

京剧电影工程

秦香莲

人民出版社

「京剧电影工程」
丛书编委会 编

京剧电影工程

「京剧电影工程」
丛书编委会 编

秦香莲

人民出版社

责任编辑:鲁 静 夏 青

责任校对:张红霞

装帧设计:蔡立国

图书在版编目(CIP)数据

秦香莲 / “京剧电影工程”丛书编委会 编. — 北京:人民出版社, 2015.4
(“京剧电影工程”丛书)

ISBN 978-7-01-014683-6

I. ①秦… II. ①“京剧电影工程”丛书编委会… III. ①京剧-戏曲片-
鉴赏-中国-现代 IV. ①J905.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 056560 号

秦 香 莲

QIN XIANG LIAN

“京剧电影工程”丛书编委会 编

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京雅昌艺术印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张: 16.25

字数: 153 千字

ISBN 978-7-01-014683-6 定价: 50.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话(010) 65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

服务电话:(010) 65250042

「京剧电影工程」

丛书编委会

总策划：龚学平 刘晓晨 廉 勇 黄书元

主 编：刘晓晨

副主编：吴 江 崔 伟 赵书成 鲁 静

编 委（按姓氏笔画排序）：

王 平 巴 图 任仲伦 刘连群

任焕起 李少波 张凯华 李恩杰

苏 移 单跃进 喇培康 黎中城

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、上海视觉艺术学院共同参与实施了“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》《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。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，涵盖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

