

韓世昌與北方崑曲

刘静／著 河北教育出版社

家院朝飛暮捲雲霞
燕剪輕盈柳絮飛
春風輕暖柳絲垂
燕子剪輕盈柳絮飛
春風輕暖柳絲垂

韓世昌與北方崑曲

刘静、著 河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

韩世昌与北方昆曲/刘静著.——石家庄:河北教育出版社,2010.9

ISBN 978-7-5434-7763-6

I. ①韩… II. ①刘… III. ①韩世昌(1897~1976)
—人物研究—文集 IV. ①K825.78-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第180801号

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

<http://www.songyafeng.com>

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层

邮编 100101 电话 010-84853332

责任编辑 / 张天漫

编辑助理 / 孙 慧

装帧设计 / 刘博扬 刘冰莹

制 版 / 北京和枫书缘彩印制版技术有限公司

印 刷 / 北京今日风景印刷有限公司

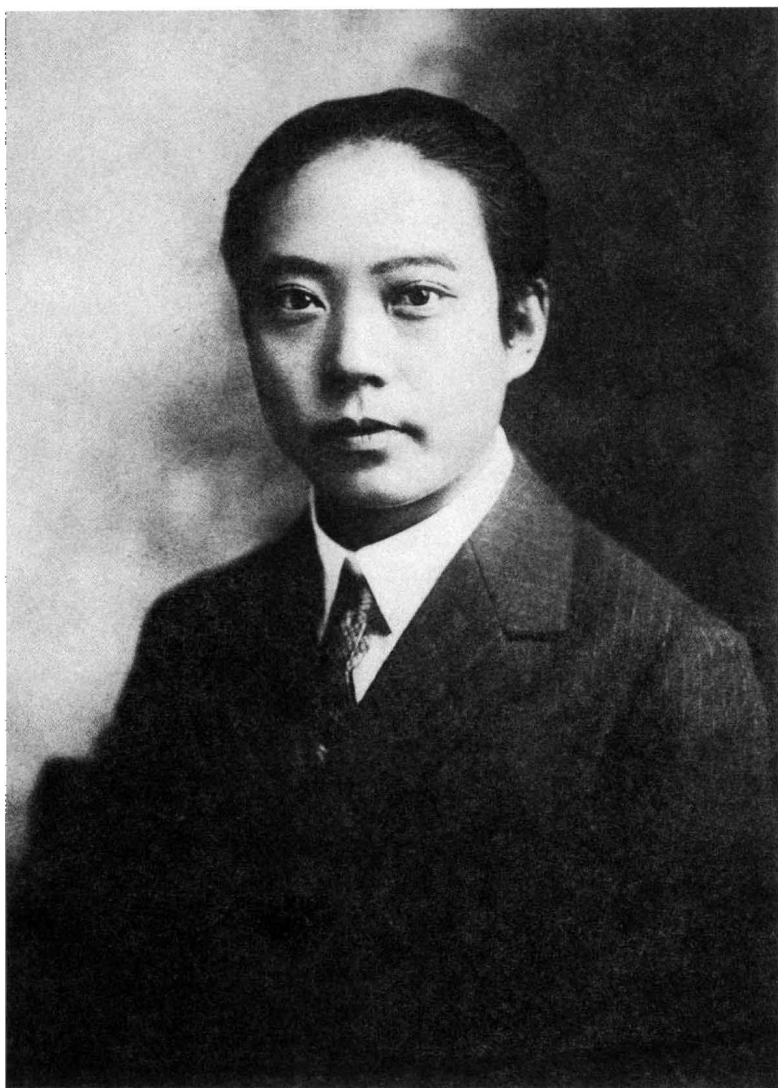
开 本 / 787×1092 1/16 14印张

出版日期 / 2010年9月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-7763-6

定 价 / 38元

版权所有, 翻印必究

韩世昌

崔自默题辞

序言一

印象中，刘静是个不怕苦累的山东姑娘。京剧学府毕业又到北方昆曲剧院学昆，练完功卸下“靠旗”，肩胛、锁骨会现出深深的血痕……几年间，塑造了组组泼辣稳健的舞台形象：白娘子、小青儿、扈三娘、铁扇公主、明珠公主、金鱼公主、九尾狐仙……终于修成“文武昆乱不挡”，并适时摘得中国戏剧梅花奖的桂冠。突然，急流勇退，同时激流勇进：退出了戏曲舞台而进入了北大课堂。人们还没有搞清楚这样做对或不对，却见她在国内、海外，亚洲、欧美，连讲带演的宣扬祖国的传统戏曲艺术。“难能可贵啊！”刚想鼓励、夸赞她几句，她又连续送来一本本书稿：前年的《中国昆曲图鉴》，去年的《幽兰飘香》，今年的《韩世昌与北方昆曲》。

