

香齋新傳

宋序章題

京剧名师关松安谈戏教戏

关松安著

聲藝薪傳

宋唐松安

关松安 著

上海锦绣文章出版社

图书在版编目(CIP)数据

馨艺薪传：京剧名师关松安谈戏教戏 / 关松安著

上海：上海锦绣文章出版社，2013.8

ISBN 978-7-5452-1404-8

I. ①馨… II. ①关… III. ①京剧-艺术-教学经验IV. ①J821

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第156147号

馨艺薪传：京剧名师关松安谈戏教戏

关松安 著

编委会成员

主任：李德之

副主任：陶贵福

执行策划：姚婉芸、姜培培、张帆

责任编辑：蒋逸征

撰稿：姚婉芸、陶贵福

装帧设计：徐维纳

封面题字：胡宗孝

出版：上海锦绣文章出版社 上海咬文嚼字文化传播有限公司

地址：上海打浦路443号荣科大厦17楼

印制：上海天合商务印刷有限公司

规格：890×1240 印张：6.25

版次：2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5452-1404-8/G.541

定价：58.00元

告读者 如发现本书有质量问题，请与印刷厂质量科联系 021-61150411

目录

004	前言：我所知道的关松安先生——代序 / 李和声	
010	作者小传：承上启下，弘扬国粹——京剧艺术家、教育家 关松安先生小记 / 陶贵福、姚婉芸	
016	师承渊源	
018	师承简介	
030	谈艺篇	
032	褶子戏	
034	壹、余派经典	《搜孤救孤》
	孟师绝唱	
044	贰、傲骨何惧权贵	《击鼓骂曹》
	骂曹一怒冲天	
060	叁、一念之差捉放间	《捉放曹》
	流水无情恋落花	
070	肆、上半出看做	《乌盆记》
	下半出听唱	
078	伍、唱做念表皆心血	《打棍出箱》
	一出琼林汗水凝	
088	靠把戏	
090	陆、老当益壮精气神	《定军山》
	传统定型成范本	
102	柒、忠于原作不保守	《伐东吴》
	大胆创新展特长	
110	捌、刚柔脆帅见功力	《武昭关》
	一夜须白过昭关	

120	玖、沉稳大气塑英雄 文武并重铸经典	《战太平》
132	正工老生戏	
134	拾、朝珠一串思古悠 名剧三世传今人	《失空斩》
144	箭衣戏 / 蟒带戏	
146	拾壹、细节定成败 遗珠仍可贵	《秦琼卖马》 《四郎探母》
154	武小生戏	
156	拾贰、一曲夜奔传佳话 忆念恩师教诲情	《林冲夜奔》
164	教学篇	
166	学教演赏	
176	影像篇	
178	髯髯鸿影	
184	生活逸趣	
188	名票风采	
192	名宿肖像	
194	后记 / 关松安	

余叔岩派艺术被世人推崇为京剧老生行当的一座丰碑，除却天籁般的声腔之外，还在于余氏在舞台上立体呈现的全方位艺术。然而无论是与余同时代的陈秀华、苏少卿、钱宝森；还是第二代弟子孟小冬、李少春、陈大濩……前辈大师渐已离我们远去，珍贵技艺行将湮没。作为今人，跳出了“十八张半”，又能从哪里一窥堂奥？

“操千曲而后晓声，观千剑而后识器。”

深得陈秀华、苏少卿、张荣奎、产保福、宋继亭、李富春、王盛海、关盛明、王益芳、陈大濩、钱宝森、杨小佩等诸多名家真传，从艺并执教逾70年的国家级非物质文化遗产项目代表性传承人，南方京剧界“金牌教师”关松安先生，将以其博观结合亲身实践体悟，为后辈深识鉴奥，细细剖析余派精髓。代师传道，如同老先生们亲自口传心授。只为余派戏脉能够绵延不息，只为京剧薪火能够代代相传。

目录

004	前言：我所知道的关松安先生——代序 / 李和声	
010	作者小传：承上启下，弘扬国粹——京剧艺术家、教育家 关松安先生小记 / 陶贵福、姚婉芸	
016	师承渊源	
018	师承简介	
030	谈艺篇	
032	褶子戏	
034	壹、余派经典	《搜孤救孤》
	孟师绝唱	
044	贰、傲骨何惧权贵	《击鼓骂曹》
	骂曹一怒冲天	
060	叁、一念之差捉放间	《捉放曹》
	流水无情恋落花	
070	肆、上半出看做	《乌盆记》
	下半出听唱	
078	伍、唱做念表皆心血	《打棍出箱》
	一出琼林汗水凝	
088	靠把戏	
090	陆、老当益壮精气神	《定军山》
	传统定型成范本	
102	柒、忠于原作不保守	《伐东吴》
	大胆创新展特长	
110	捌、刚柔脆帅见功力	《武昭关》
	一夜须白过昭关	

