

国家出版基金项目

JIANGSU WENHUO CHUBAN SHE

于连泉花旦表演艺术

和宝堂 主编 李小琴 副主编

Yu Lianquan's Performing Arts of Beijing Opera

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA

中国戏曲艺术大学

于连泉花旦表演艺术

Beijing Opera
Volume

Yu Lianquan's Performing Arts of Beijing Opera

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE DRAMA
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

于连泉花旦表演艺术 / 和宝堂, 李小琴主编. —北京:
中国戏剧出版社, 2019.8
(中国戏曲艺术大系. 京剧卷)
ISBN 978-7-104-04848-0

I. ①于… II. ①和… ②李… III. ①于连泉
(1900~1967) —京剧—表演艺术—艺术评论 IV. ①J821.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第165492号

于连泉花旦表演艺术

责任编辑: 黄艳华

版式设计: 孙明

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地中唱园区L座

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63381560 (发行部) 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地中唱园区L座 (100055)

印刷: 北京鑫海达印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 24.25

字数: 380千

版次: 2019年8月 北京第2版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04848-0

定价: 118.00元

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

执行主任： 樊国宾

执行副主任： 武 云

总 主 编： 周育德

副 主 编： 周华斌 刘彦君

执行主编： 李鸣春 黄艳华

总 策 划： 李鸣春 龙亭戈

总 监 制： 樊国宾

《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

| | | | |

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

创意总监：王春声

装帧设计：孙 明

Beijing Opera Volume

Yu Lianquan's Performing Arts of Beijing Opera

序

于连泉花旦表演艺术
Yu Lianquan's Performing Arts of Beijing Opera

筱派艺术 花旦楷模

刘曾复

得知中国戏剧出版社为于连泉（筱翠花）先生出版专集，我感到由衷的欣慰。因为这里蕴涵着拨乱反正、清源正本的意义；我所以这样说，因为于连泉先生在中国京剧史上举足轻重的位置，是一位不可忽视的人物，因为他的筱派艺术是京剧表演艺术中的一个高峰，一个后人无法攀越的高峰。但是多年来，由于种种原因，我们确实把他和他的艺术忽视了，真可谓一叶障目，不见泰山。今天能够为他出版这本书，说明出版社能够尊重历史，使于连泉先生得到社会的公认；使他的筱派艺术得到继承与发扬。

今年是于连泉先生 110 年诞辰，提到于先生有些青年演员或许感到他太老了，以为他的筱派艺术已经过时了，其实于连泉先生在京剧历史上是一位真正现代派的花旦表演艺术家，可以说，今天舞台上的许多花旦演员和花旦戏都离不开荀慧生与筱翠花这两位奠基人。现在，我们言必称“四大名旦”，如果以“四大名旦”作为一个坐标的话，可以说筱翠花完全可以与四大名旦平起平坐，正如当时许多评论称筱翠花先生是唯一的一位可以与四大名旦分庭抗礼的旦角演员。当时梅兰芳的扮相、台风、唱念可称臻于完美了，可是我们看到筱翠花与梅兰芳同台演出，于先生丝毫不逊色于梅先生。他在舞台上总是那么神气饱满，始终都拢住观众的眼神。如果不是梅、程、荀、尚这老四位，就凭筱翠花先生往台上那么一站，哪怕是个配角，也难免要喧宾夺主的。所以他和萧长华、马富禄演一出《小上坟》或《打刀》也能演大轴，卖满堂。

凡是了解点儿京剧史的人都知道，由于众所周知的“戏改”，筱翠花的许多拿手戏都被查禁了。原来可以独自挑班唱戏的大主演，最后无戏可演，除与四大名旦合演《樊江关》，与四大须生合演《乌龙院》等戏外，就只能在程砚秋的《碧玉簪》中扮演个丫环，或者在尚小云的《福寿镜》中扮演寿春。然而，哪怕他演一个丫环，也能光彩照人，也有大艺术家的台风，

也让观众感受到筱派艺术的特殊魔力。前几年,许多人看了音配像的《碧玉簪》后问我,省亲一场的丫环在下场时怎么会有观众给他鼓掌,而且那么热烈呢?由于给丫环配像的演员没有看过当年于连泉先生的表演,又没有下过于连泉先生那样的功夫,便无法再现当年的筱派风采,以至观众掌声成为一个永远解不开的谜。因为他那如同“水上漂”的圆场是多少个严寒酷暑练出来的。一个每天在地毯上跑十圈圆场的青年演员又怎么能与每天头顶水碗,两腿夹纸,踩着硬跷,在冰上跑上百圈圆场,连续跑了几十年的于连泉先生同日而语呢?

