

薪火相传三十年

——北京京剧院建院三十周年纪念文集

北京京剧院文集编写组 编

北京出版社

薪火相传三十年

——北京京剧院建院三十周年纪念文集

北京京剧院文集编写组 编

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

薪火相传三十年: 北京京剧院建院三十年纪念文集 /
北京京剧院文集编写组编. —北京: 北京出版社, 2009. 3
ISBN 978 - 7 - 200 - 07371 - 3

I. 薪… II. 北… III. 京剧—剧院—北京市—纪念文集
IV. J821 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 035197 号

薪火相传三十年

——北京京剧院建院三十年纪念文集

XINHUO XIANGCHUAN SANSHI NIAN

北京京剧院文集编写组 编

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100120

网 址 : [www . bph . com . cn](http://www.bph.com.cn)

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

北京印刷集团有限公司印刷一厂印刷

*

787 × 1092 16 开本 29 印张 475 千字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—3 000

ISBN 978 - 7 - 200 - 07371 - 3/G · 3849

定价: 45.00 元

质量监督电话: 010 - 58572393

《薪火相传三十年》编委会

编委会主任 王玉珍

副主任 刘胜利

编委 陆 翱 刘 侗 周铁林
孙建华 刘福民

主 编 张晓晨

副 主 编 刘 侗 陆 翱

撰 稿 人 陆 翱 刘福民 白爱莲

郭秋玲 段 昕 任秀丽

编 辑 郭秋玲

序

这不是一部历史，它是北京京剧院 30 年历史长河中片片璀璨的涟漪和朵朵闪耀着光芒的浪花。

这也不是光荣榜，它是北京京剧院 30 年光辉岁月里曾经的几段催人奋进的往事追怀、感念与展望。

正是这些涟漪、浪花和往事，翻卷着浓厚的情感，承载着无限的寄托，浸透着领导的关怀，充盈着观众的希冀，从艺术家深邃的心底喷涌出来，从专家们刚劲的笔端流淌出来，构成了一幅幅美丽的图画，串起一条北京京剧院京剧人奋斗的壮观历程！

与改革开放一路同行的北京京剧院，几代艺术家用他们的执著和热爱，用他们的奋斗和创造，为繁荣社会主义文艺事业洒下辛勤的汗水，为丰富京剧历史增添光鲜的色彩，为光大京剧艺术迈出坚实的脚步！

30 年的北京京剧院，流派艺术薪火相传，精品剧目一再涌现，优秀人才层出不穷，扬鞭奋蹄喝彩不断……

相对于天地之广，氍毹是狭窄的；相对于世界之大，舞台是逼仄的；相对于京剧艺术的博大精深，我们是渺小的。30 年来，就在这狭窄的氍毹之上、逼仄的舞台之间，我们做了应该做

的……做得还远远不够，而本书更是挂一漏万！还有那么多默默耕耘的艺术家至今仍在坚守着信念和情操，依旧默默耕耘着……我们永远向他们致敬！

北京京剧院院长 王玉珍

2009 年 3 月 3 日

目 录

序	王玉珍 (1)
三十感言	张和平 (1)
三十而立,再写辉煌	降巩民 (3)
赵燕侠骨,艺峰雪莲	
——访京剧名家赵燕侠先生	封 杰 (6)
梅华流芳远,四海赢殊荣	梅葆玖口述 刘福民整理 (12)
谭门传七代	
——一部缩编的京剧史	王琴生 虞梦令执笔 (17)
必须演好的人物	
——我如何塑造典型人物习德一	马长礼口述 段昕整理 (21)
演谁就得像谁	
——我演红娘和苏小妹等角色	吴素秋口述 段昕整理 (26)
率真挺秀,自然天成	
——谈谈李慧芳的演唱艺术	欧阳中石 (31)
英雄豪气满乾坤	
——李元春先生的艺术生活	陆 翔 (38)
艺海回眸	
——兼议悟性与硬功	李韵秋口述 陆翔整理 (43)
同张君秋合作	刘雪涛 (50)
视戏至上,老当益壮	
——武生宗师李万春晚年不息	周 桓 (55)
马、谭、张、裘、赵	汪曾祺 (61)
在剧院播撒程派艺术种子的赵荣琛和王吟秋	胡金兆 (71)
老艺术家艺德品格二三事	王佩林口述 刘福民整理 (76)

