

京剧电影工程

龙凤呈祥

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

龙凤呈祥

人民教育出版社

责任编辑：鲁 静 夏 青

责任校对：白 玥

装帧设计：蔡立国

图书在版编目（CIP）数据

龙凤呈祥 / “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 978-7-01-014597-6

I. ①龙… 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 046806 号

龙 凤 呈 祥

LONG FENG CHENG XIANG

“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：15.25 插页：1

字数：136 千字

ISBN 978-7-01-014597-6 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》《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 年年底前完成电影拍摄工作，后五部于 2015 年年底前完成电影拍摄工作。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《龙凤呈祥》 071

名家荟萃 072

镁光灯下的京剧名家 092

移步不换形 李维康 092

一个角色演了 55 年 冯志孝 097

表演应立足于人物心境 耿其昌 100

运用叶派的特点来表现人物形象 叶少兰 104

用摄影机记录国粹——电影人谈体会 108

赋予国之瑰宝新的神韵 喇培康 108

百年馨香 余音袅袅 保尔夫 116

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 193

劝千岁杀字休出口 193

太后吴侯坐佛殿 203

昔日梁鸿配孟光 210

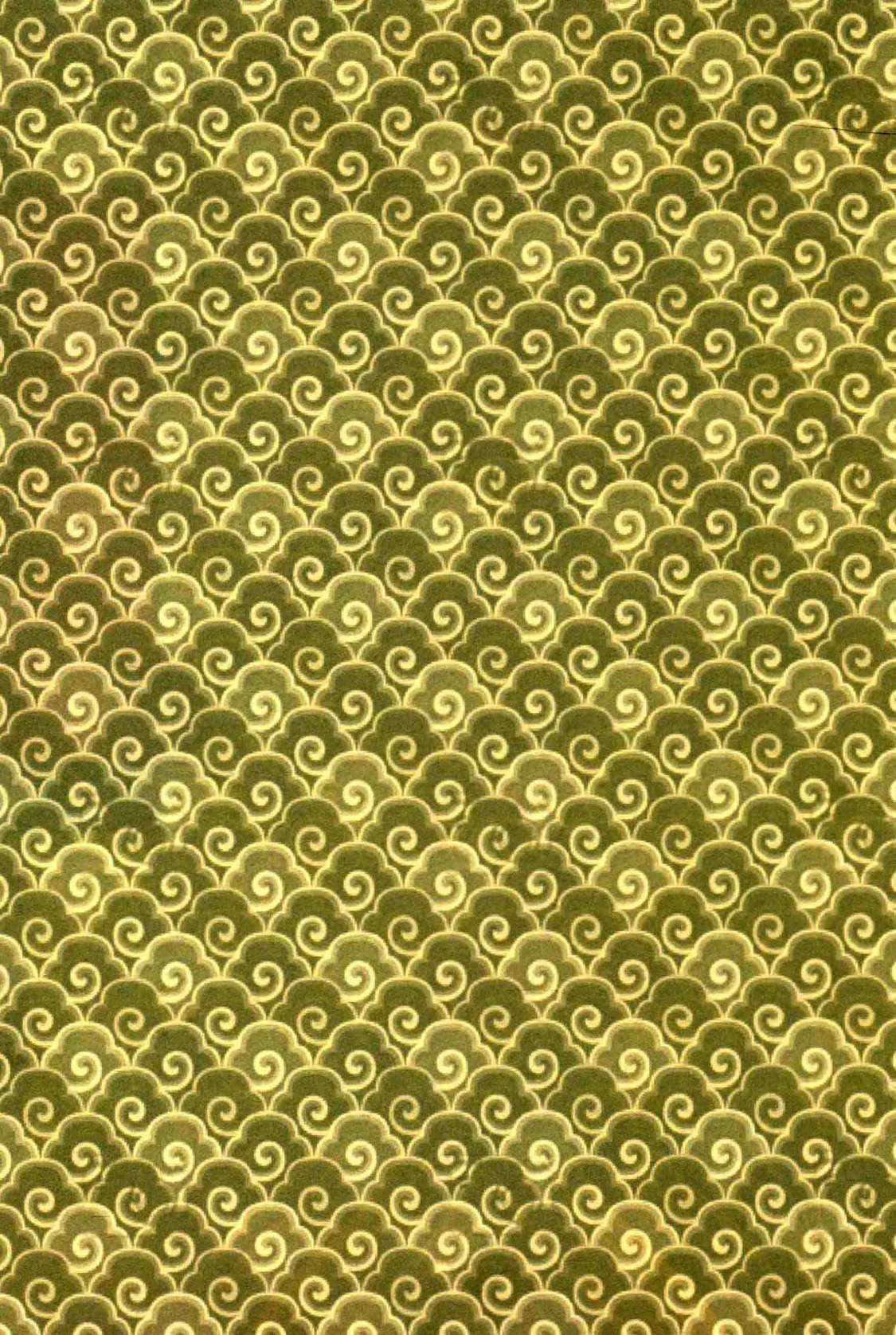
孙尚香、吴国太唱段 220

劝都督且放手莫结冤仇 228

跋 231

第一篇
传承与赏析

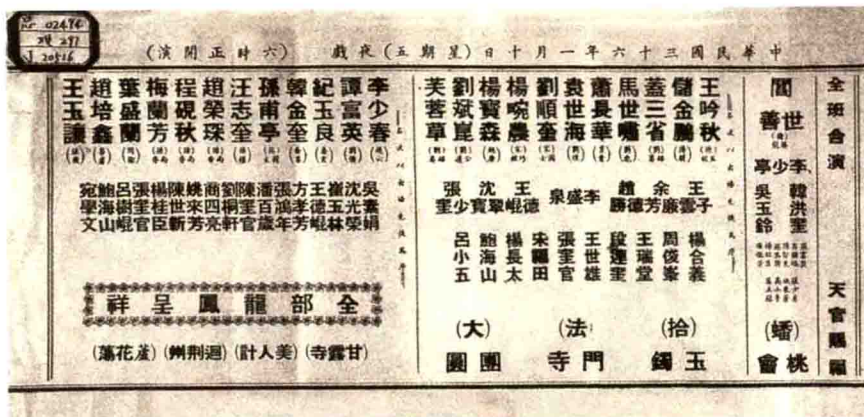

京剧传统剧目《龙凤呈祥》故事源自《三国演义》第五十四、五十五回。主要讲的是：赤壁之战后刘备借了荆州迟迟不还，东吴几次派鲁肃讨要，均被刘备以各种借口拒绝。东吴君臣鉴于孙刘联盟尚未完全破裂，虽然极为恼怒，却又无计可施。恰在这个时候，刘备之妻甘夫人因病去世。东吴都督周瑜便和孙权设下美人计，明里将孙权之妹孙尚香许给刘备为妻，暗地里是要将他诳到江东扣为人质以讨回荆州。诸葛亮识破了东吴的阴谋，决定将计就计，派赵云护送刘备过江成亲。临行前，诸葛亮交给赵云几个锦囊，叮嘱赵云遇到危难时刻，打开锦囊，依照其中的计策行事即可平安应对。