至于说到于连泉先生的戏“粉”,现在叫做“黄色”的说法,我完全不同意这种说法。其实于连泉先生的戏非常规矩,很精致,但不过火。例如他演《战宛城》中张绣的婶母邹氏,就中规中矩,最后《刺婢》时他按武生的范儿走乌龙搅柱,都是肩膀着地,很漂。我们看这本书中有他演戏的自我说法,如《拾玉镯》中最后下场,当时戏中旦角在问刘媒婆:“啊妈妈,几日与我回音哪?”当刘媒婆说完“三天”后,很多花旦演员还要再问两次或三次,表达急迫的心情。于连泉先生则认为不妥,他说一个没有出过闺门的封建女子不可能那么大胆表白的。所以他每演到这里只问一次,足见他对剧中人的分寸感何等严格。再如他演《杀惜》时,非常抓观众,我看过多少次,每次看都像第一次看,让人有身临其境之感。如阎婆惜在挑逗宋江最后拿出刀来真要杀她的时候,尽管阎婆惜看到宋江的刀立即惊慌失措,像筛糠一般,也让观众备感紧张,几乎都要屏住呼吸。但是他在书中特别强调,这出戏的阎婆惜不是泼辣旦,必须是花旦应工。因为阎婆惜年龄尚小,不懂世故,喜欢年轻的张文远,是在情理之中的事情,思想比较简单,所以不要演得那么复杂,我想这正是他这出戏高人一筹的地方。

在这本书中,于连泉先生现身说法的几出戏,是非常珍贵的表演艺术资料,现在的青年演员也许一看就懂,就能应用到舞台上,然而我要特别提醒一下,学戏一学就会,不一定就是好事。唱戏如同写字,字,谁不会写,但王羲之要临池练字,变成墨池,王献之要写完18缸水,才成为书圣。我们唱戏也是一样,没有像于先生那样的功夫,要演出筱派的风采只能是天方夜谭。学京剧没有捷径,以为学点理论,有些聪明,又有高学历,高职称就可以达到没有上过学,没有任何学历的于连泉先生那样的水平是很不现实的。现在我们的青年人应该知道,学历是一回事,演戏又是一回事。我衷心劝告青年演员,要学好筱派艺术,首先要像于连泉先生那样持之以恒地勤学苦练,其他行当也是一样。

戏班内外,都称于连泉先生为筱老板,我有幸和张伯驹先生两次在中山公园音乐堂为筱老板唱开场戏《盗宗卷》,有过一些交往,也很有感情,但是自信以上所说没有丝毫过誉之辞,只能说以上所言远远没有描绘出筱老板的筱派艺术之一斑。您看看他本人在书中的现身说法,可知我所言不虚。谨为序。

2011年初春

于连泉与筱派艺术

龙文伟

三十年代前后京剧的名演员中，于连泉先生（筱翠花）是一个很突出的人物。于连泉先生演花旦传统戏自挑大梁，独树一帜，与四大名旦“分庭抗礼”。不但使花旦行的传统技艺保存下来，更把侯俊山（老十三旦）、郭际湘（水仙花）、余玉琴、杨朵仙、路三宝、田桂凤等前辈的精湛艺术集其大成，化而用之，创造了独具风格的筱派艺术。

他一生擅演机智聪慧的少妇幼女，更善于塑造反面妇女形象。其在台下却忠厚朴实，俭约谨慎，且拙于辞令，不尚交游；不借宣传以张声势，不排本戏以迎时流，虽几近保守，却不失为旧社会里一个“本本分分做人，老老实实演戏”的典型人物。

他在同业中夙以有好人缘见称。他的“永和社”一向能保持较高的上座纪录。因有萧长华、马富禄两位名丑长期为助，当时被打入开场戏的《打面缸》《一匹布》演大轴都能卖满，有时与萧合演《闹松林》，与马合演《小放牛》，两出戏才四个角色，演至后场，前台掌声雷动，后台已路静人稀，这在别的班社是见不着的新鲜事。虽然红到如此地步，遇有同业请其助阵，却从不推辞。对于提携后进，更见义勇为。剧目方面，则抱定“让而不争”的宗旨，《十三妹》和《虹霓关》全是他科里红的拿手戏，别人都演，他就不再演。别人不演的《独占花魁》《宦海潮》《红梅阁》等却全因他常演而获得保存未致失传。

