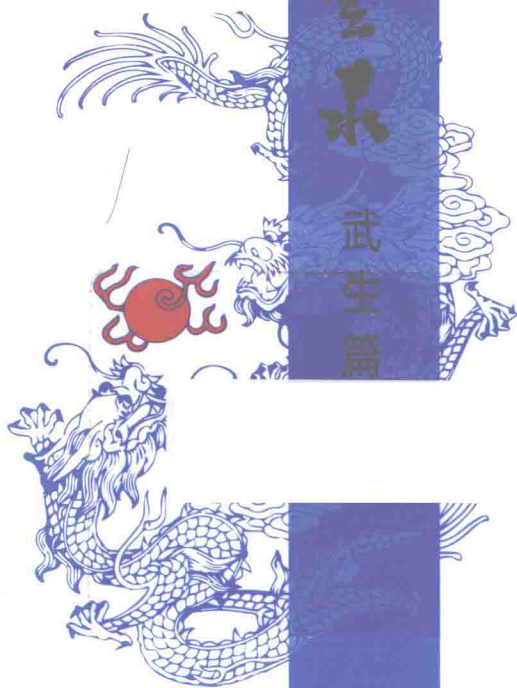

封杰
主
编

京剧大家传统艺术

武生篇

北京戏曲艺术职业学院
京剧教学·艺术家访谈集萃

1807
The Commercial Press
商务印书馆

北京戏曲艺术职业学院 京剧教学·艺术家访谈集萃

封杰 主编

京剧大家统艺录

武生篇

宋寶羅 自撰

商務印書館
The Commercial Press

2015年·北京

图书在版编目(CIP)数据

京剧大家绝艺录. 武生篇 / 封杰主编. —北京: 商务印书馆, 2015

ISBN 978 - 7 - 100 - 11285 - 7

I. ①京… II. ①封… III. ①京剧—表演艺术
IV. ①J821.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 102304 号

本书为北京戏曲艺术职业学院
“京剧教学·艺术家访谈集萃”项目

所有权利保留。

未经许可, 不得以任何方式使用。

京剧大家绝艺录·武生篇

封杰 主编

商务印书馆出版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
三河市尚艺印装有限公司印刷
ISBN 978 - 7 - 100 - 11285 - 7

2015 年 5 月第 1 版 开本 880×1230 1/32
2015 年 5 月北京第 1 次印刷 印张 9 1/4

定价: 36.00 元

京剧大家绝艺录

总策划：刘侗

顾问（按年龄排序）：宋宝罗、王金璐、迟金声、于玉衡、
谭元寿、杜近芳、李世济、梅葆玖、李鸣岩、张春孝、
刘秀荣、萧润增、李长春、孙毓敏、郑岩、叶少兰

编委会主任：刘侗

编委会副主任：刘宝华、黄珊珊、许翠、常立胜（特邀）

编委会委员：封杰、王晓燕、李青、鄂林、薛晓金

主编：封杰（特邀）

编辑部主任：王晓燕

责编：郭涛

摄像、视频编辑：杨毅、原野、张鹏、郭洵、刘珂

序

刘 炯

从来没有一种舞台表演艺术像京剧这般讲究。她讲究剧目脚色行当分类为生旦净丑；讲究舞台装置彰显不同流派的特点，使守旧充满个性化；讲究演员的表演要充分运用唱做念打这四功和手眼身法步这五法，进行人物塑造和情感抒发；讲究以规范的程式化动作进行人物表演，开展戏剧情境；讲究以个性化的脸谱来突出人物的性格特征；讲究以不同的盔头和服装来区分剧中人物的身份；她讲究道白，讲究唱腔；讲究在先辈的成果上结合演员自身的条件不断艺术创新……因为讲究，京剧艺术从而博大精深；因为讲究，博大精深的京剧艺术的传承成为一门独特的非常讲究的教学。

北京戏曲艺术职业学院（以下简称“北戏”）就是进行了六十多年京剧艺术教学和后备人才培养的学校。北戏的京剧艺术教学充分尊重了艺术规律和艺术教育规律，这就是京剧教学中的讲究。讲究因材施教，讲究艺术实践，讲究规范教学，讲究专家指导教学。“规范教学、专家指导、突出实

践、注重创新、服务社会、传承发展”，这是北戏鲜明的教学模式，也是京剧艺术传承教学和人才培养的不二法则。因而北戏的大门是向社会打开着的，学生们走出去，不断艺术实践，服务社会，观摩交流，提高自己；专家们走进来，以精湛的艺术滋养孜孜学子，哺育他们健康成长，使之成长为京剧艺术未来的栋梁之材。

