

得—表演剧

第一集

徐凌云演述

管际安 陸兼之记录整理

上海文艺出版社

內 容 提 要

昆剧是现存最古老的剧种之一。它的优美的表演艺术，曾对各兄弟剧种发生过深刻的影响。但这方面异常丰富的遗产，过去一直没有利用文字形式加以记录整理。徐凌云先生是著名的业余昆剧表演家，本书就是根据徐先生在长期舞台实践中积累起来的经验和心得整理而成，作为用文字记录昆剧表演艺术的尝试。全书共分三集。

第一集包括寄子、藏剑、献剑、小宴、游妹、梳妆、跑池、见媒八个常演剧目。每一出戏，除了介绍剧情、分析主题思想以外，详细记录了主要角色的全部表情身段动作，指出唱念表演上的注意点和人物在特定环境中的精神活动。可供戏曲艺术研究者、专业演员及昆剧爱好者参考之用。

昆 剧 表 演 一 得

· 第一集 ·

著 者 徐 凌 云
整 理 者 管 际 安、陆 象 之

上 海 文 艺 出 版 社

上海英大马路155号

上海市书刊出版业营业登记证出094号

上海劳动印刷厂印刷 新华书店上海发行所总经售

开本：850×1166 1/32 印张：4 1/8 插页：3 字数：83,000

1959年3月第1版

1959年3月第1次印刷 印数：1—4,000册

统一书号：13075·0703

定 价：(九) 0.54 元

一九五六年在苏州拙政园与周璣璋(左一)、俞振飞(右二)、吴白匋(右一)同志合影

《浣紗記·寄子》

飾演員

“儿吓，事已如此，也
不必悲伤！”

“人何处，梦空归。”

《連環記·議劍》

飾演曹操

“請！”

“好劍！”

《連環記：獻劍》

飾演曹操

“听拜稟，恩相前。”

“温侯得罪了！”

与俞振飞先生合演

《连环记：小宴》

饰演王允

“洞天深处同欢笑。”

“来不及！”

《天下乐：嫁妹》 鍾演鍾

上野的身段

与俞振飞先生合演《荆钗记：见娘》

鍾演王母

“把就里分明說破，免孩儿疑慮生。”

序

在中国丰富的戏剧艺术中，昆曲是一个具有四百年历史，综合了中国古典文学、音乐、美术、舞蹈的最古老的剧种。

明朝嘉靖年間，江苏崑山人魏良輔对各种流行民間的戏剧唱腔、民間小調和歌謠，作了細致的研究，經過許多音乐曲师、歌唱家的帮助和加工提炼，逐步形成了一种清丽动人的曲調，配上了优美的舞蹈动作，在舞台上表演戏剧故事，发展成为一种別具风格的戏曲。因为它起源于崑山，故被称为“昆曲”。

十六世紀时代，昆曲在艺术上已經发展成为一个有完整体系的全国性剧种。虽然到后来它曾被統治阶级掠夺过去，成为他們穷奢极侈生活中的消遣品，把它的唱詞、語言弄得非常深奥难懂，以致脱离群众而逐步衰落，但是它在曲牌、音乐，特别是表演艺术上对其他剧种的影响是很大的。每流傳到一个地方，便和当地的語言、生活相結合，演变为昆曲的各种流派，如湖南一带的湘昆，四川一带的川昆，北京一带的京昆，都是这样形成的。其次象安徽的徽調，浙江的婺剧，广东的粤剧，福建的梨园戏，受昆曲的影响都很大。京剧就更不用說了，有許多曲牌和舞蹈动作都是从昆曲中原封不动地沿襲下来的。所以昆曲虽然发源于江苏地区，但其影响所及，实具有全国性的意义。

昆曲的特点之一，是舞蹈动作丰富而优美，人們常用“載歌載舞”来形容它，可見舞蹈在昆曲中占着极重要的地位。

对于人物角色，昆曲有很细致的分工，最初就有生、末、外、旦、贴、净、丑七类之分，后来更把每一类角色分为若干种，如“生”行中又分为老生、武生、小生，小生中又分为官生、巾生、雉尾生、穷生等。其表演方法是按人物角色的不同而各有完整的一套。一个昆曲演员必须经过严格的训练，才能从腰腿、眼神、手法、身段以及动作与锣鼓点子的密切结合上，熟练而准确地掌握一种角色的表演艺术，“隔行如隔山”，要精通各种“行当”的表演艺术是很不容易的。

