

京剧人物

刘强 何轶

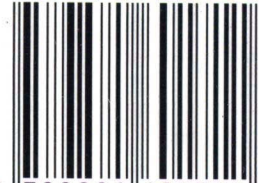
中国图书出版社

封面: 霸王 《霸王别姬》 张强饰

封底: 《钟馗嫁妹》 张强 赵建文 杨志强 陈东旭 王永战 曹磊饰

ISBN 978-988-16017-1-1

9 789881 601711

书 名: 京剧人物
作 者: 刘 强 何 轶
编辑设计: 刘 远
制 作: 狄学良
出 版: 中国图书出版社有限公司
Http//: www.ctsp-sz.com
E-mail: ctsp-sz@126.com
印 刷: 东莞市本色印刷有限公司
开 本: 375mm×300mm
印 张: 24.5
版 次: 2012年02月第1版
印 次: 2012年02月第1次印刷
印 数: 1-1000 册
国际书号: ISBN 978-988-16017-1-1
定 价: 800.00(HK\$ 1000.00)

版权所有 侵权必究

京剧人物

刘 强 何 轶

中国图书出版社

谨以此书献给韩秋波女士
及所有热爱京剧的人们

目录 CONTENTS

007 序

011 生

049 旦

091 净

151 丑

163 群

183 絮

序

摄影与京剧虽然是两种不同的艺术，但二者却有着非常密切的关系。照相术发明不久就传到了中国，清代咸丰同治年间就在上海、香港、北京等大城市开设了许多照相馆。当时京剧正在方兴未艾之时，京剧与京剧人物自然成为摄影师拍摄的对象，中国第一部电影就是谭鑫培主演的京剧《定军山》。我见过最早的京剧剧照是京剧形成后的第一代名伶程长庚的剧照。那是几年前我到安庆考察民间戏曲，当地同行带我到程长庚的老家潜山参观程长庚纪念馆。在展览的图片中有一幅程长庚剧照，照片中的人物身穿大靠，戴盔帽和黑满髯，扎靠旗，端坐在厅堂隔扇前。从脸型扮相与程长庚生前画像看，应该为程长庚的剧照，扮演的人物为岳飞、黄忠一类的古代武将形象。笔者正在编纂《京剧艺术大典》，搜集了不少京剧老照片，除了程长庚的剧照外，在早期剧照中还有杨月楼、徐小香、刘赶三、谭鑫培等著名京剧演员的剧照多幅。进入民国以后，照相技术走向普及，京剧的名角和他们演出的拿手戏、在舞台上扮演的人物形象几乎都被摄影师记录下来，不仅促进了京剧的传播和繁荣，同时亦推动了摄影艺术的发展。新中国成立以后，出现了不少以拍摄京剧等戏曲人物著名的摄影家，如张祖道、吴刚、吴赣生等。

京剧艺术的美集中体现在演员所扮演的人物身上，通过人物的唱、念、做、打感染观众。摄影艺术作为一种造型艺术，要展示的正是京剧人物所体现出来的美。刘强和何轶所拍摄的近140幅京剧人物许多是观众耳熟能详的京剧人物，虽然不是演出现场中的抓拍，但依然拍出了人物在特定戏剧情景中的造型和神态，我想这是与摄影师对京剧剧目和剧中人物的熟悉和较深入的理解以及与京剧表演艺术家们的密切配合不可分的。传统戏曲的演出，非常忌讳采用华丽的布景，因为传统戏剧人物的穿戴是以绚丽多彩著称的，布景作为背景搞得华丽了，就会给人一种杂乱的感觉，不仅不能给戏添彩，而且会损害戏剧的美感。看了《京剧人物》摄影，我感到摄影师是非常懂得欣赏京剧的美，并很好地运用了摄影艺术的长处来表现这种美。如作者让人物在墨绿色地毯上表演，背景为黑色，这样就突出了人物的造型和由此表达出来的美感。当然，有少数几张戴黑帽、穿黑衣服的人物形象与背景的色彩太靠，层次感差一些，但总体上看，这部京剧人物摄影是成功的，能给人以美的享受。

