

郝寿臣

表演艺术

郝寿臣艺术
整理委员会 编

HAO SHOU CHEN
BIAOYAN YISHU

戏曲流派艺术研究丛书

郝寿臣艺术整理委员会 编

郝寿臣表演艺术

中国戏剧出版社

郝寿臣表演艺术

郝寿臣艺术整理委员会编

中国戏剧出版社出版

北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲81号

(邮政编码, 100086)

新华书店总店北京发行所 经销

北京彩虹印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本

372千字 16.875印张 6插页

1990年11月第1版 1991年4月第2次印刷

印数: 411—1,510册

ISBN 7-104-00211-1/J·128

定价: 6.10元

出版前言

戏曲流派，是戏曲艺术发展到一定阶段的产物，也是戏曲表演艺术趋向成熟的重要标志。艺术流派的众彩纷呈，争奇斗妍，是我国戏曲艺术在长期发展过程中的鲜明特色。它不但体现在以演员为中心的表演体系里，而且融会于传统戏曲美学之中。

艺术流派的产生与衍发，符合剧种艺术、行当艺术从简单到复杂、从低级到高级的发展规律。各种流派的相比较而存在、相竞争而发展，对促进整个戏曲艺术的繁荣，在当前对建设社会主义精神文明，都具有不可忽视的作用和意义。京剧固然有众多流派，许多大型地方剧种的艺术流派亦繁花似锦，各逞妍丽。这诸多流派既有作为本剧种艺术的特征，更有以不同行当艺术家的表演风格为基础衍发出来，并进而体现在艺术家群的表演之中。它们首先通过唱念做打等艺术手段，同时也在特有剧目、舞台美术乃至文武场面的配置与伴奏风格方面，显示出独具的特色。

我国戏曲艺术的发展历史培育了艺术流派，反之，艺术流派的竞芳争妍和春华秋实，又丰富和充实了戏曲艺术的宝库。

因此，从各种各类艺术流派的研究入手，将会是继承戏曲的传统艺术经验，总结表演艺术体系，探索戏曲美学的有效途径之一。

为此目的，我们决定编辑出版一套《戏曲流派艺术研究丛书》，希望它能对社会主义戏曲事业的繁荣有所贡献。这套丛书将分别成册，陆续出版发行。由于我国的戏曲剧种繁多，而每一传统深厚、影响较大的地方剧种又都拥有自己的一些代表性流派，所以我们期待各省、市有关文化主管部门、戏曲研究单位给予大力支持。我们将陆续约请有关部门、兄弟单位或专家分别担任编选工作。在这套丛书的出版过程中，我们还期望及时得到专家们和广大戏剧爱好者的关怀和指教。

中国戏剧出版社编辑部

1989年12月

序

• 郭汉城 •

一代名净郝寿臣先生，是我国著名京剧表演艺术家，郝派艺术的创始人，毕生为发展京剧艺术和培养京剧人才做出了贡献，在京剧发展史上具有重要的地位。他为人鲠直，不善结交，对他的艺术成就还未能得到充分的研究。这本书的编写出版，弥补了这个缺憾，是十分可喜的！翁偶虹老先生等的文章，有许多精辟的见解，很值得一读。

郝寿臣从进入京剧界直至成名，是我国京剧艺术发展成熟的时代。它的最鲜明的标志，是京剧各行普遍发展，并都产生了杰出的代表人物，形成了众多的艺术流派。这种情况，对于年轻的郝寿臣，既有有利的一面，也有不利的一面。有利的一面在于起点高、有借鉴；不利的一面在于当时京剧界行帮制度和门户之见极深，像郝寿臣这样一个既非科班出身、又无名师提携的人，要想在京剧界崭露头角，实在是非常不容易的。还有一层，在清朝末年，随着时代的变化，观众的审美趣味也发生了变化，旦行受到极大的欢迎，出现了梅、程这样的艺术大师，相对地说要在净行中展现艺术抱负，获取观众的倾心，就

