

中国艺术研究院 学术文库

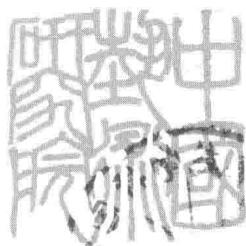
京剧说汇

龚和德 著

北京时代华文书局

京剧说汇

龚和德 著

北京时代华文书局

图书在版编目(CIP)数据

京剧说汇 / 龚和德著. -- 北京 : 北京时代华文书局, 2016.7

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-1003-2

I. ①京… II. ①龚… III. ①京剧—戏剧评论—文集 IV. ①J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 131329 号

中国艺术研究院学术文库

京剧说汇

著 者 | 龚和德

出 版 人 | 田海明 杨红卫

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 山东临沂新华印刷物流集团 0539-2925888

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 29.5

字 数 | 450 千字

版 次 | 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-1003-2

定 价 | 75.00 元

版权所有, 侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》

编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员	丁亚平	方 宁	方李莉	牛根富
	王列生	刘 托	刘梦溪	朱乐耕
	孙玉明	吴文科	吴为山	李 一
	李树峰	李胜洪	李心峰	宋宝珍
	欧建平	杨飞云	杨 治	杨 斌
	罗 微	骆芃芃	祝东力	项 阳
	资华筠	莫 言	秦华生	高显莉
	贾志刚	管 峻	(按姓氏笔画排序)	

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主 任 田海明

副主任 韩 进 杨红卫

委 员	王训海	余 玲	杨迎会	李 强
	宋 春	陈丽杰	周海燕	赵秀彦
	唐元明	唐 伽	贾兴权	徐敏峰
	黄 轩	曾 丽	(按姓氏笔画排序)	

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和拟编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术教育与学术研究并行，三者在交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

自序——与京剧的缘分

这不是一本有计划写成的专著，而是在各种场合应对需要而写的有关京剧的长文与短文。选编时把它们分为六辑：说京剧、说名家新秀（包括演员和导演）、说好戏、说舞台美术、说对外影响、说其他。书名《京剧说汇》而不称“京剧学”或“京剧论”，因未能做到自成系统也。考虑篇幅已经不小，还有一批文章没有收进来。

从少年时起，我就是个京剧爱好者。进了中国戏曲研究院——后改为中国艺术研究院戏曲研究所之后，只在有些文章中举些京剧的例子，并未想过要把京剧作为专门研究的对象。与京剧关系之新变化要从1988年说起。此年10月，应上海艺术研究所副所长黄菊盛先生的邀请，赴沪参加中国南派京剧研讨会。我在会上作了一个即兴发言，被《艺术百家》副主编吴绳武先生看重，派一位编辑到北京来索稿。12月13—14日用了二十七个小时赶写成《试论海派京剧》。稿子由我爱人送交那位编辑，自己则乘火车去天津参加由文化部主办的“京剧新剧目汇演”了。这篇文章的结尾处有这样一段话：

有的同志提出来，应让海派京剧复活。我想，这是复活不了的。海派京剧已属于历史，这一页已经翻过去了。今天的任务是要把戏曲现代化。

现代化的戏曲，很需要继承和发扬海派精神，但对于近代史上的海派京剧，则要扬弃，则要超越。

这段话反映了我当时的一种心态，对于产生过海派京剧的上海，并无特殊期待。可是天津的京剧汇演给了我惊喜。12月16日在天津人民剧场看到上海京剧院参演的历史剧《曹操与杨修》。此剧称得上触动了知识分子的时代之痛，惊心动魄。演出结束，响起持久的暴风雨般的掌声。演员谢幕时，饰曹操的尚长荣回身走向斩台，饰杨修的言兴朋从斩台下来，两人牵着手向观众深深鞠躬致谢，场上播出流行歌曲《让世界充满爱》。此情此境，不由我泪流满面。何曾想到过京剧还有如此强大的感动力、震撼力！它不正是海派精神的继承与发扬、对旧的海派京剧的扬弃与超越吗！旧的海派京剧已属于历史，新的海派京剧正翻开新的一页。不过，不必再称它为海派京剧了，它就是现代京剧。从此，我就不仅仅是京剧的爱好者，也是现代京剧的关注者。

