

李德生、著

常言说「无丑不成戏」，「丑是戏中胆」，只要是出戏，其中必有丑角和丑角的表演。这不仅仅表明丑角在戏剧中的重要作用，而且证明着「丑」和丑角的表演是中国戏剧的开端。

丑角

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

常言说「无丑不成戏」，「丑是戏中胆」，只要是出戏，其中必有丑角和丑角的表演。这不仅表明丑角在戏剧中的重要作用，而且证明着「丑」和丑角的表演是中国戏剧的开端。

李德生、著

丑角

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

丑角 / 李德生著. — 天津: 百花文艺出版社, 2008.1
ISBN 978-7-5306-4765-3

I. 丑… II. 李… III. 戏剧 - 角色 - 简介 - 中国 IV.
J812.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 193508 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)23332651 邮购部电话: (022)27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

※

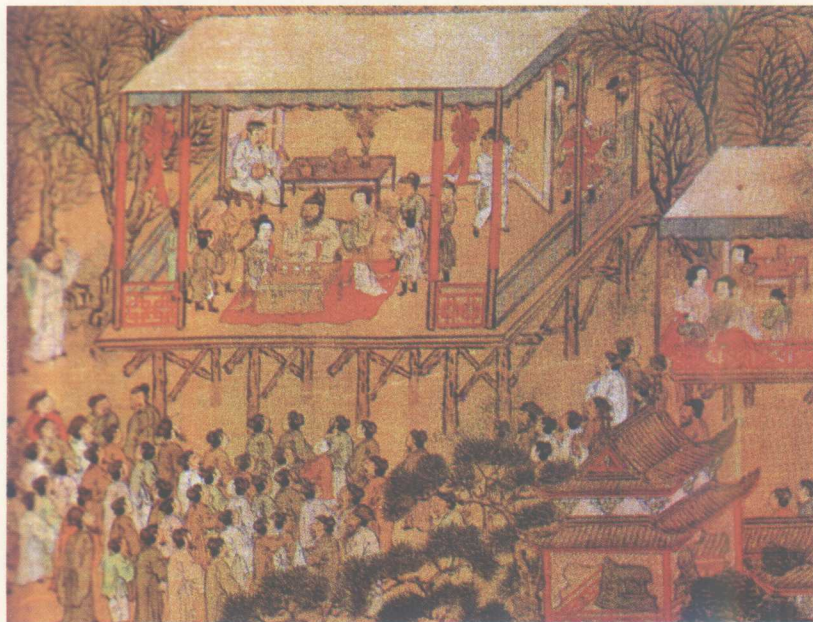
开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 7.125 插页 32

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

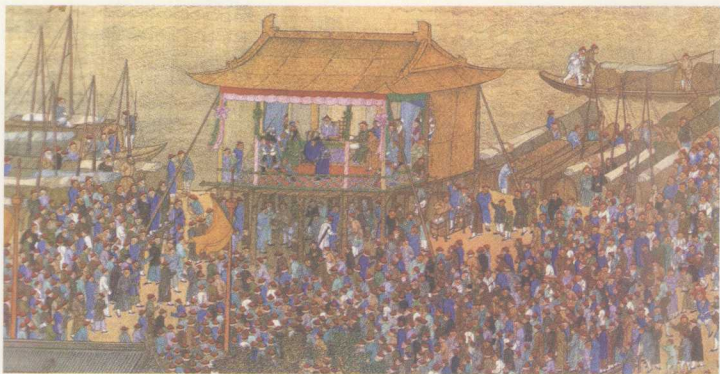
印数: 1 - 5000 册 定价: 23.00 元

此图出自河北宣化辽代张世古墓的壁画。研究音乐和舞蹈史的专家,都用此图说明辽代乐舞的形式。我认为,彼时杂剧已经成型,这应是一个演出杂剧的场面。乐队立于后,化了装的优伶正在做“出场亮相”的戏剧动作。

此图为明人无名氏绘《南中繁会图》,图中广场的舞台上正在热热闹闹地演着一出戏。台上有十个演员和剧务人员,分工明确,剧中角色也分得细致。台下男女环立,拥挤着看戏。右侧还有一个包厢,专供官中女眷使用。

此图为清王翬等人画的《康熙南巡图》的局部，描绘了南方水陆戏台的模式。彼时，戏剧已成为广大群众喜闻乐见的表演形式。台中演的是出“关老爷”戏，生、净、丑各司其职，行当已然分得很清楚。

此图是绘于1815年的《妙峰山庙会图》的局部。民间的戏班子正在庙前撂地演戏。从人物扮相可以断定是武打戏《叭蜡庙》，捉拿费德功。剧中武丑的扮相已赫然而现了。

这是清末木版年画《小上坟》，是一出小旦、小丑载歌载舞的微型喜剧。人们喜闻乐见，传流很广。有意思的是，从清朝到民国到新中国，每一次禁戏，它都赫然其内。只是民间不甚卖账，越禁反而演得越红火。在广大农村的舞台上久演不衰。唯有上世纪五十年代到八十年代，三十年绝迹舞台。直到 1986 年，才由陈永玲带头恢复。

