

京剧电影工程

勘玉钏

「京剧电影工程」
丛书编委会 编

人民出版社

序

龚学平
刘晓晨

在中央领导同志亲自倡导和关怀下，在国家文化部、国家新闻出版广电总局，中共北京、天津、上海市委宣传部的有力支持下，国家京剧院、北京京剧院、天津京剧院、天津市青年京剧团、上海京剧院、中国戏曲学院、中国电影股份有限公司、上海电影（集团）有限公司、天津北方电影集团有限公司以及首都京胡艺术研究会共同参与实施了“京剧电影工程”（以下简称“工程”）。

京剧是中华戏曲大家庭中影响最大、观众面最广、最具代表性的剧种之一。京剧的经典剧目早已成为海内外炎黄子孙所钟情喜爱的艺术珍宝。京剧称得上是一部中国社会历史形象化的百科全书，它浓缩的是保存了五千多年的悠久的中华传统文化。传统是一个民族的根脉，文化是一个民族的灵魂。随着社会迅速的进步和发展，在农业、手工业生产方式时期形成的戏曲和京剧面对信息网络时代的文化冲击和审美变化，乘上现代数字电影的科技快车，改变传播、普及和推广手段已经成为优秀传统文化传承发展势在必行与

行之有效的一个重要方式。

工程的目标是用五年左右的时间，在浩如烟海的京剧传统剧目中，精选出最具代表性和艺术性的经典传统大戏，通过舞台展演和电影拍摄两个环节，将当代最优秀京剧艺术家、音乐家对京剧艺术的悉心传承和艺术风采广泛传播，永久留存。这是京剧电影历史上开展的最大规模、最新技术、最具影响、意义深远的一项工程。

工程自 2011 年 7 月布置筹划启动以来，经过大家的共同努力，目前已取得了可喜的成果。拍摄京剧电影《龙凤呈祥》《霸王别姬》《状元媒》《秦香莲》《萧何月下追韩信》《穆桂英挂帅》《锁麟囊》^[1]《赵氏孤儿》《乾坤福寿镜》《勘玉钏》十部经典传统大戏剧目已全部确定。其中前五部于 2014 年年底完成电影拍摄工作，后五部于 2015 年年底完成电影拍摄工作。^[2] 这项工程承载的艺术价值，特别是它在生动展示京剧艺术博大精深、丰富多彩的艺术面貌，在利用当代数字技术和电影发展的新成果、扩大京剧影响、吸引更多观众等方面的作用将会显现得更加充分。

工程是我国当前在大力弘扬优秀民族文化的时代背景下实施的一项民族文化和京剧艺术的国家级历史性工程。它之所以能够引起这么大的社会影响和广泛关注，赢得众多艺术家、学者专家、观众的热情参与和殷切期待，得到有关方面的鼎力支持，应归功于工程倡导者对京剧艺术的深刻认识与科学定位，特别是对京剧发展的战略性思考与历史性担当。无论是对工程的宗旨目标、剧目甄选标准、演员乐队阵容，还是对排练展演安排以及影片拍摄风格与艺术定位等所有环节，他们都进行了深刻的思考，悉心的指导，周密的布局，使得工程定位高远、标准严格、起步稳健、实施严谨、强强

[1] 《锁麟囊》后调整为《谢瑶环》。

[2] 后五部电影拍摄工作于 2017 年年初完成。

合作、优势互补。参与工作的所有同志都是以一种神圣的使命感，怀着对历史负责、对国粹敬畏的精益求精的精神投身到每一部大戏的创作中去。更重要的是，这项工程对于推动全社会对国粹京剧艺术传承发展的重视，团结凝聚京剧人才队伍，高质量地把当代中国京剧艺术的代表性成果传播、记载下来，都具有重要的现实意义。

