

夏天 编

戏谚一千条

XI YAN YI QIAN TIAO

上海文艺出版社

戏谚一千条

夏天 编

上海文艺出版社

封面设计：麦荣邦

戏 谚 一 千 条

夏 天 编

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海翔文印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 5 插页 2 字数 73,000

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

印数：1—28,000册

书号：8078·3522 定价：0.70元

序

矢 明

在我们学习、研究中国戏曲的时候，时常要接触到在戏曲界广泛传播的戏曲谚语。

对待戏曲谚语，人们的态度不尽相同。有人尊重它、珍爱它、研究它；但也有人认为，所谓戏谚，不就是梨园行中的一些行话和歌诀吗？过去的艺人读书少，没有文化，才会把戏谚当宝贝，其实它“言之无文，行而不远”，实在不必认真地对待。后一种看法显然是一种偏见，其原因是对戏曲和戏谚了解得太少的缘故。

戏谚是我们的前辈艺人长期艺术实践的经验总结，它具有准确生动、浓缩洗炼、意味隽永、节奏鲜明、韵律和谐的特点，因之也就易说、易记、易用、易传。戏谚的内容极广：对编剧、导演、表演、美术、音乐、服装、化装、道具等方面都有涉及；在拜师学艺、勤学苦练、继承创新、立志成才、演员戏德、观众心理等等方面，也有论述。

戏谚是歌谣，是艺诀，是警句，是箴言。它看似平淡粗拙，其实言简意赅、内涵丰富、发人深思，富于美学价值。这些，便是戏谚能够不胫而走，代代相传，深受戏曲界欢迎的奥秘。

也许戏谚所采用的谚谣体容易让某些人误解，以为这种简单直白、土里土气的东西，不宜登堂入室。殊不知反璞归真，深入浅出恰恰是艺术的高格调，高境界。譬如中国画的画论，前人也喜欢用诀谚、歌谣的方式来阐述；又如中医的医理和方药，也仗了传统的医谚和汤头歌诀来说明，传授。以浅近说明高深，从简单通向深奥，这传统本身就是很值得我们继承借鉴的。

戏谚是随着戏曲的成长、成熟而逐步发展的。戏谚的价值首先取决于戏曲艺术的价值。戏谚中所包蕴的美学思想应当引起我们足够的重视。戏谚常用的神、形、气、韵、虚、实、刚、柔等概念，是具有中国特色的美学用语，与一些舶来品有着显著的区别。如果能够从中国文化的整体着眼来研究戏谚，把戏谚提到美学的高度来认识，从中发掘出我们民族艺术观的精髓，这对于创立中国传统的艺术美学理论是大有帮助的。

编释这本《戏谚一千条》的夏天同志，并不是专业从事理论研究的人，而是群众艺术馆的

戏曲表导演辅导干部。他从小学戏、唱戏，热爱戏曲。他从一九五四年开始搜集戏谚，到现在经历了三十个寒暑。尽管他搜集的戏谚远不能说是很全面了，尽管他的整理和注释工作也未必十分精当，但他的工作毕竟是一个难得的开端，从而使学艺者得到了一本参考书，研究者获得了一批有用的资料。作为一名读者我是衷心感谢他的。我想，这本书也一定会受到戏曲工作者和爱好戏曲、研究戏曲的同志们的欢迎。

一九八四年三月于南昌

目 录

序.....	矢 明
--------	-----

一、戏坛集萃

1. 学艺与传艺.....	1
2. 继承与创新	17
3. 戏德与心灵美	19
4. 演员与观众	20

二、有关“唱”的诀谚

1. 运气与发声	23
2. 咬字与行腔	28
3. 声腔与感情	35
4. 练声与保喉	39
5. 板式与节奏	42

三、有关“念”的诀谚

1. 说白易而难	44
----------------	----

- 2. 音韵与口型46
- 3. 抑扬与顿挫47
- 4. 节奏与旋律47

四、有关“做”的诀谚

- 1. 艺术与生活的关系51
 - (1) 真与假 51
 - (2) 实与虚 55
 - (3) 多与少 57
 - (4) 主与次 60
 - (5) 美与丑 63
- 2. 形体动作美的规律68
 - (1) 形与神 68
 - (2) 内与外 70
 - (3) 曲与圆 79
 - (4) 动与静 81
 - (5) 刚与柔 84
- 3. 技巧在表现人物性格中的作用85
 - (1) 程式与形象..... 85
 - (2) 行当与人物..... 88
 - (3) 风采与特征..... 90
 - (4) 道具与角色..... 96

五、有关“打”的诀谚(包括练功)

- 1. 苦练不懈 百炼成钢.....102

2. 死学活用 打中见人·····	105
-------------------	-----

六、有关“五法”的诀谚

1. “手”法·····	109
2. “眼”法·····	112
3. “身”法·····	116
4. “步”法·····	117
5. “法”则·····	119

