



人才 启示录

天津市青年京剧团“百日集训”20周年

TIAN JIN SHI QING NIAN JING JU TUAN "BAI RI JI XUN" 20 ZHOU NIAN

中国戏剧出版社

天津市青年京剧团“百日集训”20周年
TIAN JIN SHI QING NIAN JING JU TUAN "BAI RI JI XUN" 20 ZHOU NIAN

人才启示录

方伯敬



中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

天津市青年京剧团“百日集训”20周年·人才启示录 /
方伯敬 成其圣主编. —北京:中国戏剧出版社, 2006. 9
ISBN 7-104-02508-1

I. 天… II. 方… III. 京剧—艺术—中国—文集
IV. J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 109168 号

天津市青年京剧团“百日集训”20周年·人才启示录

主 编: 方伯敬 成其圣

责任编辑: 张月峰 赵 莹

美术编辑: 张 颜

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100089

电 话: 58930242(发行部)

电子邮箱: fxb@xj.sina.net(发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 天津市同利印刷有限公司

开 本: 32 开(880mm×1230mm)

印 张: 8.75

字 数: 195 千字

印 数: 1-1000

版 次: 2006 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-104-02508-1 / J·938

定 价: 45 元

顾主
主 执
行 副
编 编

问编
编 编
委 委

方 放
方 伯 敬 成 其 圣
刘 连 群
万 镜 明
方 放 方 伯 敬
成 其 圣 党 丽 颖
刘 连 群 王 建
万 镜 明 应 泽 从

责任编辑 张月峰
赵莹
封面设计 张颜

目 录

要下苦功夫抓好京剧艺术的提高(代序)

.....李瑞环(1)

共同为京剧艺术的振兴做出新的贡献

(一九九六年九月四日).....李瑞环(7)

“百日集训”二十年回顾.....天津市青年京剧团(10)

论 坛

“百日集训”的思想意义.....刘厚生(22)

喜看嫩竹已成竿

——庆“百日集训”二十周年.....钮 骠(26)

“百日集训”与高水平传承.....刘连群(29)

张君秋与“百日集训”.....安志强(36)

“先继承后发展”必须坚持.....马明捷(42)

“百日集训”与戏曲演员的培养.....傅 谨(48)

“百日集训”的成果要在艺术实践中巩固提高...刘 琦(56)

见微知著

——从搭配人才看天津市青年京剧团.....蒋锡武(61)

“百日集训”所体现的时代精神.....万镜明(65)

创造必须从学习继承开始

——“百日集训”带给我们的启示.....崔 伟(71)

师 说

京剧的未来寄希望于青年一代.....	谭元寿(78)
为了京剧的明天.....	李世济(81)
从青年演员想起“百日集训”.....	梅葆玖(85)

苦练 多看 多演

——“百日集训”二十周年感言.....	张春华(88)
让京剧艺术薪火相传.....	杜近芳(94)
“百日集训”应该传下去.....	王金璐(98)
“百日集训”二十周年回顾.....	吴素秋(101)
奏响振兴京剧的新乐章.....	马长礼(104)
“百日集训”成果辉煌 展望未来大有希望.....	刘雪涛(107)
“百日集训”育才典范.....	叶少兰(111)
载入史册的“百日集训”.....	李金鸿(114)
饮水要思源.....	李荣威(118)
沿着“百日集训”的方向前进.....	钳韵宏(122)
振兴京剧 保留火种.....	张学津(125)
昔日播种 今日收获.....	马崇仁(128)
从“像音像”谈“百日集训”.....	迟金声(132)
琴弦咏唱师生情.....	何顺信(136)
纪念“百日集训”二十周年.....	谢虹雯(141)

教育之声

- 典范的力量.....王梦云(146)
- 培养人才的京剧工程——“百日集训”.....孙毓敏(150)
- 戏曲需要继续教育 更需要英才教育.....赵景勃(154)
- 传承精品 培育英才
——“百日集训”回顾.....蔡英莲(161)
- 从“百日集训”看京剧演艺人才培养模式的
当代建设.....张伟品(165)