徐凌云先生自幼爱好昆曲，并经过许多前辈艺人传授过他们的“拿手好戏”，从十八岁起就登台演唱，直到去冬七十三岁时还演过《见娘》中的王母，有五十多年的舞台经验。特别难能可贵的是他一身兼擅各类角色的戏，生、旦、净、末、丑，他都演过，可以称得上“博学多能”了。本书所载的八出戏，除《议剑》《献剑》他学过但未演出过外，其余六出戏中，他演过《寄子》中的伍员（外）、鲍牧（末）；《小宴》中的吕布（雉尾生）、王允（老生）；《嫁妹》中的鍾馗（净）；《梳妆》《跪池》中的陈锺（巾生）、苏东坡（外）；《见娘》中的王母（老旦）。由此就可以看出他的“戏路”是多么宽了。

这几出戏，在表演上各有特色：伍员这一角色，官衣鸾带，从装扮上看是个文官模样，但动作却是“山膀”“云手”“起腿”等，具有武将气概，而又不失相国风度，这与一般戏中的“文外”完全不同。吕布要表现出有勇无谋、骄气十足的样子，但又不是一般的赳赳武夫，要勇猛中带有儒雅气。王允的表演既要刻划他的深谋远虑、机警狡诈，但又不能过分外露，全仗眼神来表现。鍾馗面貌丑陋，心地善良，从大动作的舞蹈中要表现出刚直而又嫵媚的神情。陈锺的表演要文雅中带些顽童之气。苏东坡虽系文官，但不宜演得过分端庄，要有风趣。王母，见儿思媳，悲痛欲绝，但

又不敢露形，表現在眼光上的躲躲閃閃，語言間的吞吞吐吐，面部表情上的蘊藏含蓄。以上這些表演特點，都是我們學習傳統最應該注意的地方。

昆曲的歷史悠久，表演藝術上有高度成就，已如上述。但過去缺乏系統的文字記錄，實為憾事。本書的出版，對於戲曲表演藝術理論研究，專業演員自習進修，都有不少幫助。

以上所談，不過是就戲論戲，而且是僅從表演角度而論。至於戲中的一些主要人物如伍員、王允等在戲曲舞台上一向都是以正面人物出現的，若從歷史觀點看來，那就值得重新研究了。

周 璣 璋 一九五九年四月

寄 子

明人梁伯龙根据“吳越春秋”故事，改編为《浣紗記》傳奇，从范蠡、西施二人初次会面的《游春》開場，以二人終成眷属的《泛湖》結束；但內容的重点，还是关于吳越两国的兴廢。这部傳奇，排場相当熱鬧，又是首先用魏良輔新創的水磨調，奠定了昆腔的基础，在当时演唱极盛。直到現在，还有《游春》《越寿》《回营》《养馬》《打圍》《寄子》《拜施分紗》《进美》《采蓮》九出戏，为昆剧家不时演出。尤其《寄子》这出戏，最为动人。虽然場子简单，只有一幕戏，但是自始至終，完全在悲壮的气氛籠罩之中。它的情节是：伍員因夫差驕狂自大，不思防越，反欲伐齐，預料吳国必有复亡之日，决心以死相諫。为了保存伍氏宗嗣，乘使齐之便，把爱子托付給齐大夫鮑牧。

在将近六十年以前，我曾見“文全福”昆班(当时演昆戏的“全福”班，分文武两班，文全福专演文場戏，武全福和紹兴武班合作，专演武場戏)演出这出戏。扮演伍員的，为名老外吳庆寿，那时已是齿落发白的老艺人了。后来其子吳义生(又名炳祥)也擅长此剧。他們父子二人的表演，都是以朴实大方为主，那些指手划脚，帶点花俏的小身段，完全不用。这与伍員的身份，是很合适的。与他們父子合作演出、扮演伍子的，記得都是施桂林(施傳鑑之父)。因为他身材矮小，扮演这一角色比較相宜。

我在这出戏里，曾几次配演鮑牧，后来也串过伍員。但給我

印象最好、最深的不是伍員、鮑牧，而是周鳳林扮演的伍子。他演這出戲，在面容表情、身段動作、和哭的姿態上，都有極其精到之處，確可稱為傑作。他和業餘昆劇家程藕卿合作演出，我曾多次欣賞。後來他為我的長子和昌踏這伍子角色，又經仔細觀摩。回首前塵，雖然相隔近五十年，當時的情景，還是如在目前。

伍子這一角色，既是個武裝佩劍的將門之子，又是一個天真爛漫、依依膝下的小孩兒，而家門又屬於貼旦應行，所以表演方面比較複雜。正因為此，這一角色的表演就值得琢磨和分析了。

此劇開始，伍員首先登場。他是老外角色，戴白滿，服裝是：大帽、面牌（即帽前豎起的一支絨球）、姜黃扎額（后垂至大腿彎）、秋香官衣、衬褶、鸞帶、佩劍、彩褲、厚底烏靴。

伍員所戴的這頂大帽，比較別致，象個圓頂的銅盆帽，純黑色。昆劇中除此劇外，只有《琵琶記》的《大小騙》中，大騙也戴這帽，但不用面牌。京戲班里向來不备，但亦偶爾一見。記得往年崔灵芝排演《忠義烈》（即《周仁獻嫂》的全本），董長清扮嚴仆，在拜堂時戴這帽。劉斌昆扮《甘露寺》中的喬福，也曾戴過。這種大帽，在古衣冠中，確是有的，上海邑廟點春堂里藏有明初人秦裕伯的画像，也戴這帽，想是古代的一種便帽。伍員在仆仆風塵中戴這種帽子，還是合適的。

