

中国京剧 表演教学 研究论纲

郭跃进 戴谨忆 付桂生◎著

ZHONGGUO JINGJU
BIAOYAN JIAOXUE
YANJIU LUNANG

中国戏剧出版社

中央戏剧学院

院内科研项目资助（编号 YN1314）

中国京剧表演 教学研究论纲

郭跃进 戴谨忆 付桂生 著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国京剧表演教学研究论纲 / 郭跃进, 戴谨忆, 付桂生著. -- 北京: 中国戏剧出版社, 2018.2
ISBN 978-7-104-04626-4

I. ①中… II. ①郭… ②戴… ③付… III. ①京剧—表演艺术—戏剧教育—研究—中国 IV. ①J821.2-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 008958 号

中国京剧表演教学研究论纲

责任编辑: 邢俊华
项目统筹: 张霞
校对: 王丽燕
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

印刷: 三河市灵山芝兰印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 16

字数: 190 千字

版次: 2018 年 2 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书号: 978-7-104-04626-4

定价: 68.00 元

序

郭汉城

跃进同志来访，带来新写的著作《中国京剧表演教学研究论纲》，向我讲述了中央戏剧学院京剧系六年来所取得的教学成绩，又向我介绍了很多戏剧界的新情况，这些都是令我欣喜的好消息。记得我与徐晓钟院长去台湾访问时，探讨过以话剧教学为主的戏剧学院应该重视戏曲教育的问题。现在，徐翔院长主持下成立了京剧系，在戏剧教学上，积极地、主动地促进京剧与话剧及多门戏剧艺术之间地交流与融合，是很有远见和魄力的决策，可以说，是完成了我们老一代戏剧人的愿望。

长期以来，戏曲现代化和话剧民族化是我国戏剧界探讨的重要问题，戏曲应该从话剧中借鉴新的思维与观念，话剧同样也需要从民族戏曲中学习传统的手段和训练方法。话剧的民族化与戏曲的现代化探索，话好说，理论上好讲，但具体实践起来却有不小的难度。光靠“想当然”是不行的，只停留在“理论的设想”层面也是不行的，“靠”和“耗”更是不行的，一定要去实践，中央戏剧学院的实践，是非常值得称赞的。前几天，我还对董伟部长讲，要把戏曲搞上去，关键是表演问题。戏曲人要成为程式的主人啊，只演程式不演人物，就会成为程式的奴隶，唱念做打各种手段要全方面的服务

于人物才好。传统戏《拾玉镯》中的喂鸡、做针线那段表演，是一段比较长的肢体表演，但演员表演富有创造力，既有人物又有生活，程式也不显得僵化，观众看了非常喜欢。戏曲创作本身是一门艺术，要遵循艺术规律，是融合，不是凑合，适度不过度，戏就会好看。

京剧艺术要原汁原味的继承经典，更要勇于大胆创造，大胆探索，大胆走向现代化，只有深谙时代审美的京剧创作，才是服务于人民的，共享于大众的，才是京剧工作者不断前进的方向和目标。中央戏剧学院京剧系的探索实践，这是件大好事，这责任大了。我看《中国京剧表演教学研究论纲》，是一本非常有价值的著作，从高等戏剧教育京剧实践型创新人才培养理念出发，研究了高校戏曲（京剧）表演的教学理念、专业内涵与核心训练三个层面的内容，为戏曲（京剧）的现代化在高校的探索提出了新的思路，开辟了新的局面。我还听跃进同志说，中央戏剧学院京剧系成立以来，已经排演了三部原创大戏《四郎·叹》《萧绰·韬略札记》《大汉吕后》，这三部作品都是围绕“和合”时代主题。这本著作里跃进也以《萧绰·韬略札记》为例，撰写了创演研究一编，主动地将戏剧表演教学、实践与科研理论结合起来，既夯实了京剧传统基础，又融会了部分话剧创作思维，面向社会演出，引起了良好的反响，这样有益的教学探索，很好。这些事情很重要，更需要有心人来做。

