

戏曲艺术经验丛书

表演经验

第二辑

中国戏曲研究院 编

戏曲艺术經驗丛书

表演經驗

第二集

中国戏曲研究院編

中国戏剧出版社

一九六〇年·北京

內 容 說 明

这一輯收集了五篇文章。馬师曾的文章介绍了他如何以老生行当塑造了两个不同性格的人物形象，并对謝宝和关汉卿的性格进行了具体分析。王傅滋的文章介绍了昆剧丑角表演的特点，并对几出戏中的不同丑角作了性格上和表演上的分析。高盛麟的文章叙述了他对关羽这一人物形象不断创造的体会，具体地说明了既要博采众长，也要自己溶化发展的道理。筱爱琴的文章通过对一个革命英雄人物的创造过程，说明了演員只有深入生活，改造思想，端正了立场，才能深刻地体会英雄人物的思想感情。老艺人吳远宋的文章对演现代戏充满了热情，通过演现代戏，不但在政治上对他有帮助，在艺术上也使他学到不少新东西，用他的话说：“演现代戏的确很好，它能使我們老艺人变年輕。”

表 演 經 驗

第二輯

中国戏剧出版社出版

(北京王府大街64号)

北京市期刊出版业营业此许可登出字第096号

工人出版社印刷厂印刷 新华书店发行

第一册号:100694543 字数49,000 开本787×1092毫米1/32 印张3

1968年7月北京第1版 1968年7月北京第1次印刷

印数 00,001—10,000册

定价(7)0.28元

編輯說明

大跃进以来，全国戏曲工作者在总路綫的光輝照耀下，信心百倍，干劲十足；積極貫徹执行党的“百花齐放、推陈出新”和“两条腿走路”的正确方針，不論在表現現代生活方面、整理改編上演优秀傳統劇目方面和总结傳統艺术經驗方面，都已經取得了很大成就，創造出了不少成功的經驗。今后，随着戏曲工作的繼續跃进，无疑地将会創造出更多更好的經驗。这是非常可貴的。学习这些經驗，并通过艺术实践运用它、丰富它，将有助于提高艺术質量，使戏曲能够更深刻更生动地反映偉大的社会主义时代的新生活和历史生活。为此，我們把已經总结了的一部分經驗选編出来，給各地戏曲工作者和爱好者在工作和学习上提供一些参考資料，希望能够借此促进艺术經驗的交流，进一步推动社会主义戏曲事业的發展。

过去，作为《戏曲演員学习小丛书》的一部分，曾經編輯出版了六輯《演員經驗談》。今后，为了适应戏曲艺术各部門工作者的需要，我們計劃单独編一套《戏曲艺术經驗丛书》，分类选編有关剧本創作改編、表演、導演、音乐、舞台美术等方面的經驗，陸續出版。

最后，希望讀者随时提出批評，帮助我們改进这一工作。

中国戏曲研究院

一九六〇年三月

目 次

我演謝宝和关汉卿 馬师曾 (1)

昆丑的表演 王傳淞 (26)

我怎样表演《走麦城》的关羽 高盛麟 (44)

集体塑造的形象

——我演《星星之火》中楊桂英的体会 筱爱琴 (63)

演現代戏把我变年輕了 吳远宋 (81)

我演謝寶和关汉卿

馬師會

最近几年来，我演得最多的戏是《搜書院》和《关汉卿》。我很喜欢这两出戏，这两出戏的主人公謝寶和关汉卿的人物形象，深深地印在我的脑海中，使我朝夕难忘，我立志要把这两个造型相差不远、但是性格各有区别的人物活現在戏曲舞台之上。

謝寶和关汉卿，这两个人物都是老生的扮相，演法也基本是老生的路子，造型也頗相似，都是身穿袍带，有一絡小鬍子的，他們也同是讀書人。要同时創造出这两个人物的不同形象，說实話，我是覺得非常辣手的！我原来是演丑角的，几十年来，一直演丑；头一回演老生戏，就是《搜書院》中的謝寶，所以我有点担心能否演好。于是，我非常注意体会謝寶的性格。演一出戏，問題还不大；接着演的是关汉卿，我想，如何使这一人物与謝寶不同？我仔細揣摩了关汉卿与謝寶两人性格上不同之处，困难就多了。我想，这两个人物总得要各有千秋，絕對不能相似。我不只一次詳尽地研究了剧本，分析了人物的性格特点、思想感情和生活習慣等等。我