打开大门请进来走上课堂的，还应该来自于各个京剧流派各个行当的艺术大家们的精湛创新技艺与丰厚艺术积累，这些饱蘸着艺术家汗水的晶莹剔透的艺术成果，既是京剧艺术得以栩栩发光的珍贵宝藏，也是启迪和滋养京剧少年们的营养精华。因此，我们专门开展了系统的京剧艺术资料抢救录制工作，着力从众多京剧艺术大家们那里搜集整理艺术结晶，把一批批特色鲜明的精湛技艺汇总成册成图成像，通过学子们严谨规范的学习继承，使之薪火相传，绵延不断。

我们的京剧教育，得这样讲究。因为有什么样的京剧教育，就会有什么样的京剧未来；因为传承国粹，北戏有责，责大比天。

2015年5月10日

目 录

祝元昆	1
郭景春	25
李幼麟	43
俞 鉴	64
李幼斌	84
梁 斌	103
双翼翔	125
张善麟	144
李卜春	164
马玉璋	183
杨少春	201
高牧坤	222
李春仁	241
王金璐	259
李润声	273
深感艺术家们的“德艺双馨”	292

祝元昆

封杰：大家好，京剧是靠代代京剧人的创作、继承而形成它博大精深的独特的艺术风貌。目前还有一批老当益壮的老艺术家，为京剧的传播拼搏着。为把他们的精湛的技艺和迷人的风采保留下来，愉悦观众，启迪后人，北京戏曲艺术职业学院特意拍摄了一组老艺术家口述实录系列片。今天《京剧大家绝艺录》我们特意请来了河北省京剧院文武老生名家祝元昆老师，为我们讲述李少春先生的表演艺术。

祝老师，您好。我想请问您一下，您是在怎样的情况下，结识并拜李少春先生为师的？

祝元昆：我那是1959年，当时我们在承德京剧团。那时候李先生在排演国庆十周年献礼剧目，就是《响马传》。后来听说这个戏是全部《秦琼》，又是文武老生的戏。那时候，我很想学这个戏。正好有机会，我们赶到北京演出，在北京长安大戏院。当时我们带去的是《赵氏孤儿》、《红旗谱》，还有《八百破十万》，就是岳飞。当时我们团里有延安一些老同志，认识中国京剧院一团的团长夏虎臣。夏虎臣可以说是我的恩人。通过他的推荐，跟李先生学习。同意后我们在长安（大戏院）演出《赵氏孤儿》，请李少春先生和夏虎臣团长一

块去看戏，当时夏虎臣去了，李少春先生当时在给儿童剧院排《岳云》，他是导演，他没去。就约定第二天到京剧院，在北池子跟李先生见面。当时很紧张，也很激动。

第一次我记得与李先生见面，在北池子团部。拜见这么一位大艺术家，我很胆小，一个小演员，刚刚二十来岁。后来跟李先生见面以后呢，他谈笑风生，打掉我这个拘束紧张的情绪。问我，什么时候学戏？跟谁学戏？演过什么戏？说说，李先生乐了，他说你会不少戏啊。除了没包头，都唱大花脸了。从那完了以后，就是说，我准备跟他学《响马传》。后来问我老师是谁？我说是陆喜才先生，后来又跟贯盛习老师学戏。他说，你这些老师都挺好。后来拿一个剧本，《响马传》的剧本，李先生演出有几处改动的地方。李先生亲自给我改了剧本，你比如像《响马传》中唱“贾家楼往”，当时这个秦琼不是受杖刑了吗，打完了以后怎么上楼啊，不好表演。李先生就把“贾家楼上”改成“贾家楼往”。改了这个地方。还有“移山倒海，换柱抽梁”【快板】改了。还有《观阵》，是《响马传》中的重中之重。这场戏综合体现了文武老生的四功五法的基本功，唱念做武，比较吃功，吃力。当时李先生给我改词，说“明月下催动了”，原来是“催开了”，给我改成“催动了黄骠马”，最后还改一个“大家一同反王朝”，原来是“反隋朝”。因为“隋”字不好唱，而改“王朝”，给我改了这几个地方。

后来整个会见完了之后，挺高兴。准备安排学戏，当时

《响马传》，李少春饰秦琼，李金鸿饰王周

我们团，长安演完了以后，就要到门头沟、通县流动演出。那怎么办呢？就安排我每天上午九点钟到中国京剧院北池子驻地去学习。当时业务科的曹韵清、张盛利、骆洪年、孙盛武、李继增老师，这些人给我安排每天九点钟学戏。他们上班安排我首先学唱腔，唱腔由沈玉才老师给我说。

