

川剧艺术

四川人民出版社编

张 羽 张 德 编

四川人民出版社

（内部发行）

川 剧 爱 好 者

四川人民广播电台文艺组 编
张 珂 欧阳翥

四川人民出版社

一九八二年·成都

12144

封面题字：李半黎

责任编辑：刘永康

封面设计：张仁华

川 剧 爱 好 者

四川人民出版社出版 (成都盐道街三号)

四川省新华书店发行 渡口新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 4.75 插页 1 字数 108 千

1982 年 12 月第一版 1982 年 12 月第一次印刷

印数：1—3,200 册

书号：10118·605

定价：0.45 元

目 录

- 阳友鹤与《刁窗》.....阳友鹤 口 述(1)
刘双江 记录整理
- 廖静秋演唱的《归舟》.....徐文耀(17)
- 周企何谈川剧丑角艺术.....中央人民广播电台 记录整理(26)
文艺部戏曲组
- 《拷红》的唱腔艺术.....竞 华(53)
- “当头棒”与《赠绉袍》.....陈国铨(72)
- 打破砂锅问到底.....曾荣华 口 述(90)
戴德源 记录整理
- 李文韵与小生丑.....陈国福(102)
- 谈红生戏《临江宴》.....刘云深 口 述(114)
曾文清 记录整理
- 血泪的控诉
- 高凤莲谈《打神》.....中央人民广播电台 记录整理(121)
文艺部戏曲组
- 我怎样扮演“淘气”.....唐 云 峰 口 述(133)
徐公堤 隆学义 记录整理
- 《五台会兄》与川剧花脸戏.....陈国福(139)

阳友鹤与《刁窗》

阳友鹤 口 述

刘双江 记录整理

阳友鹤在《刁窗》中
饰演的钱玉莲。

阳友鹤同志是一位不断追求进步、勇于革新创造的川剧表演艺术家；又是一位忠诚党的川剧事业、热心传授技艺的出色的艺术教育工作者。他八岁开始学戏，科班老师经常以刻苦用功而成名的前辈艺人的事迹来教育他，使他在年轻的时候就立志要勤奋学习，有所作为。五十多年来，他在川剧舞台上创造了许多鲜明生动的艺术形象，赢得了观众的普遍欢迎，他的艺名“筱桐凤”早为广大群众所熟悉。他功

底深厚、文武兼备、戏路宽广、富于独创精神。解放后在党的“双百”方针的指引下，他的艺术创造更加焕发出新的光彩。他多次上京演出、南北巡回、眼界大为开阔，艺术见解越益深刻。他在全国戏曲会演中主演的得奖剧目《秋江》，他执行导演的《白蛇传》，他作艺术顾问拍摄的影片《杜十娘》，他著述的《川剧旦角表演艺术》一书，在全国文艺界都是有影响的。阳友鹤同

志在继承和发扬川剧艺术的优秀传统，广泛地吸取和借鉴兄弟艺术形式的优秀成果，以及在培养川剧事业的接班人方面都是卓有成就的。我国著名艺术家梅兰芳先生曾经这样称赞阳友鹤同志：“他对于川剧旦角表演有着准确的传授和深厚的功夫，并且他还是一位极有教学能力的戏曲教师”。这是对阳友鹤同志几十年来舞台生活正确的评价、热情的赞扬。

阳友鹤同志自1938年在重庆由百代公司录制《刁窗》唱片以来，经过四十年的琢磨锤炼，使这折戏成为“唱做并重、帮打齐亮”的好戏。《刁窗》是前辈的和当代的许多著名川剧艺人经常演出的剧目，他们在艺术创造上各有千秋、异彩纷呈。这里，向听众介绍阳友鹤同志演出的《刁窗》，在唱腔、表演方面的艺术特色。

《刁窗》是川剧传统戏《荆钗记》中的一折，写继母逼迫钱玉莲改嫁孙家，玉莲不从，遭受打骂后被关在小房中。玉莲为了忠于自己的爱情和理想，决定刁窗逃出，去至东瓯渡口投江自尽。我们按照剧情的发展，把这折戏分成三个大的段落，逐段进行简略的解说。

先谈谈第一段戏，“刁窗”：

血泪啼嚎，
一封残书把奴抛。
爹爹见书心烦恼，
继母见书喜眉梢。
继母得了钱和钞，
估逼玉莲嫁富豪。
奴当效姜女郎保节操。

.....