“北方昆曲”是个很有意义的选题。在漫长的传奇般的昆剧发展史上，必然会占有重要的篇章。昆剧，像金、元朝代的院本杂剧，明清间的京高腔以及近代的皮黄、京剧一样，原本都是发祥于地方，之后进入宫廷，再之后普及全国，成为全国性剧种。而北方昆曲（剧）及其代表人物韩世昌先生，却是昆剧在康乾鼎盛之后的“花雅之争”中跌宕衰败了近百年的清末民初时，一段复苏中兴的辉煌史实。因此这一选题蕴含着厚重的现实传承意义和深远的历史镜鉴意义，特别是在一段相当长的时期和相当广泛的领域里，这段史实常被有意无意的忽视。我愿读者认真回顾与探究一番这段史实，无疑将对客观、全面地重修中国昆剧史是十分有益的。

这本书，没有绚丽的辞藻华章，没有缜密的逻辑推理，也没有什么标新立异或主观臆断，只有自20世纪初到1957年6月，新中国建立北方昆曲剧院这半个多世纪以来，北方昆剧的坎坎坷坷；只有充分肯定和热情歌颂以韩世昌为

代表的北昆老艺术家在国家危难、社会战乱、传统文化处于生死存亡的关键时刻，他们对昆剧艺术传承大业的执着追求和无私奉献。

也许我们应该记住：是邵老墨、郭蓬莱、徐廷璧等清代宫廷和王府里优秀的昆弋表演艺术家，在中国社会大变革时被迫退出宫廷王府，深入京津保及广大河北农村，自觉的口传身授那珍贵的“非遗文化”。通过不懈的努力，组建了北方昆弋班社：元庆、庆长、同和、益和、恩庆、荣庆、祥庆……前赴后继的培养了元字辈、庆字辈、益字辈、荣字辈、祥字辈一代代接班人，涌现出像化起凤、白永宽、陶显庭、郝振基、侯益隆、王益友、韩世昌、白云生、侯玉山、侯永奎、马祥麟、魏庆林、侯炳武、吴祥珍、孟祥生、田瑞庭、高景池、李凤云、田菊林等北昆前辈先贤。

也许我们应该想到：他们是在没有政府领导，没有企业资助，没有社会救济的极其艰苦的客观条件下奋斗付出的。假如不是遇到蔡元培、“北大韩党六君子”、“四大金刚”，和吴梅、赵子敬、梅兰芳、杨小楼、齐如山、余叔言、尚和玉、邵飘萍等民族文化精英、良师益友的支持、宣传与推动，怎能创造出1917年至1937年约二十年北方昆曲的复苏与辉煌呢！

韩世昌先生是一位百年难遇的艺术天才，但他走的是一条崎岖险峻的攀援巅峰之路。他几乎学遍了生旦净丑，演全了神仙老虎狗，唱透了南昆、北弋、皮黄、乱弹……终于潜心悟透并娴熟掌握了戏曲表演那“咀里的味儿、身上的事儿、眼睛的神儿、心里的劲儿”。他把传承千载的中华传统表演体系推向一个新的高度；他把描摹写实与夸张浪漫结合的有机无痕；他把内心体验与演技表现