- 从《芦荡火种》到《沙家浜》 迟金声口述 刘福民整理 (82)
- 谈丑行, 忆名丑 朱锦华 (86)
- 20 世纪 80 年代的一次改革尝试亲历记 蒋元荣口述 刘福民整理 (91)
- 回忆父亲在艺术上对我的教诲 马崇仁 (96)
- 我的老师马连良先生
- 为北京京剧院建院 30 年而作 张学津 (100)
- 从“拒绝”到“合唱”
- 全新探索《圣洁的心灵——孔繁森》 李崇善口述 段昕整理 (103)
- 漫忆和艺术大师一起同台的日子 杨少春口述 刘福民整理 (107)
- “余派”传承, 乐在其中 陈志清 (111)
- 我们是“解放牌” 李玉芙 (115)
- 祝“母院”生日快乐 孙毓敏 (129)
- 孟俊泉难圆的梦 张晓晨 (132)
- 做人演戏心得
- 从郑子明、李逵到和珅 罗长德口述 陆翱整理 (148)
- 创造《画龙点睛》中赵元楷的体会 黄德华口述 陆翱整理 (154)
- 名丑马增寿 李佩伦 (160)
- 朝花夕拾话京剧 王雁口述 白爱莲整理 (164)
- 我演《海瑞罢官》与《司马迁》 赵世璞 (174)
- 情系舞台 阎桂祥口述 郭秋玲整理 (177)
- 很坏, 却又很可爱
- 我演阎惜姣与潘巧云的心得 赵乃华口述 任秀丽整理 (182)
- 我是幸福的
- 博采众长, 厚积薄发 王树芳口述 段昕整理 (186)
- 耕耘不辍
- 从《八珍汤》到《风雨同仁堂》 赵葆秀口述 段昕整理 (190)
- 学习继承裘派艺术, 创演新人物 王文社口述 郭秋玲整理 (196)
- 在探索创作中塑造人物
- 我演《风雨同仁堂》中的乐八爷 刘建元口述 郭秋玲整理 (202)

京剧是民族的，也是世界的

——谈《三国志》《水浒传》等剧目在海外

..... 叶金援口述 郭秋玲整理 (208)

感谢北京京剧院给了我传承宋派艺术的契机 宋丹菊 (214)

回忆和老艺术家同台演出的日子 常建忠 (216)

男旦情缘终难弃，《白面郎君》话沧桑 温如华口述 刘福民整理 (224)

我的艺术生活简介 李慕良 (228)

人生三部曲 姜凤山口述 任秀丽整理 (235)

忆君秋 何顺信口述 孙铁山整理 (239)

我的往事，《沙家浜》的音乐 陆松龄口述 白爱莲整理 (242)

我与剧院同步成长

——祝贺北京京剧院 30 周年大庆 王蓉蓉 (246)

回忆师傅王吟秋 迟小秋 (249)

只有一个原因

——演小生和当团长 李宏图口述 段昕整理 (254)

从“我”到“忘我”

——论艺品与人品 杜镇杰口述 段昕整理 (259)

《洛神赋》在西班牙 董圆圆 (264)

一个释放的空间

——由《马前泼水》想到的 朱强口述 段昕整理 (267)

才华横溢情思远，戏曲音乐一大家

——京剧作曲家朱绍玉扫描 刘福民 (271)

不慕速化不求近功

——记京胡演奏家燕守平 李佩伦 (275)

一个鼓师的节奏 金惠武口述 白爱莲整理 (279)

导演《三打陶三春》追忆漫记 迟金声口述 刘福民整理 (284)

16 朵“梅花”的 16 个精彩的人生片段 任秀丽 (289)

擎旗自有后来人

——29 位“中国京剧优秀青年演员研究生班”研究生的艺术档案

..... 任秀丽 (311)

京剧院改革经历的记忆

- 谈艺术中心 魏光明 (325)
- 改革中诞生的“猴团” 张四全 (332)
- 谈文化艺术走向市场 张晓晨 (336)
- 退一步，进两步

- 《马前泼水》对小剧场京剧的探索 张曼君 (344)
- 《浮生六记》六问 刘 侗 (355)

魅力与活力的进显

- 北京小剧场京剧新想 崔 伟 (363)

