

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

中国戏剧出版社

中国戏剧出版社编

京剧卷

第五卷

K825.78=7
201143

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

京剧卷

《剧人部》

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

评论篇 Talk About Wang Yaoping

说
王瑶卿

图书在版编目 (CIP) 数据

说王瑶卿 / 中国戏剧出版社编. --北京: 中国戏剧出版社, 2011. 1

(中国戏曲艺术大系. 京剧卷)

ISBN 978-7-104-03380-6

I. ①说… II. ①中… III. ①王瑶卿 (1881~1954) —人物研究—文集②王瑶卿 (1881~1954) —表演艺术—艺术评论—文集 IV. ①K825.78-53②J821.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第254308号

说 王瑶卿

策 划: 李鸣春

责任编辑: 李鸣春

书籍设计: 正是设计

责任校对: 周宝顺

责任印刷: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层 (100097)

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

装 订: 北京今日风景印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16.5

字 数: 256千

版 次: 2011年1月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03380-6

定 价: 102.00元 (精装)

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十一五”国家重点图书出版规划项目

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

《中国戏曲艺术大系》总编辑委员会

顾 问 :: 郭汉城 刘厚生

主 任 :: 廖 奔

副 主 任 :: 樊国宾

执行主任 :: 李鸣春

总 主 编 :: 周育德

副 主 编 :: 周华彬 刘 祯

执行主编 :: 李鸣春

总 策 划 :: 李鸣春 龙亨戈

总 监 制 :: 樊国宾

(编辑委员会全部委员名单容后公布)

《中国戏曲艺术大系·京剧卷》编辑委员会

主 编 :: 钮 骠

副主编 :: 陈国卿 金 桐

编 委 :: (按姓氏笔画顺序)

许俊德	吕锁森	刘 侗	张正治	李纯博	李鸣春	李小琴
李聪辉	李师友	陈国卿	苏 移	张永和	金 桐	和宝堂
钮 骠	黄 克	蒋 莘	谭元杰			

创意总监 :: 王春声 李鸣春

装帧设计 :: 正是设计

马红胤 王西之 孙 林 赵丽丽

宣 传 :: 郭媛媛

统 筹 :: 许 华

书名题字 :: 李纯博

中国戏曲艺术大系
COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA

Peking Opera Volume

Talk About Wang Yaoqing

出版前言

说
王瑶卿
Talk About Wang Yaoping

1990年，为了弘扬民族文化、振兴京剧艺术，文化部举行了纪念徽班进京二百周年盛大演出活动。各地京剧院团纷纷进京献艺，一时间你方唱罢我登场，首都戏曲舞台上可谓名角荟萃、流派纷呈、争奇斗艳、蔚为大观。值此之际，中国戏剧出版社也出版了一套“戏曲流派艺术研究丛书”，旨在对京剧流派表演艺术进行评价和总结。正如丛书的出版前言所说：“我国戏曲艺术的发展历史培育了艺术流派，反之，艺术流派的竞芳争妍和春华秋实，又丰富和充实了戏曲艺术的宝库。因此，从各种各类艺术流派的研究入手，将会是继承戏曲的传统艺术经验，总结表演艺术体系，探索戏曲美学的有效途径之一。”

正基于以上宗旨，中国戏剧出版社推出了谭鑫培、杨小楼、马连良、余叔岩、周信芳、王瑶卿、梅兰芳、程砚秋、侯喜瑞、裴盛荣、萧长华等人的艺术评论集。今天看来，这套评论集的价值在于：1.选择的评论对象都是彪炳史册、开宗立派的一代宗师，具有流派代表性。2.评论者均为表演艺术家或评论大家。对于评论对象，他们或亲眼目睹其表演，或亲身参与过合作，或亲耳聆听过其艺术教诲。所以，书中所涉事实均为第一手资料。述，能使人有身临其境之感；评，能抓住对象之神韵；论，则行家里手、语中肯綮。因而其史料与学术价值得到了业内人士与戏曲爱好者的认可。