七、艺海拾珠

1. 剧本·····	125
2. 导演·····	133
3. 音乐·····	136
4. 舞美·····	139
5. 服装·····	141
6. 化妆·····	143
7. 艺病·····	144
8. 拾零·····	145

后记·····	149
---------	-----

一、戏坛集萃

1. 学艺与传艺

- △ 艺术好比一座山，看你敢攀不敢攀？
无志者永远山下站，有志者就能上山巅。
- △ 干劲大，眼前有山也不怕，
干劲小，有块砖头也绊倒。
- △ 练功好比学挑担，不怕重担磨破肩，
今天挑起九十九，明天能担一百三。
- △ 初生牛犊不畏虎，初出茅庐不怕苦。
- △ 不怕练不成，就怕志不恒。

戏曲演员从小学艺、练功，头一条就是要有志气。志气是一个人追求生活理想和实现奋斗目标的原动力。“志”是一股劲头，一种顽强的精神。树雄心，立壮志，不怕苦，不怕累，就能练出一身好本领，攀登艺术的高峰。

- △ 少年宜勉力，废寝与忘餐，
苦心天不负，技艺日加善，

一朝闻妙道，夕死心也甘。

△ 少年须奋勇，男儿当自强，
肯下苦功夫，是铁炼成钢。

△ 少年学的、练的，好比石上刻的。

△ 树从根脚起，水自源处来。

△ 若要戏路通，全靠幼时功。

△ 要想武功好，从小练到老。

△ 得之在俄顷，积之在平时。

△ 幼功好，演到老。

戏曲演员最讲究幼功。小时候把功底子打好，根底深，才能壮而行。幼功底子深厚，就是以后进行艺术再创造的“根”，根深才能叶茂。一个戏曲演员艺术青春能否长驻，与幼功有关。

△ 早晨不起，误一天的事；

幼时不练，误一生的事。

△ 黑发不知勤学早，白发方悔苦练迟。

△ 补漏趁天晴，练功趁年轻。

△ 少年易老学难成，一寸光阴不可轻。

时间象流水，勤奋者能听到它奔流的响声，懒惰者却任它白白流过。英国剧作家莎士比亚说得好：“放弃时间的人，时间也放弃他。”

△ 学艺全靠自用功，师傅只是引路人。

△ 师傅引进门，学艺在自身。

△ 师傅领进门，修行在个人。

△ 树靠人修，学靠自修。

“师傅”，是对有一定技艺的人的尊称。“修行”，本意为学佛学道，现在引伸为从师学艺。良师益友，固然重要，师傅只能帮助指点门径，免走弯路，但更主要的还在于个人的努力，勤奋钻研。

△ 名家无专师。

△ 只有状元徒弟，没有状元师傅。

△ 千个师傅千个法，一个和尚一本经。

△ 井掏三遍出好水，人从三师武艺高。

△ 虚怀若谷，学无常师。

△ 一个老师学不好，一出戏唱不到老。

△ 求救要找好友，学艺要访良师。

△ 精心传技艺，严师出高徒。

△ 处处留心皆学问，事事动脑有窍门。

△ 学问学问，边学边问。

△ 学问学问，多学多问，

不学不问，是个愚人。

过去学传统剧目，是用口传心授的方法，一字一腔，一招一式，老师怎样教，学生就怎样学。对为什么要这样唱或这样做，既不懂，又怕问。直到上了舞台经过不断演出，有的演员才逐渐开窍，悟出戏来，创造出一些活的人物形象。但也有不少演员，既怕问，又怕动脑筋，不懂悟戏，