120 玖、沉稳大气塑英雄 《战太平》
 文武并重铸经典

132 正工老生戏
134 拾、朝珠一串思古悠 《失空斩》
 名剧三世传今人

144 箭衣戏 / 蟒带戏
146 拾壹、细节定成败 《秦琼卖马》
 遗珠仍可贵 《四郎探母》

154 武小生戏
156 拾贰、一曲夜奔传佳话 《林冲夜奔》
 忆念恩师教诲情

164 **教学篇**
166 学教演赏

176 **影像篇**
178 黠鼯鸿影
184 生活逸趣
188 名票风采
192 名宿肖像

194 后记 / 关松安

前言

2012年春，杭州《失空斩》演出后合影。
左起：李德之、李和声、尚长荣、王立军

我所知道的关松安先生

——代序

松安兄著书，嘱余作序。本不敢当，然与松安兄相知有年，感佩其德艺双馨，实感不吐不快。遂不揣绉颜，勉为命笔附骥。

松安兄工文武老生，是当今一位享有盛誉、不可多得的京剧艺术家和教育家。至今，无论是仍然活跃在舞台上当红的京剧艺术家，还是年轻的京剧表演专业莘莘学子，乃至票界的朋友们无不争相求教于关松安老师。人们称道他在声腔艺术上的高深造诣，尤其佩服他身上边式，漂亮潇洒！以其师承之纯正，业艺之超群，腹笥之宽阔，人品之清高，纵观当今京剧界，如先生者仅凤毛麟角了。

松安兄能在艺术上有如此高的造诣，首先得益于他的师承。他幼时在中华国剧学校坐科，后入夏声戏校进修。因此，他前得苏少卿、靠把大王张荣奎、产保福、宋继亭，以及富连成的李富春、王盛海、关盛明和哑巴武净王益芳的指导；后有余派名家陈大濩、钱派身段把子专家钱宝森，及杨小佩的悉心传授。松安兄更于其变声期倒仓后入陈秀华门下受业，得其亲授。松安兄一生既能在科班中得到严格的训练，又能得到如此众多的名宿大师亲授，实属难能可贵，可遇而不可求！

松安兄在艺术上取得如此成就还有赖于他本身的个性和特点。愚以为痴、勤、颖、严、通五个字便很好地概括了他的个性和特点：

痴 松安兄一生痴迷于京剧，至今不渝。世间鲜有
不爱自己的事业而能取得成就者，而松安兄就
是一位热爱自己事业的、成功的艺术家。熟悉松安兄的人
都知道他是一个真正的戏痴！而且愈老弥“痴”，只要一
说开戏，他便什么病痛都忘记了。那种兴奋、投入和享受
的情绪常常很快地感染了他周围所有的人。

勤 常言道“拳不离手，曲不离口”，这是对松安
兄治业的最好写照。文革之后，恢复了传统京
剧的演出活动。多少著名的演员，对传统剧目生疏了，甚
至忘记了。松安兄却不然，要什么有什么，随手拿来就
是。我在这里举一个例子，便能揭示何以如此的奥秘了：
一天，与松安兄同车赴某处，十几到二十分钟的车程，下
车前，他笑咪咪地告诉我，“刚才在车上我又背了一出
戏”。这样的事经常发生，我已不以为怪了。这就是松安
兄治业之勤。

颖 聪明颖慧，悟性极高，是松安兄的又一特点。
陈秀华师承谭（鑫培）派，又得余（叔岩）派
精髓，尤以善于教戏而闻名当时。早年松安兄受业于陈秀
华老先生门下，因其悟性高、学习勤奋而深得老师喜爱，
很快地成了老师的帮手。未及二十岁的他，常被老师指派
去为当红的演员们说戏和排戏。于是便有了“小先生”的
雅号。

严 表现在松安兄身上，那就是无论对己和对学
生都严格要求，一丝不苟。他的很多学生都为老

师在教学时反复示范，不厌其烦，精益求精，务臻精纯的态度所鼓舞和感动。

通松安兄又是一个通才。他专精于余派、杨派，然不拘泥于流派。他常说每一个流派都有好玩意儿，只要合乎剧情、合乎人物、合乎自己的都可以用。故松安兄之艺术犹如海纳百川，有融会贯通之妙。

