

郭铭彝 编
阳荣秀

一代桐凤



四川文艺
出版社

陽友鶴文集



一代桐凤

——阳友鹤文存

郭铭彝 阳荣秀 编

〔上卷〕

四川文艺出版社
1993年·成都

出版者的话

阳友鹤同志（艺名筱桐风），是国内外享有盛誉的川剧表演艺术家、戏曲教育家。

阳友鹤同志八岁入科学戏，一生尊师重道，勤奋好学，技艺出众，演出大小剧目二百多个，蜚声剧坛。他中年时就被誉为“四川的梅兰芳”和“程式表演种子”。

为了演出和课徒，阳友鹤同志总是孜孜不倦地研戏穷理，明理而生情，情动而创技，技熟而生巧。在艺术上善采众长而后兼人人之所独专，是广大观众所公认的不可多得的川剧旦角全材演员。他在舞台上为广大观众塑造了焦桂英、钱玉莲、杜后、鄱氏、陈妙常、杨贵妃、杜十娘、焦氏、梁红玉、李慧娘等栩栩如生的妇女形象，为祖国的戏剧文库增添了颗颗闪耀着光芒的宝石。他为川剧事业培养出了众多的如陈书舫、秦紫光、廖静秋、许倩云、张巧凤、张光茹、左清飞、刘芸、肖开蓉……等等优秀人材。他是现当代川剧发展史上一位承前启后、继往开来的人物，在我国戏剧界有很大影响。外剧种知名的新风霞（评剧）、梁谷音（昆曲）、红线女（粤剧）、傅全香（越剧）、胡芝风（京剧）、田桂兰（晋剧）、任跟心（蒲剧）等演员，无不得其教诲，获益匪浅。

伟大的无产阶级革命导师列宁在《青年团的任务》中指出：“无产阶级文化并不是从天上掉下来的，也不是那些自命为无产阶级文化专家的人杜撰出来的”。中共四川省委振兴川剧的八字方针“抢救、继承、改革、发展”也强调继承、发展。后者不借鉴前人成果，是很难青出于蓝而胜于蓝的。自1980年中央文化部举办阳友鹤舞台生活60周年活动以来，我社（包括它的前身四川人民出版社文艺编辑室），为了继承和发展戏剧艺术，抢救、发展阳派艺术成果，曾几次努力拟出版《阳友鹤纪念册》、《阳友鹤舞台艺术》、《阳友鹤唱腔选》，均因种种因素未能实现。这次，在四川省新闻出版局的大力支持和四川省川剧艺术研究院郭铭彝老先生、阳友鹤同志的爱女阳荣秀的努力下，终于编成了一部集阳友鹤同志关于戏剧理论、表演、剧本、唱腔等方面数十年经验的综合集子《一代桐风》（上、下两卷），使我们的愿望得以较好实现；也较好地同时也只能说是部分地实现了阳友鹤同志数年前就提出的“我要抓紧时间，进行艺术经验、川剧史料的回忆、记录、整理，我将继续增补、完善川剧旦角表演程式，尝试组织适用于现代戏的新的川剧表演程式……”的宏愿。

我们愿借《一代桐风》的出版以慰阳友鹤同志的在天之灵！

出版者

一九九一年三月

序(二)

川劇是我國戲曲藝術中一大劇種
是四川文化藝術中最有群眾性
的部門。從都市到農村，它都擁
有廣泛觀眾。而川劇藝術大師陽
友鶴，其舞臺實踐、傳藝授業，都
作出了杰出貢獻。