“京剧新剧目汇演”之后两年即1990年，在北京举办了“纪念徽班进京二百周年振兴京剧观摩研讨大会”。这个活动的举办同我有点关系。早在1988年4月下旬，我去安徽祁门参加目连戏研讨会，与中国戏曲学院院刊《戏曲艺术》主编钮骠先生同一卧室，夜间聊到再过两年就是徽班进京200周年了，贵刊可否同《中华戏曲》（由中国戏曲学会与山西师范大学戏曲文物研究所合办，当时我是主编之一）联手搞个学术活动，讨论京剧的历史经验与现实困境呢？钮先生表示赞成，并告诉我，今年初，高占祥副部长同京剧界人士有个对话，谈到徽班进京事，《戏剧报》做了报道。回京后查阅高部长的讲话，他明确地说，徽班进京值得纪念，希望通过纪念活动“促进京剧艺术的发展”。受此鼓舞，我向中国戏曲学会提出了建议，经会长工作会议研究决定后，于1989年3月24日向文化部打了一个报告。赵寻副会长还带我到北京友谊医院拜访正在疗养的高占祥先生，请予支持。此事的真正启动，已到了1990年的春天。当时中央正在号召弘扬优秀民族文化，活动宗旨与此契合，于是振兴京剧成了一个重要“抓手”。主办单位最后确定为文化部、北京市人民政府、中国戏剧家协会、中

国戏曲学会。活动从1990年12月20日开始至1991年1月12日结束，历时二十四天，有九个剧场演出一百三十三台京剧及与京剧有亲缘关系的徽剧、汉剧、秦腔、昆曲。规模之大、规格之高远远超出原先设想。我先是参加筹备组，后来主管学术评论组，具体负责领导报告、专家座谈、学者交流、演出评论的组织工作。其中学者交流是从全国征集的一百多篇论文中，约请若干专家挑选出40篇。整个活动的学术成果后来汇编成《争取京剧艺术的新繁荣》一书，于1992年出版。在这次京剧界的空前盛会中，先后写了几篇短文为活动制造舆论^①，并用几乎整个夏天研究有关京剧的史料，写成《试论徽班进京与京剧形成》。活动结束后，觉得自己有所提高，不仅是现代京剧的关注者，还是京剧命运的思考者。

上述活动的另外一个收获是认识了时任文化部常务副部长高占祥先生。1990年5—6月间，为去安徽寻访程长庚故居，相约在合肥见面。第二天晚上看完演出，他就与我和蹇续华（《中国戏剧》记者、现为该刊主编）一直聊到凌晨四点。他待人亲切随和，对不熟悉的事物不耻下问，发表看法坦率通达，很快地变新识为旧雨了。随后去安庆，下榻马山宾馆，房间结构别致——中间是大会议室，四角各有一卧室，高与秘书罗扬（现为著名书法家）、我、蹇续华各占一方。为了准备1991年在安徽召开程长庚诞辰180周年纪念会，占祥先生带了一篇论文初稿就在安庆讨论到深夜。讨论结束后，他又在会议桌上摊开一张大纸，给江苏南通的纪念徽班进京活动题词。写完题词已过午夜三点，还要裁纸给几个求字的朋友包括马山宾馆传达室的工作人员，写些条幅留作纪念。他的身体属于亚健康，然学习之勤奋、工作精力之旺盛，超乎常人。纪念徽班进京大活动结束后产生了两个机构：一是文化部振兴京剧指导委员会，另一是中国京剧艺术基金会。比较而言，后者是个实体。那时我刚从中国艺术研究院

^① 为这个活动写的短文有：《迎接京剧艺术的盛大节日》（《中国戏剧》1990年第3期）、《略谈徽班与京剧》（《中国文化报》1990年3月21日）、《振兴的法宝》（《中国戏剧》1990年第11期）、《徽班的历史贡献》（《光明日报》1990年12月30日）。

