

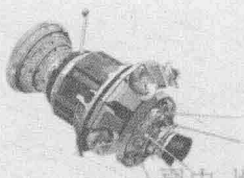
鸿影莲香集

——京剧漫谈

李哲先

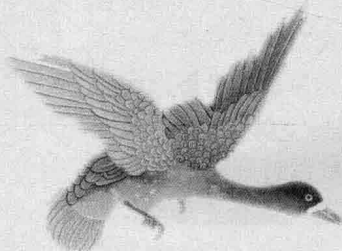
中原农民出版社

鸿影莲香集

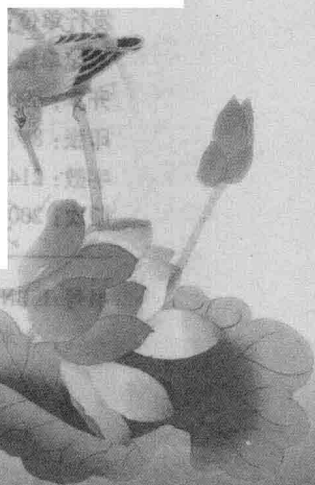
——京剧漫谈

李哲先

滁州西涧

(唐)韦应物

中原农民出版社

图书在版编目(CIP)数据

鸿影莲香集——京剧漫谈/李哲先著. —郑州:中原农民出版社, 2007. 11

ISBN 978 - 7 - 80739 - 110 - 4

I. 鸿… II. 李… III. 京剧 - 艺术评论 - 文集 IV. J821 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 175180 号

出版社:中原农民出版社

(地址:郑州市经五路 66 号 电话:0371— 65751257

邮政编码:450002)

发行单位:全国新华书店

承印单位:郑州天一印务有限公司

开本:890mm × 1240mm A5

印张:8 **插页:**1

字数:214 千字

版次:2007 年 11 月第 1 版 **印次:**2007 年 11 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 80739 - 110 - 4 **定价:**18.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

七言绝句

滁 州 西 涧

(唐) 韦应物

独怜幽草涧边生，

上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急，

野渡无人舟自横。

序 一

赵 寻

手边有一沓《鸿影莲香集》的手稿，是对当前京剧（其实也是对戏曲）的一些评论，作者是李哲先。

李哲先是一位资深的医学专家，曾任北京市卫生局泌尿外科研究所副所长，北京友谊医院、北京市器官移植中心主任、教授、研究员，曾赴美留学，发表过多篇有关医学科学有学术价值的论文，获得过国内多种科技成果奖。

李哲先还是一位热情、深入的戏曲（主要是京剧）爱好者。他不是一般的“戏迷”，不只是对京剧的演出有浓厚的兴趣，更是一位颇有修养的京剧艺术研究者。而且，不是一般的研究，而是分门别类，深入剖析，提出了前所未有的问题与自己对此的独特见解。有些意见和理论，在戏曲界专家中，也不是全都曾提出过或有所议论的。

医学专家要以科学的逻辑思维，按照医学规律，从理智的具体分析中，得出有普遍规律的、有说服力的新见解，而艺术家却是要以形象思维，从社会现象中，创造出独有的典型人物，并对此做出理论解析。这两者的研究对象与研究方法完全不同，而李哲先通过他熟练的掌握与细微的思考，不但没有矛盾，且有助于对文艺理论的剖析与思维，更从艺术研究中独辟蹊径，发现问题并提出见解，这种艺术的形象思维与科学的逻辑思维相结合的研究方法与表达方式，形成了他自己对戏曲（京剧）提出的新课题，表达了自己的新见解，形成《鸿影莲香集》的独有见地。

由于其他任务在身，我尚未能来得及仔细地阅读完《鸿影莲香集》的全部文稿，但在看过的文章中，已经能够感受到有些论点颇有参考价值。例如，他认为：京剧剧本的文学创作必须坚持历史唯物主义观点，运用高度的现实主义和高度的浪漫主义相结合的创作