看到跃进同志带领着京剧青年人，在短暂的时间内，用一篇篇专业论文和一部部原创剧目来不断探索京剧，更新学识，表述自我，这种理念和做法非常值得肯定和称赞，这种进取的精神和方法更是值得推广。我由衷的祝愿，获得梅兰芳金奖的跃进，能够做出更多的学术成果，为京剧艺术的发展做出更大的贡献。

2018年1月19日于北京淡渍堂

序

廖 奔

中央戏剧学院京剧系主任郭跃进教授，是著名京剧表演艺术家，工老旦，师从韩玉春、孟丽君、王元清等前辈艺术家，1990年拜京剧艺术大师（国家非物质文化遗产传承人）李金泉先生为师。她的嗓音高亢圆润，唱腔韵味醇厚，行当文武兼备，表演细腻传神，是老旦演员中的佼佼者，曾经获得京剧“梅兰芳金奖”。郭跃进有着众多的代表剧目，如《李逵探母》《八珍汤》《对花枪》《罢宴》《滑油山》《药茶记》《杨门女将》《岳母刺字》《太君辞朝》《长亭送别》《徐母骂曹》《望儿楼》等，又主演过现代京剧《红灯记》《沙家浜》《平原作战》《龙江颂》《杜鹃山》等，长期的舞台实践，使她对京剧艺术有了深入的理解和参悟。

难能可贵的是，郭跃进教授舞台艺术与京剧教学并行不悖，坚持京剧教学四十年。2001年，她在山东艺术学院开办了戏曲表演、戏曲学等专业本科、研究生教育，努力为国家培育高等戏曲人才，卓有成效。2012年，又在中央戏剧学院创办了京剧系，培育京剧表演实践型创新人才，并开展本硕博不同层次的人才培养，为戏曲教育的深层次发展做出了贡献。

在长期从事京剧教育的过程中，郭跃进教授和她的团队立足于

时代高度，扩展开学术眼界，努力探讨当代审美背景中如何使人们认同京剧传统表意体系的价值，并通过有系统分步骤的教学将其转化为新一代学生的认知和实践能力，从而积累起丰富的教学经验。本书即是其心得总结和理论提升。

京剧传承方法随时代进展早已从“手把徒弟”“坐科”转移到学校培养，而培养现代人才的概念也早已从单项伎艺习学扩展到文化知识的全面提升，尤其 21 世纪以来世界眼光的确立与民族文化的全球性定位，全球化背景中东西方戏剧观念的碰撞与交融，都要求着时代人才综合素养的同步提升。在这种大格局之下，郭跃进团队把京剧表演人才培养目标定位为实践型创新人才的培养，试图开辟一条新的路径。从而，在新型“口传心授”方式的基础上，授受学生以创造角色的程式语汇，进而以经典剧目传承与新型剧目创作两结合的方式化育创新人才，使之既具备坚实的传统功底，又能够在东西方戏剧清晰定位的理论思维指导下进行时代性创新，成为团队的奋斗目标。

京剧在 20 世纪进入现代转型期之后，经历了长久的迷茫与犹疑、探索与寻路，消耗了几代人的艺术生命来进行铺路，迄今仍处在艰难的摸索期，京剧教育与传承则是其中的时代焦点之一。郭跃进教授和她的团队义无反顾地投入到这个艰难进程之中，通过自己的努力为京剧教育探索一条有效的当代门径，应该说取得了相当的实践和理论积累。他们的实绩，将为京剧的未来发展所验证。希望他们坚持下去。

我祝福他们。

2018 年元月 20 日于北京紫竹公寓

京剧教学规律探索的新成果

傅 谨

郭跃进教授是当代京剧老旦名家，是京剧界在表演艺术领域最有影响力的“梅兰芳金奖”的获得者。她多年担任山东艺术学院副院长，开拓与发展了山东艺术学院的京剧教学，数年前又应邀执掌中央戏剧学院京剧系，在新的平台推进京剧教育。郭跃进教授无论是从事京剧表演还是从事京剧教育，都极擅长思考与总结，她和戴谨忆、付桂生合著的《中国京剧表演教学研究论纲》，就是新时代京剧教育领域探索、思考与总结京剧教育规律的重大成果。该书的出版，可喜可贺，它对京剧教育健康发展的意义，自不待言。

