

京剧表演艺术杂談

錢寶森口述 潘俠風整理

北京市戏曲研究所編輯

北京出版社

京剧表演艺术杂談

(增訂本)

錢寶森 口述 潘俠風 整理

北京市戏曲研究所編輯

北京出版社
1964年

京剧表演艺术杂谈

錢生森口述 潘俠風整理
北京市戏曲研究所編輯

北京出版社出版 (北京东单三条胡同3号) 北京市书刊出版业营业登记证字第095号

北京东单印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本：850×1168 1/32 印张：3 9/16 插图：12 插页：2 字数：74 000

1959年9月第1版 1964年1月第2版第3次印刷 印数：8 001—16 500册

统一书号：10071·451 定价：(7) 0.70元

序

徐 兰 元

京剧錢派花臉艺术創始人金福老先生（宝森先生之父），功底深厚，戏路寬闊，淨行中无论是否是銅錘、架子、武花，凡是勾臉的戏，可以說是无一不精；后来因为嗓音欠佳，所以就专工架子兼武花了。錢老先生艺术風格，起初是遵循當年人称“活張飞”的錢宝峰先生的艺术路子，經過苦心創造，逐渐地有了自己獨特色彩，像《芦花蕩》、《庆阳图》等戏，都得到了当时观众的欢迎，从而也就形成了自己独特的艺术流派。

錢派身段架式的独到之处，是率中有美、拙中透秀，特別是在《铁龙山》里的起霸和武打，一招一式，真是动如游龙，立如蒼松。至今算来，虽已时隔多年，然而这些活生生的艺术形象，留給我的印象却是深刻而难忘的。

金福先生的把子之实，步法之稳，在当时武行中是首屈一指的，不仅博得广大观众的爱戴，就连我們的同行也无不啧啧称道。當年前輩老先生們常这样說：“錢金福的膀子，称得起是个好‘架子’。”唱架子花臉的演員，能得到这样的赞誉，是頗为不易的。俗語說：“銅錘的嗓子，架子的膀子。”架子花臉，在技巧上就是专凭身段、架式的优美而取胜，如果膀、腰、腿的功夫不扎实，

就很难談得上“美”了。当年我很爱看他演《芦花蕩》里的張飛，这也是人所共认的好戏，妙在是他能从身段、优美的身段里，透发出人物的精神气质，这是非常可貴的。

金福先生对待工作，极为认真严肃，无论是否自己单排的戏，或是在戏中充当配角，或是演群戏，同样都不馬虎。在他后期与楊小樓先生合作，每演一戏，由始到終，从不松懈，特別是与主角会心傳神之处，动作、神情的反应极为灵敏活泛；对手打把并不因自己是下手而草率，总是全力以赴，与楊先生确实是綠叶紅花，輝映成趣。

錢宝森先生是金福老先生的儿子，也是錢派艺术的继承者，也曾与楊先生合作多年，頗为观众所欢迎。金福先生在三庆班坐科时独得的身段譜秘訣，生前只傳給他一人，几十年来，宝森先生一直是密封深藏，他人不得而知。这一点是可以理解的，因为在旧社会，艺人为了生活，对自己的絕技总是抱着“宁給一文錢，不卖一条路”的保守思想，因而不能广为流传。解放后，他在党的教育下，思想觉悟日渐提高，理解到艺术要为人民服务，从而决心把这套秘訣，整理成书，刊行于世，几年来得到了广大讀者与戏曲界同志的欢迎；为了进一步丰富完整，又作了补充与修訂，这个工作对我們京剧表演艺术的继承与发展是有意义的。

这本书的另一部分，是宝森先生本人对京剧表演艺术的見解，像其中的“花臉要‘美’不要‘媚’”等等，实有其独到之处。

我与宝森先生素有交往，多年来时常在一起研究探討艺术。不幸在今年春，他的老病复发，經多方医治无效，竟离开了人世，这是非常令人痛惜的。但是錢派艺术以及錢先生独得的身段譜秘訣却未因此而失傳，这又是值得慰借的事。想到这里，我要衷

心地感謝党和毛主席，十四年来不仅戏曲工作得到了繁荣发展，而且还做了很多兴灭继絕的工作，像錢先生的这一身段譜口訣，就是千万个例子中的一个。事实告訴我們，京剧艺术只有在党的领导下，才能得到真正的继承与发展，只有遵循着“百花齐放，推陈出新”的方針，戏曲艺术才能有广阔的前途。