方法，才能正确地反映历史和现实，创作出受观众欢迎的“精品”之作。他认为，运用“戏说”和“拼盘”之类的创作方法，是搞不出“精品”的剧目来的。尽管他认为，可以允许多元化的创作思维，对于京剧的发展进行多种途径的探索和实践，但京剧必须姓“京”，不能成为变相的“新歌剧”。作为老一代的京剧爱好者，他既表现出对前辈艺术家的艺术创作和艺术经验的高度评价和尊重，同时又以极大的热情寄希望于后来者在继承的基础上有所创新。长江后浪推前浪，京剧的再度繁荣与兴旺，总得寄希望于后来者。在《鸿影莲香集》里，可以不时看到闪烁其间的关于京剧前途的思考的光芒。例如，“京剧的舞台放大效应”这类提法，也是以前从未听到过的新概念。且不说作者仅作为一位戏曲（京剧）的爱好者，就是颇有经验的研究专家，恐怕也未必都考虑到其中的有些问题与理论，我就从这本集子中得到不少启发。

我并不希望读者都能一致同意书中提出的问题与见解，更希望大家看过这些评论以后，引起一些议论与思考。这也许对京剧的发展有更实际的意义。

作为《鸿影莲香集》的第一个读者，我不是对这些文章提出什么评价。我希望的是这本集子的出版能在海内外的读者中投下一粒小石子，引起一片浪花，有助于京剧（和戏曲）的发展。这即是我写这篇小序更大的用意。

2005年11月7日于北京

注：赵寻，中国文联原党组副书记、书记处常务书记，中国戏剧家协会原副主席、党组书记，中国电视艺术家协会原副主席。

序 二

周 桓

收到李哲先先生这本集子的文稿，十分高兴。一位医务工作者，竟然对戏曲如此热衷，且如此肯于深入钻研，写出如此多篇颇具精辟见解、如此有分量的文章令我很是佩服。如今这些文章汇集成册，即将付印、出版、发行，实在令我这个也算戏曲工作者的人不胜欣喜。收集在这个集子中的文章，有些过去也曾拜读；这次，连同以前不曾看到的一起，通读了一遍，更对李先生论点之独到，论述之透彻、详明，文字之流畅，感到钦敬，也的确从中获益匪浅！

李哲先先生，原为北京友谊医院研究员，器官移植免疫和免疫遗传学专家，是我国 HLA 科学界元老之一，取得过多项科研成果。然其业余爱好极为广泛，凡古、今、中、外的诗歌、戏剧、文学、美学和哲学著作，多所涉猎。尤其自幼酷爱京剧，研习“梅派”旦角唱腔，成就不凡。自 1986 年开始，就有关于京剧美学的文章问世，陆续发表在报纸、杂志上。前些年从单位退休，就越加埋头于京剧艺术中，乐此不疲。

这次有幸先睹这个集子的全部文稿，进一步感到李先生虽属京剧圈外人士，但是其见解颇多可取之处。对于京剧爱好者、京剧工作者、专业研究者，都大有裨益。例如，关于京剧剧本文学，力主在创作中坚持历史唯物主义观点，运用高度的现实主义和高度的浪漫主义笔法相结合的原则，从而创作出现时的精品。这种意见，就很值得从事创作的人员重视。李先生认为：运用“戏说”和“拼盘”的思维方式，是写不出精品来的。此种见地也相当正确。李先生并不反对存在多元化思维，对京剧的生存和发展，进行多种途径的探索。但是他觉得必须对前辈京剧艺术家的艺术创作，给予高度的尊重、正确的评价。他以极大的热忱，寄希望于新一代京剧工作

者，希望在他有生之年看到更多的新一代的精品，看到京剧的再度繁荣昌盛。从这个集子的一些文章的字里行间，还可以看到闪烁出的关于京剧的思考的光芒。例如，“京剧的舞台放大效应”，还是前人没有如此明确提出的新概念。

为此，向有关京剧界人士，向关心京剧前途的各位，推荐此书。甚望诸位抽暇一读！

注：周桓，著名戏剧评论家、剧评家、戏剧活动家，前北京京剧院戏曲理论家。

卷首弁言

这本集子，是我近二十年来，特别是在我从单位退休以后的近一二年以来，关于京剧的、东一榔头西一棒子、零敲碎打拼凑出来的、门外汉的一些浅见拙识的汇集，实在是一些难登大雅之堂，见不得公婆的劳什子小文。我自揣，这个集子的内容，既无著名美学家秋文先生的《京剧流派欣赏》那样的系统和专业，也没有戏曲家周桓先生《梨园快语》一书中所包有的梨园界内的独得之秘的广博知识和遗闻轶事，并由此推演出许多鞭辟入里、快人心脾的论断；也难探得著名戏曲学人徐城北先生和王家熙先生的颌下之珠；更无前辈学者刘曾复先生和吴小如先生那样对于京剧独具的慧眼。然而，对于京剧的内行和热心人来说，也许倾听到一点外行的真心话和关切语，是不无益处的。尤其“说真话”三字，还是我作为一名痴迷京剧的门外汉所颇以之自信的。我冀望这些篇小文，对于京剧事业的“振兴”和社会上的“人心世道”，能够有所补益。