解下珠围，
脱去泪衣换新衣。

.....

忙将绣鞋紧紧蹬，
蹬便蹬将起来。
止不住珠泪双垂。
继母心太偏，
估逼钱玉莲，
奴今一死有谁怜？
无计偷生怎出重围。
忙将花剪刀剪窗，
刁便刁将起来。
止不住手腕酸疼。
嗟呀，月啊，
你倒有团圆之日，
可怜奴十朋夫妻要会无有会，
只怨儿夫敢怨天。

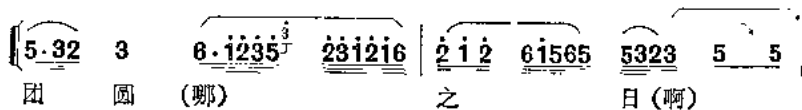
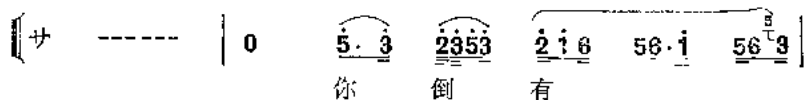
这一段戏表现玉莲被继母关在房中，思前想后，无路可走，决定刁窗逃出、再投江身死。这个唱段用的是高腔曲牌“驻云飞”，它的特点是帮腔多，有飞句，上板唱的比较少。阳友鹤同志在这里的演唱，充分利用帮、打、唱的艺术手段，把帮腔、锣鼓和舞蹈动作结合得很好。为了表现玉莲不幸的遭遇、受逼无路的心境和反抗封建邪恶势力的决心，他对唱腔与讲白的处理都是调子高昂，节奏明快，富有气势，充满了夫妻不能团聚和求生不

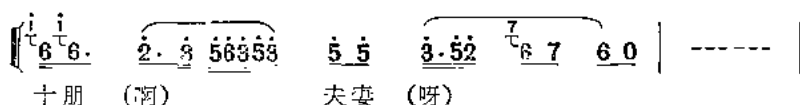
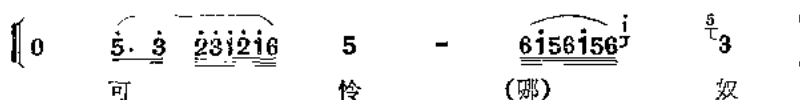
得的哀痛，洋溢着誓死不从的斗争激情。阳友鹤同志演唱出来清晰流畅、深沉刚健。虽然剧情是悲哀凄楚的，但给人的感受却没有犹豫呻吟的味道。这段戏帮腔与表演结合密切，帮、唱与锣鼓的衔接也十分合缝。演员的眉眼、动作、一招一式都做在锣鼓点子里面，锣鼓则根据剧情和人物感情的变化，掌握轻重快慢，打出了情绪气氛，很有韵味。

刚才的《刁窗》唱段，是采用男声领腔、女声合腔的。因为男声比较粗犷、浑厚一些，与阳友鹤同志的唱腔及剧情的悲愤激昂是统一的。从艺术欣赏的角度，同志们可以了解川剧帮腔发展变化的过程，虽然现在基本上都采用女声帮腔了，但目前舞台上仍有一些戏是用男声领腔、合腔、合唱的。《刁窗》整折戏都用男声领腔，这可以说又是一番风味。

阳友鹤同志在这段戏的唱腔中，虽然上板唱的不多，但他仍一丝不苟、精雕细刻，着意追求唱出深切的意味来。

“忙将花剪刀纱窗，刁便刁将起来，止不住手腕酸疼”是用帮腔描写人物在舞台上的动作，接下去“天边一轮月”一句，是用帮腔表达人物望月感叹的心境。从这里可以使人强烈地感觉到帮腔在诉说人物的情怀，渲染情绪、气氛，交待环境行动方面是很有表现力的。特别是这一小节中“你倒有团圆之日，可怜奴十朋夫妻要会无有会”！

“可怜奴……”这一句悲腔，也可以平淡无奇的唱过去，但阳友鹤同志在这里揉合了一点越剧的唱腔，加以变化，更觉深情一片、委婉有致，十分感人。

阳友鹤同志在这一段戏中的表演是精湛的。其中有两个舞蹈动作，常为内外行所称道。玉莲打从前门而逃，一般演出都是冲去拉门，拉不开，念道：“前门上锁！”又急速奔至后门。阳友鹤同志则是结合“五捶半”锣鼓拉门，在“壮——楚！”声中松开双手，创造性地跃起一个“高坐莲”下地，然后才惊惧地念到：