第一篇 传承与赏析 001

第二篇 专家点评 013

第三篇 京剧电影《秦香莲》 113

名家荟萃 114

再现马、张、谭、裘四派联袂风采——主演谈体会 126

张派秦香莲的唱念功法 赵秀君 126

塑造更立体、更饱满的包公形象 孟广禄 131

“琵琶词”中王延龄的心理过程 朱 强 133

反派人物的内心刻画不容忽视 李 军 136

用摄影机记录国粹——电影人谈体会 140

京剧电影《秦香莲》的艺术特色 肖 朗 140

一脉相承，向大师致敬 李少波 144

京剧电影《秦香莲》创作体会 任焕起 149

幕后花絮 153

第四篇 剧本及唱段欣赏 159

电影剧本 161

精彩唱段 225

心如刀绞我的泪难忍 225

夫在东来妻在西 229

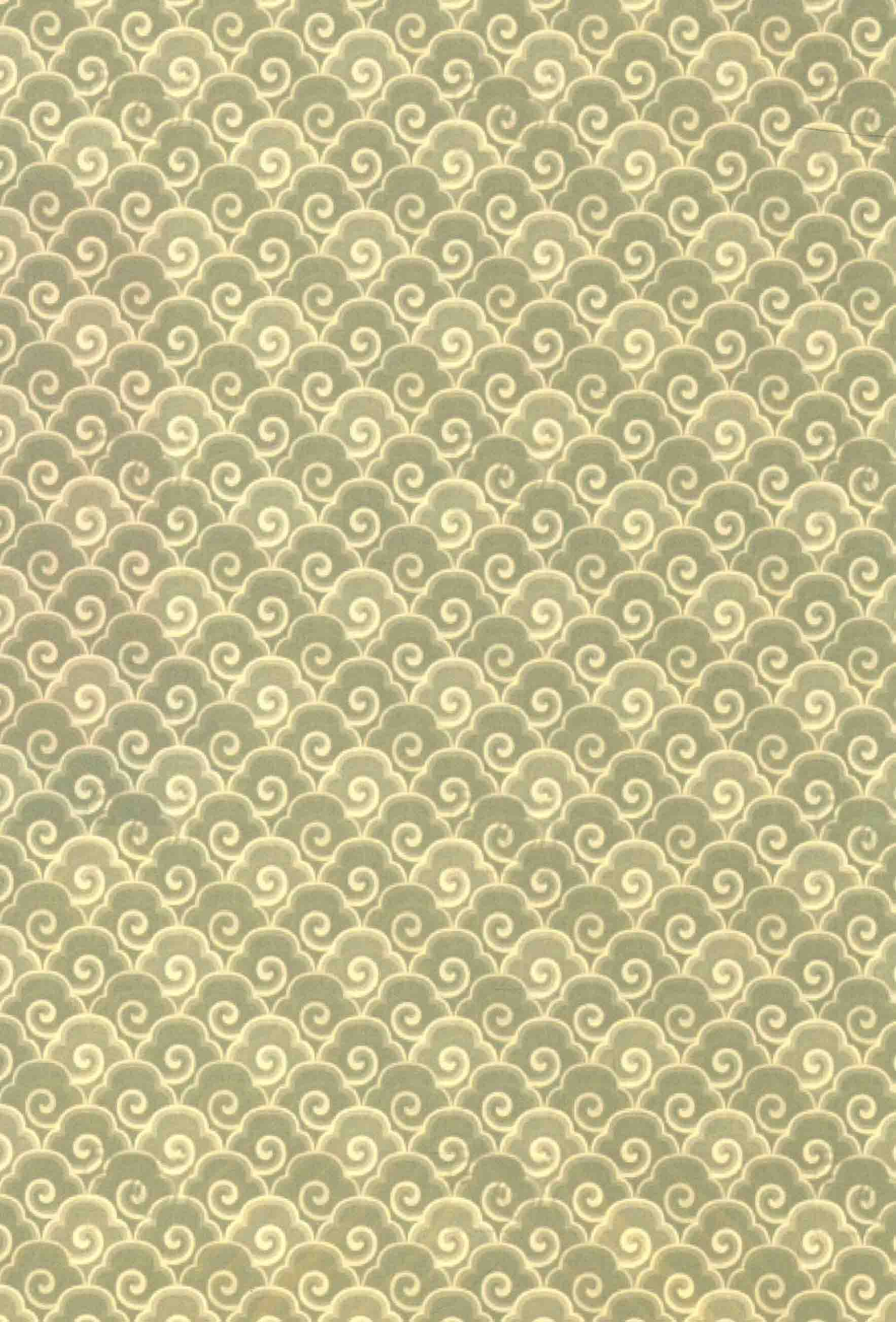
宋天子赈灾荒人称有道 235

包龙图打坐在开封府 238

跋 247

第一篇 传承与赏析

天津市青年京剧团演出的《秦香莲》，是20世纪80年代中期该团“百日集训”^{〔1〕}中，由张君秋等前辈艺术家指导排练的。所用的剧本，是依据当年由马连良、张君秋、裘盛戎、李多奎等京剧艺术大师主演拍摄的京剧艺术影片《铡美案》整理而成。该片1964年由长春电影制片厂摄制，导演为郭维，艺术风格、表演路数皆是承袭、宗法上述前辈艺术家。

溯源汇流 推陈出新

“秦香莲”，是我国戏曲中的热门题材，各大剧种有不同版本的演绎，可谓百花齐放，各领风骚。而在京剧舞台上，完整的《秦香莲》出现较迟，早年只有《铡美案》这个单折戏。

老戏《铡美案》其实就是现在剧本的第六场。由花脸扮相的包

〔1〕“百日集训”，为了落实“先继承后发展，在继承中求发展”的振兴京剧思路，1986年6月至9月间，李瑞环同志亲自倡导并组织在天津市青年京剧团进行的一项培养尖子人才的育才工程。通过请名师、学经典，集中培训，继承了一批优秀传统京剧剧目，提高了青年演员的传承水平；创立了崭新而有效的人才培养模式，为各地文艺院团效仿和推广，产生了深远影响。

拯首先上场，引子、定场诗^{〔1〕}、话白，然后秦香莲上场递状子，陈世美过府……情节与词句和今本相差无几；直到“芦席卷了陈世美，正了国法保龙朝”（今本改为：“人来捆绑陈世美，铡了这负义人再奏当朝”），下场结束。这是一出花脸为主的折子戏，演出不超过30分钟。早年的金秀山、郎德山、讷绍先、金少山、刘鸿升、裘桂仙等都演过此剧。

20世纪30年代，著名花脸金少山又在原剧后面加了国太和皇姑到开封府为陈世美求情，包拯严拒不从，终将陈世美处死的两

1957年，马连良（前排右）、谭富英（前排左）、张君秋（后排右）、裘盛戎（后排左）四位艺术家合影

〔1〕 定场诗，戏曲术语。亦称“上场诗”、“坐场诗”。主要戏剧人物第一次上场念完引子后所念的四句诗，多为七言体。这是人物自我介绍的程式之一。

场戏。新增的部分称为“二本《铡美案》”，演时当然要与“头本”连演。这出骨子老戏得到一次初步的改观。

40年代末，裘盛戎自组班社，参考金氏做法，请人合作整理、排练了这个“二本”，又依据自己对人物的理解，发挥艺术上己之所长，在表演上不断丰富加工，使这出《铡美案》成为裘派的代表作。这是该剧的再次改观。

这个版本在京剧界流传甚广，舞台演出、戏校教学，基本都按这个路子。直到整本的《秦香莲》诞生、唱响，单折的《铡美案》仍在舞台上与之并行。

1956年，马连良、谭富英、裘盛戎领衔的北京京剧团成立。转年1月，张君秋率北京京剧三团并入，开始了“四大头牌”合作的鼎盛时期。这期间，他们整理编排了这出整本的《秦香莲》。

前文讲过，相对于全国各大剧种对这一题材的精彩演绎，北京京剧团的这个演出本产生较晚。然而，大师们出手不凡，遵循和保持京剧的风范、格调，充分发挥艺术流派的表现力、创造力，一部新的《秦香莲》诞生了，他们的成功是有目共睹的。大师们的通力合作与精心创作，为京剧的艺术宝库留下一件艺术珍品。

1964年，长春电影制片厂拍摄京剧艺术片《铡美案》，成功地记录和再现了该剧的演出。当时用此片名，估计是为了区别于此前摄制的评剧《秦香莲》。不幸的是，这部影片拍成之日就被打入冷宫。那时出于政治需要，古装戏包括传统戏和新编历史剧都被赶下舞台，此片15年后才得以发行放映，初见观众。此期间，马连良、裘盛戎、李多奎先后谢世……

艺术需要传承，优秀的戏曲作品应当长留在舞台上。“文革”以后，不少京剧院团排演了此剧。其中，天津市青年京剧团的成绩是颇为显著的。