这些小文，有些是以前在报纸杂志上公开发表过的文章，有些则是近两年粘贴在《咚咚锵——中华戏曲网》《中国京剧论坛》和《时代国粹——中国京剧网》《京剧论坛》上的网文，其中有些篇章还荣幸地被分别收录入了两个论坛的《网友文粹》和《论坛集萃》专栏之中。这些网文，我视为是和网友们就京剧问题的“面对面”的亲切交流与切磋。此次汇集出版这本小册子时，对于上述小文，我做了一些增删修改，但是，大体上来说，仍然保持了发表与贴出时的原貌。

本人虔诚地恭候内外行读者不客气地给予批评和指正。

余何幸焉！以一个外行人，从外行的角度写成的极其浅薄的涂鸦之作，竟得到我国著名戏剧理论家与戏曲评论家赵寻老和周桓老的垂青，慷慨为之作序，实实折杀我这个外行和晚生后辈了！仅向

两位前辈高人致以衷心的谢忱！也向中原农民出版社和郑州天一印务有限公司表示衷心的感谢！我想，这是本书作者和他的支持者们、出版社、印刷厂等有关各方面的同志们，大家齐心协力对祖国社会主义京剧事业传统文化建设的一种绵薄贡献。

于此，我需要特别予以说明的是：在请赵寻老和周桓老为本书作序的时候，本书只有前60个条目，后来由于出版时间的延宕，我又为本书增加了第61条目以后的40个条目，这后面的条目尚未敢再打扰赵、周两位老前辈寓目。

这本有关京剧的小册子，书名《鸿影莲香集》，是取自北宋理学家周敦颐的《爱莲说》“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”和南宋诗人陆游《沈园二首》之一的“曾是惊鸿照影来”的句意拼合而成的。我认为：用“鸿影莲香”四字来取譬作为国宝的我国京剧艺术是再恰当不过的了。

我还应该清楚地告诉读者同志们：这本小册子的出版，若是没有我的两位好友，博士生导师、生化免疫学专家宋长兴教授和博士生导师、血液免疫学专家张志欣教授的鼎力支持、不断的督促和经济上的援助，以及我的学生免疫遗传学专家吴书一副教授为之忙前忙后、煞费苦心地张罗出版事宜，我也是很难下定出版的决心的！

内容简介

本书以科学家的严谨和求真务实的精神，以思想家的深刻和睿智的目光，以诗人的率真和坦诚，以艺术家的勇于创新与浪漫主义情怀，就我国京剧事业的历史、现状和未来的振兴、发展与繁荣的问题，进行了多种层面、多种角度的观察、探索和思考。作者虽系梨园行外人士，却以论文、随笔和小品的形式，直抒己见，其见解多有独到的创获。相信本书对于我国京剧事业的未来与发展，将会有所裨益。

责任编辑 王杨光

责任校对 王艳红

装帧设计 林瑞强

李 宙

目
录

1. 黄钟大吕, 虎啸龙吟.....1
2. 杜近芳的“新梅派”刍议.....4
3. 京剧旦角歌唱艺术中的“声、腔、情”三要素漫议.....11
4. 可怜的杜近芳! 兼向元昊等先生致谢!17
5. 试简论杜近芳与张君秋.....23
6. 京剧中之“男旦坤生”别解.....25
7. 有关大力发掘京剧新苗, 着力培养京剧尖子人才的话题.....29
8. “振兴京剧”门外诤谈.....31
9. 品梅识小十二叠.....38
10. 老调重弹五则.....50
11. 我想可以运用正向、反向以及多向思考与推理的办法说明艺术是存在客观标准的.....52
12. 北京解放前夕京剧衰微时期见证.....54
13. 关于高新科技手段之于京剧的偶发议论一则.....56
14. 在首个假如成立之后的几个假如.....57
15. 也说几句有关“中国戏曲学院第四届京剧研究生班”名单的话.....59
16. 钱场、人场析, 及其他乱弹.....60
17. 京剧的“继承”问题偶识之一.....65
18. 关于京剧的“空间美学”问题偶识.....68
19. 简论京剧的舞台放大效应.....71
20. 李和曾之于“高派”辨析, 并附有关李忆兰的轶闻一则.....73
21. 京剧的“俗”、“雅”之我见74
22. 我幼年时代记忆中关于“马能行”之类词语的某些见

