

说说京剧

關公戲

談戲
說俗

刘长江 撰稿
隋澹 补订整理

上海京剧院 编

上海世

海文化出版社

開公堂

卷一百一十五

说说京剧

關公戲

刘长江 撰稿
隋澹 补订整理

上海京剧院 编

上海世纪出版集团 上海文化出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

说说京剧关公戏 / 刘长江, 隋澹著. -- 上海: 上海文化出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5535-0761-3

I. ①说… II. ①刘… ②隋… III. ①京剧-介绍
IV. ①J821

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第142341号

上海文化发展基金会图书出版专项基金资助项目

发 行 人: 冯 杰

出 版 人: 姜逸青

装帧设计: 王 伟

责任编辑: 黄慧鸣

书 名: 说说京剧关公戏

撰 稿: 刘长江

补订整理: 隋 澹

出 版: 上海世纪出版集团 上海文化出版社

地 址: 上海市绍兴路7号 200020

发 行: 上海文艺出版社发行中心发行

上海绍兴路50号 200020 www.ewen.co

印 刷: 苏州市越洋印刷有限公司

开 本: 890×1240 1/32

印 张: 3.625

印 次: 2018年1月第一版 2018年1月第一次印刷

国际书号: ISBN 978-7-5535-0761-3/J.228

定 价: 38.00元

告 读 者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 0512-68180628

目录

自序 3

第一章 历史人物关羽及京剧舞台上关羽戏的由来 8

一、中国人对关羽的崇拜 8
二、杂剧、米喜子和关羽戏 13
三、程长庚和早期京朝派关羽戏 16
四、王鸿寿和南派关羽戏 18

第二章 红生（关羽）戏的传承 24

一、“红生大王”林树森 25
二、“融会贯通”李洪春 28
三、“功架老爷”李吉来 30
四、“曲径通幽”周信芳 32

第三章 红生（关羽）戏的程式和基本标准 37

一、关羽的扮相 39
二、关羽的坐姿 45
三、关羽的眼神 46
四、关羽髯口的运用 48
五、青龙刀的运用 49
六、关羽的唱念 58
七、关羽的台步 60

八、关羽的做功	62
九、关羽与马童的合作	65
十、演关羽戏的其他规矩	68

第四章 《水淹七军》表演解析 69

一、剧情简介	69
二、表演分析	69

后记 106

主要参考资料	109
--------	-----

目录

自序 3

第一章 历史人物关羽及京剧舞台上关羽戏的由来 8

一、中国人对关羽的崇拜 8
二、杂剧、米喜子和关羽戏 13
三、程长庚和早期京朝派关羽戏 16
四、王鸿寿和南派关羽戏 18

第二章 红生（关羽）戏的传承 24

一、“红生大王”林树森 25
二、“融会贯通”李洪春 28
三、“功架老爷”李吉来 30
四、“曲径通幽”周信芳 32

第三章 红生（关羽）戏的程式和基本标准 37

一、关羽的扮相 39
二、关羽的坐姿 45
三、关羽的眼神 46
四、关羽髯口的运用 48
五、青龙刀的运用 49
六、关羽的唱念 58
七、关羽的台步 60

八、关羽的做功	62
九、关羽与马童的合作	65
十、演关羽戏的其他规矩	68

第四章 《水淹七军》表演解析 69

一、剧情简介	69
二、表演分析	69

后记 106

主要参考资料	109
--------	-----

自序

一晃，我学习京剧艺术已有五十余年，经年累月，爱之弥坚，京剧和我的生活密不可分。

我出身梨园世家。祖上有昆伶，原籍苏州，咸丰年间应召随昆班迁居北京，后入徽班，又转入京剧梨园。我的老祖、被誉为“胡琴圣手”的孙佐臣，在上世纪初，把四个女儿嫁给了京剧梨园的青年才俊梁俊圃、张荣奎、罗文翰和裘桂仙。之后，上世纪20年代，我的老祖和曾外祖父、40年代曾被媒体称作京剧老生“靠把大王”的张荣奎，先后自京来沪演出，并安家。我姥爷李德成，打小由其叔父、名丑李百岁¹抚养并领入梨园，曾是我曾外祖父的学生，攻文武老生，中年以后以授徒为业为乐；两位姑姥姥，一个嫁给郑派大圣戏的创始人郑法祥²，还有一个嫁了“红生大王”林树森³。父亲刘俊鹏攻武生，青年时代小有成绩。他和我姥爷都是我幼时习艺的引领者。