艺途回眸

- “百日集训”让我受益终生.....王立军(174)
- 纪念“百日集训” 继续努力奋进.....孟广禄(177)
- “百日集训” 终身难忘.....张 克(180)
- 日日行不怕千万里 常常做不怕千万事.....赵秀君(184)
- 追梦起舞.....李佩红(190)
- 难忘红红火火的“百日集训”.....石晓亮(195)
- “百日集训”给我带来的幸运.....刘淑云(200)
- “百日集训”惠及我.....闫 巍(206)
- 让京剧艺术更加绚丽多彩.....董玉杰(209)

脚踏实地 不断提高.....	康 健(211)
为弘扬京剧艺术而奋斗.....	杨 光(213)
坚持不懈 精益求精.....	李秀成(217)
在严格的训练中进步.....	孙丽英(219)
不忘师恩 演出育人.....	刘树军(221)
走上更高的起点.....	刘轶杰(224)
“百日集训”为青年京剧团画了一个圆.....	崔 洪(227)
“百日集训”为我奠定了坚实基础.....	朱建中(233)
梦在弦上延续.....	王 悦(239)
师辈的培养提携让我终生难忘.....	孙文庆(244)
“百日集训”中的幸运儿.....	马连生(247)

亲历

“百日集训”推动了天津文艺事业的发展.....	高长德(250)
“先继承后发展”的成功实践.....	孙亭福(255)
我所经历的“百日集训”.....	白晶环(259)
欣喜与期待.....	孙元木(265)
“百日集训”带来的惊喜.....	黄石林(268)
振兴京剧 不遗余力.....	应泽从(271)
后 记.....	(274)

要下苦功夫抓好京剧艺术的提高*

(代序)

李瑞环

对于京剧,我多次讲过继承和发展、普及和提高的问题。这些年来,我们重视了京剧的普及,各方面、各地区都做了许多工作,例如,中央电视台的十一频道搞了一系列很好的活动,举办“过把瘾”、票友大赛、选拔赛等活动,收到了很好的效果,各地的票友很多,天津的票友不仅人数多,而且很活跃。当然京剧的普及工作还要继续加强,还要加大工作力度。北京、天津都把京剧拿到大学里去演,效果不错。我今天想强调一下提高工作。所谓提高,主要是指演出质量的提高,演员水平的提高,特别是主要演员水平的提高。这些年来,由于领导和各方面的重视,老艺术家的悉心培养,涌现出一批优秀的中青年演员,各个行当都有一些尖子人才,他们有良好的表现,深受广大观众喜爱,这是很可喜的现象。但是,如果严格要求,如果竖着去比,如果和历史上的艺术大师们比,例如和“四大须生”“四大名旦”比,和张君秋、杨宝森、裘盛戎等大艺术家比,我看

都还有相当的差距。当然这种现象不只是京剧，四大国粹——京剧、书画、中医、中餐，除了中餐外其他都不如以前。我不是厚古薄今。比如，书法方面，到现在不用说没有一个赶上颜柳欧赵、苏黄米蔡的，就是能超过刘墉的也没有。现在条件好多了，有录音录像等现代化手段，为什么不能赶上乃至超过前人？京剧是角儿的艺术，观众看的是角儿，角儿提不高，就不能吸引观众，征服人心，京剧就很难普及开来，达到持久的繁荣。有人说：现在只有“流星”“行星”，没有“恒星”。这个比喻对不对，我不敢说，但有一点感觉，就是现在演员队伍中，出名的不出名的都在内，普遍存在一个如何看待自己的问题，包括自己的长处和短处、优点和缺点。我曾经讲过一个故事，有一位老太太存了一把紫砂茶壶，因为年头多了就有了茶碱，不用放茶叶，往壶里倒水就有茶水味。这把壶就成了一宝。到年根儿，老太太想把茶壶卖点钱买点肉包饺子，二钱银子就卖。有个内行人一看是把宝壶，就出三两银子，说一会儿来拿。这个老太太觉得茶壶里面太脏，卖给人家不合适，就把里面的茶碱给洗了。等这个内行人回来一看，二钱银子也不买了。我们有的演员就像这个老太太，不知道自己值钱的地方，当然也不知道自己的毛病。换句话说，自己究竟缺点什么、需要补点什