京剧在戏曲的大家族里，历史并不算太悠久，这个相对晚起的大剧种，承继了宋元南戏以来各历史时期与各地域戏曲艺术之丰厚积累，因而获得广泛认同，在短短数十年里成为最受各社会阶层欢迎的第一大剧种。京剧之集大成的特点，既体现于它的剧目与表演等方面，也体现在京剧教育方面，但是这里所说的“集大成”，主要是晚明清初以来形成的地方戏的传统。京剧虽然在表演美学上受昆曲的深刻影响，然而无论是科班还是私寓，演员培养的基本路径都和我们熟知的昆曲科班的教育方法迥异；尽管我们很少了解京剧诞生之前各地方剧种的人才培养模式，但是从京剧的训练体系看，其

主体之源于地方戏，是可以基本肯定的。直到今天，京剧的人才培养基本思路仍然沿袭了这条路径。

众所周知，从19世纪末以来，西方文化艺术在全球范围内广泛传播，对包括京剧在内的中国传统艺术形成强大压力。西方戏剧传统以及包含在内的西方戏剧观念与理论、西方戏剧教育理念与方法，都不同程度地冲击着中国的戏曲教育与戏曲创作演出传统。不过，近代以来，无论是陕西的易俗社、江苏的南通伶工学社，还是20世纪30-40年代的中华戏校和20世纪后半叶成立的中国戏曲学校（院）等新颖的戏曲教育机构，在戏曲人才培养方面所受的西方影响都只是表层的，在核心的技术训练方面，与传统科班相比并没有质的变化。戏曲人才的培养模式仍然是相对封闭型的，在技术层面基本完整地继承了传统京剧人才教育模式，这既保证了京剧艺术和戏曲千百年来在美学上的相对完整性，同时在变化了的世代，当京剧不可避免地遭遇外来艺术强有力的挑战时，也构成了一条顽强的文化护城河。

京剧艺术有很强的专业性，因此，需要有特殊的和专门的人才培养机构与路径。然而随着艺术教育规模迅速扩充，社会对艺术教育的功能的认识与理解发生了微妙的变化，在这样的背景下，京剧人才培养的封闭性格局逐渐被打破，尤其是当社会对京剧教育的功能有了新的理解，传统艺术表演人才的培养不再被看成京剧教育的唯一目标，是否还只能按照源于科班的方式培养人才，必然引起许多争论；当有异于传统的教育机构开始考虑设立京剧人才培养专业时，传统的教育模式如何与现代教育理念相衔接，两相结合的教育模式是否能培养出符合时代需求的京剧人才，都导致了京剧教育与现代教育体系之间，不断发生冲突。

郭跃进教授率领的团队，就处在这一变动与冲突的漩涡中心。从她在山东艺术学院开设京剧专业，到主持中央戏剧学院的京剧系，如何回应变化了的社会环境对京剧专业教育的新需求，如何针对生源与人才培养目标的变化，这是她必须向这个时代提交的答卷。要回应这些问题并不容易，然而，这部具有许多新见的著作，提供了她多年不懈追求的思想结晶。其中那些既与传统相关又有她独特思考的教学设计，或许还需要京剧教育专业领域的专家学者们继续讨论，但是她提出了问题并且有了新的解决问题的方案，这就为新时代京剧教育，开拓了新的可能性。

祝愿中央戏剧学院京剧系在实践郭跃进教授这些值得重视的教育理念和思想过程中，取得新的成绩，而京剧、京剧教育的当代发展，既需要传统的赓续，也需要各种各样的新观念、新思想。

2018年1月20日于中国戏曲学院

序

郭跃进

每个时代都需要完成与之相符合的精神性建构，从而产生每个时代应具备的人文精神。纵观 20 世纪中国戏剧的发展脉象，在传统戏曲与西方戏剧“交流”与“碰撞”中，传统戏曲文化的性质发生了些许改变——审美取向由“古”转“今”，艺术形态由“曲”向“剧”，戏曲艺术的精神内涵和物质外延出现了新的文化“进化”。“进化”，虽然加了引号，仍映射出戏曲现代性进程中不少难题——