茲在宝森先生的著作之前，聊志数語，作为介紹，亦作为我对这位艺术家深切的悼念。

一九六三年国庆节前

已故名花脸錢金福老先生的便装像

錢宝森遺影

錢金福扮演《定軍山》的夏侯淵

楊小樓(關平)、錢金福(周倉)合演的《青石山》

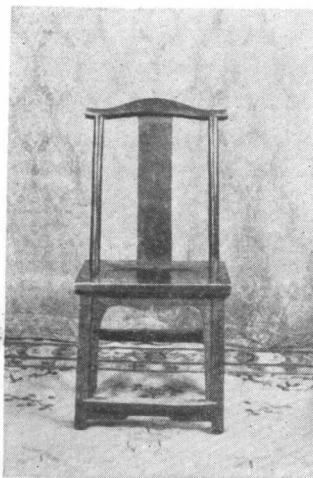

錢寶森扮演《鐵龍山》的姜維

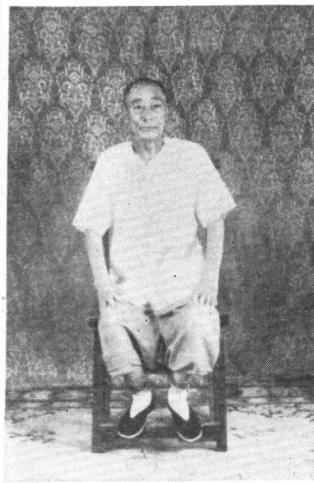

錢金福(魯智深)、王長林(賣酒人)合演的《醉打山門》

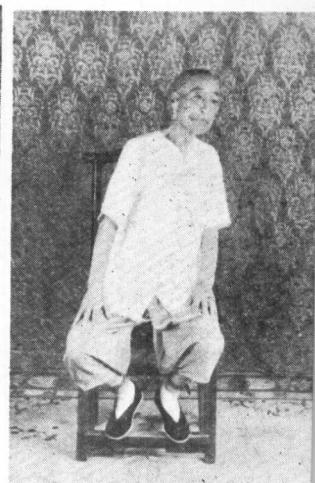
身 段 基 本 功
軛 輻 椅 子

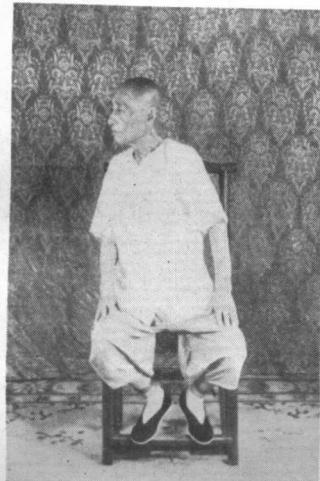
1. “軛輻椅子” 应当用
这种式样的椅子

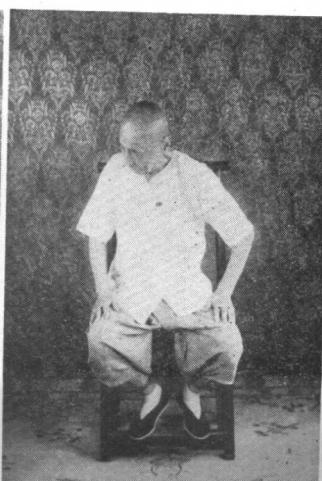
2. 这是練功前的准备姿势

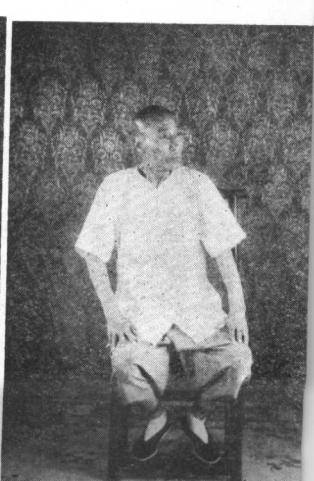
3. 左膀环儿靠着椅子
的左边柱了

4. 由左边軛輻到右边了

