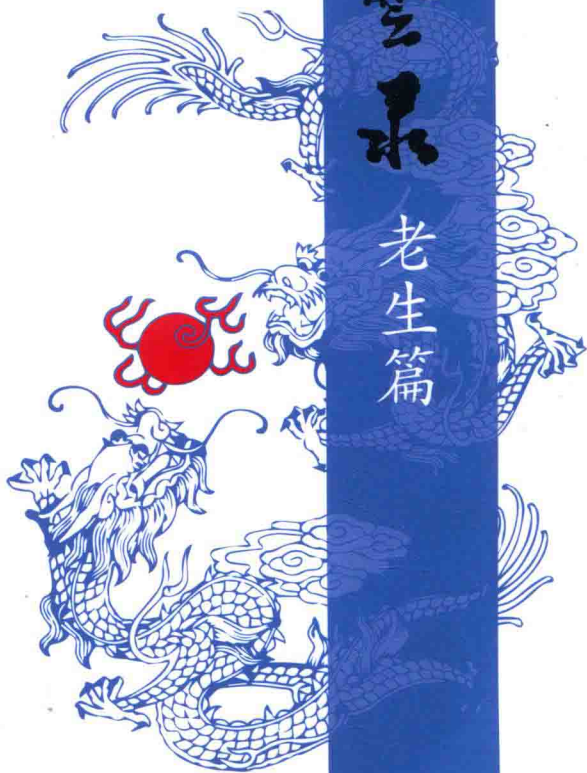

北京戏曲艺术职业学院
京剧教学·艺术家访谈集萃

京剧大家统艺录

老生篇

封杰
主编

创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

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

宋寶雅日歲

常州大学图书馆
藏书章

老生篇

商务印书馆
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

京剧大家绝艺录. 老生篇 / 封杰主编. — 北京:
商务印书馆, 2017

ISBN 978-7-100-14024-9

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(2017)第125951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

权利保留, 侵权必究。

京剧大家绝艺录·老生篇

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 978-7-100-14024-9

2017年9月第1版 开本 787×1092 1/16
2017年9月第1次印刷 印张 15 1/2

定价: 45.00 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、于玉蘅、

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、张思辰

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。她讲究剧目角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，以精湛的艺术滋养莘莘学子，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，既是京剧艺术得以熠熠发光的珍贵宝藏，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

孙国良	1
刘元鹏	12
安云武	24
萧润增	43
王全熹	56
李伯培	70
张信忠	84
高元升	98
赵麟童	105
童祥苓	128
祝元昆	139
陈国卿	154
杨乃彭	173
辛宝达	194
任德川	208
陈志清	222

孙国良

封杰：京剧作为全国的大剧种传播甚广，从而也形成了它不同地域的表演特色，北京戏曲艺术职业学院《京剧大家绝艺录》，今天请来的是孙国良先生，为大家讲解示范南派的京剧表演特色，孙老师您好。

孙国良：你好，你好。

封杰：这次我们请你来，想谈一谈南派京剧的表演特点。

孙国良：南派京剧的特点火爆，它不像北方。过去北方都是听戏，人家就听你的味儿。但是南方的特点是什么呢？是载歌载舞。打个比方，很简单，我跟你说了，它“劝千岁”就这么一句不行，必须要有动作，为什么要有动作？它吸引观众。南边的人火爆，观众一看，你看看几个人，他一句什么意思，他唱一句就有一个表演。南边为什么要有动作呢？一个剧场里上千人，那么你看戏的头两排、三四排

都看见、听你唱了，后边看热闹的看不见你，光听，他一个动作就知道这句什么意思，南北的特点就在这个上头。南边有文有武，不带点武的，就温了，这个区别就在这个上头。

封杰：也是为了拢神，把观众拢过来。

孙国良：聚拢观众，但是还有一个海派的特点是什么，它哪出戏里头都带头带尾，全的。

封杰：什么戏呢？

孙国良：不管什么戏，说个很简单的，《红鸾禧》现在改为《金玉奴》了，所以都是莫稽上一趟，花旦上去听完了，到我们南边的不同了，非要洞房棒打，全剧。南边的特点是大结尾，就是大团圆，南边人“哦”，这个人呐，他就是忘恩负义，最后怎么样，和《临江驿》一样的，老的有一个连台，现在没有了。