工程的开展极大地推动了京剧界大团结、大合作的氛围，名副其实地成为凝聚人心、促进团结的“德艺双馨”工程。入选工程的十部剧目，包含了京剧历史上两百年来众多流派的代表剧目和只有通过名家合作才能更好焕发经典魅力的传统名剧。由资深京剧艺术家、剧作家和戏剧理论家组成的艺术指导小组，从剧目遴选，到剧本修订、演出效果评议，再到影片审看修改等每个环节，都一丝不苟，高度负责，知无不言。对剧本一字一句反复推敲，对表演一招一式严格要求，对传统精华一枝一叶务求传神，对疏漏不足一点一滴绝不放过。可以说，艺术指导小组成员的每次论证发言都闪烁着智慧，体现着责任，充满着学识，的确是“内容精彩，语言生动，编辑成书，有历史意义”。为了保证质量和电影拍摄效果，工程整合最佳资源，组织最强演员阵容，保证每一部剧目的艺术效果与历史留存价值得到充分体现。令人感动的是，许多著名京剧艺术家为了实现工程的目标，怀着对艺术质量的高度责任感，体现了高尚的艺德和团结合作的大局意识。他们不但本着强强联合的原则，破除院、团界限，组成各部电影的强大演出阵容，而且通过合作加深了沟通与信任，增进了团结与情谊。许多青年新秀，尽管没有担当十部影片的主演，但他们组成的龙套、宫女阵容，无论是舞台演出还是影片呈现，都以青春靓丽的气质和认真严肃的态度成为每部电影非常重要的欣赏看点与艺术亮点。工程倡导者对京剧艺术的巨大关爱和殷切期望，增强了京剧人的责任感、荣誉感、使命感，在京剧界形成了团结一心、执著艺术、相互合作、老少同心的良好氛围，

涌现出许多感人事迹。工程营造的讲团结、讲奉献、讲大局的精神风貌和高尚艺德正在京剧界发扬光大，与十部成功的作品一样弥足珍贵。

电影是这项工程的终极呈现。京剧经典再珍贵，若不能与电影艺术水乳交融，相得益彰，那么工程的目标就很难实现。影片拍摄中碰到的困难数不胜数，往往越是舞台上的经典看点，越是电影展示的难题难点。电影非但不能使京剧的精彩打折扣，还要让其更加传神与鲜活强烈。尽管电影艺术进入中国首先就是和京剧艺术结缘，百年以来被搬上银幕的京剧并不少，但像这项工程这样的整体规模、庞大阵容、复杂情况并不多见，特别是肩负着如此艰巨的创造性与时代性课题。由于工程倡导者对于电影创造要达到“京剧舞台艺术片源于舞台、高于舞台、广为传播”的定位，决定了既要“原汁原味”又不能“一成不变”地体现京剧艺术美学原则与表演看点，还要努力发挥电影艺术家的创造力和电影艺术更加丰富感人的表现力。尽管以写意为追求的舞台艺术与以写实为特色的电影文化有着先天的差异，但通过京剧与电影艺术家的彼此尊重，努力合作，优势互补，应该说工程的十部影片，京剧艺术含量的浓郁醇厚与电影表现的强烈细腻得到了很好的结合。从影片效果上看，与20世纪初中国京剧电影发展起步阶段《定军山》那样的影片、三四十年代的京剧影片、五六十年代和“样板戏”时期的舞台艺术片相比，工程对京剧电影的贡献也是巨大的，无论在电影手法的发挥，还是在电影技术的运用，特别是在京剧经典表演看点捕捉和京剧音乐民族化的尝试以及电影艺术创造效果强化方面，都进行了有益的探索，有了长足的进步，积累了宝贵的经验。

工程的启动和实施，是我们对京剧文化逐渐加深认识和了解的过程，更是加深理解德高望重的中央领导同志对民族传统文化的深厚感情、对京剧传承发展高屋建瓴、深思远虑的战略思考的过程。

我们感到，“京剧电影工程”作为一项立足于传统文化保护、传承、弘扬、发展的重要举措，在十部影片遴选、整理、排演、修改和组织拍摄过程中，京剧和电影工作者充满智慧与心血的真知灼见、艺术心得，无疑都是极为珍贵的艺术思考和理应留给后人的宝贵精神财富。我们应该将之记载下来，并通过书籍流传下去。它不仅是这项工程的历史记录，更是启迪我们如何更好地传承发展以国粹京剧为代表的优秀民族传统文化的智慧源泉、精神启迪、成功范例。

“京剧电影工程”系列丛书正式出版发行，采取一戏一册的形式，每册都收录了对传统京剧的传承与赏析、历次论证会专家点评、京剧艺术家的表演体会、电影人的拍摄心得、京剧电影剧本、精彩唱段曲谱以及珍贵的史料图片等。我们希望最终呈现的这套丛书受到广大读者的喜爱和欢迎。