么,并不都明确。希望大家回去后拿我的话去套套。就以张派为例,虽然有的演员已经很不错了,但和张君秋's录音一比,还有差距。更令人忧虑的是,有的人取得一点成绩就沾沾自喜,看不到自己还有什么不足;有的人忙于走穴,心思不在提高京剧艺术上。刚才元寿说,君秋会二百多出戏。我们一些演员能会二十出就不简单了。有的观众说,现在是坐不完的宫,起不完的解,探不完的母(指《四郎探母》《女起解》)。说明现在的戏少。这里有一个如何看待继承与发展的问題。京剧艺术经过历代艺人的千锤百炼,是一笔宝贵的民族文化遗产。抓紧继承京剧前辈用毕生精力凝结成的艺术精华,仍然是我们当前要下大力量做好的工作。但是,强调继承并不是否定发展,也不会妨碍发展。京剧也像其他事物一样,如果不发展、不创新,它的生命力就会逐渐枯竭。在京剧艺术上取得突出成就的大艺术家,像梅、尚、程、荀都有自己独特的发 展。当然,发展、创新必须在继承前人成果基础上,必须遵循京剧艺术规律。京剧就是京剧,简单地、生拉硬扯地揉进一些与京剧格格不入的东西,不能叫京剧改革,而叫改行;也不是京剧创新,而是糟蹋京剧。当前,京剧还面临着剧本的整理改编问题。由于历史的原因,京剧的剧本过去没有专业作家去搞,有的结构内容松散拖

沓,有的水词太多,年轻人看了不舒服。现在很多人都在探讨改编、新编剧本,有的很好,有的不太成功,总体上我们要支持大胆试验,但我不赞成把京剧过分地往话剧、电影上靠。有的新编剧花钱很多,宣传力度也不小,但过一阵儿大家就忘了。改编老剧本觉悟比较早的是张君秋。在天津“百日集训”时,我和他就开始试探。头一个剧本就是《状元媒》,第二个是《秦香莲》,过去剧情重复,演出时间过长。我和君秋、雪涛同志一起改,在京剧节叫范本戏,现在得到了公认。后来我改了五个本子,都是张派的戏,其中有四个是他在世的时候,和我反复说的。比如,《刘兰芝》原来除了“夜织”一场,在生离死别时都没有一段整段的唱,显然不合适。于是我写了两段唱,君秋同志谱了曲,后来又通篇改了一遍,就是现在演出的本子了。比如《楚宫恨》是几出戏拼起来的,内容结构都不理想,演出时间也比较长,但君秋几段唱大家都喜欢。所以,在保留精华的基础上,动了大手术,现在演出是两个小时四十分钟。比如《西厢记》,我认为这是张派唱腔艺术最高峰的代表作。君秋在这出戏里,用京剧的音律表达人物感情,特别是“长亭”一场最典型,和世界上最伟大的歌剧比,都是不逊色的。但这出戏原来也有诸多不合理之处,最后私奔也有损主题内容,主要人物四场戏

没有唱,不合适。时间也过长。现在删掉了一些情节,君秋唱腔一句没动,加了三段新唱,时间压到一百六十分钟之内。老观众一看,没感觉出改了;新观众一看,觉得挺合理,得到大家的公认。还有《生死恨》,是梅先生在抗日时期编演的,反映了中国人的民族气节。后来,君秋也演这出戏。人们最喜欢的是其中“纺纱”一场,但整个本子不太合理,特别是程鹏举这个人物问题太大,使整个戏立不起来,有很多没必要的过场。这个戏很多年没人演过整出戏。救这个戏很难,不救又很可惜。后来下决心动大手术,把原来的十四场改为六场,其中五场是重新弄的,重点保“纺纱”那场,演出后很受欢迎。改前辈的剧本,要十分小心。特别是有名的唱腔,要尽量保留。这些都是珍贵的遗产,一句好腔都不能丢掉。有很多剧本,如果像这样改改,都会比现在好。我们改剧本,指导思想要正确,不是为了自己出名,而是为了保留前辈的成果。总之,京剧艺术的发展创新,必须在继承前人成就的基础上,必须在遵循艺术规律的前提下,与时代、与自己的条件相结合,结合得好,就是发展,就有创新。比如,过去有名的旦角,都是男的,近代旦角大都是女的,男女的生理条件有根本的不同,这就给后人带来了一个怎么学的问题。君秋同志的天赋非常好,宽音、厚音、立音都很