如何在文化“进化”中继承与发展京剧“本体与精神”？如何将传统四功五法的符号表意体系与现代审美熔铸一体？如何在当代知识谱系中对传统戏曲进行重新认同与评估？如何以京剧古典神韵来诠释现代情思从而创作出具有当代戏剧品质、充满哲理内涵且“出人又出戏”的京剧佳作？

问题分门别类，指向却又唯一：京剧艺术在当下如何真正扎根于戏剧之林，获得“世界话语”。

面对全球化与民族化带来的双重机遇与挑战，中央戏剧学院京剧系经过缜密论证，将京剧人才培养目标定位为实践型创新人才。实践型创新人才的培养，要求教育机构和教育者从“知识结构系统扎实”“演剧素养全面”“学术视野开阔”“驾驭民族风格演剧特色”

四个方面综合入手，重点培养学生（演员）继承传统与守正创新的综合能力（传统戏、新编历史剧、现代戏）基础上，实现传统与现代的审美“共通”。

《中国京剧表演教学研究论纲》，是阐释中国京剧高等教育教学实践型创新人才培养的首部著作，作为中央戏剧学院京剧系建系以来的第一部教学理论研究论纲，集中体现了京剧系人才培养目标、教学理念和课程体系特色。本书将理论视野的前瞻性与教学方法的可行性结合，从技法、美学、成果三个层面阐释京剧表演规律和时代内涵，着墨于以艺证史、以论证史的同时简笔勾勒京剧表演人才培养的路径和方向。

第一编：京剧表演专业核心训练——口传心授

口传心授，作为戏曲教育一以贯之的核心教学方法，已在传统教学实践中得到淬炼和检验，是现代教学环境下不可更替的传习模式，更是世界范围内艺术传承的秘籍——人类历史上许多艺术的精神与方法之所以能够代代传承，正是通过这种“流于口、记于心”的人际传播得以实现。戏曲教育中的口传心授在师徒制、科班制、学校制三种教育体制的历史沿革中始终居于核心位置，它既是传统的也是现代的。在当代振兴戏曲的大环境下，亟须对口传心授的时代价值与教学意义进行重新评估，厘清戏曲教学口传心授的相关问题，正本清源，将对戏曲教育教学方法继承、革新和发展具有启示意义。

第二编：京剧表演专业内涵诠释——程式语言

戏曲程式语言，是戏曲演员对生活动作“炼意于美”的创造，

是戏曲写意与形象凝聚为一体的“意象语汇”，它兼具规范性与创造性，构成戏曲舞台灵活的“拼字体系”。简而言之，戏曲程式语言是在戏曲程式思维与程式化的语法规范内，以“一套程式，万千性格”的美学特性，指导戏曲演员角色创造的具象语汇。戏曲程式可分为“物质层次”和“精神层次”。物质层次，指戏曲展现的各种经过规范化了的技艺与技法；精神层次，指建立在“规范化了的技艺与技法”之上的精神思维与研究方法。物质与精神两个维度为演员的角色创造提供技术支撑和审美归属，在与不同时代的审美气质相结合过程中凝聚成“形式的意识形态”，经过戏曲舞台重新编码焕发出新的审美样态。

第三编：京剧表演专业教学理念——创演研究

中央戏剧学院京剧系建系6年来，已初步形成了“一体两翼”的特色教学体系。“一体”是指教育教学为本体（实践型创新人才培养）；“两翼”是指发扬传统剧目教学优势为翼（经典剧目传承）、打造原创剧目教学特色为翼（新编原创大戏）。在这一教学体系下，京剧本科教学以“剧目”“表演基础与小剧目创作”两门课程为基点，以“表演、音乐、创编”三类基础课为框架，构建宏观戏剧视角下的京剧“教学、科研、创新、实践”四位一体人才培养模式，形成“剧目推动教学”“演学结合”良好发展态势。自2014年始，京剧系在学院大力支持下完成《四郎·叹》《萧绰·韬略札记》《大汉吕后》三部原创舞台大戏，这也在全国戏曲本科教学成果展示中树立起鲜明风格。因篇幅有限，本编采撷《萧绰·韬略札记》部分创作，从导演、表演、唱腔、剧本多个角度阐释实践教学特色，以点及面，为相关戏曲本科、研究生等高层次人才培养研究提供参考。