闻中的佐证·····	76
23. 京剧唱腔的“密与疏”、“难与易”泛议·····	77
24. 关于京剧剧本的写作与导演中的留白和新技术的 采用浅识·····	78
25. 题外之思·····	80
26. 传神阿堵·····	83
27. 我对“样板戏”的情结·····	85
28. 多一番比较, 增长一分认识·····	87
29. 一点直白的浅见·····	88
30. 我的一点谬见·····	90
31. 《名段欣赏》的沉思·····	92
32. 追星的遗憾与原始图腾的崇拜·····	95
33. 我的关于裘派名剧《姚期》几十年前的一点情结·····	97
34. 从我关于梅兰芳先生的“一字师”轶事的迷惘, 迤迤说到京剧声韵的改革·····	100
35. 我的愿望、京剧、市场、平衡点·····	103
36. 再表述七点意见·····	106
37. 重听梅兰芳先生的《穆桂英挂帅》录音的感悟·····	108
38. 野老献芹·····	111
39. 《坐楼杀惜》乱弹, 旁及其他·····	114
40. 一句唱词的辨析, 并延伸和乱弹与之有关的话题·····	117
41. 难以抹去的记忆·····	120
42. 还是不要“一勺烩”的好·····	123
43. 京剧在文化市场中的地位粗识·····	125
44. 关于《打瓜园》的“随想”的高见读后·····	127
45. 试解析“棋逢对手, 将遇良才”·····	129
46. 外国专家到底看重京剧的什么? ·····	131
47. “小蜜蜂”使用中的“宜”与“忌”·····	133
48. 好一个王小蟬·····	135
49. 我看张建国的双重功劳·····	136
50. 我对京剧的点滴理解·····	137

51. 花脸之思.....139
52. 好一个周建.....140
53. 张强是块宝.....142
54. 京剧的专业演员、票友和戏迷.....144
55. 关于刻苦练功问题——从李毓芳当年向筱翠花登门
求教说起.....146
56. 查证.....147
57. 插几句嘴.....149
58. 简论西方戏剧理论不能完全囊括中国京剧一例.....150
59. 读史偶记.....152
60. 建议尽快为青年京剧人才组建高水平的演出班子.....154
61. 敬献坛上网友五言《无题》小诗一首.....156
62. 比.....157
63. “比得的”与“比不得”.....159
64. 小议关于“梅派”的一种权威性的界定.....161
65. 姑妄言.....163
66. 对裘迷先生的不解与迷惑.....164
67. 仅上复裘迷先生.....165
68. 听唱偶感.....167
69. 京剧的基本功与塑造人物的关系小议.....168
70. 关于“新老戏”《奇冤报》.....169
71. 千娇百媚梅兰芳.....171
72. 戏外戏杂谈——从侯宝林的相声名段《关公战秦琼》
说起.....174
73. 京剧传统戏小议.....175
74. 老生常谈的感喟.....176
75. 老生常谈的话题.....177
76. 我还是想说几句话，愿意接受批评意见.....179
77. 他山之石——看电视连续剧《武林外传》杂感.....180
78. “装龙像龙，装虎像虎”的粗识浅析.....182
79. 浅议新编京剧历史故事剧《东坡宴》.....184

80. 小议京剧创新的切入点.....187
81. 京剧特质管窥.....191
82. 乾陵怀古, 兼申述我对于京剧《谢瑶环》结局之浅见
.....200
83. 关于京剧《谢瑶环》的四猜.....203
84. 请尹丕杰老批评指正.....204
85. 寻找万氏.....206
86. 什么是京剧艺术家的艺术水平、艺术能力和艺术
成就.....207
87. 关于京剧尖团字的讨论意见.....209
88. 从厉慧良被叫倒好说起.....213
89. 何必都走“独木桥”——关于京剧传统戏继承问题
上的另一种思考.....214
90. 说说我对京剧的另一种担心.....215
91. 试简论京剧的新古典主义.....216
92. 欧阳予倩与京剧版《桃花扇》.....220
93. 京剧剧本版权法和京剧演员大赛评奖质疑.....223
94. 关于京剧剧本版权问题的解决, 我看到了希望.....225
95. 在探讨京剧的问题时最容易被忽略的差别是什么? ...226
96. “三明治”——从一个字的唱法, 小议京剧精品
扩编版电视连续剧的一个问题.....228
97. 说说我关于“世界戏剧三大表演艺术体系”的想法...230
98. 再说说我对京剧“雅俗共赏”的看法231
99. 期待京剧舞台上能够出现另类的武松和孙二娘.....232
100. 科学和艺术的关联与感应.....234