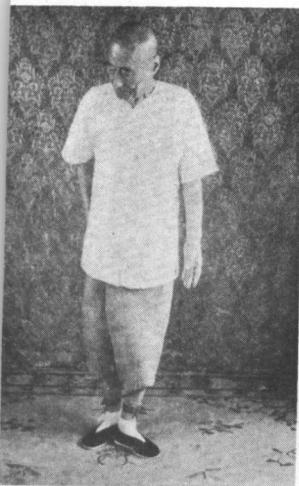

5. 正在往下坐腰

6. 神是这样拿法

整 云 手

7.身子正在向前斜撤

8.两只胳膊前后张开了

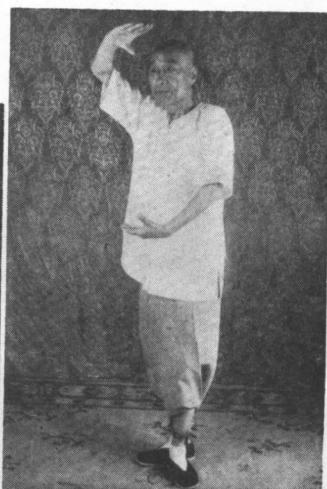
9.左手抬起来了

10.請注意:右手放在哪儿

11.左手圈到身后,
右手抬起来了

12.这个姿势是“云手撵儿”
的尾，“整云手”的头

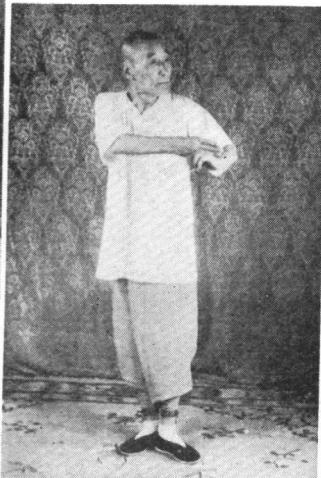
13.右手劈下来了

14.眼看地面，身向前扑

15.空拳要这样攥，眼睛要
这样看

16.右掌点着左腕

17.这是“整云手”最后一
个姿势

旦角搭于腕
底手垂，上手钩于鼻

特写1.思索眼

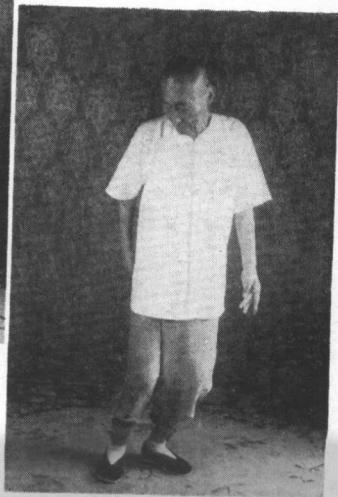
特写2.含羞眼

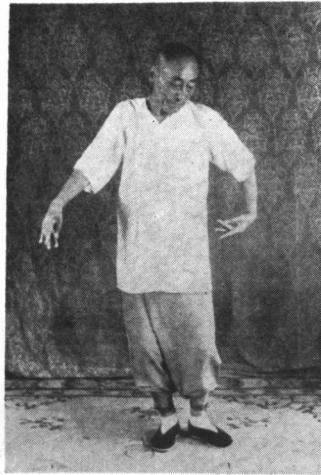
18.眼皮一耷拉、腰一松，
身子就显着柔软了

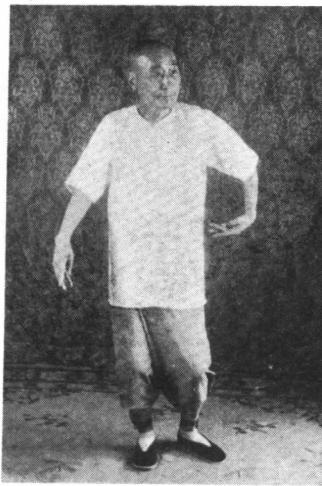
19.这是在使用“怒嗔眼”