2014年9月

2017年2月修订

第一篇 传承与赏析 001

第二篇 专家点评 013

第三篇 京剧电影《勘玉钏》 083

名家荟萃 084

荀派经典 名剧流芳——主演谈体会 094

素心难向秋风语 留得余芳念慧生 熊明霞 094

一场返璞归真的跋涉——我与《勘玉钏》 常秋月 100

俊丑韩臣、严庆谷 110

用摄影机记录国粹——电影人谈体会 116

用镜头演绎京剧荀派之美 夏伟亮 116

从舞台到电影 朱伟刚 122

京剧电影《勘玉钏》的视觉造型语言 胡 宗 128

幕后花絮 132

第四篇 剧本及唱段欣赏 137

电影剧本 139

精彩唱段 206

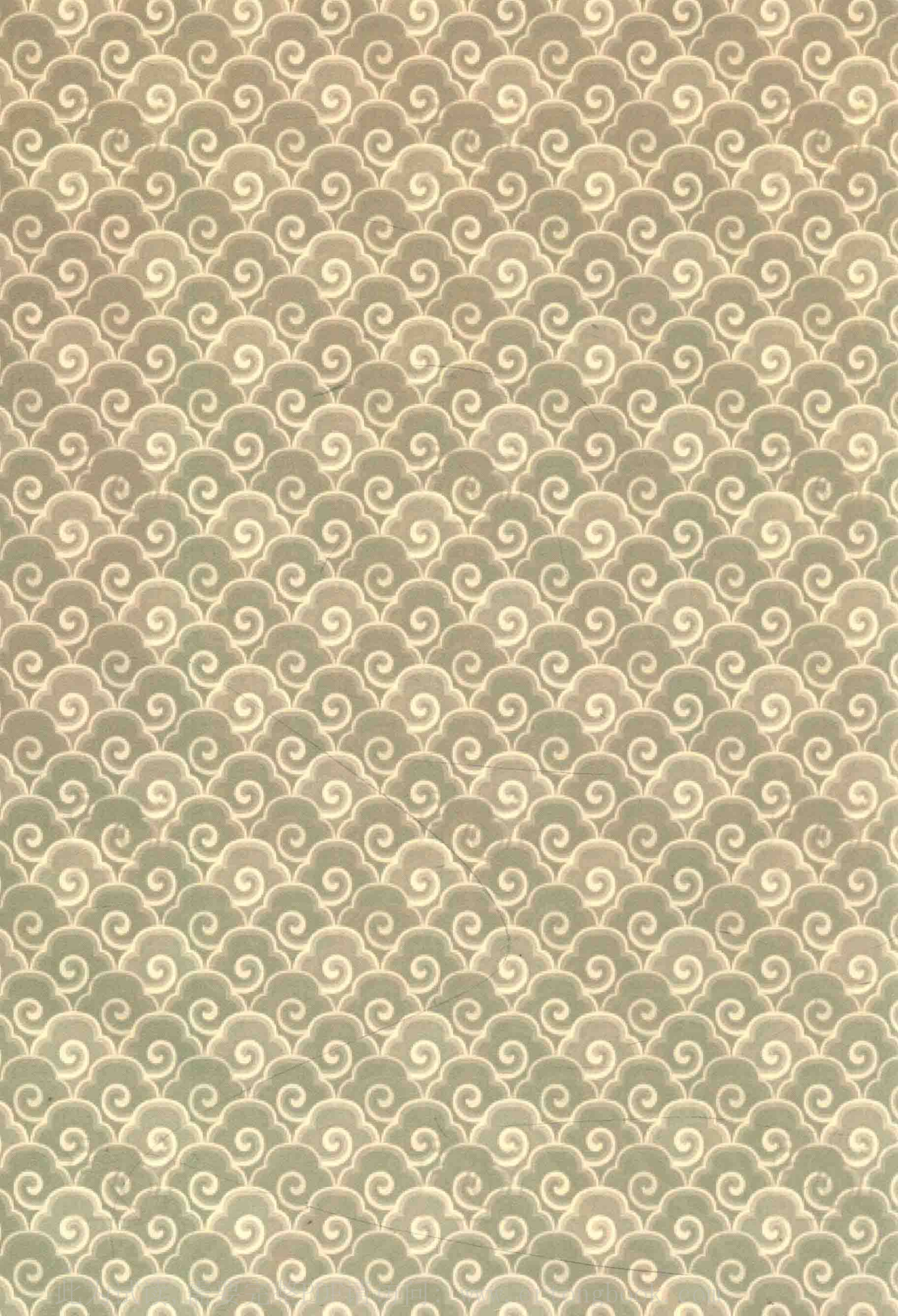
哭 灵 206

替兄赎罪风节凜 211

跋 215

第一篇
传承与赏析

《勘玉钏》是著名京剧表演艺术家荀慧生先生的代表作之一，初为新编创作品，现已成为享有盛名的经典传统剧目。此剧又名《诳妻嫁妹》。

关于《勘玉钏》的来历，依据最充分的说法是：荀慧生的长期合作者、京剧作家陈墨香根据明朝冯梦龙小说《喻世明言》中“陈御史巧勘金钗钿”一回改编。荀慧生在剧中分饰两角：前为青衣，扮俞素秋；后为花旦，扮韩玉姐。戏的前半部分是悲剧，后半部分是喜剧，1934年首演于北平哈尔飞戏院。1962年《荀慧生演出剧本选集》第二集出版时，“前记”中关于此剧来源也持此说。

曾白融主编的《京剧剧目辞典》关于《勘玉钏》条目的解说中，首先肯定此剧改编自《喻世明言》，同时又引清人笔记及《曲海总目提要》等资料，内载父辈嫌贫悔婚、女儿以私蓄资助未婚夫、恶徒冒名骗财杀人、书生蒙冤入狱、清官勘破真情等相似情节，从而认为京剧本“兼采诸记”。陶君起所著《京剧剧目初探》中说，《勘玉钏》系按明人传奇《钗钏记》或《聊斋志异》之《素秋》改编，亦不可谓没有根据。

