

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

刘奎官表演艺术

京剧卷

刘奎官
赵凤池
黎方
口述
记录
整理

刘奎官表演艺术

创作篇 Liu Kuiguan Part 1

【演习部】

中国戏剧出版

图书在版编目 (CIP) 数据

刘奎官表演艺术 / 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 978-7-104-03390-5

I. ①刘… II. ①中… III. ①刘奎官 (1894~1965)
—京剧—表演艺术 IV. ①J821.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第260306号

刘奎官表演艺术

策 划: 李鸣春

责任编辑: 吴淑苓

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: 14.5

字 数: 232千

版 次: 2011年3月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03390-5

定 价: 43.50元 (软精装)

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

中國戲曲藝術大系

《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 周华斌 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

Liu Kuiguan Performing Arts

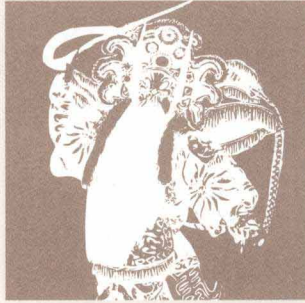
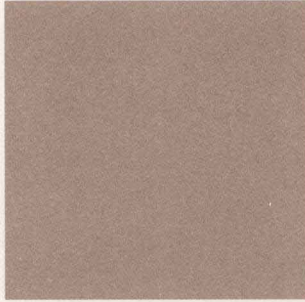
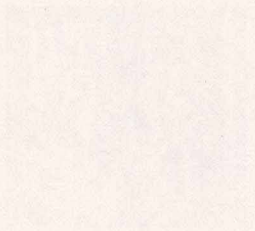

刘奎官（1894~1965）

Liu Kuiguan Performing Arts

刘奎官(1894—1965) 艺名小奎官。男，京剧艺术家，京剧花脸、武生演员。他6岁起即从其父刘长清练功习艺学戏，为后日的艺术发展，打下了坚实的武功基础。8岁开始登台演出。遂后，他拜葛文玉、范宝亭、刘寿臣、张仲福、梁俊甫及王鸿寿为师，分别向他们学习了武生和红生的众多剧目。1909年拜范宝亭为师。1921年起，先后在汉口、上海、天津、成都、兰州、西安等地演出。1922年参加上海伶界会演，与著名京剧红生演员王鸿寿(三麻子)、夏月润、赵如泉、林树森等合演《过五关》，每人演一关，轰动上海剧坛。1950年先后在昆明大众京剧团、劳动京剧团任主要演员，1960年任云南省京剧团团长。

序 (一)

李洪春

刘奎官表演艺术
Liu Kuiguan Performing Arts

刘奎官是一位红生、武生、武花、武老生艺术俱精、文武昆乱不挡的京剧表演艺术家。可惜在1965年被疾病夺去了生命，使京剧艺术事业受到很大的损失。

刘奎官号春霖，山东济南人，1894年（清光绪二十年）生。他父亲刘长清同路三宝、李连仲，还有我父亲是师兄弟，同在山东曲阜坐科。后来在河南开封落了户，和葛文玉（葛棣华之父）成了封乐园戏院最早的演员。刘奎官小时候唱铜锤花脸，艺名小奎官。在“倒仓”的时候，拜在著名架子武花范宝亭门下为徒。不巧范先生身染重病，一病就是几个月，在这期间，刘奎官亲尝汤药、端屎端尿、精心服侍、细心照料，使范宝亭深受感动。病愈之后，给他教了《通天犀》、《芦花荡》、《铁笼山》、《艳阳楼》、《长坂坡》、《战冀州》等武花、武生剧目。后来又从王福连学习《斩车胄》、《白马坡》、《过五关》、《水淹七军》等关公戏。他不但成了封乐园的主演，而且做了曹小山（外号曹瞎子，唱老生，封乐园班主）的东床。我19岁那年（1917年）我们在开封见面了，那年他23岁。我们第一次合作是《通天犀》。他饰徐世英，我演程老学，他又把徐世英的表演教给了我。我们还相互研究《灞桥挑袍》的演法（那时我还未拜红生鼻祖王鸿寿先生为师，关公戏只会《白马坡》和《战长沙》）。我在开封时间虽不长，但他的对人虚心好学、谦虚有礼、见义勇为、有求必应，对戏一丝不苟、严肃认真、从不保守、关心集体的好品德却给我留下深刻的印象。

我们再次见面是在抗日战争之前。我同程砚秋等去上海黄金大戏院演出，住在梵王宫花园饭店。他正搭赵如泉班在共舞台演出本戏《隋炀帝》，住在孟达拉路，能经常见面。在这时，他向我学了《四平山》，准备在《隋炀帝》中演出。

我们第三次相会是在解放后了。他一面在中国戏曲学校教戏（袁国林的《通天犀》就是他教的），一面和我把几十出关公戏全都进行了研究，进一步丰富了彼此关公戏的表演。

我们最后一次相会是在“文化革命”之前。这时他已是云南京剧院的院长，来京有事。他和几十年前一样，一点儿架子都没有，一点儿戏班习气也没有，仍然是谦虚有礼、诚恳待人。他从不说别人一句坏话，凡事经他分解，双方没有不心服口服的。虽然在外多年，每出戏都还是按照传统的路子，既不失规矩，而又能不断有所丰富提高。