我从小在父亲的指导下训练腰腿基本功，学的第一出戏是《蜈蚣岭》。1960年我九岁那年，受姥爷的鼓动，父母送我去上海南市区戏校京剧班（后改名上海市新华京剧团学馆）学戏，主攻武生、文武老生。学了《白水滩》《摩天岭》《凤凰山·探月》。启蒙和带教老师有陆鹤昆、李德奎、张连舟、张富臣等。姥爷望我成才，利用我的休息日，又教了我《辕门斩子》和《空城计》的唱念。童年和少年时学艺，正值国家困

1.代表作《戏迷传》《十八扯》。灌有百代公司唱片。

2.后离异。

3.林树森继周信芳之后，担任上海伶界联合会主席。

难时期，条件艰苦，伴随我的是无尽的汗水以及耗腿、下腰、滚翻的筋骨之劳和伤痛。有时，也要忍受老师的藤条责打。但是，这段经历中，深深印刻在我脑子里的，却不是苦，而是老师们朴实、真切的谆谆教导：“吃得苦中苦，方为人上人”，“要想人前夺萃，就得背后受罪”；是对老师们的真诚教诲的感谢；是对京剧深厚的感情和难以改变的对艺术实践的严格要求。毕业后，我留在新华京剧团¹当了演员。

1971年，上海重新组建京剧《龙江颂》剧组²，我被选拔到该剧组担任演员，由此，经历了一段特殊的艺术实践。这个剧组后来改名为上海京剧三团。改革开放以后，三团恢复改名为上海京剧院三团。

上世纪70年代末，随着政治上的拨乱反正，传统京剧剧目恢复上演，这成为我在艺术上更多请益于前辈老师的重要机遇，我也因此进入了学艺更多收获的时期。从那时起，我拜武生名家李仲林先生为师，同时又向刘泽民、李桐森、霍鑫涛、王英武等先生学艺，还得到过孙鹏志、孙鹏麟、徐鸿培、张奎芳、张世杰等先生的指教。前辈们精湛的艺术造诣和严谨的从艺风格给我留下深刻的印象。几十年来，他们的言传身教不断激励我在艺术领域多年如一日，刻苦训练，深入探

1.原名共舞台京剧团，1956年改名，为集体所有制单位。团长王少楼，副团长李瑞来等。“文革”前，曾以演出连台本戏见长。《封神榜》《西游记》《开天辟地》为看家剧目。

2.《龙》剧原由新华京剧团使用自有资金移植自福建芩剧《碧水赞》。后来，上海从京剧院团和艺术院校抽调人员组建《龙江颂》剧组，新华京剧团演员因此对这出戏的结局有“弄光送”的抱怨。《龙》剧不在八个样板戏之列。样板戏指上海团的京剧《智取威虎山》《海港》，山东团的京剧《奇袭白虎团》，北京团的京剧《沙家浜》，中国团的京剧《红灯记》，上海舞校的芭蕾舞剧《白毛女》，中芭的芭蕾舞剧《红色娘子军》，中央乐团的交响京剧《沙家浜》。

索，精益求精。在剧院和前辈先生们的培养下，我先后主演过《投军别窑》《徐策跑城》《独木关》《武昭关》《观阵》《夜奔》等剧目，也傍一批名家大师演出过几十出京剧传统戏和现代戏，还参加了上海京剧院数部新编历史剧的人物创作和演出。

因对京剧红生（关羽）戏有特殊的偏好，又天赐良机，当时，正好和两位在红生（关羽）戏艺术方面有着公认造诣的先生一起工作，所以，我就主动上门求教，向他们学红生（关羽）戏，如愿成为他们的学生。

这两位先生，一位是刘泽民。他出身于梨园世家，其父刘春泉是著名武净，曾坐科小荣椿科班，与叶春善、杨春圃（杨小楼）、程春德（程继先）、郭春山等为同门师兄弟。其舅父李桂芳（电影演员李丽华之父）是著名文武老生，又以擅演红生戏著名，后因变嗓改小生。刘先生是向其舅父学习的红生（关羽）戏，艺名“小桂芳”¹。他天资聪颖，上世纪20年代末，年仅八岁，就在上海演出关羽戏，十三岁就能演红生戏中难度很高的《水淹七军》，被梨园和戏迷称为“小老爷”²。刘先生后来又向路凌云、李吉来、赵松樵等先生学了很多“老爷戏”³，并经常观摩红生大王林树森及其他前辈红生戏名家的演出。通过学戏、看戏、演戏和精心研究，刘先生积累了丰富的艺术经验。2012年4月，赵绪昕先生专文介绍过“小老爷”刘泽民⁴。我跟随刘泽民先生学习三十多年，直到他在九十二岁高龄驾鹤西去。还有一位先生是李桐森。李先生也是出身梨园世家。李家几代从艺，是同治年间第一批南下的