一九八六年夏

序（二）

阳友鹤是川剧界卓有成就的一代艺人，同时也是川剧表演艺术，特别是川剧旦角表演艺术承上启下的一代传人。

阳友鹤在解放前的表演艺术，我从来没有看过，只知道有一个艺名筱桐凤、在川剧舞台上赫赫有名挂头排的名艺人。解放以后，曾看过他的表演，有些了解，知道的也极有限。只听说他和周企何合作，把川剧《秋江》送到北京全国第一届戏曲会演上，一炮打响，获一等奖，使川剧在全国扬眉吐气。我这个本以为川剧的大锣大鼓和嗷叫的高腔会把北京人吓跑的四川人，也感到很宽慰了。后来四川人民出版社送我一套川剧剧本资料，洋洋乎几十本，才知道川剧原来有这么丰富的内容，同时还得到一本《川剧旦角表演艺术》，图文并茂，略翻一过，便知道川剧表演艺术有如此多的成就。对川剧舞台上旦角表演的各种基本功法，讲解得十分精到，一把扇子，一块手帕，两片水袖，以至五个指头（更不用说灵魂的窗户一眼神了），竟有如此多的表演细节，能表现不同身份的各种旦角在特定环境中的不同思想情绪，使我大吃一惊。我十分佩服作者如此体察入微，取精用宏，写出如此生动的教材。这个作者便是阳友鹤。后来听说名噪一时的川剧艺人廖静秋，得了癌症，为了长留她的表

演艺术，北影为她拍一部彩色片《杜十娘》，多亏阳友鹤精心为她设计唱腔和身段。后来全国放映，我看了，果然出色。对阳友鹤的印象更深了。但和他还是没有什么往来。

我和阳友鹤往来是在这十几年间。由于工作，我和一些川剧著名演员有许多往来接触，其中便有阳友鹤。我们讨论川剧的改革创新问题，当时我对许多老艺人如阳友鹤、周企何等的许多艺术见解，印象颇深。对于他们对艺术的执着追求，对于他们热心于川剧的传、帮、带，对于他们锲而不舍的探索精神，有了更多的理解。我发现阳友鹤不仅是一个川剧表演艺术家，还是一个川剧改革的热心人，还是川剧表演艺术承先启后的传人。就其在刀马旦、闺门旦、青衣旦、奴旦、魂旦、摇旦等表演艺术都有较高造诣并有许多独到的创新和发展看来，可不可可以说他是川剧旦角表演艺术的一代宗师呢？

阳友鹤的成就的确不是偶然的，我以为有几点提出来，很值得从事舞台艺术的表演艺术家和后生辈学习和借鉴的。

第一，锲而不舍，苦练基本功的韧劲和钻劲是惊人的。他从八岁入“金兰科社”学戏起，直到他少年成名及以后的舞台生活中，他都一直坚持练功。一种功夫不练到家，绝不罢手，他在演出中，在沙坝练，坟场练，月黑头练，非练纯熟了不可。特别是在换嗓时一时哑嗓，他从不灰心，他忍受了惊人的苦楚，寒来暑往，三年如一日，每天天不亮就出去练嗓，“哑钢板”终于叫响了。这样的精神，干什么不成功呢？今天的青少年演员能有他的苦干精神，何愁基本功不扎实？

第二，尊师重道，广采博收，虚心学习，是阳友鹤的一大特点。他在未成名时，固然向前辈艺人恭恭敬敬地学习，如川剧泰斗周慕莲对他的影响很大。他向曹俊成虚心请教，曹把一生演戏奥妙都传给了他。张德成和他合作，对于他的艺术精进，

影响也不小。连几次给他冷遇的陈翠屏，他仍然再三求教。就是不出名却有一技之长的演员，也虚心学习。他对梅兰芳、程砚秋、荀慧生、张君秋等京剧名旦，更是上门认真请教，共同探讨。他不仅向戏剧界名家学，还向竹琴、扬琴等曲艺名人学，他还向郭沫若、阳翰笙、田汉等前辈戏剧家学，向张大千、冯灌父等画家学，还向向楚、林山腴等古典文学家学，他甚至对话剧艺术、新舞蹈、骑马、溜冰、拳术都有兴趣，想从中触类旁通，得到启发。他这种虚心求教，好学不倦，从不自满的精神，使他的旦角表演艺术，精益求精，炉火纯青。