封杰：这些戏得专门的操琴。

祝元昆：《响马传》是沈玉才老师操琴，整个唱腔，小垫头都告诉我了。因为我和沈玉才老师过去比较熟悉，他帮着沈金波学戏。我管他叫玉才叔，每次去了老头给我沏茶，说：

“爷们我给你沏茶了，咱们聊聊吧。”就说《响马传》整个唱腔，由沈玉才老师说。后来拉《观阵》，先难后易。文戏好办，开始的《响马传》文场子，卖功架戏。后头《观阵》就是舞蹈了。安排我学《观阵》，由谷春章师哥来教我，给我拉路子。最后由李少春先生来给我验收。说武打，因为《响马传》后头有武打，李先生这三套武打是编不出来的，非常精彩。有《洗浮山》的东西在里头。

每天九点到十一点半是我学习的时间，学文的，学武的。我在门头沟和通县两个台口加在一起，不到半个月，就这点学习时间。我每天学，学完了我就复习。我觉得学东西，你学完了以后必须马上复习，趁热打铁。我回到通县和门头沟，人家都午睡了。我就利用午睡的时间，我自己复习，在舞台上练习。练完了以后，到第二天学习，还好点。通过《响马传》我就从这学，因为李少春先生是我仰慕已久的老艺术家。特别崇拜他。

封杰：那您拜他了吗？

祝元昆：拜他是1961年的事了。第二个是《野猪林》，1959年学的《响马传》，学《响马传》在先。学完了以后，我就演出去了，后来我们就把这个戏攒起来了。后来李少春先生要到加拿大出国演出，在人民剧场正拍剧照，我就找去了。我说：“先生，把这个《观阵》验收，教教我。”那李先生正好是照的《雁荡山》，想起来很感动。李少春先生的孟海公扎大靠，卸了大靠以后，当中穿插谷春章的《秋江》、刘

琪的《小放牛》。把《三岔口》的任堂惠全副武装上了，整个扮上了，不但穿着抱衣抱裤，而且勒上头，整个都勒好了。就在人民剧场的乐队的侧台，他说：“你把《观阵》走走我看看。”我走了一遍《观阵》。李先生就给我分析《观阵》。因为《观阵》这戏本身是梆子的，京剧那时候没有。当初翁偶虹老先生写这个剧本时也发愁，怎么穿，怎么排，当然这个文字都有。后来又学梆子《观阵》。通过《观阵》，李先生跟翁老就决定排《响马传》。当时还分析好长时间，到底叫什么名字好，最后还是《响马传》好。

封杰：梆子的《观阵》有什么特点？

祝元昆：梆子《观阵》卖腿，主要是卖腿，扳朝天蹬。主要是功架，所以李少春先生这个《秦琼观阵》不同一般的。李少春先生是糅进了余派，他是余叔岩先生的学生。余先生的《洗浮山》，当时余先生照了剧照了，但是没唱这个戏。教了李少春先生以后，说：“我就没演，你给我演起来。”后来李少春李先生又拜了盖叫天盖老，把盖老的《洗浮山》也糅进去了。再加上李少春先生本身的艺术造诣。所以这个三位一体，余叔岩先生的，盖老的再加上李少春李先生的，用当时谷春章的话讲，他说我们李团长这个《响马传》，八字概括。

封杰：哪八字？

祝元昆：极为丰富，非常精彩。

封杰：丰富、精彩。您说他把盖先生的东西糅进来了。

祝元昆：糅到这个《观阵》里头了，而且教我们的时候

《响马传》，祝元昆饰秦琼

盖派的东西都说了。后来通过李少春先生给我验收以后，就指出《响马传》中的重点场子，载歌载舞，体现了文武老生四功五法，都体现这点。这个戏安排得非常别致，非常巧妙。整个是月下观阵，不是白天。而且用的唱腔安排得完全是【二黄】，【二黄】就给人很平稳，不是很激昂的，趁夜色去策马观阵。策马观阵当时监护人是王周，过去是罗周，罗成的表弟，跟秦琼也是表兄表弟。由他来监护秦琼，他带他去观阵。

封杰：应该是晚上，缓缓地。

祝元昆：对，策马缓缓而行，不是很仓促的。所以这个戏是环境好，而且唱腔上面非常好，【二黄】、【回龙】、【原板】贯穿这场戏的始终。锣经也安排得好，【长锤】、【夺头】、【扭丝】都非常好，还有【走马锣鼓】。尤其是他这里面好在哪？单人马舞，双人马舞，识破这个阵势。从唱腔安排是非常稳的，很有特色，李派的特色。【导板】、【回龙】、【原板】、【散板】和【垛板】“分明是子母连环阵地胆”。

这个戏的特色，我觉得李先生他很别致，很漂亮，很大方，设计了很多，比如说水袖拿法。

封杰：他要求水袖怎么拿？

祝元昆：他要求叠好了以后，两个手指头夹着两个水袖，这个三指头可以捋髯口，水袖又漂亮又别致，你看看白小袖，不是乱七八糟的，而且舞起来了，舞而不乱。他教的下去，一撩起来，还是这样。马鞭，骑马，要求马上的动作有起伏；