此图为缀玉轩藏《清人戏剧册》之一《空城计》，是一幅手绘的精细作品。城下的两个老军在交头接耳、窃窃私语，紧张地注视着司马懿的动向，生怕他杀进城来。此时，戏中丑角的表演已有准词、准动作和准位置，相当规范化。对剧情的展开起着举足轻重的作用。

此图为清人绘《光绪年间茶园演剧图》。图中舞台结构和剧场的形式已具规模。观众们是一行行侧身坐在凳子上看戏，桌面摆着茶壶、茶碗，跑堂的、做小生意的穿梭其间。舞台上戏剧人物的扮相已与如今无异。

此图为北京故宫博物院收藏南宋绢本画作《宋杂剧演出图》。

方寸新天 丑中见美

——《丑角》序

德生兄从大洋彼岸给我发来电子邮件,要我为他的近作《丑角》一书写序。于是我把这本书的内容介绍拜读了几遍。真可谓琳琅满目,美不胜收,图文并茂,目不暇接。对丑角艺术的资料,收集得那么完备,作如此详尽的介绍,国内尚属首次。这是作者的一大贡献。

国内过去对京剧生、旦、净等行当的艺术研究的文章和书籍较多,对丑的艺术研究有所忽略。而京剧的丑角艺术,是一大富矿,急待开发。这本书的出版,将弥补这方面的缺憾。

丑角的能量很大。丑角可以演反面人物,也可以演正面人物,无论王公大臣,富家贵族,还是贩夫走卒,三教九流,都有丑角的表演空间。要想了解丑角行当在京剧中的地位和艺术上的成就,从这本书中就可以粗略得到了解。此书几乎囊括了所有京剧剧目中的丑角形象。有彩色图片,有文字说明。从服装到化妆,从剧目内容到表演特色等等,都按不同剧目和不同剧中角色作了介绍。

丑角是观众喜爱的戏剧行当。丑角表演的特色,是插科打诨,亦庄亦谐;喜笑怒骂,皆成文章,在供人哈哈一乐的同时,对历史和现实中不合理的丑恶的东西,能入木三分地、无情地加以讽刺和鞭挞,给人以深刻的思想启发。这是丑角概括生活的特殊功能,也是丑角表现真、善、美的深刻之处。而这种思想和艺术效果,生角、旦角和净角在这方面有时候是

难于承担的。

“丑而不丑”，这是人们谈论丑角时，常用的一句话。现因简化字的关系，这句话变得很绕，不易理解。其实“丑而不丑”的第二个“丑”字，是丑陋的意思，原先的繁体字，是“酉”字旁一个“鬼”字。它的准确的意思应是丑角艺术并不丑陋。因此，“丑而不丑”，是要求把丑角艺术放在美学的层面上来研究。

“丑而不丑”实质上是要求“丑中见美”，不能因为丑角在语言、行为上滑稽可笑，就脱离生活的真实去任意夸张，以牺牲艺术美来赢得低廉的剧场效果，最后势必被观众所抛弃。高明的丑角演员非常注重对生活进行分析、选择，提炼出高于生活的艺术美。只有源于生活、高于生活的艺术美，才是我们所要追求的。源于生活，是指不能违背生活的真实，无论在题材上，还是在人物性格上，都要求真。虚假，是谈不到美的。高于生活，是指对生活进行提炼，去粗取精，进行典型化的艺术加工，创造出高于生活的艺术真实，它比生活原态更真实，更能反映生活的本质；在这基础上表现的艺术美，更典型，概括性更强。丑角艺术美的功能，是要让观众在愉快的欣赏中得到思想上的潜移默化。丑角与别的行当有很大的不同，它更需要强调“丑中见美”，稍不注意，就会放弃艺术美的追求，陷入“丑中见丑”的低层次的窘态。丑角的艺术美是需要以严肃的态度去创造的。特别是当用丑角去扮演反面人物时，更得用心去提炼艺术美，让观众在赏心悦目的欣赏过程中，感受到对丑恶灵魂的深刻批判。这是丑角艺术的特殊功能。这种“丑中见美”要求思想内容与艺术形式的和谐结合。丑角表演艺术家都懂得追求与内容相适应的艺术形式，并加以精雕细刻，运用高难度的技艺，使之达到完美的境地。京剧的萧长华、昆曲的王传淞、川剧的周企和等丑角表演大师是这方面的典范。他们的丑角表演艺术极具欣赏价值，都能达到“丑中见美”的美学层次。丑中处处见美，观众在观剧过程中获得愉快和审美的满足。“丑而不丑”是中国戏曲传统艺术的重要的

美学原则，也是我们戏曲艺术独特的宝贵财富。

目前有许多青年对京剧传统艺术不感兴趣，这本书向他们介绍生动活泼的丑角艺术，以此入门，可登上京剧艺术殿堂。而京剧的行家和收藏家，手持此书，时时翻阅，是一种赏心悦目的享受。如果是京剧艺术研究者，得到此书，会如获至宝，因为生动的材料，丰富的信息，将是深入研究京剧丑角艺术的必不可少的资料。由此，可看出这本书的价值。