第三，循循善诱，诲人不倦，对培养新苗，倾注毕身精力。他从自己的切身体会，深知要造就一个艺术人才不易，要有前辈有造诣的老艺人愿意牺牲时间精力，悉心发现和扶植后起之秀，把着手一点一滴地浇灌，教导，耐心、细致而严格，才望有成。他不惜以老迈之身，亲身示范，从艺术上进行人物的历史环境的心理分析。务求不仅形似，更要传神。在川剧界许多有成就的旦角演员，几乎没有不受到他的训练和熏陶的。他教了徒弟，又教徒孙，使川剧舞台新人辈出。每次上北京，都受到周恩来、陈毅、聂荣臻、贺龙、邓小平等国家领导人的称赞和鼓励。这其中阳友鹤贡献了不少心血。京剧、晋剧、评剧、豫剧、粤剧、秦腔等剧种的许多著名旦角表演艺术家向他求教，他都无保留地把自己的拿手绝招，送给他们，还亲自去讲课和辅导。他的这种精神，和某些视绝招为秘密的一般艺人比，风格高下，可以概见。

第四，艺无止境，追求探索不息。阳友鹤从来不能满足于自己已获得的成就，他总认为艺无止境，必须不断追求、探索和创新。绝不故步自封。他所表演的每一出戏，都经过他反复琢磨，力求出新，他的拿手戏《金山寺》，《刁窗》，《秋江》，

《铁笼山》，《貂蝉》，《杜十娘》，《打神》等戏表演时，都有新招儿，而且往往一鸣惊人。许多绝招至今还保留在后来人的舞台表演中，而且中外称誉。《秋江》已传到其他各剧种，历演不衰。《金山寺》一再出国，都叫响了。这都包含着阳友鹤的探索、创新的足迹。现在有些人常叫“实现个人价值”，其实个人价值是什么？不就是创造和奉献吗？一个艺人能够给艺术宝库增添一点什么，这就是他的价值的实现。阳友鹤可算是实现了他的自我价值了。

第五，待人接物，热情诚恳。我和阳友鹤相交并不深，在往来中却看出他是一个热情诚恳，乐于助人的人。他几次向名艺人陈翠屏求教遭到冷遇，受了许多哑气，但当他成名，陈翠屏潦倒时，他却不计前嫌，厚礼登门向陈翠屏执弟子礼，十分谦恭，使陈翠屏感动不已。从这件事可见阳友鹤的厚道。这和舞台上同行是冤家，以怨报德的风气比，多么不同。又如《秋江》是他和周企何打磨出来的，可是在拍电影时，他主动让给他的年龄较轻，形象更好的弟子陈书舫上银幕。又如他为了使弟子廖静秋的艺术形象永留人间，他精心为之组织唱腔，设计身段，自己出力，别人出台。他的无私奉献的风格和现在某些为名缰利锁所束缚，争名图利，闹得不可开交的人比起来，真是天差地别。他那么无保留地把一生艺技教给后辈的热心、耐心，如不是为艺术而献身，怎能做到？这样的人品、戏品，不是值得大大提倡吗？

至于阳友鹤在川剧旦角表演艺术的成就，他的唱做唢打的功夫，如何深厚，自有艺术界许多内行进行专文评述，就无须我这个外行来班门弄斧了。

不过在这里，我想借阳友鹤来说点题外话。

阳友鹤一生追求艺术，改革创新，目前川剧面临许多问题，

我们应该象阳友鹤一样，第一相信川剧不是走到穷途末路了，还大有可为；第二，川剧必须改革，推陈出新，不改革是没有出路的。

其次，阳友鹤一生从各种剧种以至其他艺术吸收养分，丰富自己，同时又无保留地把自己的艺术扩散到别的剧种去。现在川剧改革，也应该吸收人家的长处，为我所用，千万不可老大，故步自封，不求长进。川剧和别的剧种交流以至交融，是改革和提高自己的必由之路。川剧的确有宝，可以扩散给别人，听说新起的吉剧就从川剧很吸收了一些长处，很有生命力。那么川剧的某些程式，某些唱腔，为什么不可以改造，输入到现代的歌唱和舞蹈中去？我在早上听到成都广播电台市郊节目的序曲，明显来自川剧音乐，就很动听。川剧的有些曲牌可不可以改造进入流行歌曲，通俗歌曲中去呢？西北民歌入通俗歌曲，形成“西北风”，值得思考。川剧的舞蹈身段输入到现代舞蹈中去，四川歌舞团已尝试过，不是在德国汉堡艺术节中大受喝采吗？而川剧新试验的《红梅阁》，化入了一些现代舞蹈，不是看来也顺眼吗？正如阳友鹤在《金山寺》中独创了挺举一样。至于川剧的幽默和讽刺手法，在全国是驰名的，用之于话剧、小说、电影，也是大有开拓余地的。