退休，占祥先生推荐我去基金会任职。数年后，有一个集体项目要我参与，那就是《中国京剧百科全书》的编纂。我从65岁接活儿（任编委会常务副主任），一直到80岁该书才出版、交差。这又使我增加了一种“身份”——京剧知识的普及工作者。

回顾我与京剧的缘分，大体就如上述。从京剧的爱好者出发，成了现代京剧的关注者、京剧命运的思考者、京剧知识的普及者。收入本书的文章，多是由此而来，而且多是退休之后写的。但我毕竟不是京剧“科班”出身，对京剧所知非常有限，与京剧界也始终是个“圈外人”，是个旁观者。我文章中有些观点与同样爱好京剧、研究京剧的朋友有这样那样的分歧，读这些旧稿时，会想起我从报纸上剪下来贴在日记本上的周建国先生篆刻的两方印章：“反观自己难全是”，“思量他人未尽非”。

京剧啊，要深入地亲近你，那是下辈子的事儿了！

2016年5月22日，时年八十五

目 录

自序——与京剧的缘分 / 1

第一辑 说京剧

试论徽班进京与京剧形成 / 3

京剧故里是城南 / 23

漫谈京剧 / 26

京剧与上海 / 47

试论海派京剧 / 59

文化定位与角色选择

——兼谈京剧现代化 / 72

“尚长荣阶段”与理想建设 / 88

海派京剧终于修成正果 / 96

京剧理论之雾 / 99

传承古典美，创造现代美 / 101

京剧流派何以兴衰 / 105

略谈文人与艺人

——答《三联生活周刊》记者问 / 108

第二辑 说名家新秀

张謇与梅兰芳 / 113

试论周信芳 / 116

渴望“公正的剧评”

——读周信芳先生一篇佚文 / 130

兴趣的力量 / 133

有“麒派”，还应有“麒学” / 135

思念架子花泰斗袁世海 / 140

为京剧“增值”的艺术家

——纪念李少春先生诞辰八十周年 / 143

京剧男旦的最后辉煌

——纪念张君秋先生诞辰八十周年 / 149

沈福存先生给我们的启迪 / 161

全能化性格演员

——谈尚长荣 / 164

京剧老旦艺术的开拓

——从给赵葆秀庆丰收谈起 / 169

创造程派艺术的新气候、新景观 / 180

走向创造性传承 / 184

艳色秋声数吕洋 / 187

刘子微的策略思维 / 190

选择·转身·开拓

——赵群的青春之路 / 195

程式与生活

——怀念阿甲先生，兼与邹元江先生商榷 / 200

怀念“拆墙”导演余笑予 / 212

第三辑 说好戏

养命的好戏

——谈京剧《狸猫换太子》 / 221

走出“样板”的阴影

——京剧《骆驼祥子》观后 / 226

人文精神的历史画卷

——喜看《贞观盛事》 / 228

再谈《贞观盛事》与尚长荣 / 233

轻松，新颖，有味儿

——头二本《宰相刘罗锅》赏析 / 239

激活传统，融入时代

——《廉吏于成龙》赏析 / 248

梅兰芳精神的诗性表达

——重看京剧交响剧诗《梅兰芳》 / 254

一个痛苦的政治家形象

——《成败萧何》赏析 / 259

结构·难点·价值

——再谈《成败萧何》 / 264

喜看京剧《香莲案》 / 270

一曲“金缕”动古今 / 274

老故事、重演绎、新思路

——谈京剧《春秋二胥》 / 278

第四辑 说舞台美术

京剧舞台美术简论 / 285

京剧脸谱研究 / 317

论穿戴规制 / 339

梅兰芳与舞台美术 / 352

第五辑 说对外影响

中国戏曲——西方戏剧的重要参照 / 371

拉尔斯·克莱贝尔格的贡献 / 405

魏莉莎与英语京剧 / 411

第六辑 说其他

坤班小识 / 417

京剧唱片与《大戏考》 / 422

京剧绘画述略 / 431

画传《梅兰芳》图注一误 / 441

珍惜这份家底

——略谈《中国京剧音配像精粹》的开发利用 / 443

京剧第一部专业百科全书 / 447

对京剧研究工作的期待 / 450