“前门上锁！”钱玉莲急于逃出牢笼，又不知继母将门锁了，因其又急又恨，用力拉门、拉得很猛，拉不动，一松手反弹转来，摔在地下。阳友鹤同志在这里，选用了高腾轻坐，身姿如莲这一强烈而又鲜明的武程式，既切合当时的情景和人物的身份，又姿势优美、刚健有力。还有一处是玉莲刁开窗子之后跳下的情景。阳友鹤同志设想：贡生之家，玉莲的住房窗台比较高，其时，月亮刚出来，应是朦朦胧胧的景象，一下推开窗子，四周的环境还看得不太真切。据此，他设计了用脚尖站窗台，和跳窗而下时使用“高抢背”的程式，真实地又艺术地表现了当时紧张的气氛和站立不稳的情景，既有生活气息，又是艺术加工后一个漂亮的身段动作。

这两个例子说明阳友鹤同志对于川剧旦角表演艺术造诣甚

深。他功夫比较全面，善于选择和运用川剧传统的表演程式，因此一举一动有姿有势、合情合理、醒眼有力。他的表演轻快敏捷、运转自如，富有充沛的激情。他塑造的人物形象，性格鲜明、具有强烈的艺术感染力。

下面再谈第二段戏，“途中”：

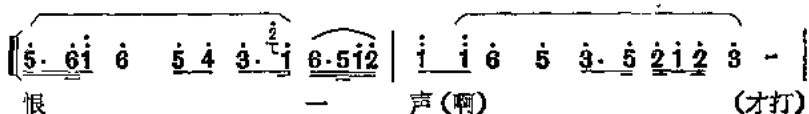
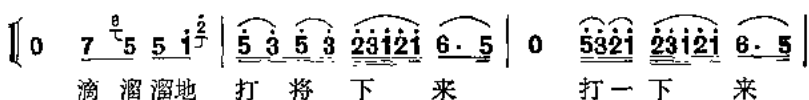
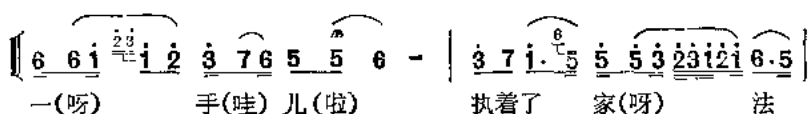
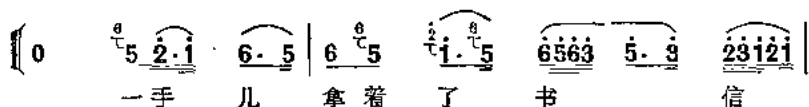
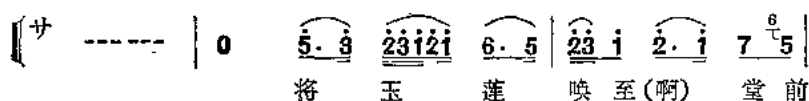
出兰房，轻移莲步。
爹爹，娘呀，嘿呀！
搬不下爹爹年老婆婆娘鬓霜，
到老来有谁俸养？
哎呀，十朋夫呀，
你那里既然高中，
就该要荣耀归来。
为什么修下一封家书命人带回。
继母娘一见书信，
以虚为实，以假作真。
将玉莲唤至堂前，
一手儿拿着书信，
一手儿执着了家法。
滴溜溜地打将下来，
打一下来恨一声，
打一下来奴不敢怨一声。
哎呀，我的继母娘，
为然何如此狠心。
哎呀，狠心肠的姑母娘，
你本是妇道人家，

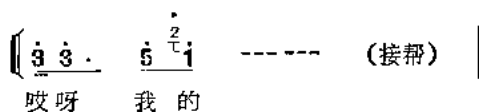
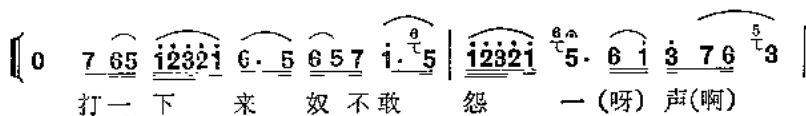
就该守你的三从四德，
然为理也。
为什么朝日来在我的继母娘近前，
花言巧语、巧语花言，
活活断送奴的残生命。
玉莲一死有谁顾，凄苦，
抛别爹爹半子无。