总之，我的意思，川剧要改革，就要吸收，扩散，渗透，交融，促进新的艺术形式的出现。如果川剧改革只着意于抢救和继承，而不多着意于改革、创新、发展，是很难振兴的。如果因而弄得非驴非马，出了一匹能跑能逃的骡子，只要广大观众欢迎，也未始不可。我以为阳友鹤的精神在此，也要这样才是真正纪念阳友鹤。

《川剧旦角表演艺术》序

川剧是一个具有悠久历史的剧种，保存着很多传统的表演技巧；有些是各古老剧种所共有的，有些是川剧所特有的。

中华人民共和国成立后，因为各地戏曲的巡回演出和会演，使各地演员很方便地交流了经验，各地方的观众也有机会欣赏了多种多样的戏曲。由于川剧的丰富多采，所以很快地拥有了更多的观众。川剧名演员的名字差不多都为各处观众所熟悉，阳友鹤同志就是其中的一个。他对于川剧旦角表演有着准确的传授和深厚的功夫，并且他还是一位极有教学能力的戏曲教师，正是由于这样，所以他能够作出一本比较系统而有丰富内容的川剧旦角演技的教材。

这种带图解的教材，好象《芥子园画谱》的方法一样，把成幅的画按照树、石、水、山、屋宇、人物、桥梁等分解为个体的图说。当初我学画的时候，就感觉到这是一种比较容易入手的方法。阳友鹤同志所作的虽然只限于旦角的各种基本表演法则，但至少也好比画谱中的一部分，譬如画树部分的“起手四歧”、“二株并立”等等法则一直到点苔勾叶。这是一件很有意义的工作，对于学习旦角的演员或研究表演理论的戏剧工作者们，都是一种很好的参考资料。

梅兰芳 1957年

例 言

一、《一代桐凤》这部集子，包括“阳友鹤文存”、“评介”、“庆祝舞台生活六十年”、“悼唁·怀念”、“部份书信”、“阳友鹤演出剧目选（附：阳友鹤部份演出剧目表）”、“阳友鹤唱腔选（附：关于川剧高腔板式、锣鼓的几点说明）”“先父阳友鹤生平大事记”等部份，按上顺序，依次排列，分上、下两集出版。

二、为了制版和图像清晰，凡字、画、图片一律集中排在前面。

三、各部份文章按系年部份，未系年部份的顺序排列；剧目选、唱腔选则按剧情时代顺序排列，神话故事戏列后。

四、对个别词、句、成语故事采取释事、释义相结合的方式作了扼要注释。

目 录

出版者的话.....	1
序（一）.....	1
序（二）.....	1
《川剧旦角表演艺术》序.....	6
例言.....	7

上 集

我的学艺经过.....	1
-------------	---

系 年 部 份

与胡沙同志谈《别宫出征》.....	16
略谈川剧旦角的基本训练与表演要求.....	22
谈谈我的表演经验.....	49
我对川剧唱腔的点滴体会.....	82
《别洞观景》的革新和演出.....	84
闽门旦和奴旦的表演.....	86
初相见 永难忘.....	93

——忆梅兰芳同志

中南地区戏剧会演观摩散记	97
阳友鹤与《刁窗》	99
为川剧舞台新人辈出贡献力量	114
——在阳友鹤舞台生活六十年纪念会上的答词	
互教互学 共同前进	117
——在拜师会上的讲话	
谈戏	119
——田桂兰访问录	
功夫不负有心人	130
——忆《秋江》的舞蹈设计	
山城艺花发新枝	138
——给省川剧学校重庆班的一封信	
抓领说功	140
——给川剧青年演员谈谈基本功	
希望《成都日报·周末》越办越好	151
和美国朋友谈川剧表演艺术	152
谈谈《情探》这个戏	156
死学活用	160
——再和川剧青年演员谈基本功	
谈川剧泼辣旦和《铁笼山》的杜后形象	169
新秀迭出一派生机	188
——喜看山西蒲州梆子青年演出团在成都首场演出	
为山西蒲州梆子剧团谈戏曲表演艺术	192
更上一层楼	201
——热烈祝贺四川省川剧学校三十年校庆	
谈川剧旦角的表演程式及其运用	204
贵在刻意追求中	214

