

京剧电影工程

穆桂英挂帅

人民出版社

「京剧电影工程」
丛书编委会 编

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

目 录

第一篇 传承与赏析 001

第二篇 专家点评 015

第三篇 京剧电影《穆桂英挂帅》 085

名家荟萃 086

梅派经典 巾帼气概——主演谈体会 098

荡气回肠歌一曲 精忠报国志传扬 于魁智 098

完成大师遗愿 铸就梅苑经典 李胜素 104

深明大义 老而弥坚

——塑造银幕上的佘太君形象 袁慧琴 111

用摄影机记录国粹——电影人谈体会 114

肯学习 敢创新 夏 钢 114

梅兰华韵永流芳 宋 锋 118

拍摄大师经典 留下传世精品 张凯华 120

幕后花絮 124

第四篇 剧本及唱段欣赏 133

电影剧本 135

精彩唱段 186

小儿女探军情尚无音信 186

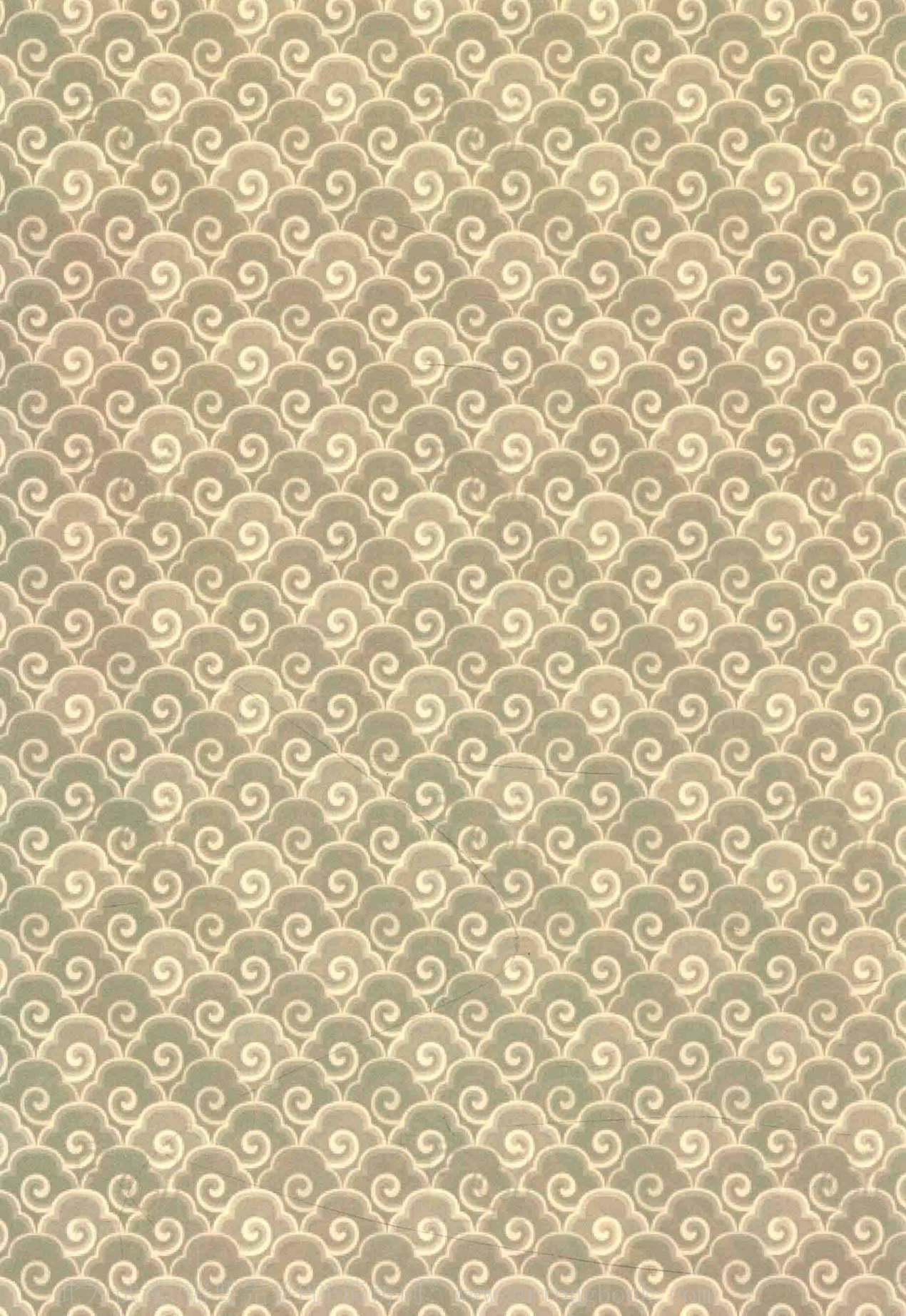
非是我临国难袖手不问 193

一家人闻边报雄心振奋 198

跋 205

第一篇
传承与赏析

梅兰芳是我国杰出的京剧表演艺术家，他在半个多世纪的艺术生涯中，继承创新，精心创造了众多优美的妇女艺术形象，他在京剧旦角表演艺术上创造的具有独特风采的梅派表演艺术，受到海内外广大观众的喜爱。梅兰芳表演艺术，在中国戏曲艺术史中占有继往开来的重要位置，是中国戏曲艺术体系的代表和标志。

1959年，在全国人民欢庆新中国建立十周年之际，时任中国京剧院院长、梅兰芳京剧团团长的梅兰芳满怀爱国热情，仅用一个多月的时间排演了《穆桂英挂帅》。该戏根据河南同名豫剧改编，由戏曲作家陆静岩、袁韵宜执笔。通过穆桂英挂帅征战西夏入侵之敌的故事，演绎了杨家将保卫边关、英勇抗敌的事迹。