对各版本做认真反复的比较，京剧《勘玉钏》的故事框架无疑

◎ 荀慧生便装照

吉慶祥大戲院 (星期六) 十月三十日 星期三

北平東城 平安場

樓上頭級色廂七元 二級色廂五元 三級色廂三元 正樓六元 加捐在外

樓下池子前排一元 特座八毛 旁廳六毛 加捐在外

荀慧生	王源	吳衡	李洪春	何佩華	趙綺霞	滑少山
王少雲	趙永勝	許德義	蔣世英	徐斌壽	韓福元	張奎斌
勘玉钏	問樵鬧府	拴張任	穆天王	頂花磚	鎖五龍	

茶資 (色廂大洋四角) (散座每位八分) 每張兩大

◎ 20 世纪 30 年代,《勘玉钏》在北平吉祥大戏院上演时的戏报

与“陈御史巧勘金钗钿”内容相近处最多，尤其是与书生订有婚约的女子因受恶徒奸骗而羞愤自尽，结局是与恶徒有亲属关系的女子嫁作书生妻这一颇具特点的大关节，京剧与小说是一致的。明人传奇《钗钿记》情节与《勘玉钏》亦不乏雷同之处。而《聊斋志异》之《素秋》情节则与之大相径庭，唯《勘玉钏》前半部女主人公俞素秋与《聊斋志异》之《素秋》中奇女子素秋同名而已。

作为杰出的京剧旦角演员，荀慧生对于身处封建压迫下的妇女寄予深切的关怀和同情，通过一个个生动的艺术形象，为命运悲惨的妇女鸣不平，展现她们向往平等自由的美好愿望。《勘玉钏》正是陈墨香按照荀慧生的艺术思想和表演特点，“兼采诸记”而为其度身定制的作品。他在创作改编过程中，确实做了成功的改造和突破，使其反封建主题更为深化，社会反映面进一步拓展，人物性格更加鲜明，同时也为荀先生表演才华的全面展示搭建了坚实的平台。