——谈艺

怀念西禾	220
演《刁窗》的一些体会	223
《金山寺》表演艺术的继承和创新	227

未系年部份

从艺诀谈表演程式的运用	240
戏曲程式中的“巾”、“扇”	248
谈点对戏曲导演的体会	256
——在戏曲表导演座谈会上的发言	
为使川剧舞台人才辈出新花竞放贡献力量	258
——在省政协知识分子为“四化”建设服务经验交流 会上的发言	

评介

系年部份

阳友鹤在《铁笼山》中的表演艺术	
..... 龙梭(陈西禾)	265
试谈阳友鹤唱腔艺术的特点	岳纹 269
赞《白蛇传》	马少波 271
主题鲜明 风格独具	黄宁 274
——看川剧《白蛇传》演出	
达则变	王朝闻 277
——阳友鹤表演艺术散记	
端庄杂流丽 刚健含婀娜	屈守元 289
——阳友鹤同志演唱艺术杂谈	

阳友鹤的唱腔艺术·····	杨 为	298
程式表演种子·····	叶 石	303

——阳友鹤同志

为了形象的丰满与优美·····	刘双江	306
-----------------	-----	-----

——谈阳友鹤在川剧《刁窗》中的艺术创造

阳友鹤与梅兰芳·····	杨 槐	316
阳友鹤勇于创新·····	黄景明	324
阳友鹤谢友酬师·····	陈国福	325
阳友鹤边演边说三川剧·····	之 江	327
于细微处见功力·····	江 苇	329
功艺篇·····	刘念兹	331

——谈阳友鹤的表演艺术

阳友鹤在《雪梅教子》中的唱腔·····	杨 为	337
---------------------	-----	-----

未系年部份

阳友鹤艺术创造的特点·····	刘双江	340
论阳友鹤(片断)·····	王朝闻	355
贫苦成名筱桐凤·····	蔡启国	357
阳友鹤传·····	中国艺术家辞典	360

庆祝舞台生活六十年

阳友鹤舞台生活60周年纪念会隆重举行·····	四川日报通讯	365
-------------------------	--------	-----

系年部份

学习阳友鹤同志勇于革新的精神·····	吴 雪	369
---------------------	-----	-----

——在阳友鹤舞台生活六十年

纪念会上的讲话

祝阳友鹤同志老当益壮焕发

- 革命精神作出更大贡献……………**阎志胜** 373
- 在阳友鹤舞台生活六十年纪念会上的贺词
- 阳翰笙同志贺信……………**阳翰笙** 377
- 巴金同志祝函……………**巴金** 378
- 铁笼山见桐凤翔……………**曾直** 379

七 律

- 赢得艺术春常在诗一首并序……………**任白戈** 380
- 舞台歌榭六十年诗一首……………**艾芜** 381
- 驰骋歌坛六十春……………**许姬传** 382
- 祝贺阳友鹤同志舞台生活六十年……………**徐文耀** 383
- 祝阳友鹤同志舞台生活六十年……………**沙汀** 384
- 独树一帜的“阳派”……………**严国华** 387
- 阳友鹤表演艺术浅谈
- 老树新花竞相争艳……………**余思和** 392
- 祝贺与希望……………**新风霞** 396
- 承先启后见精神……………**吴良驹** 399
- 欣慰·鼓舞·祝贺……………**周企何** 401
- 在喜庆的日子里杂忆《白蛇传》的改编……………**吴伯祺** 403
- 祝贺·致敬……………**朱丹南** 405
- 为阳友鹤老师舞台生活六十年而写
- 艺无止境 精益求精……………**冯光钰** 409
- 喜听阳友鹤演唱的《情探》新腔
- 往事追忆情更深……………**周裕祥** 411
- 艺术之树长青……………**许倩云** 415