去就行，不必求飘求“帅”了。跟头也是种舞蹈动作，只要合乎生活，合乎剧中人的身份、品局，穿插得合理，翻翻跟头，使表演添点精彩，当然很好，为何不练？闲着练，忙着用；闲着不练，忙着拿不出来，哎哟！这一“哎哟”也就晚了。跟头也确实难练，它和撕腿、拿顶、下腰等等一样，是幼年的基本功，还得打小时候练起，长大了，筋骨硬了，再练就真难了。而且，别忙着只是要求能翻过门的跟头。若是急于求成，不但练跟头和练别的功夫一样，紧了要崩，慢了要松，即使过了门，无规格，无品局，也会浊而不美，枉费苦劳。最好还是要经明师抄把，规规矩矩、稳稳当当、扎扎实实地练。要练得合乎规格，再在规格的基础上练出品局，进而发展出自己的风格。有了品局，有了风格，才谈得上真飘、真帅、真溜。而要上品局，出风格，就确实要下一番非同寻常的苦功夫。这也不是说，光练翻跟头以及下腰、撕腿等伸筋拔骨顶费时顶费劲的功夫就行，至于身段、