二十年过去了，该套丛书早已在市场上脱销，却仍有很多人询问、查找。为满足读者的需要，我们决定将这套丛书再行出版，并纳入我社“十一五”国家重点图书出版规划项目——“中国戏曲艺术大系”中。但此次出版，绝非简单的照抄、重印，而是在“中国戏曲艺术大系”整体编辑思路的观照下，对原有丛书做重新的修订与设计：1.在体例上，以“说”为新版丛书的风格、定位，以生平事迹、艺术评价、逸闻轶事等板块对文章重新分类、组合；2.在内容上，顺应当下读者的接受需求，删去原丛书带有明显时代局限性的文章，补充了一些具有新材料、新观点的评论文章；3.在形式上，对开本、封面、版式做重新设计，使其更富现代感，力争给读者带来赏心悦目的阅读体验。

这套丛书，只是我们“中国戏曲艺术大系·剧人部·评论篇”的首批出版计划，今后还会陆续推出其他表演艺术家的评论专集。在此，诚恳地希望这套以全新面貌以飨读者的系列丛书，继续得到专家和广大读者的指教与喜爱。

中国戏曲艺术大系编委会

中国戏剧出版社编辑部

2010年10月

Talk About Wang Yaoqing

王瑶卿（1881-1954），京剧表演艺术家、教育家。原名瑞臻，字稚庭，号菊痴，晚号瑶青，斋名“古瑨轩”。祖籍江苏清江（今江苏淮安），生于北京。他是一位颇具创造精神的艺术大家，在继承前人表演艺术的基础上，将青衣、花旦、武旦融合一体，创造了“刀马花衫”一工。他还善于运用步法和水袖技巧表达人物特性，其靠功更是娴熟工稳，身手干净利落，并率先废除了跪功，在唱腔、表演、服装、化妆等方面都做了大胆的改革。代表作品有《儿女英雄传》、《雁门关》、《混元盒》、《汾河湾》等。因其艺术上博大精深，门墙桃李遍于大江南北。晚年从事戏曲教育，新中国成立后曾任中国戏曲学校教授，校长等职。