筱派艺术，特点在于念白“口语化”，表演风格富于民间气息，刻画人物细腻。京白的念法就因戏因人各有不同；泼辣旦戏声音高，大嗓用得更多；闺门旦戏声音低，小嗓用得更多；小姑娘戏音量轻；句尾末一个字轻收平落；“媳妇戏”音量重，句尾末一个字重收慢落稍往高扬。把“妇”和“女”的界限，从语言上就划分得清清楚楚。筱派眼神好，但绝不因卖弄而乱用。于之身上功夫更为卓绝，“座子”和“抢背”摔得高而且快，难在落地无声，《宣化府》蹿帐子翻高紧接开打，不面红气喘。《金玉奴》推江时借蹲腿的劲儿，前拱后蹬，使白裙子周围飘起，是落水情景。凡此种种，均足以为后学典范。

前言

【于连泉花旦表演艺术】

Yu Lianquan's Performing Arts of Beijing Opera

于连泉（小翠花）先生是京剧著名的花旦演员。他继承了清末民初几位著名花旦演员——田桂凤、郭际湘（水仙花）、路玉珊、余玉琴、侯俊山（十三旦）等人的表演艺术，又吸收了梆子花旦的表演艺术，经过不断的创造革新，形成了自己的表演流派，对于丰富京剧花旦的表演艺术，作出了一定的贡献。

于先生擅长花旦、闺门旦、玩笑旦、泼辣旦和刀马旦戏。他的表演特色是：表演细腻，动作准确，塑造人物性格鲜明。由于他的身体各部分都经过长时期刻苦的锻炼，掌握了熟练的技术和高难度的表演技巧，所以达到了如他自己所说的“美、媚、脆、率”的要求。

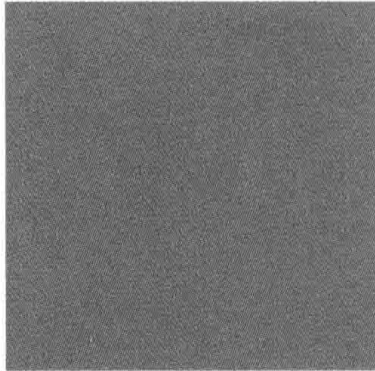
本书所记录的几出戏，都是京剧舞台上的传统剧目。于先生对这几出戏里的几个人物，在形象的刻画上，都有显著的特色。

我们记录于先生的艺术经验，一方面是为了保存这些宝贵的经验，供年轻一代的演员学习，从而提高自己的表演艺术；同时也为了给戏曲表演艺术研究者们提供科学分析和研究的资料，以便促进戏曲事业不断地向前发展，更好地为社会主义建设服务。

北京市戏曲编导委员会

1960年2月

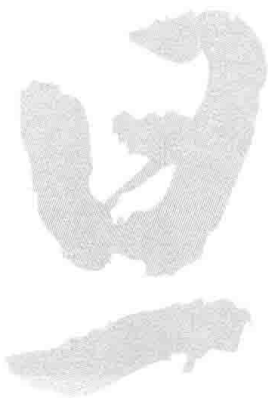

Yu Lianquan's Performing Arts of Beijing Opera

于连泉（筱翠花）先生是著名京剧花旦演员。在继承前人的基础上，他吸收了梆子花旦的表演艺术，形成了自己“美、媚、脆、率”的表演风格，其表演细腻，动作准确，塑造人物性格鲜明。本书选择于连泉对花旦形象的刻画卓有特色的代表剧目，如《乌龙院》《活捉》等，由于先生做细节的示范，结合照片图片，详细解读了于连泉的艺术表演和经验。相信本书对保存筱派表演的宝贵经验，供年轻一代的演员学习，从而提高其表演艺术会有所裨益，同时也提供给戏曲表演艺术研究者们以科学分析和研究的资料。

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

于连泉花旦表演艺术

目录

序：筱派艺术 花旦楷模……………刘曾复
于连泉与筱派艺术……………龙文伟
《京剧花旦表演艺术》前言……………北京戏曲编导委员会

壹

于连泉谈艺录

001

乌龙院……………

于连泉口述

柳以真记录

003

活捉……………

于连泉口述

柳以真记录

073

拾玉镯……………

于连泉口述

柳以真记录

095

借茶……………

于连泉口述

邹慧兰记录

129

学堂……………

于连泉口述

邹慧兰记录

139

谈谈花旦表演的几种步法……………于连泉口述

柳以真记录

153

鬼魂戏的表演技……………于连泉口述

邹慧兰记录

157

——从演《红梅阁》中《阴配》一折想起的

小花脸的脚步基本功……………于连泉口述

邹慧兰记录

163

老当益壮——悼念梅兰芳先生……………于连泉

167

我的学艺生活……………于连泉口述

柳以真记录

171

谈花旦的表演方法……………于连泉口述

袁韵宜 张胤德记录

183