要困难得多了。但这些不利的因素，对于郝寿臣来说，虽然增加了难度，终究不是难以逾越的障碍。

研究郝寿臣在艺术上、事业上的成就，其原因可能是多方面的，我以为以下几点是不可忽略的：

一、郝寿臣热爱自己所从事的京剧艺术，挫折不气馁，艰难不动摇。

二、郝寿臣对京剧艺术的热爱，表现在对艺术使命的真正的理解和追求。在旧社会，对穷苦艺人来说，唱戏是为了糊口，郝寿臣也难以超越。但他并没有把艺术仅仅当作活命的手段。不哗众，不媚俗，不屈服于权势，拒绝为日本侵略者、汉奸、国民党唱“堂会”，把热爱艺术和热爱民族、热爱人民结合起来。

三、郝寿臣热爱京剧艺术，更重要的还在于他的革新创造精神。他兢兢业业地继承传统，踏踏实实地学习前辈们的艺术经验，却没有因此而故步自封，认为京剧艺术已登峰造极，完满自足，不需要革新发展了。相反，为了发展京剧艺术，他努力排演新戏，发展表演，革新脸谱、服装；他深憾自幼贫困失学，努力提高自己的文化修养，钻研京剧声腔字韵，阅读古典小说……经过艰苦不懈的努力，终于创造了“铜锤、架子两门抱”、“架子花脸铜锤唱”的独特风格，形成了自己的流派。他的实践经验告诉我们：对艺术的保守，形似热爱，不是真爱是溺爱。只有在传统的基础上批判继承、革新创造，才是真正的爱。

对于郝寿臣先生的艺术道路，在北京市戏曲学校主编、翁偶虹先生等执笔的《郝寿臣传》中做了很形象的概括：“纵观郝老一生，是那样曲折而又不平凡。他，有过典身学艺的苦难

童年，受过洋人颐指气使的凌辱辛酸，尝过江湖卖艺的雨雪风霜……但他终于以赤诚之心和坚定的信念，在无涯的艺海中奋力遨游，在逆风险浪里勇敢拼搏，终于战胜困难，跨到京剧艺术的自由彼岸，取得了辉煌的艺术成果。”

人们在某一事业中取得了成就，无论其成就的大小，都不是偶然的。一个时代有一个时代的形势，一定的形势出现一定的人物，这也就是所谓“时势造英雄”吧！但事情还有另一个方面，人在历史运动中不是纯粹被动的、消极的，他的认识、意志、行为都会对历史运动发生作用，关键在于顺历史潮流还是逆历史潮流，在于是否具备坚韧不拔的毅力，所以在同一时代形势下，既可以产生叱咤风云的时代宠儿，也可以泛起沉滓，喧嚣一时而终归于销声匿迹。郝寿臣先生在他的时代，掌握了艺术必须随时代前进的规律，加上艰苦卓绝的奋斗精神，终于成为观众的“宠儿”，时代的胜利者。这一点，在我们的时代、艺术都在发生着深刻变化的今天，对于广大戏曲工作者，对于每一个戏曲演员，都是值得记取和借鉴的。

1989年1月于北京

向读者报告

——代前言

• 郝德元 •

先父郝寿臣生前在养病期间，曾口述了一部书稿，定名为《郝寿臣表演艺术集》，未及付梓，便在十年动乱中亡佚了。三十年来，经过郝寿臣艺术整理委员会的辛勤工作，《郝寿臣表演艺术》终于脱稿了。

我虽生于郝门之中，对于先父的表演艺术，却是没有能力进行概括和总结的。著名编剧家、剧评家翁偶虹先生在“郝寿臣艺术论”中，对于先父的表演艺术进行了实事求是的分析，毋庸我来饶舌。我受郝寿臣艺术整理委员会的委托，仅将三十年来进行工作的经过概况，以及《郝寿臣表演艺术》成书的来龙去脉，怀着饮水思源的心情，向读者作个实事求是的报告。

早在1957年初，先父患心绞痛初愈后，他所忧虑的并不是他个人身体的安危，而是在他养病之年，如何将他个人的脸谱、铜锤唱腔、剧本以及表演艺术经验等保留下来，以利培养后