关松安老师与李德之夫妇

我爱松安兄的艺术，更爱他的为人！他率真直爽，和蔼可亲。对他的学生更是百般呵护，爱如子侄。我常常听到他的学生们说：“老师教戏不但不牟利，教完戏师娘还经常留饭，真让我们感动！”松安兄贤伉俪关心爱护后生，提携识拔人才不遗余力在京剧界已经是有口皆碑了。

我与松安兄年龄相仿，亦是自幼酷爱京戏。尤其在弘扬祖国传统文化这个事业上与他可谓志同道合。老友著书，为弘扬国粹京剧又作出一份厚重的贡献，实在可喜可贺！本书付梓前欣闻松安兄的弟子蓝天获得全国青京赛之金奖！名师出高徒，喜上加喜！借此机会，我由衷地祝愿松安兄贤伉俪幸福，健康！继续为弘扬祖国传统文化，培养出更多的优秀人才！

李和声
壬辰年仲秋
于香江山顶寓所

作者小传

承上启下，弘扬国粹

——京剧艺术家、教育家关松安先生小记

时年5岁

关松安，上海人，现年83岁，从事京剧表演及教学事业已逾一个甲子。幼年坐科中华国剧学校，工文武老生，后考入夏声戏校进修。到16岁出科那年，已会戏百余出，在宁波挑班上演《失空斩》等剧，大受观众赞誉，一炮打响，被戏迷誉为“小杨宝森”。19岁时，当他正欲在京剧舞台上大显身手一展抱负，却因变声倒嗓不得不遗憾地离开舞台，但对京剧的热爱仍痴心不改。不久他即拜在我国京剧界前辈，有“教戏状元”之称的陈秀华老先生门下继续深造，得到其谭余派老生之真谛和精髓。由于他长期伴随陈老学戏且悟性又高、刻苦耐劳、虚心求教，几年后不但成了老先生最得意的门生之一，而且成为陈先生教学的好帮手。当时一些在舞台上已很有声望的名角到陈先生处学戏，好多身段和唱念却都由老先生指定的这位年轻后生排教、指导。从此关松安就又有了一个“小先生”的美称。

14岁，坐科期间

关老师之所以博学多才，来自于他的博采众长，在声腔艺术上他多年受陈秀华和产保福、王盛海、李富春等前辈的精心教诲和熏陶，后又在余派名宿陈大濩门下专修四声音韵，期间又得前辈刘仲秋悉心指点。在身段上更是从坐科时就获得靠把大王张荣奎、钱派身段把子专家钱宝森、哑巴名武净王益芳等亲授，因此关老师的身段板式漂亮、把子娴熟，在业内是众所周知的。解放后他又师从江南著名武小生杨小佩，和当年上海大世界小京班头肩旦角陶素娟结为伉俪后，又兼工小生，在《群英会》、《穆柯寨》等剧中都有出彩的表演，得到观众的好评。关老师的

作者小传

好学钻研也是同行们有目共睹的：他不但得名师亲传，平时也十分注意向众多同行虚心学习，在他身上很难看到老戏班那种狭隘的门户之见旧习气。对于不同流派和不同行当，只要是在艺术上能有益借鉴和帮助的，他总是乐于学习吸收，深刻领会，为己所用。关老师还习得一手好京剧，能拉会打，多才多艺。六十多年来，关松安老师从演员到京剧教师，长期边学边演边教，累积了丰富的舞台表演和教学经验，成为一名具有高水准、戏路宽、文武昆乱不挡的京剧艺术家和京剧教育家。

19岁的“小先生”

关老师在教学中十分严谨，强调中规中矩，原汁原味。教唱，要求学生在正确领会唱腔总体要领之余，在一些小腔、气口等细微之处也做到精益求精、不留瑕疵。尽管年逾耄耋，仍坚持不厌其烦地给学生细抠细磨，一遍遍地用胡琴带着学生演唱。对待身段课，他同样细心传授，一丝不苟。有时不顾年迈，拉开架势亲自示范，务求精确。对于表演，他不主张学生为演而演，而是先由剧情入手，充分讲解全剧历史背景，分析故事，解剖人物内心。让学生知其然更知其所以然，演起戏来也更得心应手。任何一位真正优秀、有丰沛经验的教师，都是相当客观开明的。关老师虽然高龄，却并不墨守成规。而是在强调流派精神正宗的同时，根据每个学生不同的天赋和客观条件因材施教，量身定制不同的教案，以调动学生最大的主观能动性。耐心启发，扬长补短，在表演中充分展现自身最具优势的闪光之处。京剧的美属于东方艺术的“写意”之美，具有一定的规范，但又允许在规范基础上进行合理的