想，这两个人既然在外形上找不到很大的区别，那就得在内心感情、形体动作、精神状貌和唱腔等等方面，使观众看到他们真的是两个人，千万不要让观众看出这还是我本人。一个演员，要是让观众花钱来看他自己，而不是看戏中的人物，这是很失败的！我非常担心演来演去还是我自己，或者把谢宝演成关汉卿，要做到在舞台上创造出各种各样的性格鲜明的人物典型形象出来，这是我們戏曲演员的重要职责，但，这是很不容易的，是要下很大苦功的！

总的來說，我是这样区别这两个人物的。我觉得，谢宝是一个典型的老师宿儒，他讀过的古書很多，書呆子气很重，他有浓厚的旧封建思想。在后輩面前，他一本正經，不苟言笑，因为他身为人师。但是，他为人却也很風趣，他的風趣是不容易看到的，在沒有人的时候他風趣，在知心人面前他風趣，比如，在和他相处了四十年的老仆人林伯面前，他就无拘无束，海闊天空，非常幽默輕松。在他的爱徒張逸民面前，他也比較放得开一些。他的風趣，不光是一种外在表現，而且是与他的忠厚、正义、慈祥、乐观的性格紧密相連的。他的忠厚正义，可以他念的几句话概括：“一不曉阿諛諂媚，二不曉顛倒是非，三不曉伤天害理。”他不攀权附貴，他非常討厭鑲台，他与鑲台是死对头，曾多次明爭暗斗。他自命清高。这就是谢宝的基本性格。至于关汉卿，我觉得他的性格与谢宝不同之处，最明显的是他的風流瀟

洒，不修边幅。关汉卿是来自民间的，与群众有很密切关系，他熟识的老百姓很多，他经常混迹于勾栏，替歌妓们写剧本，教歌妓们唱词曲，他不能有什么架子。他很风趣，一切不在乎，行动总有点吊儿郎当。但是，关汉卿也会有摆架子的时候。关汉卿对统治阶级，会摆很大的架子，他见了官，就要严阵以待，在阿合马老母亲面前，他要大模大样地坐着。关汉卿并不想做官，但是他却为了医官是逢官高三级，不管你多大的官也好，你病了总得求他看病，为争取一个较高的社会地位，所以他要做这个医官。关汉卿经常流连勾栏，对朱帘秀等人非常热情，但他热情而不流于鄙俗，他的情操是高尚的。还有最重要一点，关汉卿的正义感很强，他的行为是贯串着反抗当时黑暗统治的政治目的的。谢宝与关汉卿都有正义感，但关汉卿表现的却远比谢宝强烈。关汉卿比较激情，谢宝却比较含蓄。关汉卿好比怒放的野菊，谢宝好比屹立的枯松。同样有正义感，表现却不一样。这可能跟他们的身份不同有关，一个是德高望重的老师，一个却是无拘无禁的文人。同时，关汉卿要比谢宝年轻一些。

谢宝与关汉卿，如果不首先从这两个人物的性格分析，是很难抓住这两个角色的核心的。自然，不抓住这两个角色的核心，就会把戏演坏。不过，光分析了剧本，理解了人物，还是不够的，作为一个戏曲演员，要表现人物，要在舞台上把人物演活，还得靠一系列的表演，

在舞台上表达出活的形象来。分析人物的性格，抓住角色的核心，这是創造角色的基础；要把人物演活，还得再下苦功，在这个基础上进行創造。这个时候，演員形体动作的选择、精神状貌如何表露、唱腔如何創造等等，就是非常重要的了。还有，在各场的表演中，如何掌握分寸，如何使表演連貫，使人物形象完整統一，也是非常重要的。

我想先談一談我在《搜書院》中是怎样演謝宝的。

《搜書院》这出戏，剧本写得很好，尤其是写人物，真可謂入木三分。剧本如果写得不好，做演員的就覺得困难，是很难在舞台上表現出人物形象来的，那就有必要和編劇者一道丰富、修改剧本。剧本如果写得好，深入剧本的一字一句，进行創造，那就够了。《搜書院》全剧有六幕，謝宝上場較迟，是在第三幕才上場的，但謝宝一上場，就有一場十分精彩的戏——《步月抒怀》。第三幕这一幕虽然很短，但是，却能突出表現謝宝的性格，謝宝一出場，就給观众以强烈的印象。这一幕戏原来初稿是没有的，是后来加上的，真是加得好！做为演員，能够一出場就有戏，是最难得的。我最怕出場的时候沒有戏，慢慢的到了第二第三場才一点一滴地出戏；这样，不仅演員不好办，就是观众也会有意見。粵剧观众是要求角色一出場就能辨別出你是忠是奸，是怎样的一个人的。