这当然不可能有什么艺术成就。

△ 矿越挖越少，戏越学越多。

△ 戏，学在肚子里饿不了。

△ 演员不怕衣衫破，就怕肚里没有货。

继承优秀的戏曲传统艺术，应当多学。会得多，肚里有“货”，称为“饱记”。因此，前辈们常以“戏，学在肚子里饿不了”这句话来鼓励后代学习。

△ 不怕不卖钱，就怕货不全。

△ 店铺要有货，演员要有艺。

△ 多看才能见识广，多学才能技艺深。

△ 用不着是草，用得着是宝。

△ 学如猪毛，成如麟角。

△ 活到老，学到老，学到八十仍嫌少。

△ 活到老，练到老；唱到老，学到老。

△ 人生有时，艺无止境。

△ 技艺无止境，功到自然成。

△ 台上一分钟，台下十年功。

△ 山高勤为径，艺海苦作舟。

△ 泰山不厌土壤，江海不择细流。

△ 人会老，艺术不老。

△ 有心磨铁铁成针，无心打石石无痕。

△ 不虚心不知事，不实践不成事。

△ 丹回九转，功果圆满。

戏曲演员要有百折不回的刻苦精神练好过硬的功夫，不亲自到“老君炉”里熬练一番，又怎能达到“丹回九转，功果圆满”的地步呢！？

△ 不经一番彻骨寒，哪得梅花扑鼻香。

△ 宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。

△ 比赛必有一胜，苦练必有一成。

△ 艺苦练而精妙，花勤灌乃扬芬。

△ 酸痛出功夫，青紫出技巧。

△ 要练惊人艺，须下苦功夫。

△ 功夫不亏人，功夫不饶人。

功夫是练出来的而不是拣来的，唯有演员的艺术骗不了人，往台上一站，是真是假，观众一目了然，什么功夫出什么货。一切过硬的真功夫，全靠苦练这两个字换来的。所谓“功夫不亏人”，是说一个演员掌握了扎实的唱、念、做、打等各方面的基础功夫，才能更好的在舞台上表演，才能运用各种技术、技巧去塑造人物。如果演员功夫不扎实，不仅不能运用唱、念、做、打等表演技术、技巧塑造好人物，而且有时在舞台上还要出纰漏，闹笑话，这就是“功夫不饶人”。

△ 要在人前夺萃（即夺魁），必须背后受罪。

这“罪”字就是苦的意思。有人以为当演员唱唱跳跳，逍遥自在。其实不知，进了学戏的门，想在艺术上有所造就，就得准备洒一身汗，

蜕几层皮。一个演员功夫根底的深浅，艺术青春能否永葆，全在于一个“勤”字和一个“苦”字，几十年如一日的勤学苦练。

△ 练好功，不放松；

练好武，不怕苦。

△ 不怕功夫浅，就怕不苦练；

几天不去练，只能瞪眼看。

△ 不怕功夫慢，只怕不肯练。

△ 不怕慢，就怕站；

站一站，二里半。

△ 武艺不怕功底浅，只要步步迈向前。

△ 训练好比长流水，勤学苦练出硬功。

△ 千米长绳从头起，万里之行脚下始。

△ 日日走能行千里，时时学能破万卷。

艺术道路漫长而遥远，要勤勤恳恳，踏踏实实，一步一步的走下去。

△ 久久为功，摞下稀松；

久久为功，方能成功。

△ 久练久熟，熟能生巧。

△ 艺在勤中学，功在苦中练。

△ 好马是骑出来的，功底是练出来的。

△ 功深艺熟，业精于勤；

勤学补拙，熟能生巧。

△ 熟生巧，巧生精。

△ 演员四字诀：学、会、通、化。

这是一个戏曲演员在表演上有所造就的四个阶段。“学”，是模仿；“会”，是把功夫学到手；“通”，是学到手的東西能融会贯通；“化”，是根据自身的条件，进行再创造，达到美的境界。

△ 先广博，后精深。

△ 多才多艺，一专多能；

能文能武，行行皆精。

一个戏曲演员，除要精通本行本工的知识 and 技能外，还须好学好问，广闻博览，懂得多，会得多，为从事舞台创造准备深广的源泉。博、广是通往精、深的重要条件。戏曲界常以“肚囊儿宽绰”来形容一个演员的博学多识。我们不提倡十八般武艺件件皆能，而又件件稀松，却应提倡既有一专，又有多能，知识渊博、肚囊宽绰总比见识浅薄、孤陋寡闻为佳。

△ 十八般武艺，件件精通。

什么叫十八般武艺呢？据明朝万历年间谢肇淛著《五杂俎》中说，十八般武艺应为：一弓、二弩、三枪、四刀、五剑、六矛、七盾、八斧、九钺、十戟、十一鞭、十二简、十三槁、十四殳、十五叉、十六耙头、十七绵绳套索、十八白打（徒手打拳）。

△ 读书要讲，学戏要想。

△ 细想出智慧，细嚼出滋味。

△ 吃饭要细嚼慢咽，演戏要深钻细研。

学戏、演戏，莫如蜻蜓点水，一闪而过；要学鹭鸶捕鱼，钻进水里来回探索，才会有所收获。

△ 演戏碰了钉，方知艺不精。

△ 演过三年戏，方知学问浅。

△ 人到知羞处，方知艺不高。

△ 学到知羞处，武艺才能高。

自知功底不厚，产生知羞(惭愧)之感，这就是进步的开始，俗语说：满招损，谦受益。

△ 自满的人学一当十，虚心的人学十当一。

△ 爱请教的是聪明人，爱指教的是愚蠢人。

△ 骄傲与失败挂钩，虚心同进步交友；

懒惰和愚蠢相亲，坚强跟胜利握手。

△ 要强是不要强，不要强是要强。

“要强是不要强”指什么呢？著名京剧四大名旦之一荀慧生先生说：“一个演员，只在私下要强要胜，派他一个一般的角色，他一百八十六个不高兴，心里不服，到了台上马马虎虎，以表示他的‘清高’；派他一个主要角色，他受宠若惊，盛气凌人，到了台上却漏洞百出，看去表面好象是很要强，实际上是不要强。‘不要强是要强’，是说一个演员要有自知之明，要量力而行。……我们每一个演员，不论是主演还是配