勒马，压马都有起伏；甩髯口、悠髯口都非常讲究。大带、黑褶子、水袖、马鞭，大带舞而不乱，哪个地方需要夹大带都告诉我，很清楚的。《观阵》的几个要领，很多的马上的舞蹈，非常大方，很别致。马上的起伏要求，过朽木桥的金鸡独立，李先生这个就不同于梆子和其他的，别的扳腿的没有。就是安排得合情合理，按这个人物和规定情节来说，秦琼的身份是符合人物的，情景是月色。安排很多技巧，我觉得很合理，这是他的特点。蹉步，圆场，马上的圆场，我觉得这个安排都比较好。《观阵》，他突出这几个方面。

封杰：按理说，这个《响马传》也应该是李少春他形成自己流派的一个集大成者。

祝元昆：对，这是他的一出大戏。你看《响马传》、《满江红》，这都是他的代表作。当然他还有很多，像这几个就是他四十多岁最好的戏，而且周总理看完以后，把它定在国庆十周年献礼的节目。所以我们这个正好是1959年跟他学的戏。

封杰：那您在之前看过他这个《响马传》吗？

祝元昆：我看过两次。我们总部在保定，我们专门有办事处给我订票，我都赶到北京看。每次看李先生，我都提前到后台，跟李先生见面，说：“又来了啊！又来了啊！”看了两次《响马传》，后来学。当时曹韵清同志讲话了：“你们先生这出戏非常好。但是演出得太少了。”

封杰：那他一共演了多少场？

祝元昆：据曹韵清老师讲，他就演了九场。《观阵》我觉得这场戏是吃功的，而且主要来说，重中之重，载歌载舞，就马上舞蹈。你看这个戏突出什么，两个人的马舞，要求动作协调、规范，而且整齐。

封杰：都要一致。

祝元昆：对，俩人配合得默契。包括秦琼他有单人马舞，设计的单人马舞、双人马舞。还有他自己单独的识阵的八句诗“此阵也平平”，安排的动作都非常大方，非常别致。里面有一些技巧，觉得比较合情合理，符合这个人物，符合规定的情景，它不是卖技巧，符合规定情节，非常好。

封杰：刚才您说了，他抓水袖。

祝元昆：髯口，马鞭，大带。

封杰：他把这些全利用起来了，繁而不乱。

祝元昆：而且舞起来不乱，干净利索，不拖泥带水。像马鞭缠大带上了，马鞭绕着髯口了都没有。

封杰：这些技巧是怎么运用的？

祝元昆：夹大带，翻身他把大带夹上了。你要不知道，溜到这儿，一挑，就把大带绕到马鞭上了。像这些细节就是他在实践当中，创造当中摸索的。就是整合大带、马鞭、髯口、水袖规律，不带乱的。

封杰：马鞭，他有什么要求？

祝元昆：像趟马的第一个【四击头】，那就是盖派的东西。这个抬腿，本身北京讲究这么抬腿，它讲究这样抬腿。

封杰：往外裂着点。

祝元昆：对。而且比较粗犷，盖派的东西比较奔放。咱们北京讲究圆，它讲究棱角。文武老生要求是以柔为主，以刚为辅，刚柔相济这样结合。跟武生不一样，武生以刚为主，以柔为辅，刚柔相济，刚柔结合。

封杰：那他髯口的运用呢？

祝元昆：甩髯口是甩髯口，悠髯口是悠髯口，他都随着动作非常符合。而且他的单人马舞、双人马舞、过桥、阵地胆，最后反王朝，完全突出了盖派的东西——奔放！特别是经过瓦岗寨来搭救他，营救他。徐茂公支支吾吾就不说真名，他很莫名其妙，最后程咬金来了，一语道破：“搭救二哥秦叔宝，怎么都说出来啦！”秦琼恍然大悟，瓦岗弟兄来救我了，非常振奋。大家一同反王朝，最后的马舞要求很振奋。

封杰：也是在剧情和人物之中。

祝元昆：安排这些都符合人物，骑马奔放的。

封杰：您刚才说到程咬金他们来救他。

祝元昆：对。

封杰：救他的时候，他使的道具是盘子吗？

祝元昆：这个距现在四五十年了。当时我给排这出戏，王鸣仲说：“三十多年还记着呢？”因为我喜欢这个戏，这么大个戏，武打我都能记住，难道道具我还记不住吗？我们学的时候，特别强调篮子，篮子上盖一块蓝花布。蓝花布盖好，里边是“烧饼”。现在都是端盘子，特意请示过袁世海先生，