对于《步月抒怀》这一場戏，我是很重視的。因为这一場戏要把謝宝这个人完全介紹給观众，讓观众了解他

是什么样的人，这样，到后面《搜書院》的一場，观众才会站在謝宝一边，完全同情謝宝，替謝宝担心，为謝宝焦急。《步月抒怀》这一場戏很短，台詞也不多，如果稍不注意，很可能会把它当作过場戏处理，輕輕放过，那就要吃大亏了。

我在內場先唱了一句首板“安步当車回書院”上場。我的上場，是十分抒情写意的。上場后，一面欣賞着海南的夜月，一面嘖嘖贊賞着好夜色，唱道：“一輪明月照海南。”这时候，謝宝身旁，只有一个相处了已近四十年的老仆人林伯，提着一个小紅灯籠相随。謝宝是那樣的无拘无束，他的風趣，他的幽默，也尽量表露出来了。首先是林伯引起了他的風趣。林伯說：“老师，莫非多飲几杯花了眼，刚过重阳只得半边月，何以說一輪明月照海南？”謝宝沒有立刻回答林伯，只是逗了林伯一句：“哦！你見的是半边明月？”然后再說了一句：“我見的也是半边明月。”等到林伯得意地說出“本来是半边明月”的时候，謝宝就和林伯开起玩笑来了，他說：“你見半边明月，我也見半边明月，合起来豈不是一輪明月了么。哈哈……”只此几句對話，很快地就把謝宝的風趣、幽默、才气点出来了。演这一段戏的时候，我是十分随便，十分瀟洒的，我眯着眼睛，不断輕捻鬍子，摇头摆脑，迎着陣陣吹来的海風，謝宝的警卷味尽量地表現出来了。

但是，当林伯提到“老师博学多才，无人不贊，贊

你諸子百家，天文地理，无所不識”的时候，我一下子从吟風弄月之境中醒觉过来，很有感触，信口答了一句：“有所不曉！”接着就談出了三不曉：“一不曉阿諛諂媚，二不曉顛倒是非，三不曉伤天害理。”念这几句的时候，感情就要与上面一段戏不同了，这几句要念得慢，念得清楚，念得結实，义正詞严；充分表现了謝宝的人格。这时候，林伯說了一句：“此所以得入称贊……”我的感触就更深了，我伤时嫉俗起来了。我叹了一口气，說：“此所以得罪权奸。”然后唱：“吏恶官貪真可叹，刑清政簡再見难，附势趋炎吾不慣，卑躬屈膝太无顏。甘願清茶和淡飯，荣华富貴当等閑。非是老夫脾性硬，应留正气在人间。”这几句更深入一步表现了謝宝的为人，是如何的正义，是如何的清高。我对謝宝唱腔的设计，正如对表演的设计一样，总是掌握了蒼勁質朴的风格。对于表演和唱腔的运用，我注意到簡潔有力，不能像过去演丑时那样“野馬脱缰”似的，抬手动脚都要稳重有力，唱腔也改了過去我演丑时慣用的乞兒腔，唱得扎实有勁。我不像某些老生那样，唱得腔圓字潤，而是豪迈粗壯。上面那一段的唱法，吐字短促有力，拖腔較短，务求字字突出。演这一段戏的时候，我一方面有些激动，有些伤时嫉俗；但另一方面也处处显露着我的老师宿儒的身份，自命清高，对于官場黑暗，虽也十分憎恶，但我亦不願多管，我行我素；总之我以育天下英才为己任，以桃李滿天下为自得。因此，在唱到

最后一句滚花“願得天下英才而教育之，虽穷何憾。”我又有些得意起来了，在最后一个“憾”字拉腔的时候，夹以几声笑声，表现了油然而得的心理。

下面的一段戏，基本上也是表现谢宝的正义与伤时嫉俗的。谢宝听见了声声悲泣，问林伯是什么声音。林伯与谢宝在这个时候，有一段对白很好。林伯道：“老奴耳背。”谢宝道：“老夫心清。”林伯道：“想是孤雁哀鸣？”谢宝摇头道：“非也。”林伯道：“啊——莫非是杜鹃啼血？”谢宝又摇头道：“非也。”林伯道：“潮声？……风啸？……猿啼？……鹤唳？……”谢宝均摇头。林伯从四野的自然景物方面去找原因，而谢宝却另有所感，最后，林伯猜不中，谢宝感叹地道：“唉！非因风弄竹，不是雨淋铃，民间多疾苦，四野有悲声。此之谓也。”一语道出谢宝心中爱民与憂时的感情。这一段戏，剧本写得很好，格调很高，既要演得有書卷味，与上一段戏的情绪又要速贯起来，它说明了谢宝经常考虑的是什么。这样，谢宝的精神状貌就更加鲜明可爱了。