《穆桂英挂帅》在表演上是一出以唱、念、做为主，兼及身段舞技的剧目，是梅兰芳晚年创演的一出代表性剧目。梅兰芳根据人物的需要，运用京剧旦角的表演技艺，成功地塑造了穆桂英这一艺术形象。当年参加《穆桂英挂帅》演出的还有姜妙香、李少春、李和曾、李金泉、袁世海、梅葆玥、梅葆玖、夏永泉、杨秋玲等京剧名家。该戏1959年5月初首演于北京中山公园音乐堂，受到观众的热烈欢迎。

梅兰芳饰演穆桂英时的舞台照

1959年，梅兰芳演出《穆桂英挂帅》时，陈半丁老人为该剧的说明书作画一幅

剧本的思想内涵

京剧艺术在两百年的历史中之所以受到广大人民的喜爱，一个重要原因是京剧在文学演绎中始终紧扣时代的脉搏，与民众的精神世界紧密相连。这也正是梅兰芳表演艺术深受广大观众喜爱的一个重要原因。他曾这样讲：“在清末民初的时候，戏剧的社会教育作用逐渐明确，话剧已经开始活跃起来。我感到了演员对社会的责任……”翻开梅兰芳的演出剧目单，《孽海波澜》《一缕麻》《邓霞姑》《黛玉葬花》《春秋配》《天河配》《花木兰》《宇宙锋》《金山寺》《打渔杀家》《抗金兵》《生死恨》等，一批反封建、反侵略的剧目立刻展现在人们的眼前：

“这天下是人人的天下，不是你一人的天下！”

“慢说是圣命，就一把钢刀将儿首级割下，也是不能遵命的了。”

（以上是《宇宙锋》赵艳容的两句念白——编者注）

“尝胆卧薪权忍受，从来强项不低头。”

“思悠悠来恨悠悠，故国月明在哪一州？”

（以上是《生死恨》韩玉娘的四句唱词——编者注）

这铿锵的语言，明朗的歌唱，响彻人们的耳际，至今传唱不息。

当时，梅兰芳为欢庆新中国建立十周年选演新剧，在选择剧目之初有人建议排演《龙女牧羊》，当时他这样讲：“这出戏如果放在平时，应该还算是个不错的剧目，但在今天，在举国欢庆建国十周