这一大段戏的唱腔，用的是高腔曲牌“挂坡羊”。从这个曲牌的性能来讲，很适宜表现人物内心的悲痛和陈述苦情。帮腔婉转曲折，并有高昂的“依腔”出现。这个曲牌中有大段的唱腔，可以尽情抒发剧中人忧怨、痛苦的思想活动。这段戏主要是刻画玉莲在奔向东甌渡口的途中，回想往事的一种极度不安的内心活动。其中有对年迈的老爹爹和婆婆娘牵心挂肠的思念；有对王十朋做事不谨慎，致使家书变为休书的埋怨；有对狠心的继母和多事的姑母拨弄是非的揭露和谴责；更有坚定地刁窗而出走的不屈决心。就《刁窗》这折戏来说，这第二段戏有承先启后的作用，用一字板唱完，唱腔多，舞蹈动作少一些。

阳友鹤同志对这一段唱腔的设计和某些重要句子的反复推敲，以及怎样唱出人物的内心感情来，是颇费了一番功夫的。放头子“出兰房”，帮“轻移莲步”，富有气氛的描绘了一个在茫茫夜色中，刚刚逃出牢笼的青年女子胆怯、惧怕的心理状态，特别是帮腔中“咿腔”的出现，更使人有惊心动魄之感。紧接着叫“悲头”，喊“爹爹，娘呀，呢呀”声音凄楚、哀婉动人，但又立即收住。配合表演，这里把玉莲深怕继母闻声赶来的心理活动，表现得十分真实。钱玉莲奔了一个圆场，表示脱离了家门，

十分不安的心情才镇定下来，开始有层次的陈述她的内心活动。埋怨王十朋的那几句，既要表现出他们夫妻情深，又要唱出对家书被改休书的怀疑。他的唱腔舒缓、柔媚。对于以下几句“哎呀，十朋夫，你那里既然高中，就该要荣耀归来，为什么修下一封家书命人带回？继母娘一见书信，以虚为实，以假作真……”阳友鹤同志是这样理解的。玉莲当时的思想活动、似乎在对王十朋讲，你咋个读成书呆子罗！你既然高中，径直回家探亲，怎么会引起这场风波呢！描绘继母打骂的那几句，要唱得有声有色，有人物形象：

他唱一手拿着书信、一手执着家法，滴溜溜地打下来这几句时，沉浸在前场《逼嫁》的回顾中，他力图通过唱腔再现《逼嫁》那一场可怕的情景。他十分注意人物思想感情的来龙去脉和情绪气氛的前后连贯。“打一下来恨一声”的“恨”字是要腔处，当钱玉莲高声地唱时，仿佛看见了继母正举着家法打将下来的狰狞面目。“打一下来奴不敢怨一声”这个“怨”字要唱低腔，表现玉莲无可奈何的沉痛。那沉痛中包含着这样的意思：“继母总是继母，她把你管倒的呀！”“奴不敢怨一声”的尾腔，阳友鹤同志揉合了一些四川扬琴腔，听起来别有韵味。“哎呀，我的继母娘”是一句犯腔，其中我的那个“的”字唱得特别重，咬字十分有劲，充满着对继母的恨，表现了钱玉莲刚强的气质和此时激愤的情绪。阳友鹤同志强调说，这个“的”字一点也不能软。下面几句是对姑母娘朝日搬弄是非、活活拆散人家美满姻缘的揭露和谴责，他唱得清晰、明白、朴实。头一句“花言巧语”是叙述姑母的恶行，后一句“巧语花言”他则是放开来唱，唱出了人物的愤恨之情。总的说来，这一大段唱腔，很集中、很有层次的表现了玉莲对剧中有关人物的认识和态度，不能一马跑过，不能平铺直叙，阳友鹤同志通过他那富有表现力的唱腔，唱出了人物丰富的内在感情。