要想生巧需用脑

王瑶卿与京剧《柳荫记》

王瑶卿先生谈十三妹的『驴』

王瑶卿先生谈『松紧带』唱法

古璋轩见闻录

貳

海人不倦 桃李满门

承前启后 一代大师

忆瑶卿老师

王门学艺记

春华秋实

——纪念王瑶卿先生百年诞辰

念昔绛帐里，淳淳频发蒙

姓名香馨满梨园

——回忆王瑶卿先生

『柳荫』一曲忆王师

活用程式的典范

——忆向王瑶卿老师学戏

频添沃壤培桃李 永铭严师海淳淳

——纪念瑶卿老师

回忆我的师父——王瑶卿先生

王门弟子述评

王瑶卿的嫡派传人

出版后记

155

王荣增

110

黄克保

112

彤马

142

黄蜚秋

146

姚保瑄

149

程玉菁

157

于玉衡

166

王玉蓉

168

南铁生

180

张君秋

194

荀令香

203

杜近芳

212

谢锐青

217

刘秀荣

226

吴绛秋

235

苏旷观

238

吴小如

243

说 王瑶卿

出版前言

壹

突破藩篱 锐意革新

卓越的戏剧改革家和戏剧教育家王瑶卿先生

回忆王瑶卿先生

继承着瑶卿先生的精神前进

良师益友 艺苑楷模

王瑶卿

革新精进的先驱 继往开来的宗师

——纪念王瑶卿先生诞辰一百周年

缅怀王瑶卿先生

海人不倦的师尊

——回忆王瑶卿先生

王瑶卿先生二三事

忆王瑶卿老师

京剧生、旦两革命家

——谭鑫培与王瑶卿

王瑶卿与四大名旦

王瑶卿与老生艺术

继往开来 一代宗师

——纪念王瑶卿先生

001

马彦祥

003

周贻白

008

梅兰芳

015

俞振飞

017

董维贤

021

史若虚

026

贯大元等

046

李洪春

053

许姬传

060

程玉菁

062

笔歌墨舞斋主

071

刘乃崇

080

刘乃崇

091

涂沛

093

壹

突破藩篱
锐意革新

《镇山》荣麒麟饰金莲（左），王佩卿饰仙童（右）

中国戏曲艺术大系
COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA

《雁门关》王瑶卿饰萧太后

卓越的戏剧改革家和 戏剧教育家王瑶卿先生

马彦祥

曾经在京剧艺术事业上贡献了他的毕生精力的王瑶卿先生，终于因患脑溢血症不治，于1954年6月3日在北京逝世了，这是中国戏曲事业发展中的重大损失！

瑶卿先生生于1881年，13岁（1894年）开始演戏，45岁（1926年）时因嗓音“塌中”不能再唱，以后就脱离舞台生活（瑶卿先生45岁后还曾经登过一次舞台，时间是1930年1月，在天津新新戏院演出了三场《雁门关》），把他的全部精力致力于教授和指导年轻的演员，一直到他去年8月间卧病的前一天，从没有中断过他的工作。六十年中间，他在京剧舞台艺术方面作出了难以估计的巨大的贡献，他不仅为京剧旦角的表演方法开辟了新的道路，而且使旦角在将近三十年来的整个京剧界中焕发着灿烂的光辉。

京剧是从封建社会的基础上成长起来的一种艺术，因此就不可避免地具有相当深厚的封建传统。这种传统表现在表演艺术方面的主要是崇尚典范，讲究宗派，一切墨守成规，反对改革和创造。瑶卿先生就在这种艺术传统的影响之下，当他不到30岁的时候，大胆地开始了对于京剧舞台艺术进行各种革新的尝试。

他不满意于当时舞台上的旦角永远是用了一成不变

说
王
瑶
卿

京剧

【剧人部】——评论稿
Peking Opera Volume

的类型的表演方法来表演各种不同的角色。他认为一切表演都应该根据人物的身份和人物在剧中的行为来进行，做到近情合理，“让观众看着像是真人真事”（瑶卿先生语）。他起初是唱青衣的，青衣所扮演的人物不外是贞女烈妇或名门闺秀，形象都要十分端庄严肃，所以青衣只要有嗓子能唱就行，根本无需什么表情做工。瑶卿先生首先打破了这一陈规，他是京剧中第一个演员尝试着从体会剧情出发、以细腻的表情和做工来表演青衣的角色，他发展并且提高了京剧旦角的表演艺术。

《母女会》原是青衣的正工戏，在瑶卿先生以前以及和他同时代的旦角向来都是按照着传统的青衣路子来演的，王宝钏自始至终就是“捧着肚子死唱”（瑶卿先生语），扮相是大头上面挽观音兜，插抱头莲。瑶卿先生就不是这样，他先设想剧本中规定的情境，王宝钏这时正在病中，不应该还是和平时一样，他就将她的扮相改为从髻上垂下一缕散发，这样不但与她的唱词“这几日未梳妆思念夫君”的词意相吻合，而且给王宝钏增添了一种凄楚可怜的神态，尤其在她表示“冻饿死在寒窑也不回相府的门”时，将这一缕散发边弹边洒，使她的与父亲不妥协的坚决意志得到了更有力的表现。在唱腔方法上，他不像一般青衣那样只顾到“字正腔圆”就算尽责，他更能将王宝钏当时的爱和恨交织着的错综复杂的情绪通过他的唱腔委婉地传达出来。有看过他表演这出戏的人曾经给了他这样的评语：“做工甚细，念白也传神，一句‘如此待女儿打扫打扫’能叫人落泪。”^①青衣的表演能做到这样动人，在当时几乎不能不说是一种奇迹了。

正因为瑶卿先生的演剧是从体会剧情出发的，所以他的舞台艺术上的改革是多方面的，他不但改革了旦角的表演方法，而且还改革了角色的扮相、腔调，以至于剧本的内容。

《打渔杀家》的萧桂英，原来的扮相是戴有穗的渔婆罩，披云肩，瑶卿先生认为一个渔家女子这样装束未免过于花哨，他就改为戴小草帽，穿蓝布女茶衣。《樊江关》的樊梨花、《破洪州》的穆桂英，原来都戴七星额子，扎硬靠，由瑶卿先生起，都改了扎软靠，樊梨花改戴观音兜，穆桂英改戴蝴蝶盔。《女起解》头场祭狱神，原来只唱四句〔原板〕，瑶卿先生把它改为唱八句〔反二黄〕，其他唱词和场子亦有很大的改动。《长坂坡》“托孤”一场，糜夫人与赵云二人原来有一段很长的对白，以当时极度紧张的战争环境来说，这样冗长的对白是不合情理的，瑶卿先生改为一见赵