现在的摄影器材、摄影技术，为完成高质量的戏曲摄影作品提供了非常好的条件。但高水平的戏剧摄影作品还不多见，原因在于我们的摄影师对戏曲的了解和认识不够。真正像刘强和何轶这样喜爱戏曲的摄影师太少。希望摄影界的朋友多看戏，与戏曲演员交朋友，这样一定会拍摄出更多更好的戏曲摄影作品来。

刘文峰

2011年11月18日于北京

（本文作者为：中国艺术研究院戏曲研究所副所长，中国艺术研究院研究员、博士生导师，国家非物质文化遗产专家委员会委员。）

清早起来什么镜子照？梳一个油头什么花香？脸上擦的是什么花粉？口点的胭脂是什么花红？
——清早起来菱花镜子照，梳一个油头桂花香，脸上擦的桃花粉，口点的胭脂杏花红。
什么花姐？什么花郎？什么花的帐子？什么花的床？什么花的枕头床上放？什么花的褥子铺满床？
——红花姐，绿花郎。千枝梅的帐子、象牙花的床，鸳鸯花的枕头床上放，木樨花的褥子铺满床！

京剧《卖水》唱段

结缘二十年

1990年，因为没有西安户口，我上中学成了问题。恰逢陕西省京剧团招学员，这么珍罕的机会偏被我遇上。听说：一旦被录取，不但户口问题迎刃而解，而且身份立即由学生转成国家干部并由此开始计算工龄。那年我十二，郝家巷小学六年级，天真无比，身上还是光溜溜的一毛未长，就想：如此幼稚怎堪当干部。

当时，外爷四处奔波求人，三姨也和我的其他亲人一样，为我的学业着急犯难。突然听到自己团里招生，三姨急忙和家人商量，这也许是条出路。于是我从北关铁道边的外婆家搬到了三姨家，京剧团家属院。接下来，三姨教唱腔，荆老师拉二胡，我拿腔拿势的每天拔筋练嗓，临阵磨枪。

到了考试，分笔试和表演。笔试很简单，我一笑而过。可怜到了我表演的时候，发现自己竟然没有半点表演天份。落选在情理之中。三姨好伤心懊恼一阵子，我猜。

考剧团虽然失败了，但我仍然是应试教育的宠儿。后来凭借高超的考试技术，我混入了大学。三姨后来常说：“多亏孩子没吃戏曲这碗饭。”哈哈，我亲爱的三姨，你太可爱了。

2010年春天，我在广州和几个玩家搞影视，那阵子整天做着电影梦，日子过得飞快。有一天我无意中听何轶说，我三姨要退休了。

就这么一恍惚，竟有二十年么？那个十二岁进剧团时还操着一口河南腔的甜妞，那个印在全家人脑海里的漂亮泼辣的梅英姑娘，就要退休了！？

我很好奇，一个人四十多年呆在一家单位，只从事一样工作，那是怎样的生命历程？而四十多年后，无名无利悄无声息的离开，那他（她）们曾经作出的是怎样一种奉献（牺牲）？带着这个好奇，二十年后我重新邂逅京剧。但这一次，我被强烈的震撼了。

从2010年春有了拍摄京剧的念头，到2010年8月2日正式在陕京开拍，时间过去了整整半年。这期间我们得到了很多人的帮助才得以梦圆，而拍摄方案也随着我们对京剧的认识加深而一改再改，直到最后确定下来：放弃所有的技巧，放弃所有原先脑海中设定好的种种拍摄理念，我们只专注一件事：把京剧人物形象通过高质量的影像忠实的纪录下来！

于是在接下来十七天的不间断拍摄中，我们让演员尽情发挥，而来自北京、西安、广州三地的三十多位京剧表演艺术家、摄制组人员，服装师和化妆师等配合无间，拍摄过程顺利，愉快！我要说的是，这十七天，我们每天都在惊喜与感叹中度过！我感谢这些人让我深刻领略了京剧的非凡艺术魅力，也更加深刻的感受到他们为了这门艺术究竟付出了些什么！

拍摄接近尾声，我按捺不住体验了一下当京剧演员的感觉。钮永庆老师让我扮钟馗，一是扮相出彩，二是有好意头。这是钮老师的心意。为了体验得更加真切，我毅然把头发给剃光了。