进有志之士。

保护老艺人的艺术遗产，正是党和政府所最关切的重要工作。在有关单位和先父生前友好的大力支持下，首先，北京电影制片厂将先父自己遴选的一批脸谱拍摄了彩色和黑白照片，在先父勾脸时，吴幻荪先生将谱法记下来，由吴晓铃先生铨次编纂成集。继而由北京市戏曲学校委派李庆森教师，将先父选定的十出铜锤戏的唱腔记下了简谱。然后我们开始记录他的表演艺术，所记的剧目也是由先父自己选定的。

先父自他平生所演的一百四十六个人物的二百余出剧目^①中，选出表演艺术难度较大，代表性较强，而最受广大观众欢迎的《捉放曹》、《连环套》、《审七·长亭》、《除三害》、《伐齐东》和《醉打山门》等六出戏。我们随后把每一出戏的唱词和念白，一句一行地写在稿纸上，在先父的精神和体力许可下，他把每一剧中的人物性格以及随着每一句台词的表演动作、身段和思想变化叙述出来，由我记在每句台词的旁边，作为汇编《郝寿臣表演艺术》的基本素材。

先父约请的撰稿人有吴晓铃、翁偶虹、吴幻荪等生前友好与北京戏校的佟志贤、刘剑华和傅玉贤等同志。在撰写的过程中，先父分别约请撰稿人到家中来，共同讨论他个人的表演特点和心得。这一工作前后持续达五年之久。不意工作正在进行时，1961年11月，老人的心脏停止了跳动。

在党和政府的关怀下，北京市文化局当即组成了以张梦庚副局长为领导的郝寿臣艺术整理委员会，参加者有吴晓铃、翁偶虹、袁世海、吴幻荪、王宪铨、郭镛、洪维才、佟志贤、傅

^① 《郝寿臣传》188—197页。

玉贤、刘剑华和李庆森等同志。会议决定委托北京市戏曲学校担负主编的责任。在1962至1963两年间，先后编辑并出版了《郝寿臣脸谱集》（中国戏剧出版社）、《郝寿臣铜锤唱腔集》和《郝寿臣演出剧本选》（北京出版社）。此外，由吴晓铃和翁偶虹等分头撰写的《郝寿臣表演艺术集》的文稿，近二十万字，于1964年底送交北京出版社。由于十年动乱的原因，这部文稿终于找不到了，从而给后人学习和继承郝派艺术造成很大的损失。

二

拨乱反正以后，党对前辈表演艺术家的宝贵艺术遗产极为重视，发动群众多方抢救。当我们正在各方觅找失去的文稿时，中央人民广播电台尹廉钊同志，提出编写郝寿臣先生传略的建议。此议得到北京市文化局的支持，并重新建立由张梦庚、翁偶虹、尹廉钊、佟志贤、刘建华、董维贤、樊效臣、唐景一 etc 同志组成的郝寿臣艺术整理委员会，进行《郝寿臣传》的编写工作。委托翁老为艺术指导和统稿人。

1985年春，《郝寿臣传》由中国戏剧出版社出版后，受到广大读者的欢迎。

1985年秋，中华人民共和国首次在香港举办的图书展览中，《郝寿臣传》同样受到香港、澳门和台湾同胞以及广大海外侨胞的喜爱，一销而空。1986年，在北京历史博物馆举办的国际图书博览会上，国际人士不仅争购《郝寿臣传》，而且纷纷要求再版《郝寿臣脸谱集》，给予郝寿臣艺术整理委员会的成员们以莫大的鼓励与安慰，但也给我们提出了新的课题。

1986年5月，为纪念先父诞辰一百周年，中国戏剧家协会、文化部艺术局、北京市文化局、北京振兴京昆协会等单位，联合举办了郝寿臣艺术座谈会和四场纪念演出。在座谈会上，文艺界和教育界知名人士对先父的表演艺术和戏曲教育工作给予了全面中肯的评价，并倡议深入研究郝寿臣艺术的特点，认真学习郝老为艺术而献身的精神。