走出梅兰芳

- 京剧交响诗《梅兰芳》导演阐述 陈薪伊 (367)

讴歌名将丹心碧血，高扬爱国千古豪情

- 新编历史剧《袁崇焕》观后 刘福民 (372)
- 《下鲁城》：贴近时代，不离传统 解玺璋 (376)

新世纪京剧开门红

- 头二本《宰相刘罗锅》印象 龚和德 (379)

一道绕不过去的风景线

- 记贺岁系列京剧《宰相刘罗锅》 徐恒进 (387)

常使英雄泪沾襟

- 谈北京京剧院的两出新编京剧 周传家 (390)

誉满神州，香飘全球

- “全球第一大剧团”的三大亮点 秦华生 (397)

辉煌的20年

- 写于北京京剧院建院20周年 张晓晨 (405)

- 京剧艺术播海外，难忘'98欧洲行 周铁林口述 刘福民整理 (419)

- 面对强势文化的冲击，京剧该做些什么 孙建华 (424)

- 加强戏曲院团思想政治工作初探 刘胜利 (430)

- 重建梅剧团，精心排《梅韵》 石宏图 (436)

- 廿年往事 李慧生 (440)

- 祝贺与期望 周述曾 (445)

- 祝您生日快乐 王玉珍 (448)

三十感言

张和平

北京京剧院建院 30 周年了。这与改革开放的年份一样。

30 而立，一点儿不假。眼见这棵枝繁叶茂、挺拔而立的参天大树，不由得感慨万千……

记得我上中学的时候，那是 1960 年前后，我也就十二三岁。我们班有个酷爱京剧的戏迷，叫刘巨湧（已多年没有联系了）。那时我还没倒仓，嗓子出奇的好，好到我不知道有唱不上去的“高儿”。刘巨湧见我嗓子好，就教我唱老旦。只教了一段，是《打龙袍》里“龙车凤辇进皇城，御街上来了我讨饭的人……”那段。于是，每到放学，背着书包的我就扯着脖子喊：“龙车凤辇进皇城……”。

这段“活儿”居然用上了。

1961 年，我在北京 43 中上初中，大概是五六月份一天的课间十分钟，我又“喊”来着，被当时北京艺术学院话剧表演系的邹凤承老师听见了。是她撺掇我报考了该院表演系。考场上，除了小品，还得唱歌儿。我唱的不是歌，是京剧。就是那段“龙车凤辇……”

果然，那没挡儿的调门儿，把考官们震住了。这么着，经过三试，我唱了三遍“龙车凤辇”，就稀里糊涂地不是进了皇城，而是进了文艺界，也从此注定了我的一生。

那时候的北京京剧院的前身是北京京剧团，在我的眼里不过分地说，那就是“老天爷”！我其实特想跳槽，从话剧跳到京剧行儿里，投奔北京京剧团。可惜倒仓没倒好，那“高儿”后来上不去，我也就死了这份儿至今仍耿耿于怀的心，将就着跌跌撞撞地一直在文艺界里闯荡。

该着有缘。从 1998 年到 2003 年，我任北京市文化局局长。与北京京剧

院有了这么一层工作上的关系。自打那儿，有了血脉上的流动。北京京剧院与我有了荣辱与共的联系，一直到今！

对北京京剧院的歌颂，关于北京京剧院的辉煌，这本册子里断定会有诸多的表述，用不着我重复了。我只想在此，在她“而立”之时，由衷地说一句：感谢那些年北京京剧院的诸位所给予我的支持与帮助！我会带着那些并不如烟的往事前行……

昨天，我做了一个梦。梦见我倒仓又倒回来了，那嗓子，又没“挡儿”了！

于是，我又唱起了“龙车凤辇进皇城……”。

如果真那样，我铁定报考北京京剧院！

三十而立，再写辉煌

降巩民

转眼之间，伴随着共和国改革开放 30 周年的脚步，北京京剧院也迎来了自己 30 岁的生日。

30 年，在人的生命长河中，只是短短的一瞬；

30 年，在北京京剧院的发展史上，却起着承上启下、继往开来的作用。

翻开北京京剧院的历史，字里行间跳动着老艺术家们与生、旦、净、丑，唱、念、做、打融为一体的名字；

拉开北京京剧院的时空帷幕，台前幕后活跃着与舞榭歌台、管弦笙琶相映成辉的老艺术家们的身影——

改革开放之初，百废待兴，北京京剧院应时代需要应运而生，老一辈京剧艺术家们在继承京剧艺术传统的基础上，勇于开拓，锐意进取，用智慧和汗水继承着京剧艺术的精华并使之在创新的基础上发扬光大，不仅为剧院留下了一批优秀的剧目，更在艺术实践中培养了一批优秀青年演员，这批演员今天已经成为剧院的中坚力量，成为京剧艺术的新的传承者。同时，也奠定了北京京剧院成为国家级重点京剧院团的基础。