在我写这个序的时候，不由得眼前又浮现出他的面影。这位多才多艺的艺术家扮上关羽则肃穆庄严，扮上赵云则凛凛威风，扮上徐世英则粗犷豪迈……他塑造的这些光彩夺目的艺术形象，将永远留在人们的记忆中。

慰问演出，第二排左起第四人为刘奎官，第六人为关肃霜

《阳平关》刘奎官饰赵云，马连良饰黄忠（1923）

序

(二)

关肃霜 金素秋

刘奎官表演艺术

Liu Kuiguan Performing Arts

这本书是刘老一生的艺术结晶，它的出版，无疑地会引起戏曲界同志们的注意，使他生前的亲朋好友以及他的学生等感到欣慰，并从而回忆起他为京剧事业奋斗的一生。他是山东济南人，生于1894年，6岁起从父刘长清练功学戏，打下了坚实的武功基础。后相继拜葛文玉、范宝亭、王鸿寿等为师，工红生、武净及架子花脸。解放前经常演出于北京、上海、武汉及西北、西南一些大中城市。足迹从北到南，从东到西，踏遍了大半个中国。最后来到云南，把四季如春的昆明，当成了他的第二故乡和永久的归宿。由于他在艺术上的造诣，当时他与梅兰芳、周信芳、马连良、赵如泉、林树森、赵君玉、白玉昆等八位著名京剧表演艺术家，齐名为京剧界的“八骏马”，驰誉全国，各成一派。但是，他在旧社会所走过的道路，却是很坎坷的，为了不甘心忍受旧社会把艺人划入下九流“戏子”的行列，他在百鬼横行的魑魅世界里寻出路，找光明，追求能使京剧真正繁荣、京剧艺人有一定社会地位的真理，可闯荡了大半生，最终却是一无结果，反而受尽了凌辱。云南解放后，中国共产党使这位老艺人心明眼亮起来，他一头投进党的怀抱，重新焕发出了青春。他把党当成了再生的爹娘，无论是党的各种政治号召，或者是在文艺方面的各项方针政策，他都积极响应，努力学习，带头执行。为了改造世界观，他带病参加土改，这在当时戏曲界传为美谈。解放以来，他曾任云南省政协委员、中国戏剧家协会云南分会副主席、云南省京剧院院长等职，积极

与云南京剧院（左起）刘美娟、吴枫、金素秋、高一帆、关肃霜、徐敏初、韩福香等合影（1961）

地发挥着自已的作用；就是在最后年月，尽管体弱多病，仍不断为京剧艺术的发展努力做出贡献，直到1965年秋心脏最后停止了跳动。

刘老在表演艺术上有较高的成就。他功架稳健，眼目传神，腿功甚好，嗓音高亢，就是说唱花脸应具备的“一眼二腿三哇呀”的功夫都很深。这虽然与他从小勤学苦练打下的坚实基础分不开，但更与他所抱定的活到老、学到老、练到老的不断进取精神分不开，所以直到年近70高龄，他仍然能扳“朝天蹬”，使人为之惊叹。这种数十年如一日的刻苦精神，很值得我们学习。六十多年的舞台生活，他塑造了许多栩栩如生的不同性格的人物形象，如本书中所记述的：义勇感人的关羽、见义勇为的徐世英、刚直勇敢的常遇春、粗中有细的张飞、有勇无谋的典韦、横行霸道的高登等，他都塑造得极为成功。他所会的戏，大都经过名师指点，但是却不为固有的程式所束缚，而是在继承前人传统的基础上，结合自己条件，博采众家之长，大胆革新、创造，形成了自己的风格。如他扮演的《通天犀》中的青面虎徐世英，在京剧界堪称一绝，从戏的内容到表演，他都有许多革新创造，尤其是罗圈椅上的表演有相当高的独特的技巧，许多动作很富于雕塑美。他演的关羽戏，善于融会各派之所长，自成一派。注意从人物性格出发，主张不能把关羽神圣化，认为舞台上的关羽再“神”，总是一员武将，他通过本书所记叙的《古城会》、《单刀会》、《水淹七军》、《走麦城》等剧目，刻画了关羽这一特定的桃园武将义、勇、威、严的性格。

我们都曾经先后与刘老同台演出过《霸王别姬》一剧。从合作中深深地感到刘老在刻画人物方面及同其他演员的交流方面有许多可贵的东西，使我们久久难忘。如项羽战败回营，闻听宝马声嘶，刘老看马时的表演就与众不同。他想到项羽厮杀半生，皆靠乌骓马得力，而现在自己竟落到这般地步，说不定很快就要与宝马分离，因此他不是随随便便拍着马鞍说话，那样做不出戏来。而是上手抚摸马耳，下手扳着马头说话，显得无限亲近，“乌骓呀乌骓……”那段词一说，好像一把英雄热泪也快夺眶而出。在这里，我们扮演的虞姬也好配合做戏，一见项羽在失败之际对宝马如此深情，也感动得不忍再看。旁边的太监也感动得以襟沾泪。三人这样一凑戏，就把这匹作为无言英雄的乌骓马给抬起来了。