接着下面的戏就是轿夫上场，谢宝因为前面要过山坡，怕他们辛苦，让他们空轿回去。这里，也表现了谢宝的慈祥。及至翠莲出现，谢宝毅然答允让他在書院留宿，这一小段戏，再一次表现了谢宝的慈祥爱人。

总之，《步月抒怀》一场戏虽短，但不可放过，要認真演，一定要让观众刚开始接触谢宝，就能留下一个鲜明的良好的印象。这一场戏里的谢宝，既要演得正直、高

尚与慈祥，又要演得書卷味足，态度瀟洒、才华洋溢。这样，下面一場《搜書院》才有了基础。

謝宝在全剧中其实只有兩場大戏：一場是《步月抒怀》，一場是《搜書院》。這兩場戏都很能表現他的性格。《步月抒怀》通过一个生活片断，給观众介紹了謝宝；而《搜書院》一場却在尖銳的矛盾冲突中，充分地表現了謝宝。

《搜書院》一場，謝宝的出場也是非常安閑自得的。正如他的唱詞所唱的：“一片讀書声，滿門桃李好，不枉我掌教二十年，犹是宝刀未老。公道在人心，疾風知勁草，决不攀权附貴，宁守淡薄清高。虛祿虛名何足道。我行我素乐陶陶。百載树人是我一身抱負。”我演这一段戏的时候，一方面欣賞着書院燦爛的阳光，一方面看着手不释卷的爱徒們用心讀書，心中非常滿意，臉上挂着笑容。林伯來报，說鎮台因書院学生勾引其侍婢，要求搜書院，謝宝不加思索，即說：“决无此事！”我演这一段戏的时候，我的思想活动是这样的：我正为我的爱徒們得意忘形，我是非常相信我的学生的，也是非常相信我是教导有方的；同时，我平日素惡鎮台，所以一聞林伯的來报，絲毫不怀疑我的学生，立即不加考慮的說“决无此事。”我想，这也許是鎮台糊里糊塗，搞錯了吧？也許是鎮台來尋事吧？我心里毫不惧怕，决定立即出去奚落鎮台一番。这时候，林伯提了一句：“老师，書院百多学生，或有一两个頑皮亦难担保。依

老仆之見，先行查問明白，再去接見為高。”我當時仍不以為然，考慮了一下，決定姑且一問。學生出來了，我把鎮台圍困書院之事向他們說了，問有沒有人曾做下這樣的事。我講的話很嚴肅，但臉上還是非常慈祥可親，絲毫沒有怒容的，因為我主觀上仍認為根本不會有此事。及至學生們答應道沒有此事，我當然很高興，立即微笑道：“守規矩，好門徒！”這時，我已立定主意，準備要給鎮台一些難堪，於是下去更衣。

我更衣完畢，一上場的時候，我發現我最喜歡的一個學生——張逸民跪在我的面前。這時候，我還沒有想到張逸民就是收藏了鎮台侍婢的人，我還以為他有什么事，我問他何故跪在我面前的時候，我還是十分慈祥的。及至張逸民一講出真情，我就勃然大怒了！我從來沒想到有這樣的事，而現在做出這樣的事的居然是我最愛的學生張逸民！這是多么突然啊！我最愛他，而他竟然做出這樣的事，這還了得！於是，一怒之下，就狠狠地責備他。這裡一連幾句“快慢板”都是表現這種情緒的。任憑張逸民怎樣辯解，都不行！我這時真是怒不可遏。但是，當我聽到鎮台的侍婢被毒打，因而化裝出走的時候，我卻不自覺的說了一句：“這個女子倒是硬骨頭！”我對翠蓮的行為顯然已有些同情了。誰知張逸民以為我同意了他，跟着說了一句：“學生敬重於她正是這一點。”我又不能不發火了。我想，那侍婢雖可同情，她出奔自有道理，可是，我的學生却萬不該收留于

她。何況，這事牽連極大！於是，我又罵張逸民道：

“胡說，她出奔則有志，淫奔則不該。你敬之為同情，納之為非禮。所謂差之毫厘，謬以千里。豈可不慎！事到如今，我問你怎樣？你叫我又怎樣？”這時，我只好不理張逸民了！

但事情出乎我意料之外地發展着。逸民欲沖出去，到鎮台前講理，我正要攔阻他，誰料，外邊又進來了一個書生。我一看，當場大吃一驚！原來這個書生正是我親自收留的，而且她正是女扮男裝的翠蓮！一方面她是我親自收留的，我難於講話；另一方面，事態太突然，我能說什麼呢？我只有瞠目結舌地說出兩個字：“啊！你……”