君臣二人过江后，按照锦囊的提示：先是成功说服周瑜岳父乔国老，在他的帮助下赢得孙权之母——吴国太的认可，在甘露寺相亲成功，刘备与孙尚香结为夫妻；刘备新婚燕尔，沉溺于温柔乡中，乐不思蜀，赵云进宫报假信，称曹操为报赤壁之仇带领人马进攻荆襄，要刘备即刻回荆州，君臣二人和孙尚香一起逃离东吴；周瑜得知消息后，先后派出几批人马前来追赶，但追兵都一一被孙尚香斥退。最后，张飞带兵前来接应。在诸葛亮的巧妙安排下，刘备终于安全回到荆州。周瑜费尽心机设下的美人计彻底破产，赔了夫

1947年，梅兰芳演出《龙凤呈祥》时的戏单

人又折兵！

这出戏的戏曲剧本见于明清的传奇本子《锦囊计》。此后徽、汉、秦、川等地方戏亦有此戏的演出。最早见于《梨园系年小录》道光四年庆升平班皮簧戏目。另在道光三十年柳子戏曲集抄本“摘锦戏”中亦有《讨荆州》《甘露寺》《回荆州》(又名《芦花荡》)等三种。同治、光绪年间，皮簧班演出本名《美人计》，多与《芦花荡》连演。另有《别宫祭江》单折演出本，为青衣唱工戏，演孙尚香哭祭刘备故事。吴彩霞、张君秋擅演此剧。

据业内老辈人讲，京剧《龙凤呈祥》的剧本是由毓五(毓云鹏——编者注)编写的。毓五原为清王朝宗室，好戏曲，能编剧，演小花脸亦很出色。他将《甘露寺》《芦花荡》故事通编连演，刘备和孙尚香分别喻指龙、凤，两家喜结良缘，吉祥如意，因此得名《龙凤呈祥》。

到今天，这出戏已经上演了一百多年，之所以能够传承了一个多世纪，与它自身的特色是分不开的。

《龙凤呈祥》最大的特点在于行当齐全、人物众多，唱、念、做、打，精彩纷呈，京剧艺术中的重要元素均得到了充分体现。对于初涉京剧的观众，这是一出能够迅速吸引眼球、热闹、好看、幽默、诙谐的喜剧；对于那些资深戏迷而言，则是一场视觉和心灵的饕餮盛宴。“京剧电影工程”之所以将《龙凤呈祥》作为开山之作，其背后有着深刻的艺术考量，在充分展现京剧艺术魅力的同时，兼顾普通观众与专业观众对京剧艺术不同层次的追求与期盼。

一、精致的表演技艺和强强组合的演出形式

观众喜爱这出戏，还在于表演者精到的表演技艺和强强组合的演出阵容，名角儿荟萃，流派纷呈，行当齐全，名曲名段汇聚。

所谓“名角儿”，即高能力、高水平的演员。在《龙凤呈祥》中吃重的角色有十个，即孙尚香、乔玄、刘备、张飞、吴国太、周瑜、鲁肃、赵云、孙权、乔福。这十个角色历来都是选用具有主演能力的演员承担。演员的精湛技艺，加上主演之间的严谨配合，戏既演得十分精彩，又使观众见到了众多的名角儿，从而赢得了观众的欢心和喜悦。

京剧舞台上的“行当”，是根据剧中人物不同的性别、年龄、性格、职业在外部造型上的划分，同时它又是传统戏曲演员专业技艺分工的类别。而在《龙凤呈祥》一剧中包含了生、旦、净、丑各行各路。如：老生——乔玄、刘备、鲁肃；武生——赵云；小生——周瑜；旦——孙尚香；老旦——吴国太；铜锤花脸——孙权；架子花脸——张飞；丑——乔福、贾化。多种行当同时在舞台上表演，加强了表演力度，增添了舞台色彩。

“流派”，是指京剧表演者在他们所塑造的一系列人物形象中所体现的独特表演风格。从《龙凤呈祥》的演出历史来看，多数角色

《美人计》中梅兰芳饰演孙尚香时的舞台照