

中国京剧优秀青年演员研究生班

第四届学员毕业论文集

春华集

中国戏曲学院 编

中国文联出版社

中国京剧优秀青年演员研究生班

第四届学员毕业论文集

春华集

中国戏曲学院
编

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

春华集/中国戏曲学院主编.-北京:中国文联出版社,
2007.12

ISBN978-7-5059-5764-0

I.春… II.中… III.戏曲-中国-文集 IV.J82-53
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第197360号

书 名	春华集
主 编	中国戏曲学院
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里10号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	冯善雅
责任校对	方 群
责任印制	焉松杰 冯善雅
印 刷	淄博新海教育印务有限公司
开 本	850×1168 1/32
印 张	27
插 页	6页
版 次	2007年12月第1版第1次印刷
书 号	ISBN978-7-5059-5764-0
定 价	52.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

丁关根、张百发等领导同志与第四届研究生们的合影

中国戏曲学院 第四届研究生班

班主任杜鹏、张关正与第四届研究生合影

红线女、白光耀、郭汉城、贯勇、张关正、王蓉蓉、杜鹏与第四届研究生合影

张百发同志与研究生合影

班主任杜鹏与研究生合影

中央电视台副总编张华山同志与参加书画联谊会的画家、研究生合影

游览故宫

编 委 会

顾 问 郭汉城 刘厚生 韩永进 张国华

王 丰 张 凡 杜长胜 白光耀

李世英 巴 图 王振文

主 编 王佩孚 杜 鹏

副主编 杨丽华

中国京剧优秀青年演员研究生班 第四届毕业论文

评审委员会

主任委员 郭汉城 刘厚生

委员(按姓氏笔划为序)

王蕴明	白光耀	孙松林	刘 坚
刘连群	齐致翔	杜 鹏	苏 移
张关正	赵景勃	钮 骠	逯兴才

指导教师(按姓氏笔划为序)

叶少兰	刘作玉	刘连群	刘彦君
齐致翔	孙毓敏	张关正	张舒义
吴 江	余 勇	宋丹菊	宋官林
郑 岩	陆 翱	奎 生	周 植
周育德	和宝堂	季国平	赵景勃
钮 骠	柴俊为	龚国光	续正泰
梁 波	傅 谨	蔡英莲	谭元寿

代序

给研究生们的第三封信

刘厚生

中国戏曲学院的中国京剧优秀青年演员研究生班,由 1996 年开始,到现在已经办了十年四届,培训了 100 多名学员,成效卓著。承学院邀约,我为第二届第三届学员的毕业论文集《彩虹集》、《彩云集》以书信方式写了两篇代序。如今第四届学员的论文集又将出版。学院仍然约我序之。我欣然受命,因为确实还有些意见想跟青年朋友们探讨。

我在《给研究生们的一封信》(见《彩虹集》)中,着重提出了一个问题:“论文写出来了,通过了,出版了,毕业了,然后呢?”我的意思是说,决不能认为读了三年研究班,写了一篇不错的论文,毕了业,就到顶了。人们常说“艺无止境”,艺无止境也就是学无止境。“学然后知不足”,知不足才明白需要不断学习,才能不断提高。我在信中强调提出:“稍有表演经验的演员都能体会到,如果没有勤奋的练功,再高的文化水平也演不出好戏;反过来说,要把戏演好,除了勤奋练功外,更必须有高度的文化修养,用以帮助自己理解戏,感受角色,开发想象力和表现力。”我这里还要进一步说:从前中国艺人社会地位低下,重要原因之一就是文化水平太差。现在虽有提高,但在整个文艺大军中,我们仍然居于后列,不能适应时代需要,戏曲能否繁荣发展,这是一个决

定性的关键。

在《给研究生们的第二封信》(见《彩云集》)中,我着重谈了两个问题:一个是,由于二三两届学员中吸收了不少昆剧和几种地方戏演员,我认为是极好的做法,因而提出了各剧种之间互相学习的问题。我以梅兰芳大师和周信芳大师对地方戏的高度重视为例,更强调京剧演员向地方戏学习,不可妄自尊大。(顺便补充几句:程砚秋大师其实是更为关心地方戏的。新中国于1949年10月成立,他于11月即带一个小组自费去西北调查研究地方戏曲,第二年又向文化部提出了一个正式的《关于地方戏曲的调查计划》。)我在信中说,京剧、昆曲与地方戏曲之间,各种地方戏之间的“交流学习不仅是技巧、方法的问题,更根本的作用是必不可少的开拓艺术眼界。中国民族戏曲同外国艺术之间,戏曲艺术同其它艺术形式之间,戏曲各剧种之间都是如此。作为京剧演员,更有一个京剧内部各行当之间,尤其是各流派之间的相互交流学习问题。这个问题可以说是眼界是否开阔,还是拘于一隅的第一道关口。”