三

乘国内与国际舆论盛赞郝寿臣艺术之东风，燕山出版社海波同志，提出编写《郝寿臣艺术评论集》的建议。在北京市戏校领导的大力支持下，1986年9月21日第三次组成了以翁偶虹为顾问兼总编纂的郝寿臣艺术整理委员会，参加者有樊效臣、袁世海、欧阳中石、海波以及北京戏校佟志贤、刘剑华、钱贵元、王福来、苏敬文、孙家璧、王如昆和中国戏剧出版社的鸣迟、杨锦海等同志。决定重新编写《郝寿臣表演艺术》，介绍郝派代表剧目的表演艺术与京剧花脸艺术的基础知识，使绚丽多彩的花脸行当能为振兴京昆克尽职。

关于选介的剧目问题，大家认为，主要应依郝老生前亲自遴选的剧目，只是为了全面介绍郝派艺术的特色，如翎子功、水袖功、眼神功、手指功等基本表演技巧，将《醉打山门》易做《红逼宫》。

半年后，郝寿臣艺术整理委员会于1987年4月21日在先父的故居举行了第三期编委会的第二次会议。应中国艺术研究院的邀请来北京参加中国戏曲艺术国际学术讨论会的日本友人，75岁高龄的横滨市立大学名誉教授波多野太郎文学博士^①、波

多野真矢和森田路子二女士也光临会议。

会议由翁偶虹先生主持确定了全书的基本内容与体例，并重新安排了撰写分工。同时决定委托本会第一届委员、北京出版社的王宪铨同志安排《郝寿臣唱腔选》原声磁带的出版事宜。会议决定增聘邵曾祺和波多野太郎二位老人为郝寿臣艺术整理委员会特约编委。翁老即席发予波多野教授特约编委的聘书，并请他用中文撰写一篇评论郝寿臣艺术的文章。波多野太郎老人感慨万分，愉快地接受了这一聘请，即席演唱了用日文谱曲的中国古典诗词歌曲，并挥笔疾书：“活孟德”三个大字，附题“拜访活孟德故居，油然而生千里之志”。正是这种“千里之志”激发着中日京剧爱好者，为促进中国京剧艺术的发扬光大，展开了《郝寿臣表演艺术》一书的撰写工作。

四

郝寿臣艺术整理委员会全体人员，又经过一整年的辛勤工作，《郝寿臣表演艺术》终于完成了。书稿包括三个部分：

第一部分《郝寿臣艺术论》，是翁偶虹先生在耄耋之年撰写的又一篇卓有建树的学术论文。翁老运用科学研究的方法以及他那渊博的戏剧、历史、文学、诗词、美学和心理学的知识，对于先父表演艺术的唱、念、做、表进行了全面的精辟的分析，不仅把先父表演艺术的美发掘出来，而且把花脸在京剧行当中的重要位置肯定下来。偶虹先生以其大作化为一座长

① 波多野太郎教授系先父二十年代好友、波多野乾一先生（《支那剧及其名优》的作者）之侄。波多野真矢即波多野乾一之孙女。

虹，横架于京剧美学与科学之间，使之汇流在一起。这件成果填补了京剧发展史上一个空白。广大读者从中不仅认识到郝派艺术的当然，而且理解其所以然。通过研究，翁老得出一条结论：生、旦、净、丑各行京剧宗师的表演艺术，理应是真的、善的、美的和文雅的。四者的关系是相辅相成而互相制约的，缺一则有愧于表演艺术大师之桂冠。

在第二部分中我们重编了下列六出郝派代表剧目的表演艺术：

《审七长亭》（翁偶虹执笔）

《捉放曹》（欧阳中石执笔）

《连环套》（张景山执笔）

《除三害》（海波执笔）

《伐齐东》（佟志贤、刘剑华执笔）

《红逼宫》（海波执笔）

每一剧目均先介绍剧目的历史背景以及剧中的人物性格、心理特征，后介绍郝派勾脸的谱法以及扮装所用的盔头与服装。在撰写全剧的表演动作时，随着台词与身段的演进，我们注明了伴奏的锣鼓与曲牌，并附记了郝派唱腔的简谱。同时由北京出版社出版一套《郝寿臣唱腔选》的原声唱带。我们经过慎重思考选定这六出剧目，是想通过这几出戏把先父生平表演艺术难度最大，代表性最强，而最受广大观众欢迎的剧目给后世保留下来。