封杰：南派还有一个连台本戏。

孙国良：连台本戏是新弄出来的，这个连台本戏是夏月恒，海派南边的。

封杰：一个代表人物。

孙国良：代表人物，剧场他当过老板。

封杰：您刚刚谈到了连台了，《龙凤呈祥》里头有一个连弹。您跟我们讲讲这个戏。

孙国良：好的，刚刚谈连台本戏，现在讲海派的《甘露寺》。《甘露寺》最早是《美人计·回荆州》，只有两个折

《甘露寺》，孙国良饰乔玄

子，为什么形成《甘露寺》的呢？这个是徽班的。

封杰：徽班的。

孙国良：因为我爸爸的师父就在徽班，是徽班留下来的《甘露寺》，这个连台本戏叫《龙凤配》。

封杰：《龙凤配》。

孙国良：这个意思多好听，龙凤配，徽班演变到京剧了。

封杰：那下面您给我们示范一下全部的《甘露寺》。

孙国良：我们家的《甘露寺》呢，有“跑宫”。这个乔国老“跑宫”就是徽班带的，这个徐策有“跑城”，但是《甘露寺》有“跑宫”，一个是白天，一个是晚上，“跑城”是白天，“跑宫”是晚上，所以有个樵夫他也是唱【高拨子】，但是【高拨子】他不能武气，稍微优雅一点。“劝千岁”，我爸爸唱的“劝千岁”有所不同，海派“跑宫”，他也是【高拨子】。那么……他不叫乔福，叫乔喜。【高拨子】“三国纷纷……”这个来了，这个海派的东西。这个动作，一个圆场，走到这个地方，迈腿，一甩髯口，一个“跑宫”，乔喜把他扶起来。（唱戏）这个“跑宫”之后有一段“劝千岁”，这是我们孙家的，我爸爸留下来这么一段，所以我就唱给你听听（唱戏）。

我讲里头这一段在哪里，但是有的人唱（唱戏），海派的特点我爸爸就觉得，它是一气呵成，大段唱完了下来它是

一个耍腔，他要叫好的，所以他唱的是（唱戏）一气呵成，海派的特点用在这上头，有的就是唱这个“劝千岁”，这个耍领关键在哪里？当高了就高，当低了就低，当缓了就缓，当柔了就柔，实际（唱戏）滑腔就柔下来，可惜现在没有了，现在都是一样的。（唱戏）乔国老唱“他就是当今的”，刘备唱戏，乔国老唱，孙权唱，乔国老再唱了，刘备唱，乔国老唱拉腔。乔国老要走。刘备唱，乔国老唱叫好的。赵云唱，孙权唱戏，耍腔，刘备唱戏，赵云唱，乔国老指着赵云，赵云叫刘备，刘备唱，孙权唱，乔国老唱。刘备继续唱，乔国老拉着这个气唱戏，一耍宝剑，这是个连台，收尾。下来海派的孙尚香，唱的是【南梆子】，是武的。过去都是改良的，就和《霸王别姬》一样的，头上是古装，这个孙尚香在里头就是道白。四个女兵一样的，都是拿宝剑，全拿剑，孙尚香也拿剑出来的。锻炼刀枪，都是动作的。南边的火爆的。“我兄长做江山”，是这个词，兄为王，孙权不是皇帝嘛，兄为王，母为后。深宫静养，她得养老了，每日里陪伴上香，就陪伴上香，母传旨，许刘备，传旨许配刘备，怎能违抗。是这种词，下台完了耍剑，耍剑完了下来一个亮相，这边又上。“人逢喜事精神爽，月到中秋分外光，参见母后，我练习刀枪。”“我已经传旨给你许配刘备，你心意如何？”这是母后在问她。“闯宫”赵云到这个地方一想，刘备来到东吴，想不到他，把我这个赵云，就没人管了意思，

赵云一跺脚，到这边，他现在一看，回也回不去，我怎么办？这是“闯宫”，这是南边海派的。下来完了，刘备南边唱四句【摇板】，送下来完了。我这个武将闯宫门，不要杀头嘛，赵云想，嘿，大丈夫不管了。闯宫进去，一进去参见主公，大事不好，没有这个，北派是。你还不走吗？没人这么说，进去赵云是参见主公，大事不好。刘备惊慌，曹操带领四十五万人马。刘备唱戏，你看我如何是好。四下无人，君臣暗暗地逃走。孙尚香就在旁边，已经听见了。刘备：“哎呀郡主呀，实不相瞒，曹操带领四十五万人马要……此时不走等待何时。”“母后，母后派兵打入三江口，看见君臣往哪里逃。（唱戏）这个刘备哭出来的，刘备（唱戏），刘备唱，唱完了（唱戏），这个赵云你怎么给……（唱戏）拽刘备，刘备，赵云你也给我跪下吧，郡主开恩。”这是南边的。二人一同……此话当真，说服他走，多谢郡主。他说我跟你走，凭什么理由呢？孙尚香讲“也罢。”就是你回家，我回去秉承母后，你看如何，刘备跟赵云讲，哎呀，郡主虽然是女的，但有男子的度……赵云讲，果然是男子的……好，我们进宫启奏，刘备念，“郡主可算识大贤”，孙尚香念，“随夫逃走，理当然”。