好。有的女学生,为了学张派的厚音,把声带拉扁,结果立音没有了。比如,程先生是高个,在台上存着腿,为了好看。有的演员是小个,也存着腿,能好看吗?李世济学程派就不是简单地死学,而是结合了女性特点,是很可贵的。杨宝森的嗓子不好,但他根据自己的条件自成一派,有的演员嗓子挺好的,为了学杨派,非要把嗓子弄哑。我讲过,结合就是应用,结合就是发展,结合就是创新。任何人想成功,都不能简单地在别人后面描,不然,到死都还跟在别人后面。我希望大家都琢磨琢磨我的这些话,只有这样,才可能走出自己的路子来。总之,既要讲继承,又要讲发展,讲继承和发展的统一,只有这样才有可能出现像君秋一样新的大“家”。

* 摘自 2005 年 10 月 14 日《在纪念张君秋诞辰八十五周年座谈会暨〈京剧大师张君秋〉画册首发式上的讲话》

共同为京剧艺术的 振兴做出新的贡献*

(一九九六年九月四日)

李瑞环

天津市青年京剧团全体同志：

听说你们举行“百日集训”十年庆祝活动，作为“百日集训”的倡导人我很高兴，特向你们表示热烈的祝贺，并向为你们的成长倾注心血与汗水的老艺术家们致以崇高的敬意！

回忆十年前“百日集训”的日日夜夜，大家那种朝气蓬勃的精神，奋发向上的劲头，刻苦学艺的情景，至今犹历历在目。当时，为了使你们这批初出茅庐、羽翼未丰的青年演员尽快成才，我们组建青年京剧团，从全国各地聘请了一批著名的艺术家，用一百天时间为你们排戏教戏。这些名家名师言传身教，对不同行当的角色人物，从唱做念打，到文武场面，一腔一调面对面地教，一招一式手把手地带，集中进行了强化训练。经过一百天的艰苦努力，推出了十台质量上乘的大戏，演出后引起了轰动，为人

才的成长和剧团的发展开了一个好头。十年来，你们坚持不懈，保持并发扬了“百日集训”的精神，在领导和社会各界的奖掖下，在老一代艺术家的培育下，终于涌现出一批渐趋成熟、观众喜爱的艺术新秀，抢救了一批优秀传统剧目，排练了一些成功新戏，剧团也成为阵容整齐、实力雄厚、在海内外颇有影响的一支京剧劲旅。人们从“百日集训”成果看到了京剧振兴的希望。

“百日集训”和京剧精粹音配像是京剧艺术遭受“文革”十年破坏，演员、剧目、观众都处于青黄不接的特定情况下，为了抢救而采取的两项重要措施。我一贯认为，振兴京剧艺术，对观众要抓宣传、抓普及，对演员要抓质量、抓提高。在“百日集训”中，一是选青年来学，因为青年可塑性大，上进心强，在舞台上活动的时间也长；二是邀名家来教，因为名家见多识广，艺有专精，是京剧艺术优秀传统的体现。同时集中时间，集中精力，进行系统教学，“开小灶”“吃偏饭”，把一些濒临失传的优秀传统剧目继承下来。“百日集训”和京剧精粹音配像相辅相成，相得益彰，它们所体现的先继承后发展、在继承的基础上求发展的思路，符合人类文化纵向讲继承、横向讲借鉴的客观规律，对于弘扬京剧艺术乃至一切文化艺术都具有普遍意义。