從翠蓮出場起，我的心情更複雜了。上兩段戲是從不相信有此事到知道有此事，並責備張逸民；這一段戲則是有点慌，知道責備也無用，要急于設法解決此事了。我這時候是完全了解張逸民與翠蓮的境況的，我同情他們，我想到的是，鎮台立即要來搜書院，人贓俱在，怎麼辦？書院名譽豈不掃盡？還有，我與鎮台原是對頭，這次被他抓住我的痛腳，傳揚出去，不只我這個老師威信盡失，而且瓊州文風大壞，這如何是好？所以我一方面責備他們三人“不知地厚天高”，一方面對翠蓮說“你累人累己急煞老夫”。當翠蓮再一次明志之後，我更同情她，想着要救她，但是一時沒有主意。林伯來報，說道：“鎮台到！”這好比一聲悶雷，把我打昏

了。我这时真是急極了，一望林伯，回头再望二人，沒有办法。但是，我是一个老成持重的老师，不能表現惊惶失措，有失身份，我只能把最激动的心情强加压制，我一下子趁着鑼鼓，一頓，一翻身，背轉身来，双手放在書案上，撑着書案，呆望着壁上那幅孤松圖，表现了这种复杂心情。但我一見那圖，心想那蒼松勁發多姿，历严冬而不枯，迎風雪而更勁，我自己也是不怕橫風橫雨的，我一定要想出办法来。于是，我積極設想教翠蓮的办法。但正当我苦思之际，逸民和翠蓮在我后面爭着要去見鎮台，我只好轉過身来大声喝止了他們。这时候，林伯一个“藏”字和一个“放”字提醒了我，我慢慢地踱着步，苦思了一番，才想出了办法来，胸有成竹。于是呼逸民带翠蓮出去藏在轎底。

下面一段戏，則又有另一种味道。这时我已想好了办法，但办法到底能行得通行不通，还不敢說。我的主意是：最好是先用緩兵之計，把鎮台打發走，不讓他搜書院，以便放走翠蓮。因此，我決意先以礼相待。

这时候，我又有点安閑自在的表現了。但是，这与我出場时的表演不同，那时候我的安閑自在是真的，而这时候却是装的。

鎮台来了，沒想到这个家伙竟如此蛮橫，如此不講理，气焰如此之盛，尽管我非常客气，但是他却开口伤人。他劈头便道書院何不“教讀西廂”，使我十分生气，但是为了順利放走翠蓮，使鎮台不搜書院，我仍低

声下气，不答理他。誰料这个家伙越来越凶，竟破口大罵起来了，什么“書院不成書院！乃是勾栏，乃是藏垢納污之所！”什么“你枉食朝俸，誤人子弟，还來装瘋！”我看来头不对，只得装傻扮聩，請他“明以教我”。鎮台把事情說出来了，气焰更盛，我想，这回真难办了，只好支吾以对，說：“好胆量！”“这还了得。”这时候，我还是不能跟他生气，总想着打發他走，好放翠蓮，但看他的样子，似乎太客气了他不会走，于是准备反咬他一口，希望他自己滾蛋。下面，我就問他：“我們生勾引孽婢翠蓮，大人是耳聞还是目睹？”我想，如果他說耳聞，我就可以說傳聞失实；如果他說目睹，那我就更有理，可以咬他一口。果然，他說是目睹，于是，我就理直气壯，說了一段：“大人！自你鎮守琼州以来，人人畏惧，足見大人威德。但今日之事，既是大人亲眼所見，区区一府中侍婢，为何不就地擒拿，反讓她們私奔逃走。看将起来，大人难辭其罪。”这段話，我說的时候，是軟中带硬，褒中带貶的。鎮台这个粗人，沒料到我这样說，便問“罪在何來”，于是我就狠狠地反咬了他一口，問他：“大人官居鎮台，容縱侍婢私奔，感誘生員，玷污書院，居心何在？”我以为这一下子，他一定会知難而退。鎮台果然當場一楞，說不出話來。誰料鎮台的师爷在旁，給他出了主意，他又反咬了我一口，說什么“只为捉奸捉双，才有欲擒先縱”，并繼續大罵我道：“你这書院学規何存？你这老