融于一身，时进时出；他把唱念表情和程式动作（身段）组织的天衣无缝，浑然天成；他把行当规范、特技展示与人物塑造的辩证关系，拿捏的层次分明、恰到好处。韩世昌的戏剧观和一系列表演理念、风格特色不离不弃对真善美的综合追求。特别值得挖掘的是他的修练功法和技巧教程。如他的跷功、轻功、贴旦踱步圆场功、五哭六笑变脸功，核心与灵魂是他的眼神功（十度聚焦与散光、多维闪转）以及人物情感外化功（喜、怒、哀、乐、爱、恨、愧、悔、悲、欢、羞、惧、愁、思、怨、恶……），还都是有待探采的富矿。

白云生老师常说：“好好跟你们韩老师学戏，要用心、细琢磨！韩老师是‘茶壶里煮鸡蛋’，倒不出来可肚子里有啊！”韩世昌先生聪慧绝顶而不善言词，一生谦恭谨慎，以深爱 and 至情拥抱戏剧表演艺术。对人亦然：待师傅如生父，待师兄弟如手足，待学生如子女，徒弟们每次到韩家学戏，总是老师挥汗亲身教，师母炒菜下面条……

作为一名再传弟子，刘静只能聆听师友的讲述，没赶上亲见亲学韩老师的表演艺术，但她有这胆识、有这心志来写韩。无冬论夏投师访友，多方搜集，博览群书，引证梳理一切有关的文章资料，拳拳赤子心，令人感动。愿刘静持续努力、不断完善，更科学系统的阐释以韩世昌为代表的北昆——中国古典歌舞诗剧的表演体系！

丛兆桓

识于2010年北京

序言二

在北昆的演艺史上，韩世昌先生是最具标志性和代表性的演艺大师。他的从艺经历自清代末年跨入民国时期，从“唱野子”到“唱馆子”（由乡村进入城市），积累了极其丰富的舞台经验。溯至清光绪二十四年（1898），他出生于河北省高阳县河西村一户贫穷的农民家里。宣统元年（1909），12岁入本村昆弋庆长班学艺，才取了“世昌”的学名；宣统三年（1911），14岁随业师侯瑞春入荣庆社，专工昆曲男旦。1918年初，随班到北京天乐茶园公演，崭露头角，脱颖而出，得到北京大学蔡元培校长和师生们的赏识，由吴梅和黄侃两位教授给他起了雅号，叫做“君青”，期望他“君山一发青”。他便正式拜曲学大师吴梅为师，并得到南昆大家赵子敬的指教，在咬字吐音、唱腔唱法和表演艺术上精益求精。嗣后巡演于北京、天津及河北各地，深受群众欢迎。他为人敦厚朴实，正直自律，品学好，操守严，又一心扑在昆曲艺术的事业上，所以富有人缘、戏缘。1928年秋，他组团率领侯永奎、马祥麟等二十多位演员，应邀访日巡演，在日本东京、大阪、京都演出了《佳期》、《拷红》、《闹学》、《游园惊梦》、《琴挑》、《刺虎》、《思凡》和《火焰山》等昆剧。东京帝国大学文学部特地为韩先生一行举行了隆重的招待会，青木正儿和盐谷温等汉学家都到会致辞。访日归来后，韩先生声誉大振，获得了“昆曲大王”的称号，在一段时期内竟与梅兰芳在京中齐名，韩、梅并称。1936年春，他与小生名角白云生联袂加入祥庆社以后，举行了一次史无前例的巡回六省十三市，历时两年多的大规模流动演出，使北方昆弋班的声势冲出华北，跨过长江，一直到达湖南的长沙，影响面之广，前所未有。新中国成立后，韩先生积极参与复兴北方昆曲的活动。1957年6月22日，北方昆曲剧院成立，国务院周

周恩来总理签署了任命韩世昌为院长的任命书。他任职后，全心全意扑在建院的事业上。为了能使北方昆曲得以继承和发展，他除了参与演出外，又亲自任教，把自己身上的演艺传授给青年一代，培养了一批优秀的北昆接班人。