20.要这样掖下頰儿

21.左手正在往后圈

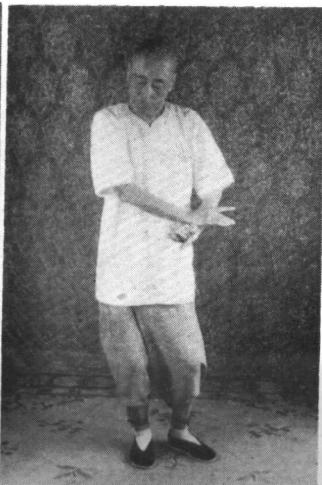
22.正在向前甩右臂

23.右臂正在往下落

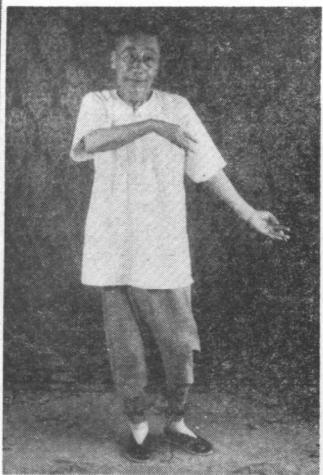
左:24.左臂正在向上托

右:25.搭上腕了

26. 上手够于鼻，右手正在
往上提；底手往下垂，
左手是垂下去了

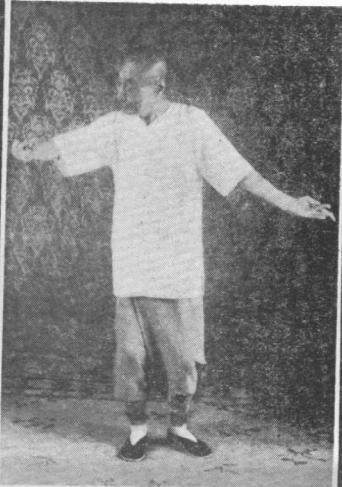
27. 提的又进一步

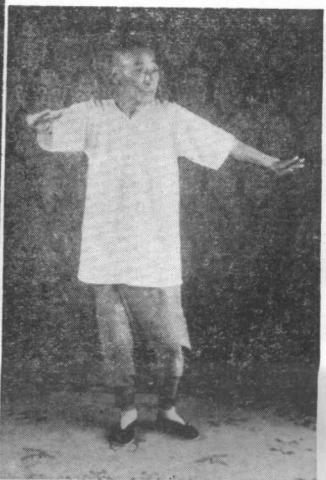
28. 注视着右手的手背

29. 两眼又在注视着右手

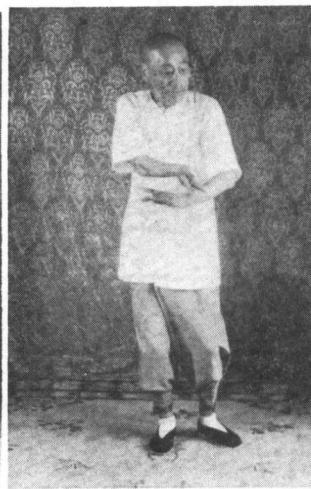
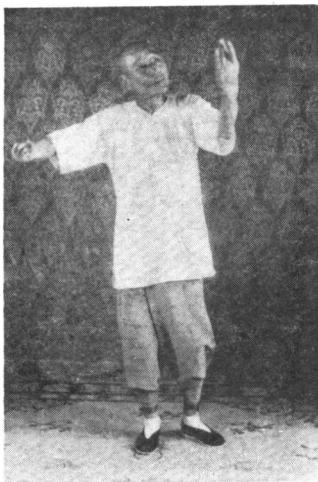

30. 眼神随着右手在转

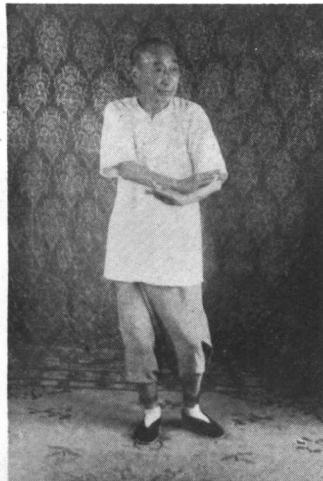

31. 甩头正视

左: 32. 正在使用“含羞眼”