伍員嗽上，至九龍口，整冠，理須，抖袖，開唱“意難忘”引子：

歲月驅馳（右手反掌推須，左手擦須，右手拉开向上一抬，目光遠注，左右顧盼），嘆（抖右袖）終身（左手按劍，右手虛搭劍）未了（上步），志轉驩顏（走至台中）。丹心（虛按胸，退後半步）空報主（踏前向上拱手）。咳（長嘆一聲，頭微搖。按此處一般均作“咳嚶嚶”

嚙”的哭泣声，还要以袖障面。我认为太过分，这里只消长叹一声就够了！白首（双手托须一看）坐抛儿（摊右手，向伍子一看）。

伍子在伍员唱“丹心空报主”句时，就上场了。贴旦角色，服装是：孩儿帽、多子头（即小紫金冠）、面牌、三角领、箭衣、白扣袖、鸾带、佩剑、彩裤、乌靴（现通行用快靴）。昆剧中贴旦扮演童子的例子很多，如：《邯郸梦》的番儿，《儿孙福》的徐利、徐贞，《双冠诰》的冯雄，《寻亲记》的周瑞隆等均是。原因是早年昆班角色不够支配，而贴旦既然常扮丫环等未成年女子，讲究天真活潑，所以有时也扮演童子了，好在童音男女相近，比较适合。《浣纱记》原剧本里，贴旦扮勾践夫人，舞台演出改用老旦，贴旦没有主要的戏，因此就扮伍子。

旧时伍子上场，两手交换整袖口，随整随行。周凤林改为左手搭剑，右手擦鸾带，起脚踏步上场，比较锋芒。走近上场角，适闻伍员一声长叹，左手虚掩，右手向外一摊，作惊疑状。等伍员唱完“白首坐抛儿”，迅即回身，小腾步上前，篇左脚①，唤“爹爹（低头拜揖）！”接唱：

前路去（右手骈两指向右角指出，右脚随指跨出，身微蹲）竟投谁（收右脚转向左角，摊双手，右高左低）？

伍员本在捋须望儿，此时踏前唤：

儿吓（拍伍子肩）！咫尺到东齐（骈两指向左横指，掌向上）。

伍子接唱：

望故乡云山万叠（右手穿袖，云手，起右脚，随手右转身向上场门，高张右手作远望势），目断（两手交换搓，两足同时交换后弯，

① 篇脚，是昆剧小生常用的身段之一。微伸一脚，脚跟着力，脚尖向上斜出。其他角色，亦偶尔用之。

作后退势，身随势左右晃动）慈悻（脚分开，俯首，双手向上场门按目）。

伍子唱毕，场上打“归位”，伍子右转身走至伍员前，唤声“爹爹（拱手）”，伍员摊手说：“罢了。”接念“庆春宫”韵白。伍子：“云接平岗（双手高掠分开），山围旷野（后退一步，按剑远望），路迥（右手自左至右，平按三次）渐入齐城（右二指向外指出）。”伍员：“衰柳啼鸦（右手自下而上，掠目望前），惊风（拂右袖）驱雁（左手按剑柄，右手搭剑梢，仰望），动人一片（看伍子，身转左侧，右袖略作遮掩）秋声（皱眉，略作悲声）。”伍子：“倦途（上前一步搓手）休驾（后退摇手，左前右后），淡烟里微茫见星（仰望，右手高掠）。”伍员：“家乡何处（远望）？死别生离（拂袖顿足），说甚恩情（后退半步，摊手摇头，‘恩情’念得深长）！”

到此为止，伍员、伍子的情绪是不同的。伍员早已打定主意，决心要把爱子抛撇在外，眼前就要父子分离，天各一方，也许永无见面之日，所以不免悲从中来。但是伍子呢，完全不知道这回事，甚至起初连此行目的地在哪里都不清楚，不过看到伍员老是发愁，有点诧异而已。因此，在“意难忘”引子和“庆春宫”韵白里，二人的词句完全不一致，这一点我们必须加以辨别。念白时，伍员的声口，要沉重，要凄凉，而伍子却不需要这些的。