德生兄是个有心人，他对文化资料的收集，已非一日之劳。最近他新出版的《老北京的三百六十行》，厚厚一大册，洋洋大观，图文并茂。许多行业、许多图片是今天难于见到的，是一部不可多得的北京传统人文社会的生动风俗画卷。德生兄还有一绝，就是长期收藏了不少烟画。烟画在旧社会是随香烟盒赠送的小画片，它起一种广告宣传作用。这类小画片，有风景画，有仕女画，更多的是传统故事人物画和戏曲人物画。这些烟画，往往不为人们重视。烟画的空间虽小，方寸之间却能包罗万象。其实不少烟画，不仅内容有意义，而且画得精美。德生兄独具慧眼，看到它的收藏价值。他对这些小画片，情有独钟。1996年春他在一首七绝中曾写道：

收藏求索醉如痴，经月书成费闾思。

此物原非些小技，个中奥妙尚堪师。

可见他对收藏烟画的执著。于上周刚刚病逝的著名书画家、诗人钟灵兄，当年曾以德生兄收藏的烟画为题，吟诗唱和。钟灵兄的诗是：

神飞旧迹入情痴，方寸之中见妙思；

犹记儿时临烟画，功成岂忘启蒙师。

我亦唱和一首：

旧时珍品惹人痴，万象包容苦构思。

浓淡相宜凝彩绘，丹青翰墨友兼师。

这本《丑角》中的珍贵的画图，就是他那浩瀚烟画资料中的一部分。令人痛心的是恰恰这个时候，我们的挚友钟灵兄走了，他没来得及看到德生兄这本书的出版，否则他一定会为这本书的付梓，再吟出一些佳作。

最后，我将祝贺《丑角》出版的一首七绝，作本文的结束：

弄箫顾曲已如烟，文稿读来思翩跹。

笋剥诸丑能见美，境藏方寸有新天。

游默

2007.5.31

游默，离休前任中国戏剧家协会书记处书记，《中国戏剧》主编、编审。

此剧为方巾丑戴三郎巾，穿绿素褶子，手拿折扇，此图是叫门时身段。

戴圆纱，身穿红官衣、朝方靴，口戴白四喜儿。

戴太监帽，穿蟒，系绦子，朝方靴，手执拂尘。

戴达帽，穿红龙箭、黄马褂、大带、朝方靴，口戴白四喜儿，手执枪，此乃会焦、孟二将时之身段。

柯柯寨之老端

头梳小辫,身穿女袄、大坎肩、女彩裤、大红鞋,腰系汗巾,手拿瓜锤。

教子教之响宏

戴五佛冠,僧衣、袈裟、僧鞋,手拿莲花香炉,此乃眉目传情时之身段。

雙獅圖之書童

戴软罗帽,素青褶子、黄大带、鞋子。

瘋僧棒春

头戴破僧帽,短发,身穿破僧衣,腰系草绳,一手执笞帚,一手执吹火筒。

头戴小帽，反穿皮袄，口戴哈哈笑，手拿大烟袋。

梳彩旦头，穿女布袄子，素彩裤子，手拿太平鼓，此是看香头、装腔时之身段。

《混元盒》之哈吧是蛤蟆精，头戴礼拜帽，上有一个蛤蟆形以表示之，身穿蓝布褂，拿扇子，系褡包。

戴红缨帽，穿蓝布箭衣、红号坎，系大带，肩扛鸟枪，当年张文斌演此最佳。

拾黄金之花子

此戏小花脸打泡刷，能大、小喉咙兼长方能演。

风波亭之哈哇咪

戴诸葛巾，穿八卦衣，口戴丑三，手拿羽扇，此乃定计之身段，扮相与孔明同，以表示是军师。

拾玉镯之刘媒婆

此角梳苏州头，穿大袄子，手拿烟袋，杨四立颇称拿手戏。

莲花湖之大鼻子

戴红皂隶帽，额子插一根翎子，口戴丑三，穿绿素箭衣、大带、朝方靴，外披红开敞。

戴红缨帽，穿外套子，口戴八字吊搭，手执明仗。

戴草王盔，穿茶衣，打腰包，戴丑三。

头戴红缨帽，身穿袍子马褂，两手捧烟袋。

戴蓝鸭尾巾，青缎素褶，系大带，口戴黑八字吊搭。

戴大叶巾，衣绿素箭、红马褂、大带、朝方靴，口戴黑八字吊搭，肩扛降龙木。

戴孩儿发，穿茶衣、黑彩裤、鞋子。

戴毡帽，穿蓝布箭衣、红坎肩，戴八字吊搭，头顶尸匣，腰插板斧，左右手各执一马鞭，此乃临下场身段。

戴毡帽，蓝布箭、大带，手拿斧头，此乃钉镣之身段。