每当重大纪念日来临的时候，我们都习惯于回顾曾经的辉煌历史，其实，无需赘述京剧艺术的源远流长和灿烂辉煌，也无需列举北京京剧院辈出的人才和数不胜数的优秀剧目，历史的巨笔时刻都在默默地记载着这一切，而辉煌的历史绝不仅仅是写在纸面上的……

今天，在庆贺北京京剧院走过光辉的 30 年之际，背负着太多的辉煌与荣耀，我们应该向前看。向前看的时候，我们看到的是即将来临的第 31 年、第 32 年……第 300 年，因为，前面是我们这个凝聚着几代人心血的剧院的未来！是我们民族艺术的未来！

先辈已经给了我们丰厚的遗产、辉煌的历史，我们要为之努力奋斗的是如何为我们的后代创造新的、更加丰厚的遗产和更加辉煌的历史，是如何在前人的基础上再写辉煌。

党的十七大提出的社会主义文化大发展大繁荣的战略，十七届三中全会倡导的科学发展观，这一切都为我们提供了良好的机遇和发展平台。以科学发展观看待人类文明发展史，这是一部继承与创新的历史，是一部传统与现代相辅相成的历史，是一部人与社会可持续发展的历史。没有传统无所谓现代，而继承传统不是抱残守缺，恪守传统，传统也将不复存在。

大发展是在承继历史的前提下，以创新求发展，墨守历史的辉煌是不可能发展的，因此，我们主张并实践传统文化与现代文化的融合，使传统在继承中得以发展，也使现代在传统的积淀上更加丰厚。

大繁荣不在于我们一年创作出多少部剧本，排演多少台戏剧，真正的繁荣在于有多少优秀的艺术精品为人民大众、为市场所接受；在于有多少民众能够公平而充分地享受到文化发展的成果；在于有多少艺术精品代表国家软实力在国际市场竞争中立于不败之地；在于有多少艺术精品能够为民族艺术的宝库锦上添花。

有着六朝古都之称的北京在砖头瓦缝间都浸润着历史文化的精华；有着国际化大都市、文化中心美誉的新北京处处展现着时代的风貌。深厚的文化底蕴，浓郁的文化氛围，雨后春笋般的艺术人才，良好的文化基础设施，都为推动社会主义文化大发展大繁荣奠定了基础。作为这样一座城市，更应该有属于自己的高端艺术精品。而创造艺术精品，服务大众，是北京京剧院这一国家级重点院团义不容辞的责任。相信北京京剧院能够在继承传统的基础上创作出更多优秀的艺术精品，更加体现社会主义核心价值观体系要求，无愧于当今这个伟大时代，深受人民欢迎的优秀作品一定会丰富和提升北京作为全国乃至世界重要文化中心的功能和地位。

北京京剧院有今天的辉煌和业绩，得益于改革开放的政策，得益于改革开放良好的发展环境。

作为一级政府部门，作为文化从业人员，我们要创新观念、开拓思路、敞开胸怀、面向社会，切实践行科学发展观，出台切实可行的、科学的文化发展政策，以政策营造优秀的发展环境，吸引人才、创造精品、繁荣市场，

获得经济效益和社会效益的双赢。

最近我看到一幅非常美丽的图画——我们北京的地铁路线图。它纵横交错地连接我们这座城市的血脉，而我们的民族艺术精华纵则上下五千年，横则融会贯通全世界，也是纵横交错地连接着我们这座城市、这个民族的精神血脉。北京京剧院和我们共同承担着将这血脉延续下去并使之得以良好发展的重任。