拍摄那天，北京来的乾坤老师给我勾脸。钟馗这个脸谱较为复杂，乾老师拿着毛笔在我脸上比划了足足两个钟头，中间只休息了一支烟的功夫。我看着镜子里的面瓜变成了一幅抽象油画。

勾好脸，储蓄老师给我戴上盔帽。盔帽的外面五颜六色非常好看，但拎起来像钢盔似的，非常重，而且里面是个硬壳子，要用绳子把它紧紧地勒在头上才不会脱落。

戴好盔帽，开始穿服装。储蓄老师和新京老师两个人配合，先帮我穿上打底的水衣（类似内衣），然后穿胖袄（类似无袖的棉袄），这是为了让演员看起来更魁梧。针对我的身材，老师们给我穿了两件胖袄。为了凸显钟馗在戏中的奇异身型，老师们还得在我肩上绑上一个长条枕头当垫肩，更夸张的是：他们居然是在我的屁股上绑了一床折叠好的棉被，用以突出钟馗的翘臀！做好了这些里面的文章，我已然感觉整个人被五花大绑了一样，呼吸都有点困难了。接着披上外面的官

服，穿上彩裤，登上硬底靴，配上宝剑，戴上义指（钟馗是六指），整个造型就算完成了。

当我涂满一脸的油彩，箍上重重的盔帽，穿上里三层外三层的戏袍，登上三寸高的硬底靴时，我不得不重新认识这门艺术了。

拍摄正式开始，钮老师几乎是把我搀扶到舞台中间的，我像个稻草人似的，跟着他笨拙地摆着钟馗在戏里的经典姿势。说实话，彼时彼刻，我开始的那点表演欲和幽默感已荡然无存。几个姿势摆下来，浑身开始冒汗，脸上的油彩开始冒泡。更要命的是脑袋剧烈疼痛，胃开始翻滚……老演员们在一旁说：您这感觉就对了！

……

拍摄结束了，带着这些来之不易的胶片，带着这次特殊的体验，我们回到了广州，回到了原来的生活轨道。

我和何轶都是陕京的子弟，何轶是正宗的，我算半个，我们熟悉并且深爱着这里的一切，这里有我们最宝贵的青春记忆。多希望下次回到家乡，能看到陕京不再像偌大的西安城里的一座文化孤岛；更希望看到这群可爱的演员不论是工作还是生活都能有更好的着落。

我想起钮老师说的话，大意是京剧终要老去。这包含了他们那一代人对京剧的爱与忧吧。四十年如一日，尘埃落定，曲散人终，人生的蒙太奇犹如京剧的大写意！我深知京剧给我带来的这种震撼，此生不再有。

最后把所有的话汇成两个字：感谢！

感谢陕西省京剧院院长胡海琴女士的鼎力支持！感谢她为京剧做的贡献！

感谢陕西省京剧院副院长张平业先生为这次拍摄进行了多方面的组织动员，辛苦了！

感谢钮永庆老师为这次拍摄付出的热情、才能与智慧，更有辛勤的劳动！希望有机会与您再聚北京，爆肚啤酒！您除了艺术功底了得，段子也讲得爆强！

感谢张强老师的玩命演出！您对京剧的那份热爱让人感动！您的演出太棒了！

感谢赵东红老师、张宝琴老师及其他二十余位新老京剧表演艺术家的精湛演出！

感谢储蓄老师、安新京老师，你们的专业与敬业让人钦佩，你们做武行的经历十分牛叉！感谢冬冬老师，您制作的破伞（钟馗嫁妹）嘹炸咧！

感谢姜明秀老师、乾坤老师、王晓鸣老师，你们的妆面（勾脸）出神入化！

感谢张平进老师孟丽娜老师夫妇为我们作坚强的后勤保障！

感谢宋建民老师的拍摄艺术理论指导！

感谢刘远先生为我们提供了罕有的8×10彩负胶片！

感谢所有参与并完成了这次“不可能的任务”的人们！感谢你们——让一切皆有可能！

最后，感谢三姨韩秋波老师、荆锡林老师让我二十年前与京剧结缘！

刘强

2011年3月23日于广州

生

蔡伯喈 《琵琶记》 张耀栋饰

许仙 《白蛇传》 钮永庆饰

王金龙 《玉堂春》 张耀栋饰