1. 对应其舅父李桂芳。

2. “大老爷”即王鸿寿。

3. 特指关羽戏。

4. 见《中国京剧》2012年第4期。

艺人。其父亲李东来，攻花脸。叔父李吉来是红生（关羽）艺术大家“小三麻子”¹，享有盛名。李桐森先生与其弟李秋森的拿手红生（关羽）戏，都由叔父李吉来亲授。我随李先生学习二十多年。

三十多年中，我幸运地受到这二位先生的亲炙，共学了九出红生（关羽）戏，包括《水淹七军》《走麦城》《单刀会》《古城会》《战长沙》《白马坡》《过五关》《灞桥挑袍》《华容道》。随二位先生学戏，切身体会到他们的严格和一丝不苟。一招一式，一唱一念，都教得非常仔细，决不含糊。其中，《水淹七军》，我与搭档富和先生（扮演周仓）足足用了一年多的时间学习和练习。今天想来，感触良多。艺无止境，诚哉斯言！

京剧红生（关羽）戏共有四十多出，大部分已失传，要学全很难，今后更难。学红生（关羽）戏的要求很高，故而要学好，也是难上加难。在学习的过程中，我有机会主演过《水淹七军》《单刀会》《战长沙》《古城会》。但是，毕竟演出机会难得。我对学、演红生戏的很多体会，更多的是退休以后，渐渐离开了舞台，静下心来，反复琢磨后悟到的。这几年，我翻阅整理了当年听老师讲课时做的笔记，在复习比较中，体会深意。同时，以身试艺，请人拍下一些录像和照片，算是对老师教育的汇报和纪念。还查阅了前人和今人的回忆和研究，作相关资料的积累，从中得到的乐趣很多，收获更是不少，也益发觉得京剧红生（关羽）戏的博大精深和传承的意义。

1. “老三麻子”即王鸿寿。

这本书是我在多年研习红生（关羽）艺术的基础上，对学习过程的回顾和总结，力求说明看法，但是不全面，甚至会有错误。之所以不揣浅陋，呈现给大家，是希望有更多的人了解这门艺术；同时，也对红生（关羽）戏的学习者、爱好者以及京剧艺术的传承发展有所裨益。时代总是变迁的，一成不变的艺术传承不可能也没有必要。所以，即便将来，会唱会演传统红生（关羽）戏的人逐步减少，她也许能作为一种文化线索，被存照和检索，以反映艺术史的细节，完善京剧发展脉络的记载。

第一章

历史人物关羽及京剧舞台上关羽戏的由来

关羽、关平、周仓三人画像

一、中国人对关羽的崇拜

对关羽的英雄崇拜，是中华民族的一个特殊文化现象，源远流长。前辈和我这一代，崇拜关羽，几乎是男孩儿成长中的普遍体验，我当然也没有例外。关羽英武的形象气概和关于关羽的故事，成为我在学艺过程中迷上红生（关羽）戏的重要思想和心理基础。

作为一个历史人物，关羽为什么有这么大的社会影响力和吸引力呢？这是所有红生（关羽）戏学子首先需要弄明白的问题，也是老师们授艺必讲的第一课。

归纳各种解说，这首先得益于中国古典文学名著《三国演义》对关羽这个人物的成功塑造和小说故事的传播。有关关羽的传说，很早就流行于他的家乡；文字描述，在陈寿的《三国志·关羽传》中可见。但是，可谓家喻户晓的，

是罗贯中所著《三国演义》中的故事。因此，我学戏时，老师反复告诫：一定要多读《三国演义》。书中人物众多，栩栩如生。而关羽，是其中公认的描写最为成功的人物之一：“身高九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉；相貌堂堂，威风凛凛。”这生动体现了男性的阳刚美，具有很高的外在形象审美价值，让人莫名喜爱。而他的内在美更重要，集中了中国传统伦理道德中“仁”“义”“礼”“智”“信”的要求，再加上其特有的“忠”“勇”，怎不令人由衷心生敬意。

对关羽的“仁”，书中突出描写的事例是战场上两军交战时的惻隐。马上驰骋，刀起剑指，一往无前，铁血忠魂，是冷兵器时代的英雄形象。关羽与老将黄忠对阵，黄因马失前蹄，落下马来。对这个败将定局对手，关羽的反应出人意料。他不是顺理成章趁机一刀封喉，而是刀下留了人，请黄忠换马再战。这就令人大有想头。其中，固然有关羽胜券在握、睥睨和炫耀的成分，但是更重要的是揭示了关羽潜意识中的仁德，应合了同情弱者的价值判断。关羽的“义”，是书中这个人物立起来的核心内容。他与刘备、张飞桃园义结金兰，情同手足。特别是对刘备忠心耿耿，赤胆相助。为了与兄长重聚，一得到消息，他就拒绝了殷殷期待他的曹操，毅然封金挂印，千里寻兄，令人钦佩。关羽的“礼”，表现在十数年关押在曹营中的二位皇嫂，早晚请安，甚至秉烛达旦，正所谓，做好事不难，难的是持续做好事。说“智”，突出表现为水淹七军，这几乎成为关羽军事才华的不朽招牌。说“勇”，也有不少经典的故事，如过五关斩六将、温酒斩华雄、单刀会等等。