我提的这个问题虽然很明显是老生常谈,但我以为还是有其现实的针对性。因为我确知有不少有一定水平的京剧青年演员不仅对地方戏不关心,少兴趣,就连京剧同行的戏都常常漠然视之。这种不好学的现象使我联想到我信中提出的第二个问题:“在所有论文中,相当普遍地(当然也不是全部)缺乏一种艺术上的批判精神。”我指的是毕业论文,但论文当然表达了作者的思想。我又一次向青年演员们推荐梅兰芳大师的著名论文《要善于辨别精粗美恶》。我说:“梅大师认为,无论学习什么,都不能毫无选择,照单全收。所谓要善于辨别,实际就是应有批判精神。”我之所以强调批判精神,是因为我发现研究班的学员们大都已是大青年,有的已经初步成名,有的担任了剧团领导,有

的都收徒教戏了,因此理应对他们有较高的要求,推动他们更加积极学习,以促进艺术的提高。

我这里把前面写的两封信的中心思想重述一遍,其目的是想由此引发出我在这第三封信中将要说的话。我强调在读研究生班之后还必须不断学习,强调各剧种之间应相互学习,更强调应有批判精神;现在我要说的是,学习不仅是为了个人的提高,更应该是为了剧种的提高。因此你们必须关心整个京剧(或别的剧种)的前途命运。也就是说,经过学习提高,必须要加强自己的剧种责任感。

改革开放以来,中国社会进入一个新的转型时期,在文化全球化的大潮中,民族文化包括戏曲在内出现不景气的现象。以京剧为代表的各戏曲剧种、剧团衰减,观众冷落,戏曲工作者忧心忡忡。在这种情况下,我们优秀青年演员将何以自处呢?不景气的原因(内因、外因、远因、近因)是什么?对策是什么?我们的责任是什么?是悲观失望,是听天由命,是趁早改行,是一切等领导安排,还是艰苦奋斗?不景气也带来许多思想理论问题,比如有人说几十年的戏曲改革工作改糟了,比如有人说京剧不需要塑造人物形象,观众只是看“玩意儿”,比如有人说京剧不必请话剧导演,比如有人说移步不可换形等等,哪些有道理?哪些应商榷?还有某些体制改革问题,是不是必须几个剧团合并?是不是必须完全市场化?是不是必须高票价?等等。无数的问题——都是与剧种命运有关的问题摆在我们面前,能不关心吗?

我当然不会说,这些问题应由优秀青年演员来解决。复杂的问题牵涉多方面,解决问题也必定需要多方面的努力,首先是党和国家的政策措施和文艺思想。但是我现在面对研究生班学员们,我要说的是:首先,你们必须关心这些问题;第二,在你们力所能及的范围内,提出你们的看法、意见、建议。这也就是说,

第一,剧种责任心,第二,主动积极性。

不仅仅研究生班前后四届一百多位学员,还可联想到研究生班以外的各剧种各剧团的优秀青年演员,我知道有不少人是担任剧院团的领导人的,他们职责所在,自然会关心重视这些问题;但我也知道有某些成名演员,自己的日子还比较好过,因而不甚关心大局,极少提出建言,我想这就需要提个醒或者说敲敲警钟。前面说过,不景气的原因和责任是多方面的,然而知名演员——包括兼任领导的知名演员是整个戏曲队伍的主干、栋梁,地位高,经验多,影响大,因而必然要担负更多的责任。可是我翻阅了已出版的三本论文集和即将出版的这一集的大部分论文,一方面高兴地看到确实佳作不少,有很多谈角色体会的、谈流派艺术的、谈艺术审美的等等,表明研究生们刻苦用功,学有所成;另一方面却又失望的发现,文集中极少有研究剧种的发展、探讨当前艺术困境、进行历史和时代分析的论文。自然演员探讨表演艺术是天经地义,但是不够,表演艺术不是孤立的,它有它的生态环境,不关心土、肥、风、雨的合理调控,表演艺术之花是难以充分绽放的。我再一次建议优秀青年演员们去读一读程砚秋大师于1933年他29岁时写的《赴欧考察戏曲音乐报告书》和1950年46岁时写的《关于地方戏曲的调查计划》。两者的内容有许多真知灼见,也有提得不适当或已过时,都可以帮助我们分析思考;但最重要的是应去领会他对祖国戏曲事业深切关怀的胸襟和(在他所能达到的)科学的思考。你们一定会感受到一种胸怀全局、开拓视野、渴望学习的气概,一种迫切希望变革现实,广泛吸收新鲜事物的思想,而根柢则是一种对祖国戏曲艺术如火般的热爱。这是何等崇高的精神境界!这也正是我期望于今天的优秀青年演员的境界。

最后,我还要引用第一本《彩霞集》中郭汉城老《序言》中的

一句话：“原来古老的戏曲和时代的距离还很大很深，半个世纪的戏曲改革并没有消除二者之间的隔阂。这时我才痛感到我们的戏曲队伍还不足担当完成这个历史任务的要求，必须努力建设一支高质量的戏曲队伍，特别是戏曲演员队伍，来补上这一课。”郭老这段话语重心长，说得很深刻。很明显，他是谆谆希望以研究生班学员为代表的优秀青年演员们能够成为一支高质量的戏曲队伍，努力学习，与时俱进，使自己的戏曲成为无愧于我们伟大时代的先进艺术。这是一项光荣而艰巨的历史任务。我希望中国所有的青年演员都能用这段话作为自己的座右铭。