感谢历史给了我们无数的辉煌，感谢祖先给了我们发自内心的骄傲，感谢未来给了我们创造新的辉煌的责任和希望。

回顾历史，我们倍感自豪与骄傲。

展望未来，我们更觉任重而道远。

30 而立的庆典将开启继往开来的里程，为了未来的辉煌，让我们共同努力。

（2008 年 11 月）

赵燕侠骨，艺峰雪莲

——访京剧名家赵燕侠先生

封 杰

[2007年适逢著名京剧艺术家赵燕侠先生80大寿。3月28日，社会名流、京剧界人士及家属会聚一堂，祝贺赵燕侠先生“寿比南山”。之前，赵燕侠先生曾赴天津参加庆祝中国大戏院开业70周年活动。为了让广大读者了解“隐居”20年的赵燕侠先生的真实生活，本刊记者封杰特意到其家中采访了赵燕侠先生。]

封杰：赵老师，您好！我代表《中国京剧》杂志的读者祝您健康长寿！我们杂志社经常接到读者的来电和信件询问您的近况。

赵燕侠：首先，通过你们杂志社向我的那些戏迷问好，感谢他们还惦记着我。我退出京剧舞台后身体非常硬朗，生活方面由我的女儿张雏燕照顾。前段时间，我们娘儿俩还到天津祝贺中国大戏院开业70周年。

封杰：天津一定给您留下了深刻印象。

赵燕侠：天津是京剧演出的一个重要城市。有的演员认为天津的戏不好唱，其实不然。天津观众非常热情，他们希望演员认真唱，不要松懈。如果在演唱过程中有一句腔上不去，只要演员肯卖力气，观众一定会谅解的。就怕“偷”劲儿，那样观众绝对不答应。

封杰：说到演员和观众的关系，您是怎么看的？

赵燕侠：演员需要观众关心、鼓励，但要在地方，现在有的演员出场前在幕后的一声“咳嗽”，台下也大声喝彩。有时武生的腿刚要抬起，观众就喊出好来，有种起哄的感觉。我听说有些叫好的观众是演员雇来的。这样不好，不利于演员的发展、成熟。

观众是演员的真正老师。演员的一个做派，观众觉得好，自然会为你鼓掌喝彩。如果观众不接受，就不会理睬你。现在有的演员发“红票”请人看戏，人家都不一定来“捧场”，为什么？关键是你的表演抓不住观众的心。

演员最忌讳“千人一面”。过去讲究“装龙像龙，装虎像虎”，用现在的词就是刻画人物。应该“刻画、讲究”人物，但不应当混淆。目前，所谓的讲究橄榄形、枣核形的理论近似“神论”，演员到了台上依旧无有光彩。观众看了一两出戏后就再没有看戏的瘾。

封杰：您是怎样走上京剧道路的？

赵燕侠：我们家生活很苦，每天的饭都不知道我父亲要到哪里去淘换，父母只是为了给我找一条求生的路。小时候，我满脑子想的就一个字——戏！八九岁跟随当武生的父亲进入京剧圈，真是披着星星出发到城墙吊嗓，冬天能把雪喊融化。整天跟得了魔怔似的学戏，像《玉堂春》《武家坡》许多戏都是偷来的，根本没向哪位老师学过。

那时的心思就是想快点儿挣钱养活父母。15岁正式登台演出全部《十三妹》。这是一出女短打戏，很吃功夫。第一天，我们从三庆戏院票房拿了100张票，要不戏院不可能让我们唱戏。我们各处求人买票，这天上座达200多人，戏院总算没有赔钱。打炮戏红了后，再演出时我们就壮着胆子不拿票了，上了半堂人。这次戏院赚钱了，才会继续约我演出。成功后，我们有了饭钱。即使这样，我妈妈仍然不许我们吃烤窝头片。因为这种“烤制”使食物很香，容易增加食欲，所以不让烤着吃。

现在，我很幸福。像我这年龄的演员在过去是“不养老”的。

记得1980年我到美国演出3个月的《碧波仙子》，观众到票房是一张、两张地“画票”。演出场场爆满，演出商赚了许多钱，为国家也赚得25万美金。

封杰：您的演出征服了外国人，那您个人的演出费是如何计算的呢？

赵燕侠：我每天按照6毛5分补贴，这在美国还不够买一根冰棍的钱。那时不太计较这些，只讲究奉献。

封杰：您对近几年的新创剧目有什么看法？

赵燕侠：我退休已有20年了，最近几年我很少看戏，新戏能“立”住