韩世昌先生病逝于1976年12月7日，他生前曾留下一篇口述的回忆录《我的昆曲艺术生活》，由张琦翔记录，于1982年整理出来，刊发于北京出版社1985年出版的《燕都艺谭》中，又收录于《文史资料选编》第十四辑和《荣庆传铎》两书中。这是研究韩世昌家世生平的珍贵资料，但由于篇幅有限，记事简要，有些细节尚待探索。如今读到刘静女士的专著《韩世昌与北方昆曲》，资料丰赡，内容充实，图文并茂，见之甚喜。作者刘静原是北方昆曲剧院的武旦名角，曾主演《白蛇传》、《青石山》、《昭君出塞》、《借扇》、《活捉》、《盗库银》、《三盗芭蕉扇》等剧，1995年荣获第十三届中国戏剧梅花奖。2002年在北京大学获得硕士学位后，受聘于中国艺术研究院，从事艺术创作和研究工作。她在1985年进入北方昆曲剧院以后，曾问艺于马祥麟、张玉文等前辈名家，又向李淑君、林萍、乔燕和、王燕菊等韩门弟子请教，留意于韩派艺术之研讨。基于这样的有利条件，所以她能写出《韩世昌与北方昆曲》的专著。我诵读以后，觉得本书在四个方面具有开拓性的亮点。

第一，发掘、考查了韩世昌生平事迹的新资料。

本书作者学殖深厚，用力甚勤，发掘、收集到一批新的文献资料，填补了韩老《我的昆曲艺术生活》中未及细述的空白和缺项。如从1933年出版的《梨园花絮集》中发现了一篇《韩世昌习曲记》，由此论证韩世昌到北京天乐茶园公演后，因得到北大师生的热情赞赏而拜曲学大师吴梅为师，并对“韩党北大六

君子”和“四大金刚”等一批热心人士作出了具体的考述。另外，关于韩世昌曾师从京剧名宿陈德霖的事迹，书中有生动的描述，并叙及京剧名伶孙菊仙、高庆奎、郝寿臣、刘鸿升等都乐意与他同台合演。书中引《伶工特记——韩世昌》一文说：“世昌则深受京伶之欢迎，搭刘鸿升剧班，在第一台出演，刘鸿升为谭派第一须生，情愿与韩世昌轮演大轴，其钦佩可知。”

关于韩世昌访日演出的历程，书中颇多细节描写。例如：“韩世昌一行到达东京时，日本演员协会代表六世坂东彦三郎等到场迎接。韩世昌以他高超娴熟的技艺征服了日本的观众。他们的首场演出安排在东京新桥演舞厅，三天的演出中，整个剧场座无虚席。当韩世昌一出场，台下传来震耳的喝彩声后，随后静得落针之声也可闻。昔日戏园中喝茶、‘毛巾把儿’乱飞、小商贩乱叫、观众谈笑说闹等喧宾夺主的景象已荡然无存。观众随着悠扬的笛声，极具音乐性、擅长于抒情的演唱逐渐进入剧情。日本的观众无不为韩世昌清婉圆润的歌喉和出神入化的表演赞叹不已。”随后，韩世昌启程转往大阪演出，书中引证了《大阪朝日新闻》发表的青木正儿《昆曲剧与韩世昌》一文说，《惊梦》《拷红》二出，“预期能使邦人有魂飞天外之感！”又记叙前往京都冈崎公会堂演出时，舞台上挂有“韩世昌中国昆曲观赏会”的横幅。“此次赴日演出，由中国留日学生黄子明作为联系人，在演出过程中，很多参观、应酬和联欢等活动都由黄子明负责安排。”在黄的陪同下，曾“走访了大阪《每日新闻》京都分社，并前往南座观看了关西歌舞伎名家的演出，在幕间休息时与中村扇雀进行了友好交谈，建立了诚挚的友谊”。又引《东京时事新报》报道：“由梅兰芳开始的中国戏剧与日

本的接触,将被这次韩世昌的日本之行所加深。”这都是按照新资料进行的描述,言之有据。

书中还发掘到一些过去从未知晓的珍贵史料,如天津李蓬珂拍摄的韩世昌、白云生在天津组织“复兴昆弋社”成立纪念的照片,由此考出上世纪40年代初,在荣庆社和祥庆社相继解体后,韩世昌、白云生、侯瑞春、侯炳文曾再到天津试图重新组班,班名“复兴社”,从照片上看,已招收了十五名艺徒。只是由于时事艰难,萍踪浪迹,未能造就。