1. 黄钟大吕，虎啸龙吟

——京剧金（少山）派花脸业余爱好者张骥演唱艺术欣赏

在 1986 年的“北京市京剧昆曲业余爱好者电视大选赛”的决赛场上，我以为是真正地爆出了一个冷门，那就是花脸组一等奖获得者张骥的演唱。

众所周知，金（少山）派花脸的演唱，可以说在京剧舞台上早已绝响多年了。除了在电台广播的老唱片节目中能够偶尔听到金少山的演唱，使人可以由此寻声追想他当年在舞台上所扮演的项羽、单雄信等叱咤暗鸣的大英雄的风姿外，就难得遇上金派花脸的复出了。虽然间或有标榜为金派花脸者，鲁鱼亥豕殊难辨清。

这次张骥的演唱从大选赛中脱颖而出，真是大大出人意料，使我这个金派艺术的爱好者不禁惊喜、激动不已。特别是在近年来“十净九裘”的局面下，更使人耳目为之一新，有如醍醐灌顶一般。我并不是说我不喜欢裘派的唱腔和韵味，相反，我对裘派艺术也是仰之弥高，爱之弥深的。但是舞台上下“十净九裘”的局面为时一长，便难免使人感到有些单调乏味了。有一句话说得好，“宣威火腿好吃，天天吃也会感到腻味的”。更何况学裘者高下不一，条件各异。

其实，当年在舞台上久负盛誉的“金霸王”的艺术，在裘派创成之后便向隅起来，我认为还有一个很重要的原因是：学金难，学裘易。

金派唱腔的韵味全在演唱的气韵上。张骥的演唱可以说是气韵十足，他的演唱，似虎啸龙吟，似敲金戛玉，似炸雷裂帛，似万里雄风。其空灵处，有如千树流泉、万壑松风；其庄重处，有如危楼

叠嶂、法鼓梵钟；其激烈处，有如万马奔腾、玉龙酣斗；其苍凉处，有如悲笳凝咽、落日摇旌。真是一派天籁！好像出之天然，不假雕饰，完全学到了金派唱腔的三昧，难怪他能一举夺魁了。既似出之天然，不假雕饰，纯属天籁，再加上若没有一副像金少山那样的天生好嗓子，当然是很难学得像的。所以，学金者，起点高也！

而裘派唱腔的韵味，则更多地表现在声腔韵律上。学裘者们是幸运的，他们的幸运乃在于裘派创始人耗费了十几年的心血，潜心琢磨出一套声腔韵律来，使学裘者有迹可寻。即令是天然禀赋较弱者，也能按谱寻腔，学到裘派唱腔的韵味。这是学金者寡、学裘者众的一个重要原因。

当然，天然禀赋较弱的人学裘，就难免将花脸同老生唱腔的界限混淆。甚至在这次大选赛的决赛中，亦有个别学裘者，最后气力不逮时，就把花脸的唱腔唱成老生的味道了。记得20世纪60年代初，一位戏曲美学家就曾说过：裘派唱腔有将花脸的唱法老生化的迹象。他所担心的话头，盖其所指，正此之谓与？

一切事物都是相对的，相比较而存在的。从美学的角度来说，金派的演唱艺术更富有阳刚的美，而裘派则更多地体现出阴柔之美。

我始终期望着：在我们的京剧舞台上能够出现一位“龙、虎、风、雷”之音俱全，形象“高、大、威、猛”的大花脸人才；我希望在我的有生之年能够欣赏到这样的花脸演员的舞台演出，则死而无憾了；我实在替那些借助于“小蜜蜂”（扩音器）才能够令剧场中的观众听得清他（或她——坤净）的唱腔的花脸演员感到难为情。

我希望像张骥这样出类拔萃的业余金派戏的演唱者能够罄其所能，多唱几段，电台为之多录几段，在戏曲广播节目中附在名家和专业演员的演唱之后，不时播出几段，以飨听众，当不失为一件“稀世之典”，一件前所未有的大好事！可惜的是张骥现在年纪也偏大，气力已经不如当年了。我第一次见到张骥本人，是在这篇文章