1959年10月，梅兰芳编演《穆桂英挂帅》，作为庆祝中华人民共和国成立十周年献礼，演出获得极大成功

● 梅兰芳饰演穆桂英（左二）、杨秋玲饰演杨金花（左一）、夏永泉饰演杨文广（右二）、李金泉饰演佘太君（右一）时的舞台照

年的当儿，却显得有些不够分量。”“为了迎接伟大祖国国庆节日，全国戏曲界……纷纷排演精彩节目，……我也不例外地要为国庆献礼而努力。”经仔细斟酌，梅兰芳选定了《穆桂英挂帅》。在抗美援朝、保家卫国取得胜利和祖国经济建设取得成果的十年国庆之际，《穆桂英挂帅》的演出，反映了民众的心声，歌颂了祖国的胜利。

穆桂英的形象塑造

可以说，穆桂英是梅兰芳演了一辈子的角色，他 1913 年在上海便以大轴戏演出了《穆柯寨》，并以“能唱能做、有扮相、有嗓子、没有挑剔”受到各界观众好评。

然而他在晚年演出的《穆桂英挂帅》，与以往演穆桂英的戏，故事情节不同，人物造型也有所变化。此时的穆桂英痛恨西夏王的入侵，对宋皇偏袒奸相又是心怀不平，她的退隐乡居，又使她的心情凝重不安。当宋皇把帅印交给杨家，摆在穆桂英面前时，是接受？还是拒绝？动荡的思绪，矛盾的心情，使穆桂英极度不安。梅兰芳在重点场子“捧印”中对穆桂英的心理刻画细腻入微：当杨文广刀劈王伦、抱回帅印满以为赢得母亲的欢喜，然而得来的却是掌捆、绳捆，并准备绑子上殿交还帅印；当穆桂英听到佘太君“尽忠何必问功勋”、万万不可交还帅印的劝勉后，她抒发了多年蕴含在心中的不平和怨言：“杨家将舍身忘家把社稷定，凯歌还人受恩宠我添新坟。宋皇爷平日里宠信奸佞，桂英我多年来早已寒心。”当穆桂英听到佘太君“退敌不求加恩宠，但愿百姓得安宁。你不挂帅我挂帅”的激励语言后，她激情奋起，捧起帅印，发出了“猛听得金鼓响画角声震，唤起我破天门壮志凌云”、“我不挂帅谁挂帅，我不领兵谁领兵”的誓言。

戏演到此刻，舞台上的【西皮流水】【西皮散板】等系列唱腔，气势磅礴、情动神随、优美动听、感人肺腑，穆桂英大敌当前不咎既往，不存芥蒂，忍辱负重的人格力量充彻舞台。穆桂英刚强豪放、凝重深沉的性格特质把该剧的爱国精神推向了更高境界。

歌舞兼致，视听兼得

京剧是载歌载舞的综合艺术，早在20世纪二三十年代，梅兰芳在改革京剧舞台存在“重唱轻做”弊端的时候，就在一些新编剧目中，根据剧情和塑造人物的需要，编排穿插了许多舞蹈场面。如《嫦娥奔月》中的“花镰舞”，《千金一笑》中的“扑萤舞”，《天女散花》中的“绸舞”，《上元夫人》中的“拂尘舞”，《霸王别姬》中的“剑舞”，《麻姑献寿》中的“袖舞”，《西施》中的“羽舞”，《黛玉葬花》中的“锄舞”，《廉锦枫》中的“刺蚌舞”，等等。在优美的歌唱中佐以舞蹈动作，不仅加强了戏剧的视觉审美，同时也丰富、美化了京剧的表演形式，提高了京剧艺术的感召力。

梅兰芳为了加强穆桂英的形象塑造，在《穆桂英挂帅》的唱段中，根据剧情设计了一系列的身段动作。例如在穆桂英“接印”后的【西皮散板】“难道说我无有为国为民一片忠心”唱毕之后，梅兰芳根据“接印”后的激动心情，设计的穆桂英漫步思绪、励目双指、舞动水袖、疾步圆场^[1]以及“捧帅印到校场指挥三军”唱后气宇轩昂的动作造型，把穆桂英英勇出征、誓保边关的英雄气概塑造得更加深入人心。

移步不换形

梅兰芳讲到京剧的继承革新时，讲过这样一句话：“移步不换形。”

京剧艺术总是要随着社会时代的变革而变革，不可能停留在原

[1] 圆场，京剧步法。演员在舞台上所跑的路线呈圆形，速度由慢到快，周而复始；逆时针而跑称正圆场，顺时针而跑称反圆场；行进路线可分直线、圆圈、S字形、横8字形等几种。