第二,探究了韩派艺术形成的历史渊源及其演艺特色。

书中不仅考证了韩派艺术形成的戏班条件和历史背景,而且还评析了韩派表演艺术的特色。作者指出:韩世昌先生是一位集南北昆曲、弋阳腔、京剧于一身的艺术家。在六十多年的舞台生涯中,韩先生成功地塑造了众多动人的艺术形象。他一专多能,兼擅正旦、贴旦、武旦、闺门旦、泼辣旦、刺杀旦等诸多行当家门的演艺。“善于在唱念与表演舞蹈中,运用灵活多变的眼神来表达人物的个性和内心深处的激情。他的表演艺术独具北方昆曲粗犷、夸张、热情、奔放的特色,同时又蕴含着深沉、细腻、含蓄、真实和浓厚的生活气息。他演唱时讲究字正腔圆、声情并茂,身段圆活开阔、刚柔相济,采用优美的造型来创造特定的意境,突出了人物的个性,同时形成了韩派独特的艺术风格。”

韩世昌先生的拿手好戏很多,代表性剧目是“韩三梦”:《游园惊梦》、《寻梦》、《痴梦》,以及“两刺一闹,思期带拷”:《刺虎》、《刺梁》、《闹学》、《思凡》、《佳期》、《拷红》等。本书以这些剧目和《胖姑》、《借扇》、《养子》、《琴挑》、《断桥》、《昭

《君出塞》等戏码为例，具体评析了韩先生灵巧的眼神运用、有节奏的身段动作、人物性格的刻画和内心世界的描摹、舞台意境的渲染和动静对照等技巧，从而揭示其形神兼备的艺术特色。

第三，通过对韩派艺术的研究，勾勒了北方昆曲发展演变的历史线索。

韩派艺术的形成与北方昆曲的发展有着密不可分的关系，而北方昆弋班从农村进入城市的演变过程，韩世昌先生正好是历史的见证人。书中指证：北方昆曲原以昆腔与弋阳腔同台演唱的形式流行于京中和河北广大的农村地区。清末民初，在高阳、安新、束鹿等县出现了一批北方昆弋班，如恩庆社、和顺班、元庆班、庆长班、荣庆班、祥庆班社等等，从中涌现了一大批身怀绝技的优秀演员。恰巧侯瑞春（武旦兼小生）、侯汝林（武生）、侯益隆（净）、韩子云（花旦）、韩子峰（丑）、侯玉山（净）、马凤彩（武旦兼小生）、魏庆林（老生）、侯炳武（武生）、韩世昌（旦）和马祥麟（旦）等，都是高阳县河西村人，都出于本村庆长班和荣庆社。因此，过去艺术界曾提出“北方昆弋源出高阳”的论点，甚至把北方昆弋称为“高阳昆曲”。自从荣庆社进入北京、天津等大城市演出后，由于观众的层次结构发生了变化，弋腔（京高腔）的戏码渐渐淡出，而以搬演昆曲剧目为主，并逐步与南昆进行了互动交流。

书中又说，北方昆曲自其源始、形成、发展，都是深受北方冀中地区生活习俗的影响，以大气恢弘、高亢豪迈为特色。由于长期扎根于华北一带，既吸取高腔的唱腔音调和锣鼓节奏，又融合了北方的民间音乐，特别体现在音乐与演唱的风格上，具有浓厚而淳朴的北方乡土气息，演唱时润腔手法上的没音、滑音、擞音、

颤音、气口，以及演奏技巧方面的顿音、揉音、“肩膀”、“巧劲”等等，均有细微的变化。这反映在剧目上，北昆以演唱武功特技戏最为擅长，旦角戏如《棋盘会》、《天罡阵》、《金山寺》、《赠剑点将》、《昭君出塞》、《胖姑学舌》等，特别是“一劈二刺三杀”：《蝴蝶梦·劈棺》、《渔家乐·刺梁》、《铁冠图·刺虎》、《义侠记·杀嫂》、《水浒传·杀惜》、《翠屏山·杀山》；武生戏如《夜奔》、《打虎》、《夜巡》、《探庄》、《三挡》、《罗艺斩子》、《雅观楼》等；武老生戏如《搜山打车》、《对刀步战》等；净角花脸戏如《单刀会》、《山门》、《冥勘》、《琼林宴》、《芦花荡》、《蜈蚣岭》、《快活林》、《钟馗嫁妹》等，在唱、做、念、打上都有高难度的技巧，所唱曲牌以北曲居多，以磅礴雄浑的气势激动人心。——书中的这些描述，都是十分确切、极其精到的。