这个赵云，君臣若是……这个刘备，孙尚香下来，刘备（唱戏），赵云过到那边，从那边跪，开口要叫好，刘备（唱戏），闯宫，这是南边的海派。其实我爸爸也有，他有

《水泊梁山》，孙国良饰史进

特点，有唱得妙，妙在哪一点，等会我来解释。上去唱（唱戏），他一喝酒，孙权气，孙权不喝酒，在宫中进去，参见母后，哎呀，亲人来了，快来入席，儿臣有本启奏。我们没有了（唱戏），这一段里头，在里头就两句话，这两句我爸爸提出来的，原来这个海派的这个两句没有的，这是我爸爸讲的，吸收人家好的东西一定要吸收，好在哪里？把黄桂秋的腔它弄过来，加在里头，孙尚香（唱戏），这是黄派的，这是我爸讲的，一定要加进去，这是特点，长江有名的，海派，加进去了。刘备唱一个词，母后（唱戏），这我爸爸唱的（唱戏），是天地良心……刘备（唱戏），所以我爸爸唱这个，就跟现在一样的。我父亲唱的觉得，不让它断，什么叫连台呢，这个连台就是连上的，刘备（唱戏），乔国老就接到尾巴，（唱戏）哭得好，哭得妙，刘备心中我知情，人说他……我不信，（唱戏）孙权讲，（唱戏）孙尚香要走要走偏要走，不能不能万不能（唱戏），乔国老一见到（唱戏），乔国老当初不该来结亲（唱戏），这整个的一个连弹，现在没有了。这个下来了，还有收尾乔国老，孙尚香跟刘备出宫门（唱戏），孙尚香（唱戏），回宫门，孙权……刚要走，乔国老一回头，我谢谢你，孙权我再谢你，我谢谢你，（唱戏）。收尾，整个结束。

封杰：咱们南派还有一个《九锡宫》。

孙国良：对。

封杰：这程咬金属于两门抱，您跟我们介绍一下这戏。

孙国良：《九锡宫》这是我家吃饭戏，过去叫《薛刚闹花灯》，跟我爸爸这个两门抱唱不一样。为什么不一样？一般小花脸嗓子没有我爸爸嗓子有功，他大段唱五十四句。（唱）“下象棋他不会，打牙牌他也不会，无用的东西。你取牙牌过来，我自己来打。”他把牙牌拿过来一打开来，程咬金坐厅堂外打牙牌。

“程咬金骑驴笑颜开，想起了当年的事儿来。自幼儿家贫穷少吃缺盖无计可奈，无田产难度日好不悲哀，我只穿破衣草鞋。学会了编竹耙集市去买，走沿河到西街未把张开。管闲事抱不平将人打坏，历城县吃官司坐牢房，板子夹棍一起来。尤俊达搭救我为人爽快，扶养我母子们真是仗义疏财。学本领宣花斧我要得不赖，好一似做了一个梦我转世投胎。隋炀帝子淫父妃人伦败坏，御花园调戏亲妹不应该。夺龙位杀父君为非作歹，到扬州看琼花陆地行舟宫娥彩女苦难挨。长叶岭劫皇纲与民除害，有圣旨捉拿尤金公文批票传下来。聚豪杰贾家楼上来结拜，好一似一母所生三十六友共土台。大反山东上了瓦岗寨，举义旗一个个拜我为尊，号称混世魔王真是异想天开。自投唐秦二哥做了元帅，徐茂功为军师阴阳八卦巧安排。总先锋除暴安良史大奈，王伯党百发百有文有武是奇才。罗成的花枪人人爱，单雄信不投降性傲慢，被处斩杀死的活该。恨辽东兴兵来犯界，他要把中原的

百姓一个一个当奴才。御驾亲征过东海，只杀得小倭寇东倒西歪死无葬埋。又谁知凤凰山上一场败，中了那盖苏文飞刀计下一个一个命丧阳台。薛仁贵跨马提戟抢关夺寨，只杀得盖苏文拔剑自刎举旗投降好不坍台。班师回京长安城内悬灯结彩，贞观盛世笑颜开。到如今众家国公俱不在，只剩下程咬金一百岁还辅保龙台。昨日里九锡宫中酒宴摆，当今的万岁送礼来。薛丁山夫妻把寿拜，樊梨花移山倒海算是一个女裙钗。张泰的礼物我不爱，喜的是徐策丞相栋梁材。薛刚吃酒出府外，在校场打了天佐天佑闹御街。二贼上殿把本排，两辽王绑子上御街。本当此事我不睬，皆因是闯祸中有我心爱的孙子小乖乖。这样的事儿什么大惊小怪，此一番上金殿，他不准我的本，我打一个滚，我撒一个赖，把他两家的事儿就分开。”这么一大段。

封杰：通过孙老师的介绍、示范，让我们感受到了南派京剧的艺术魅力。好的，孙老师，谢谢您。

孙国良：谢谢你。