全球化时代背景下，京剧实践型创新人才（演员）要以开放的视界和包容的心态，立足中国传统文化，掌握西方文化动态，超越文化上的东西分界。这要求教育机构和教育者具备开阔的艺术视野，既要坚守东方文化独具特色的经脉与纹理，又要在东西文化中致力构建京剧传统审美的延伸；既要把握戏曲“歌、舞、诗”经典传统的精神要义，又要找寻中西戏剧表演方式方法的共通。不坐吃山空，躺在戏曲传统经典的老本上“就戏论戏”“就技论技”的“吃利息”，更不被“西物”所拘束、所同化，不被“西物”所“物”。唯有如此，京剧实践型创新人才的培养，才能从本质上消除东方与西方、传统与现代的二元对立，“不敖倪于万物，不谴是非，以与世俗处”，在全球化浪潮下彰显中国京剧艺术的精神与品格。

中国京剧表演教学在不断发展，许多课题仍在探索过程中。值得一提的是，本书成稿印刷前，部分章节内容已经发表于中文社会科学引文索引（CSSCI）核心期刊，如论文“京剧表演实践型创新人才培养与课程设置思索”“全球化时代的京剧艺术”于2014年发表于《戏剧》；论文“戏曲程式文化之物质层次”“戏曲程式文化之精神层次”于2013-2014年发表于《戏曲艺术》；四篇文章共计29669字，约占全书比重的五分之一。本书源自中央戏剧学院院内科研项目资助“中国京剧表演教学研究”（YN1314），从立项到结项创作时间较短，难免存在许多不足，我们希望能听到各方面的意见，使本书得到不断地充实和修正，同时希望和所有从事中国戏曲表演艺术教育的同行们携手扶持，不断探索，为真正建立中国特色的京剧表演教学体系而努力。

2018年1月21日于中央戏剧学院

目录

1 导论 京剧教学与全球化

17 第一编 口传心授

引言 京剧表演专业核心方法 / 18

第一章 口传心授教育内涵 / 26

第一节 教学方法与规律 / 29

一、口传身授 / 31

二、口传意授 / 35

三、口传心授 / 40

小 结 / 45

第二节 教学原则与精神 / 46

一、以戏带功 / 47

二、进技于道 / 52

三、因材施教 / 60

第二章 口传心授教育传承 / 69

第一节 教学体制与阶段 / 70

一、师徒制 / 73

二、科班制 / 78

三、学校制 / 84

第二节 教育内涵与拓新 / 87

一、重视“内心技术” / 87

二、培养“创新能力” / 91

小 结 / 101

103 第二编 程式语言

引言 京剧表演专业内涵诠释 / 104

第一章 戏曲表演与程式 / 106

第一节 “物质”的程式 / 107

一、程式的范畴 / 107

二、程式的分类 / 112

第二节 “精神”的程式 / 119

一、程式与符号 / 119

二、程式与规范 / 124

	第二章 京剧程式与创作 / 129
	第一节 京剧程式与时代 / 130
	一、简笔京剧程式 / 130
	二、京剧程式思维 / 134
	第二节 程式创作的嬗变 / 139
	一、程式创作的“新时期” / 140
	二、从“类型”到“这一个” / 142
	三、程式创作的规范与自由 / 148
155	第三编 创演研究
	引言 京剧表演专业教学理念 / 156
	第一章 京剧教学的责任与使命 / 158
	第一节 京剧原生态样式与古典精神 / 159
	第二节 “和而不同”与“心心相印” / 164
	第二章 京剧教学经典案例研究 / 171
	第一节 导演教学研究 / 172
	第二节 表演教学研究 / 193
	第三节 唱腔创作研究 / 208
	第四节 剧本教学研究 / 217
	小 结 / 223
	参考文献 / 224