当然，仅此还不够。《三国演义》中的关羽也是一个有明显缺点的人，唯此，这个人物的可信度才大大提高。比如他听

说封五虎将，黄忠和他并列，便很不爽，这种心理状况在军队、职场和社会生活中司空见惯。诸葛亮谋求孙刘联盟，想联吴抗曹，酝酿搞和亲，关羽却妄言：“虎女怎配犬子”，这显然失了一点强者的风度和涵养。书中对关羽走麦城的描写，更是突出了他的骄傲自满。凡此种种，一般人都会觉得形象高大的关公做得不对或不恰当，太骄傲，太自以为是。进而想，这么完美的关公都有缺点，何况我们？于是，在关羽面前，获得了面对自身不足时的心理依赖和自我原谅的空间，精神大大地得到满足。所以，对关公既极度崇拜，又心服口服。

其次，历代统治者的推波助澜，把关羽抬到一个不可及的高度。起决定性作用的是“忠”字。关羽有豪言壮语：“竹可焚不可毁其节，玉可碎不可改其白，有死而已。”这不仅仅是表明关羽的气节，也表达了对其主的忠诚，这就既契合了统治者对被统治者和属下的政治要求，也符合社会价值评价标准。朝野之间对同一个人物价值评判的趋同，决定了关羽这个人物特殊的历史命运。

北宋以来，历代统治者根据统治需要，又顺应百姓对关羽的崇拜，不断加封关羽。万历四十二年（1614年），明神宗加封关羽为“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君”，这是十分重要的一次追封。后世熟知的“关圣帝君”称号就是这一次追封得到的，而在关羽之前，只有孔夫子是被称“圣”的，可见关公的地位之高。统治者引导民众将他作为有完美人格、顶天立地的大丈夫来膜拜。于是，到处都建关庙，供奉关公神像，挂“志在春秋忠在汉，心同日月义同天”等条幅，香火持续旺盛。关羽被尊奉为正统儒家伦理的代表，人之楷模，逐渐地被神化。有清一代对关羽的关注，是历朝历代无以复加的。这对缓

解满汉矛盾有着特殊意义。有人研究，清兵入关以前，满洲朝廷已经开始崇奉关公。努尔哈赤、皇太极都敕建关庙，皇太极亲赐“义高千古”匾额。入关后，清世祖福临于顺治元年（1644年）封关羽为“忠义神武关圣大帝”；康熙西巡在解州拜谒关帝庙，亲书“义炳乾坤”匾额；雍正皇帝为关羽父亲以上三代追封；乾隆加封关羽为“忠义神武灵佑关圣大帝”。据说，乾隆做

历代封建帝王给关羽的封号

朝代	皇帝	时间	封号
北宋	宋徽宗	崇宁元年（1102年）	忠惠公
	宋徽宗	崇宁三年（1104年）	崇宁真君
	宋徽宗	大观二年（1108年）	武安王
	宋徽宗	宣和五年（1123年）	义勇武安王
南宋	宋高宗	建炎二年（1128年）	壮缪义勇武安王
	宋孝宗	淳熙十四年（1187年）	壮缪义勇武安英济王
元	元文宗	天历元年（1328年）	显灵义勇武安英济王
明	明神宗	万历十年（1582年）	协天大帝
	明神宗	万历十八年（1590年）	天护国忠义帝
	明神宗	万历四十二年（1614年）	三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君
	明思宗	崇祯三年（1630年）	真元显应昭明翼汉天尊
清	清世祖	顺治九年（1652年）	忠义神武关圣大帝
	清世宗	雍正三年（1725年）	（封祖辈三代公爵）圣曾祖：光昭公，圣祖：裕昌公，圣考：成忠公；关羽：山西关夫子
	清高宗	乾隆十年（1745年）	礼部钦奉圣旨避关羽讳
	清高宗	乾隆三十三年（1768年）	忠义神武灵佑关圣大帝
	清仁宗	嘉庆十九年（1814年）	忠义神武灵佑仁勇关圣大帝
	清宣宗	道光八年（1828年）	忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝
	清文宗	咸丰四年（1854年）	忠义神武灵佑仁勇威显护国保民关圣大帝
	清文宗	咸丰五年（1855年）	忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖关圣大帝
	清穆宗	同治九年（1870年）	忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞关圣大帝
	清德宗	光绪五年（1879年）	忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