伍员接念：“儿吓，我和你自离家乡，将及一月，不觉已到东齐了（两指向左侧指，目光随指一瞥）。”伍子：“但愿爹爹，早完王事（上前半步，拱手），火速同归（向上场门指出），免得母亲（拱手）在家（双穿袖后退半步）懸望（左手搭剑柄，右手搭剑梢，点右足，身微仰，凝望）。”伍员：“咳，嘿，嘿，嘿（转身右袖遮掩）。”伍员准备说破情由，因此忍不住放悲声了。伍子闻得，面上顿现惊疑之色，上前问：“爹爹，为何一路之上（平撫），只是愁悶（摊双手，右低左高）？”伍员：“儿吓！我有句话（反右掌超须），一向要对你说（上前半步），因你年

幼(拍伍子肩),不曾說得(后退半步,搖双手,右前左后)。”伍子:“爹爹,但說何妨(攤右手)。”伍員:“我亏吳之先王(左手兩指夾住右水袖,上前高拱,要拱得滿而圓,拱畢即退),雪你公公深冤(抱拳拱手齊眉),國家大恩(連水袖向左側高拱),未曾報得(退后攤手)。不料主公(平拱。这里一連拱手四次,換四個式樣,免得重複)近听伯嚭之言(瞪目駢指指出),反放越王归国(左側跨一步,攤手指左)。前日又信子貢游說(一指点口),欲北伐齐(右手自內指出),命我来請战期(右折袖,起腿上前跨一步)。我想吳兵一出(三按手向前一步),則越乘虛直入吳地(三按手后退一步,身微側)。我今回去(双手托須),誓当死諫(咬牙點頭作堅決狀),以報國恩(高拱手)。只是与你同死(上前拍伍子肩),甚是无益(后退三步攤手)。我有个結义兄弟,名喚鮑牧(平拱),今带你来(上前点伍子),寄与他家(側指),以存伍氏一脉(一指向上。場上‘龙,扎,勾勾勾’起喚板)。阿呀儿吓(后退,鑼一記)!自今以后(上前),你(点伍子)干你的事(按手后退),我(走上台口,双手托須)干我的事(按手后退),再、再、再也不要来(后退三步,双手交換前后搖手三次,先左前右后)想念我了(拈指頓足,悲声)。咳嚙嚙嚙(双手托須以須掩泪)!”

伍子在伍員念白中,神情要有几次变換。先是注意傾听,繼而有点吃惊,乃至自惊而駭,最后轉为悲戚。在伍員面对他时,亦应面对伍員。伍員轉向台口时,亦应轉向台口,以攤手等手勢示意。伍員悲声将毕,場上“勾勾勾”,伍子随即接念:“吁(后退,右两指搭太阳穴,俯首)!我只道爹爹(上前拱手)路上冷靜,带孩子(拍腰)为伴,不想有这等事(攤手)!阿呀,兀的不痛杀我也(右脚踏前,橫成一字,左脚踏起用力,右脚心着地磨轉,身軀繞一圓圈,面仍对外,哭声,身向后仰)!”伍員迅即上前,右折袖,托住伍子頸部。場上打“長尖”,伍員在“長尖”中念:“阿呀我儿醒来,我儿苏醒。”

“长尖”打住，伍子立定，悲啼，伍員后退下場角：“几吓！事已如此，也不必悲伤（摇头），且趲行前去（起腿踮前一步，两指指出）。”伍子立上場角，双拳背交換拭泪。

伍子的一个轉身繞一圓圈，要轉得圓而且快。这里头关键全在右脚踏前时要摆得准确，必須橫成一字，才可以一步就繞个大圈。否則必須分作两步，那就慢了，而且繞得也不会圓。我們在舞台上，往往看到年輕力壯、身手矯健的演員，轉起身来，反沒有年事較高、体力較弱的老艺人来得便捷，相差就在右脚踏前时一个步子上。

此时伍員在下場角，伍子在上場角，开始唱主曲“胜如花”第一支。伍員唱：

清秋路（伍員擦袍角塞鬚帶內，擦鬚帶右轉身。伍子一般都以箭衣右角塞鬚帶內，擦鬚帶左轉身。周鳳林只整双袖，不塞衣角，这与“胜如花”第二支中的身段有关，后面再提），黄叶飞（伍員拂双袖凝望，伍子按劍而望，二人視綫相同）。

同唱：

为甚登山涉水（伍員自下場角退至下場門，从左起右落花②，篤右脚。伍子仍在上場角，与伍員斜对，从右起左落花，篤左脚）？

伍子唱：

只因他义属君臣（二人各双手按劍，起脚踏出三大步，每跨一步，对視一次。伍員走向上場門，伍子走向下場角。各外繞轉身，伍員右轉，伍子左轉。轉身后，伍子左脚踏出，伸指，收脚，拱手。伍員将

② 双手上下伸出，在身侧高举，双腕转动，自上而下，如花片飘落之状。手举左侧为左落花，右为右落花。另有双手并举向前，轉腕而下者，为双落花，系旦角所用。他角用时，双手左右分开落下，不轉腕。