研究生班已经办了十年，我谨以此信表达我衷心的祝贺之情，并且希望继续办下去，越办越好。

2007年9月

代序

个人机遇与历史责任的统一

——1996年10月28日在首届京剧青研班
学员座谈会上的发言摘要

中国戏曲学院院长 杜长胜

一、谈一点青研班筹办的情况

中国京剧优秀青年演员研究生班自始至终是在中央宣传部和文化部领导关怀下筹办起来的。为了筹办这个只有20多人的研究生班,从今年6月起,从中宣部、文化部有关领导和地方文化厅局,中国戏曲学院领导,学院的老师及有关方面的工作人员,前前后后,直接间接有上百人参与了这个研究生班的策划、论证、筹办和相关的工作。特别是丁关根同志7月3日和9月19日两次与文化部、中国戏曲学院院长谈办好研究生班问题,对办好研究生班的战略性意义、指导方针、教学方法、教学安排、选定导师、舞台实践、剧目创作、学员的住宿生活安排等仔细过问,谈了许多精辟的指导意见。办这个班,应该说是一个深思熟虑的战略性举措。整个暑假里,几位院领导都在为研究班的如期开学而紧张工作,用了一个月的时间,把学员们住的宿舍装修粉刷一新,添置了新床铺、新桌椅,每个房间还安装了方便洗澡用的电热水器。要知道我院学生宿舍非常紧张,本科生都是

6个人一间房。

在经费极其困难的情况下,投入大量财力拨出专款筹备研究生班。仅为大家装修宿舍和添置生活设备就花了80多万元。

为了给研究生班聘最好的教师,要拿出超过本科生课时费的10倍的费用聘请老师。用现在标准:两年下来,仅课时费要160万元。学院下决心,困难再多,经费再紧张也要保证研究生班的费用,把这个班办好。

中国京剧优秀青年演员研究生班的开办在社会各界引起了广泛的关注。研究生班开学典礼,宣传文化部门的领导、戏剧戏曲界的艺术家们纷纷前来祝贺。新闻媒体做了大量的宣传报道,引起了社会各界的高度关注。

为什么中宣部、文化部的领导同志亲自提议筹办这个班,亲自过问这个班的筹建工作?为什么不惜投入大量的人力、财力、物力办这班,而且能够引起社会的广泛关注和关心?目的很明确,就是为了振兴京剧,振兴我们的民族艺术。从这件事上,我们看到了党和政府关心支持民族艺术的决心,就是期望使我们的京剧事业,能够继往开来,后继有人,使我们的优秀民族艺术能够振兴起来,繁荣起来。

二、个人机遇与历史责任的统一

我们在座的26位学员,是带着党和人民的重托,带着老一辈艺术家的重托来这里学习的。我们的党、政府、人民和老一辈的艺术家们,对你们委以重托、寄予厚望。

所以我衷心希望我们的学员同志们能进一步增强自己的历史责任感、社会责任感和历史使命感。我刚才重提和介绍筹办研究生班的一些情况,一些细节,目的也在于提醒大家激发大家

增强自己的历史责任感、社会责任感和使命感,共勉大家珍惜学习机会。

京剧,作为中国戏曲艺术的集大成者,作为戏曲艺术的代表,作为中华民族艺术的瑰宝,跌宕绵延,近 200 年,发展到今天,也同样面临着世纪性的挑战,面对时代的严峻挑战。中国的京剧将何去何从?对此,我们这一代人必须作出回答。所以,我们应该义无反顾地承担起使中国的京剧事业承前启后、继往开来的历史重任,不能使中国的京剧艺术在我们这一代人衰落、灭亡。我们必须坚定地树立起这样的信心、信念和历史责任。

作为一名艺术家我们要把我们个人的艺术追求,个人的艺术生命,个人的前途和命运,个人的成功与失败,与整个京剧事业的前途和命运,与我们中华民族艺术的兴衰密切联系在一起。也就是说,我们应该树立起这样的社会责任感和历史责任感。

“国家兴亡,匹夫有责”。京剧艺术的振兴、民族艺术的振兴,匹夫有责,我们这一代艺术工作者责无旁贷,无可推卸,我们只能挺身而出,迎难而上,所以我们要具有强烈的使命感。

就此而言,我特别赞成、推崇刘忠德部长开学典礼讲的一句话:“我们不要把能参加研究生班的学习,仅仅看作是个人的一次机遇,而是要认清我们的历史责任、社会责任。”

希望同学们牢记并不断地去体味这句意味深长、内涵丰富的话语。不视为仅仅是个人的一次机遇,而看作是党和政府的重托,人民的重托,历史的重托,民族和时代的重托,老一辈艺术家的重托。

三、杰出的艺术家都有相似的品质情怀

历史上成功的艺术家都有一些共同相似的地方,共同的和