记得1956年云南省文化局召开全省第一次戏曲剧目工作会议期间，同时向全省十个名老艺人祝了寿，刘老是其中之一。他在祝寿会上非常激动地感谢党对戏曲艺术的重视，感谢党给了他第二次生命。对于今后，他讲了三个心愿：一是参加中国共产党；二是要为后辈留下一套他独有的脸谱；三是把他的几个主要剧目从剧本到表演整理出来，供后人参考。这三个心愿是

云南省文化局第一期整理传统剧目讲习班结业留影

相互联系的，说明刘老的入党动机不仅仅是以入党光荣为出发点，而是要为社会主义戏曲事业的发展贡献出自己的一生。之后，他即以实际行动积极为实现这三个心愿而努力。

1959年云南省京剧联合出省，并去京参加国庆十周年献礼演出。这期间，周总理邀请演出团去中南海做客，并在怀仁堂组织演出一场折子戏，其中就有刘老的《通天犀》。从他得知这一安排那天起，便不声不响地暗自活动腰腿，做好演出前的必要准备。演出那天，他和大家一同去到中南海，早早地就进入了怀仁堂后台化装室。这个化装室在楼上，通向舞台有一架比一般楼梯要高三分之一、直上直下的楼梯。当他开始化装前，我们几次到化装室看他，问他上下楼梯有无困难。他总是笑笑，向关心他的同志摆摆手，没有多话，表示一切正常。但人们还是为他担着一份心，因为他老人家已多年没有参加过这样的演出了，《通天犀》又是他的重头戏。有的人劝他在“走边”、“上楼”等动作上可以点到为止，不要过于认真；他听后不以为然地摇摇头。更有人说，桌子上的“朝天镪”，三起三落干脆免了，保险，刘老给予的回答仅仅是微微的一笑。登场的时间快到时，他老人家早已穿戴完毕，在室内左右走动了一两个来回，把双手上下左右伸展了几下，轻轻地来到楼梯口，上下打量了打量，见左右没人，一口气地从楼上登登登地跑到楼下。这时舞台监督吴枫同志迎面走来，被刘老这一突如其来的动作给吓住了。忙抢前一步扶着他问：“您怎么了？”刘老紧紧拉着吴的手，示意不要声张，并悄悄地说：“我再试试我还行不行！”吴说：“行！但您还是要小心些。”刘老天真得像个孩子似的说道：“今天这场演出，是对我申请入党的考验啊！”当时，我们听到刘老这句真挚朴实的话非常受感动。这位饱经风霜的长者，把自己在怀仁堂的演出和党的关系紧密地连在了一起。

随后，云南省京剧院建立不久，刘奎官同志的申请被批准了，终于成为了一名光荣的中国共产党党员。继之，他的脸谱集也由云南人民出版社编辑出版。在他生前实现了第一、二两个愿望，剩下的第三个愿望，也随着这本《刘奎官表演艺术》的出版而实现了。这当然是一件很不容易的事：要不是田汉同志生前委托曲六乙同志来昆明具体组织这一工作，从而使这一书稿顺利完成；要不是粉碎“四人帮”以后中国戏剧出版社的同志们从废纸堆中把这部书稿抢救出来，进一步加工润饰，焉能在今天同读者见面！

这本书的出版，当可以告慰刘老在天之灵：刘老，安息吧，你的愿望尽都实现了！

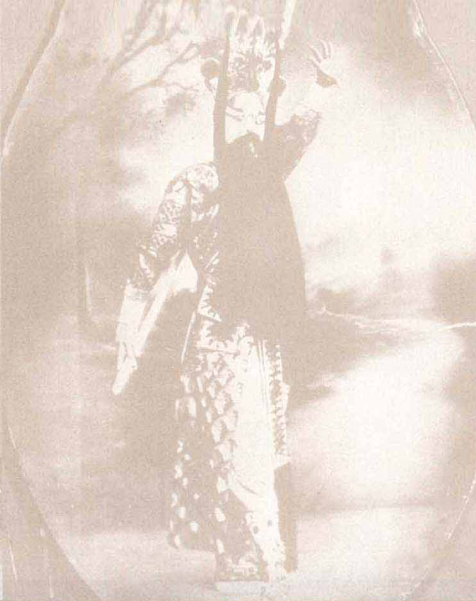
《霸王别姬》中饰项羽，关肃霜饰虞姬（1962）

刘奎官之典章

1957.9.1.

刘奎官之常遇春

1957.9.2.

刘奎官表演艺术

序

序(一)
序(二)

李洪春
关肃霜
金素秋

上编

谈武净戏

001

我演武净戏

《状元印》的常遇春

033

《拿高登》的高登

049

《芦花荡》的张飞

059

《醉韦》的典韦

073

《通天犀》的青面虎

083

〔附录〕：《通天犀》主要身段

110