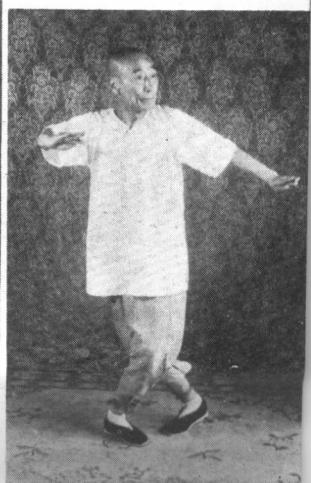
右: 33. 正要向里翻腕子

34. 腕子翻完

35. 这是拉开的姿势

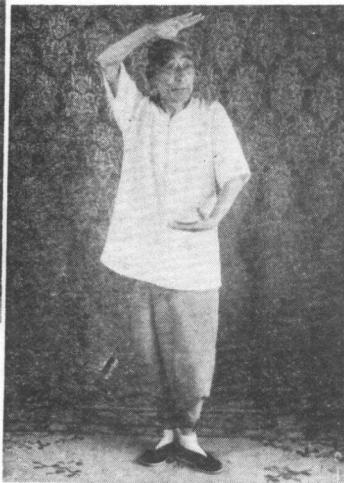

36. 請看是这样的亮法

这是起云手时的三个不同姿势

37.这是老生的姿势，上手
要举到眉毛上边

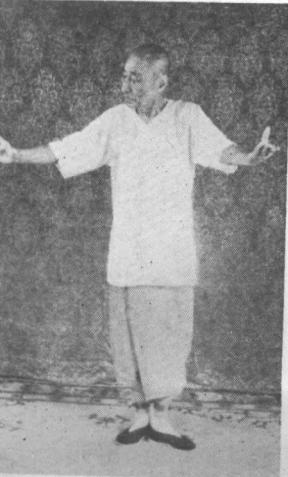

38.这是武生的姿势，上
手要举到脑门儿上

39.这是花脸的姿势，上
手要举到头顶上

这是劈掌时的三个不同姿势

40.請注意右手的手腕

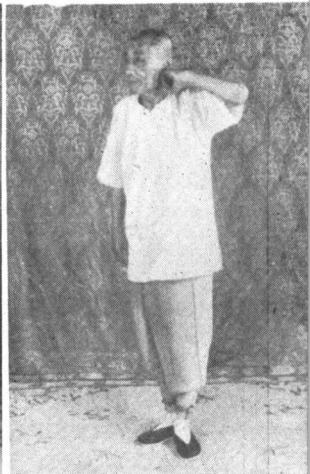
41.請注意右手的手掌

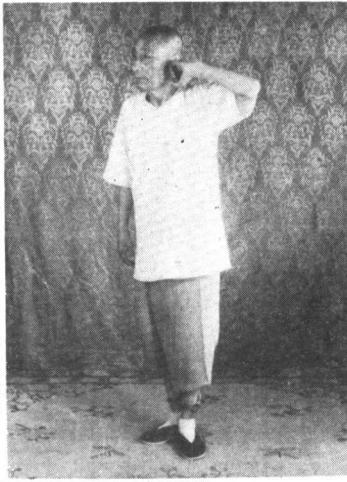
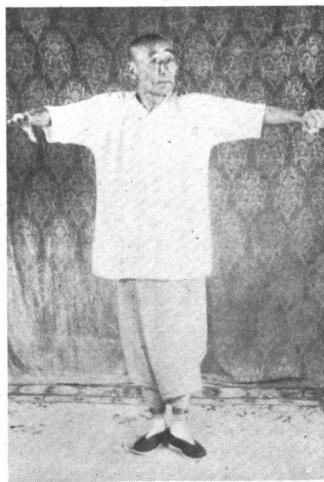
42.請注意右手的手指

山膀取于耳

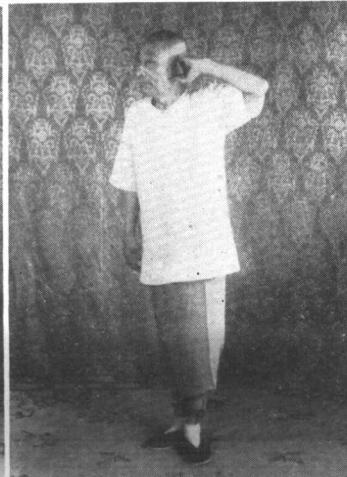
左: 43. 低拉的山膀
右: 44. 小指要对着
下耳垂儿

45.
平
拉
的
山
膀

46.
小
指
要
对
着
中
耳
眼
儿

左: 47. 高拉的山膀
右: 48. 小指要对着
上耳轮儿