第四，论说了“韩世昌艺术继承小组”薪火相传的事功史绩。

本书第五章第四节中论述：“韩先生不仅是一位表演艺术家，还是一位艺术教育者。为了让北方昆曲得以延续和普及，他毫无保留地把艺术传授给年轻演员。他的弟子众多，可谓桃李满天下，不仅有京剧界的李世芳、李金鸣、白玉薇、李玉茹，还有粤剧界的红线女，舞蹈界的赵青、孙玳璋等名家。当然，受益颇多的还是北方昆曲剧院的一批韩派传承人，如马祥麟、李淑君、李倩影、林萍、王燕菊、乔燕和等，都曾长期受到韩世昌的教益。他们又把韩派表演艺术传承给更年轻一代演员，使韩派表演艺术传承至今，一直活跃在昆曲舞台上。”

韩世昌先生自担任北方昆曲剧院院长以来，日夜操心的是北昆的传承发扬问题。他在《昆曲庆新生》一文中说：“用什么来报答党深似海洋的恩情呢？那只有毫无保留地献出我们微薄的力量，来培养一批比我们更为杰出的接班人，使得这

优美而丰富多彩的昆曲艺术，能在我们的身上复活并繁荣起来。”院里早期挑大梁的李淑君，便是他培养出来的头牌旦角。书中引证李淑君的回忆说：“什么《刺虎》啊，《刺梁》啊，他所有的拿手戏，都教给我了，我到他家去学戏，他包着饺子等着我吃，教给我戏。我们师徒的关系非常好，基本上我跟他学了二十多出戏。”

书中记载并论说了一件特别重要的大事，那就是经北方昆曲剧院艺术委员会决定，在1959年成立了“韩世昌艺术继承小组”，请韩老亲自担任组长，亲自任教，组员有李倩影、林萍、乔燕和、王燕菊等。书中引证王燕菊的追忆文章说：“院里之所以选派我们四人，是因为韩先生兼闺门旦和花旦，这是继承韩派艺术的首要。我们四人中，李倩影和林萍那时已经颇有名气，是师姐。从此我们四人便轮流到鲜鱼口崇贞观18号韩先生家中学戏，陆续学了《思凡》、《琴挑》、《游园》、《惊梦》、《絮阁》、《断桥》、《佳期》、《拷红》等韩派名剧。”“那时先生的哮喘病日益严重，身体已经很衰弱，但我们说起戏来却一丝不苟。”——“继承小组”的意义，非比寻常。这是韩世昌先生典型的薪传实例和昆坛佳话，事功史绩，于此为盛。

我在1960年暑期曾经访问北方昆曲剧院，拜见了韩世昌院长，又在1996年暑期到他故乡高阳县河西村跑了一趟。因为有了这层缘故，刘静女士便邀我为本书作序，真是盛情难却。为了表示对韩世昌先生和北方昆曲的敬意，我写了上述的感言，愿与读者相互切磋，共同讨论。

吴新雷

2010年仲夏 写于南京大学文学院

目 录

第一章 韩世昌的学艺生涯

一、拜师习艺入昆班	3
二、艺惊四座满京城	14
三、曲学大师与“韩党”	21

第二章 昆曲大王——韩世昌

一、赴津献艺	45
二、东渡日本	53
三、江南载誉	62

第三章 韩世昌与北方昆曲

一、昆曲在北方的发展	79
二、韩世昌与北方昆曲	89
三、韩派艺术的形成	101

第四章 独步青云——韩派艺术

一、匠心独运的表演	114
二、灵活多变的眼神	125
三、昔日的“韩三梦”	143

第五章 足以千秋——传承

一、昆曲重生	163
二、首任院长	170
三、薪火相传	192

附录 参考书目	202
---------	-----

后记	203
----	-----

韩世昌的学艺生涯