在小说中，事情的起因是女家的父亲嫌贫爱富，想打退既定的儿女婚约。在京剧本中，除了富户俞仁本身嫌女婿家贫，又增加了一个重要的外部因素——皇宫颁诏选秀。攀龙附凤的巨大吸引力，坚定了俞仁退亲的决心。这一笔写出了悲剧产生的政治背景和社会根源，有助于反映封建社会的黑暗和残酷，加强了戏的厚度。小说及相关素材中，作为反面人物，或为骗色骗物的奸徒，或为杀人劫财的凶手。京剧本则兼而用之，同时安排了浪荡子弟韩臣和盗贼江海两个不同身份的丑行角色，互为补充，推动剧情发展，使得情节更加曲折复杂，后果更为严重，强化了戏的悲剧性。小说中，最后与受屈书生成亲的是奸徒已经离异的前妻田氏，并有死者素秋魂附其体的描述，迷信色彩浓，比较牵强，也缺乏美感。京剧本将这一人物改为韩臣的妹妹韩玉姐，天真、善良、直率，快人快语，是她帮助官方当堂弄清事实真相，公正断案；也因为她对爱情的大胆追

◎ 荀慧生饰演俞素秋时的舞台照

求，使得饱受冤屈的清白书生张少莲得到圆满的结局。韩玉姐身上寄托着《勘玉钏》编演者对妇女解放的美好理想，这样的艺术形象，在传统剧目中是不多见的。剧中对御史陈智的公正、智慧、宽容、富有人情味的描述，无疑也是观众喜闻乐见的。按照戏曲的编剧手法，作为主要道具的玉钏，在戏里的贯穿作用也得到了应有的强调。

《勘玉钏》采用了京剧舞台上一种特殊的结构形式，即：悲剧故事，喜剧手法。同时还运用了一些不无夸张色彩的闹剧方式，对某种荒诞、丑恶的社会现象做了

了辛辣的讥刺。悲喜互见，相映成趣，既有助于剧目思想内涵的阐发，也可打破悲剧的沉闷感，增加观众看戏的兴味。

荀慧生在《勘玉钏》中，灵活运用闺门旦、花旦表演技巧，成功地塑造了两个性格和命运截然不同的古代女性艺术形象。剧中俞素秋是出身名门的闺秀小姐，文静秀气、心事满腹，受封建礼教荼毒深重，被骗婚失去贞操后选择了自尽，人物有着较强的悲剧性，表演重唱和做，她唱的【二黄原板】中“世上最苦哇苦不过妇女们”这句，更是千万受压迫妇女发自心底的呐喊。韩玉姐则是以

念白和做功为主，她与哥哥充满生活气息的吵闹、与小贩讨价还价的饶舌、大堂上挽救哥哥性命的聪明言辞以及向审案官争取自己婚姻幸福的大胆表示，都展示了其天真、调皮、活泼、机智、勇敢的性格，这是观众熟悉的典型荀派人物。荀先生在这个戏里，突破了传统戏的惯常演法，有了新的创造。如前半出的女主角俞素秋首次出场，并未采用单人缓缓上场打引子、念定场诗及传统自报家门程式，而是处理为素秋闻报父母争吵，急促赶至厅堂劝阻，一登场即置身于矛盾之中。这种富有新意的出场方式，使剧情进展紧凑，角色情感饱满，也避免了与后半出戏韩玉姐出场形式的重复。

自荀慧生把《勘玉钏》演红之后，学习荀派的众多演员纷纷仿效，扩大了这个戏的影响。他们在学演过程中，根据自己的理解和自身条件，对文本及具体的表演手段做了不同的取舍和改动，这是流派传承中的正常现象。荀先生尽管晚年体态发福，但他1961年到上海巡演时，还是凭他的高超演技，在中国大戏院成功地上演了《勘玉钏》。1962年剧本出版之前，他又重新作了校订。由此，此剧便被纳入荀派主要代表作范围，并成为年轻一代荀派花旦必学必演的保留剧目。

“京剧电影工程”把《勘玉钏》的整理、拍摄任务交给了上海。上海京剧院组织专业创作人员，对原剧本与多种荀派传人的演出版本做了深入细致的研究、比较，确定了整理修改方向。整理修改的重点，主要放在角色内心情感发展变化的合理性、行为的逻辑性和篇幅压缩这些方面。

原剧本创作于八十多年前，要得到现代观众的理解和认可，感到故事合理，人物可信，从而受到感染，不得不下一番工夫进行必要的梳理。原剧本前半部分对情节的前后呼应存在针线不够密的问题，对俞素秋及其周围角色的刻画存在不够明晰、不够准确的地方。

● 荀慧生饰演韩玉姐时的舞台照