

北方昆曲剧院 编

刘宇宸 主编

白雲生文集

郭学城题

中国戏剧出版社

白云生先生
(1902—1972)

周恩来总理接见白云生、梅兰芳、韩世昌等

白云生与韩世昌合演《狮吼记》

白云生与梅兰芳在北昆建院祝贺演出
中合演《牡丹亭·惊梦》

白云生与韩世昌合演《琴挑》

白云生与李淑君合演《奇双会》

白云生与韩世昌合演《三笑》

白云生演出《连环记》

白云生演出《百花记》

白云生演出《西厢记》

白云生与韩世昌合演《牡丹亭·惊梦》

白云生演出《牡丹亭·叫画》

向白云老学习

——编者心语

我们是北昆的后继者，是昆曲的传人。爱好和工作性质的使然，使我们除对昆剧老艺术家、老前辈们精湛的表演艺术五体投地外，更尊崇他们留下来的文字。因为这些文字和别人介绍他们的文章不同，是他们自己毕生舞台内外的心血，更真实，更生动，更有价值，更能体现他们的才华。

白云老是旧社会过来的人，自幼开始学艺。新中国成立后，他已经是近 50 岁的人了，曾先后在北京人民艺术剧院、中央戏剧学院、中央实验歌剧舞剧院工作，1957 年北昆建院时调北昆任副院长，是北昆老艺术家、老领导中很有威望和特点的一位前辈，尤其是在繁忙的演出和管理之余，白云老还能细心观察，认真总结，给后人留下了二百多万的文字，甚为珍贵。

文如其人，看白云老的文字，既无艰涩，也无拗口，如白云老的《生旦净末丑的表演艺术》、《〈游园惊梦〉的表演艺术》、《漫谈昆曲小生表演艺术》，读起来非常朴实，非常易懂实用。

白云老的文字是白云老几十年艺术实践的结晶和提炼，如白云老在《舞台上的两只脚》一文中用 32 字口诀的形式，针对演员舞台上的“迈脚”、“蹬脚”、“抬脚”、“跺脚”、“勾脚”、“绷脚”等动作，对演员“脚底下的功夫”做了极为生动形象细致的描述，像这样的描述在白云老的文字中比比皆是。

今年是白云老诞辰 100 周年，为了纪念白云老，更为了让后人获益，我们特意从白云老生前留下的二百多万文字中精选了 30 多万字的文章和剧目等，按类编辑成《白云生文集》一书，在北方昆曲剧院建院 45 周年之际出版发行。

在我们为《白云生文集》一书而工作时，眼前浮现起白云老关心剧院建设、关心青年演员成长、彻夜伏案写作的情景。要知道，这些文字是白云老一字一句用心血写出来的，令我们肃然起敬。白云老是一位中国戏曲的巨人。

今天我们纪念白云老，是让我们和我们的后人学习白云老的艺术，学习白云老的精神，传承白云老留给我们的宝贵财富；是对白云老的尊敬，更希望后人能对白云老这些用心血写就的文字认真地研读，这对提高剧院和演员的整体水平，扩大昆曲的影响必将大有裨益，这一定也是白云老生前所希望的。最后，衷心感谢白宝林先生及家人对本书出版的大力支持。

刘宇宸

2002 年 10 月 6 日

目 录

- 1 | 向白云老学习 刘宇宸
——编者心语

“不到园林，怎知春色如许”
——理论篇

3	我对昆曲的看法
7	昆曲的表演艺术形态
12	昆高腔十三绝
15	谈昆曲老艺人的表演艺术
24	我对戏曲表演的一些认识
37	谈学习地方戏和排练工作中的几点体会

48	中国民族戏曲的舞蹈艺术
64	生旦净末丑的表演艺术
80	再谈丑的表演艺术
93	角色的分析

“晴岚山市语，烟水捕鱼图”

——技巧篇

117	戏曲的唱念
117	戏曲的音韵
119	反切
121	分韵
124	四声
128	五音四呼
132	尖团
139	上口字
145	唱念的规律
149	气呼的运用
151	声音的优美
153	保喉与练声
158	再谈保喉与练声
163	谈传统戏曲表演艺术的形体锻炼

163	表演方法
166	注意力集中
	视觉 听觉 触觉 嗅觉与味觉
169	筋肉控制与松弛
170	想象与创造,更应有幻想
173	技巧训练
173	三个阶段
175	浑身有戏
	面部 颈部 肩部 臂部 手部 胸部 腰部
	臀部 腿部 足部
221	既要继承,又要发展
223	舞台上的两只脚
241	漫谈昆曲小生表演

“花摇烛，月映窗，把良辰欢情细讲”

——赏析篇

247	《林冲夜奔》的表演艺术
271	《单刀会》的表演艺术
285	《断桥》的表演艺术
303	《春香闹学》的表演艺术
319	《游园惊梦》的表演艺术

337		《拾画叫画》的表演艺术
346		谈浙江昆苏剧团演出的《十五贯》

“天淡云闲，列长空数行新雁”

——作品篇

355		东郭先生误救中山狼
388		花姑学舌

附录 1

411		回忆白云老	王城保
417		我的乳师白云生先生	马玉森
425		深忆敬爱的白云生老师	李 梅
430		学者型艺术家白云生	白士林

附录 2

436		白云生先生传记	白宝林	马玉森
449		白云生先生年谱初编		刘建军
454		后 记		编 者

“不到园林，怎知春色如许”

——理论篇

我对昆曲的看法

昆曲是我国最古老的剧种，它继承了中国古代的诗、歌、词、赋、舞蹈和音乐的艺术综合而成的；剧本则多是名家的精心杰作，所以富有文学价值。据现在大约的统计数字，传奇剧本有千余种，仅整理出来的乐谱曲牌也有四千余种，这真是一个丰富的文化遗产。