在撰写过程中，樊效臣先生口述了《连环套》、《除三害》和《红逼宫》的表演艺术，一边说戏，一边模拟身段和表情，付出了很大的脑力与体力劳动，为本书提供了珍贵的素材与资料。翁偶虹先生除亲自撰写《审七长亭》的表演艺术外，

并将其他五出剧目的文稿一一过目而后定稿。

在第三部分中，我们收入了有关郝寿臣其人其艺，以及介绍他在戏曲艺术教育方面之建树的五篇文章。

《郝寿臣评传》连载于台湾《传记文学》，作者丁秉钊采用了多种科研方法，如历史法、跟踪法、观察法、个案法、比较法等等，对先父前半生的舞台生涯作了详尽的调查研究，并评估了先父在京剧花脸行中的地位。这篇评传也验证了翁偶虹先生在《郝寿臣艺术论》中所作论述的真理性 and 可靠性，为我们提供了许多珍贵的资料。我们衷心地感谢他，同时对文中某些不确之处，也酌予说明澄清。

日本友人波多野太郎先生撰写的《日本人心目中的名优郝寿臣》，是一篇很值得一读的文章。这位老人参考并援引了大量日本珍藏的有关京剧艺术的文献，如实地反映出二十年代日本国知名学者、文艺家、戏剧家等对于先父表演艺术的估价与评论。令人兴奋者是，日本人心目中的郝寿臣，与中国人心目中的郝寿臣具有同样的地位。早在二十年代初期，日本戏剧评论家即将杨（小楼）、余（叔岩）、梅（兰芳）与郝（寿臣）列为生、旦、净三行之冠，甚至推崇郝寿臣为中国第一名优，这与翁老所得的结论是完全一样的。

邵曾祺先生撰写的《郝派花脸艺术谈》一文，介绍了郝派艺术之渊源，阐明花脸艺术流派发展的历史状况与郝派艺术的三大特点，论点之精辟，深中肯綮，与翁老的论点可谓不谋而合。

除了以上有关先父前半生舞台艺术的评论外，佟志贤写的《忠诚艺教事业，悉心培育后代》、樊效臣先生写的《先师传艺育人言行录》，则是对先父在戏曲教育工作方面的总结与评

论。先父自1931年即开始教徒授艺，樊效臣、王永昌、袁世海等都是他的门生。樊效臣是先父开山门的弟子，佟志贤则在北京戏校与先父朝夕相处，他们对于先父后半生三十年间的戏曲教育工作所作的评价与总结，是信得过和靠得住的。

当年，敬爱的周总理在看到《郝寿臣脸谱集》时曾说：“《郝寿臣脸谱集》是我们国家当代的艺术，比我们送给苏加诺总统画集的水平还要高。象这样的好事要多做。”现在，我们把《郝寿臣表演艺术》呈献给大家，希望这也能成为一件好事。

如果没有三届郝寿臣艺术整理委员会全体委员的努力，特别是“三朝元老”翁偶虹先生和佟志贤、刘剑华两同志三十年来锲而不舍的辛勤工作，“这件好事”是做不成的。我在这里向他们表达衷心的感谢。

在本书编写过程中，我们得到了有关组织和中外友好的热情鼓励与支持。中国艺术研究院郭汉城同志为本书作序；美国友人姜淮章教授、张俊德先生、王翰华教授、范蘩女士，日本友人波多野太郎教授，国内友人邵曾祺、梅花农、宋湛清等先生都给了有力的援助；北京大北照相馆王作宏、张方智同志为精心翻制部分珍贵资料及照片付出了辛劳；北京出版社孙振家同志为出版《郝寿臣唱腔选》盒式录音带，中国戏剧出版社鸣迟同志为本书问世做了许多工作。均此一并致谢。

至此，郝寿臣艺术整理委员会历时三十年的工作，可告结束。

1989年10月于北京

郝寿臣先生

1960年被选为全国先进工作者代表时摄