在这段戏的表演上，他有一个很细致的舞蹈动作，值得一

谈。当玉莲在往江边急急前行时，忽见黑影一闪，以为有人追赶前来抓她，便不顾一切地寻找一个能够躲藏的地方躲起来。阳友鹤同志在这里很有创造性地运用了一个“急旋”的舞蹈动作。动作十分迅速敏捷，恰当地传达了人物的内心活动。他急旋躲开，抢步至上场口蹲下。我们可以设想钱玉莲是躲藏在路旁的深草丛中，她双手提着腰裙颤抖，窥视着前方，四野寂静，一颗剧烈跳动的心才逐渐平定下来。她看见路上并没有什么响动，轻轻起身，慢慢地用左手向外一拨，上身向前一探，出了草丛，站起来向前轻轻一指，说：“我道是继母赶来，却原是月影随身哪！”在这一段表演中，“急旋”是大笔勾勒，草丛探视是细致刻画，一动一静，一快一慢，对比鲜明，把人物的神情描绘得十分清晰，给我们以非常真切的感觉。

下面，介绍第三段戏：“投江”：

满天星斗照琉璃，
星月交辉河汉低。
但则见月朗星稀。
哎呀，天哪，
你到有晴明之日，
可怜奴人遭困苦，
我的愁肠满肚。
自思自想奴的心憔悴，
无言低头暗伤悲。
家书一到喜洋洋，
谁知祸起在萧墙：
招赘万俟丞相府。

苦逼玉莲另嫁郎。

刚才间奴是刁窗而出，

继母不知，

而今转去，

继母娘必然骂道：

钱玉莲，狗贱人，

是这样夜静更深，

你往哪里走、哪里逃？

……

也罢！

哎呀呀，继母娘，我的娘呀娘，

从今后不受你的打，不受你的骂，

相伴荆钗去投江。

浣纱女抱石去投江，

王昭君生死为刘王，

千年万载美名扬。

撇不下父年迈、婆婆娘鬓霜，

捶胸顿脚恨晚娘，

捶胸顿脚恨我的姑母娘。

行几步，好悲伤，

行几步，好凄凉。

但则见滔滔的江水、浪滚滚的波涛，

白茫茫一条大江。

哎呀，河伯尊神，水母娘娘，

弟子今日投江身故，

将我尸首流在那万丈深潭，
切莫要留在那浅水的沙滩，
有等知道者，
就说奴不从母命改嫁孙家；
有等不知道者，
反说我有什么不周之处了。
浩浩长江尽节休。

这一大段唱的曲牌是“棉搭絮”。这个曲牌帮、唱并重，旋律性强，曲调缓慢、缠绵、抒情意味浓，是一支有显著特点的高腔曲牌。这一段戏着力展示了钱玉莲的内心世界：在生与死的搏斗中，有触景生情的感叹，有瞻前顾后的思虑，有回肠百结的情思，这些都表现得很充分。阳友鹤同志对这一段戏精心创作，它既保留了萦回婉转、沁人肺腑的传统唱功，又充实了情景交融、见人见景的舞姿神态。我们从这一段戏，可以看见一位严肃的、有才能的艺术家，怎样不断地推陈出新，塑造出栩栩如生的艺术形象。

《刁窗》这折戏，前后的节奏都比较快，舞蹈动作也比较强烈，在这里出现了一个相对徐缓的抒情场面。那优美的帮腔、动人的唱腔、震动人心的锣鼓和诗情画意一般的舞蹈动作结合得相当好，具有引人入胜的艺术魅力。使观众在看戏时不仅同情人物的遭遇，还得到了艺术美的享受。“满天星斗照琉璃”一小节情、景和剧中人物溶成一体，帮、打、唱、做各得其所。这各种艺术手段，共同造成了一个感人至深、引人深思的境界：在夜色茫茫的天地下，立着一个冰清玉洁的女子。天地如此之大，竟无她的容身之处。面对着晶莹皎洁的星月，奔腾不息的大江，大自然是

如此富有生气，然而她却不得不去死。阳友鹤同志在这里配合帮腔和打击乐的表演是：翻裙上举，磨步徐行，极目远眺，从容不迫。随着那优美的帮腔，用“慢卧云”与“斜探月”的程式动作，从左右两面对空望月，原地慢转。指天观星，星在闪烁；望月兴叹，月在移动，很有意境地展示了钱玉莲对生活的热爱和她那志行高洁的情怀。

由于阳友鹤同志对《刁窗》的艺术表现有着新的探索与努力，因此表现在唱腔上，也就有他的独到之处。对月兴叹之后，玉莲唱到：