中国目前流行的各种戏曲所演的传统剧本多出自昆曲，或由昆曲演变修改而成的，如：出国演出的京剧、越剧的节目：《秋江》是昆曲《玉簪记》，《红娘》是《西厢记》，《梁山伯与祝英台》是《同窗记》。赴日本的中国访日京剧代表团所带的节目中也多是昆曲。如：《游园惊梦》、《奇双会》、《金山寺》、《断桥亭》、《闹天宫》等等。甚至著名的小舞剧《雁荡山》里的舞蹈动作及音乐曲牌也都来自昆曲的。

中国有悠久的历史，远在二千多年前就有歌曲，再往上推，如伏羲时的“扶徕歌”、尧的时代有“儿童歌”、“老人击壤而歌”、“华封歌”等；到了周朝，宴享朝聘，也都有歌；而中国的诗经就是当时民歌的汇集。其后如楚的离骚，汉的赋、唐的诗、宋的词，多能歌唱；到了宋的杂剧，金的院本都已形成了戏曲。据书籍记载：院本有六百九十多种，但均已

无存，当时最享盛名的是金代董解元的《西厢记》。元代灭金侵宋占了黄河以北的地方，因元人喜欢中国的戏曲，便将它发展成为元曲杂剧（即北曲）。此时宋迁都临安（今的杭州）、温州一带即产生了永嘉杂剧（即南曲）。

南曲和北曲的分别：在剧本形式上，角色上场，南曲是先唱后念；北曲则是先念后唱。在音乐曲调上，南曲是用五个音：上、尺、工、六、五，即是西乐的，1 2 3 5 6；北曲则是用七个音：上、尺、工、凡、六、五、乙，即是西乐的 1 2 3 4 5 6 7。在唱念字音上，南无平声字；北曲无人声字，在生活中，南方人和北方人的说话也是如此。

元人统一中国以后，元曲（北曲）盛极一时，当时出现了许多大剧作家：如关汉卿、白仁甫、马致远、郑光祖和王实甫等。还有沈和，杭州人，他创造了在一出戏中，南曲和北曲的合用，现在昆曲中就有南北合套的戏，如《白蛇传》之《金山寺》、《长生殿》之《小宴惊变》等都是。

由元至明代中叶，先是北曲盛兴，南曲衰落。后来，南曲吸收了北曲的优点，经过改革而复兴起来，北曲则日趋衰落。北曲衰落的主要原因是，宫调严格；一出戏中就用一个宫调，而且不许改变。同时又只是由一个主角唱到底，配角只不过加衬几句话白而已；可是南曲的一出戏里可以改用几个宫调，角色也是每人都有唱念，并且也有合唱。戏文故事也不像北曲只限于四折，而是增加到二三十折不等，这就使得它能够复兴和发展。

明嘉靖年间，杰出的戏曲音乐家魏良辅，昆山太仓人，原来向北人王友山学北曲，因语言关系未学成，中途回家，十年足不下楼，辛勤地学习与研究。当时的南曲腔调平直，他以南北曲为主吸收了弋阳腔、海盐腔和余姚腔，又把民歌、小调、

影戏调、逐鼓调等融合在当地的昆山腔水磨调中，改革成为一种新腔，统名为昆腔（即昆曲）。其曲调也很悠扬美妙，悦耳动人。并且在慷慨、悲壮的剧情中，用了修改过的北曲腔调更显着刚毅有力；在抒情、缠绵的剧情中，用了修改过的南曲腔调，更是柔和婉转。在唱念的字音方面又规定：北曲宗中州韵（即周德清《中原音韵》，中州即今之河南开封）；南曲宗洪武韵，乃明朝洪武年间所著的，那时明朝建都南京。这种字音上的规定给南北两大地区的方音语言上作了初步规划。后来他又和梁伯龙合作，梁也是昆山人，既通音律，又能作剧，他改订了自己写的《浣纱记》。从此昆腔又大大的前进了一步而风行全国，因它是以南北曲为主，吸收各地腔调，综合而成为全国性的戏曲，而不像其它地方戏只限于用本地的腔调而形成的戏曲；所以当时上至宫廷，下至乡镇，莫不有昆曲演出，直到清朝乾隆、嘉庆年间，在北方由北京到保定一带，就有五六十个昆曲班社。

从魏良辅时代算起，昆曲已有五百多年的历史，若追溯到南北曲的起源，则离现在有七八百年了。因有悠久的历史所以出现了很多的伟大剧作家，除前面所谈的元曲作家以外，明、清两朝的著名剧作家如汤显祖、洪升、孔尚任、李渔、朱素臣等都写了著名的杰作。这些伟大的剧作家多数对当时统治阶级不满，因此或用社会实事，或用历史故事，或用自己创造的人物，歌颂善良的人们而暴露社会的丑恶，反对封建，同情正义的斗争；用写实或讽刺的文字写出人民心中的不平而给统治者以有力的打击；所以能博得群众的欢迎。

昆曲在词藻、音律、舞蹈方面都有高度的文化艺术价值，所以经过几百年，虽到极度衰微之时，其他剧种还保存一些昆曲节目，而且传统上仍以昆曲为学习古典戏的基础。

现在经党和政府的支持成立了北方昆曲剧院，我们身为昆曲演员既兴奋而又感到惶恐；兴奋的是昆曲被社会重视了，惶恐的是自己文化艺术、政治水平都不够；因此除自己努力外，还有待于各界人士的指导和帮助，更重要的是培养继起人才，使昆曲更能发扬光大。我个人愿以毕生精力从事于昆曲事业，毫不懈怠的用心钻研，以期有更大的进步，才不辜负党和政府以及广大人民对我们的期望。