

刘琦著

京剧艺术论

百花文艺出版社

琦著

京剧艺术论

百花文艺出版社

〔津〕新登字(90)002号

京剧艺术论

刘琦

百花文艺出版社出版发行。(天津市张自忠路189号)

德州地区新联印刷厂印刷。

开本 850×1168毫米 1/32 印张 11 3/8 插页 2 字数 250,000

1993年5月第1版 1993年9月第1次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-5306-1428-2/I·1293 定价: 7.50元

序

刘梓钰

我们的戏曲理论队伍，从没像今天这样庞大。记不清哪位哲人说的了：搞科学研究的，实验家像蚂蚁，只会采集使用；推论家像蜘蛛，只凭自己的材料织网；而蜜蜂兼而有之，它从花朵中采集花粉，然后把花粉变成蜜。我想：我们的戏曲理论家大概不会例外，他们恐怕也是可以分为三类的。

有的人像蚂蚁。他们熟悉剧目，熟悉唱腔，熟悉表演，关注甚至参与舞台实践，谈起艺人的经验，如数家珍。他们的理论尚停留在经验的层次。因之，演员、编导等实践家往往不买账。他们的主要作用，不是促进创造，而是引导鉴赏。他们是业余戏曲爱好者和理论家。

有的人像蜘蛛。他们的逻辑思维能力比较强，文艺理论基础也比较扎实，但对各种板式、唱腔、台步、身段、锣鼓经却分不大清楚。他们的经验材料，基本源自他人的阐述。戏曲在他们眼中，就像是雾中花，水中月。不过，他们并不以此为憾，因为他们相信自己的头脑，敢于假设，新论迭出。演员、编导等实践家有时也能从中得到些启迪，可更多的时候却认为他们故弄玄虚，隔靴搔痒。

有些人像蜜蜂。他们了解戏曲，犹如蜜蜂了解鲜花。他们的头脑比较敏锐，能够及时发现实践中出现的问题，并以此为契机，让丰富的感性材料与坚实的理论基础在辩证思维这一催化剂的作用下，发生化合反应，形成自己的答案，给实践家以启发，同时也通过理论发现与理论创造推动戏曲理论的发展。

读了《京剧艺术论》，我以为作者就是一只蜜蜂。

我与作者相识多年，多次欣赏过他演唱的京剧花脸唱腔，读过他的专著《京剧诀谚辑释》。该书辑录了京剧诀谚 237 条——这是他多年搜集、采访的结果，并结合京剧的舞台实践，将其分为唱工念白、身段动作、学戏演戏、审美特性、表演法则等几个部类，阐幽发微，一一予以注释、解说，颇受京剧界的欢迎。本书也充分体现了理论与实践相结合的特点，不少文章都紧密结合京剧艺术的实践，提出了一系列颇有普遍意义或现实意义的问题，正因为作者的理论概括是以戏曲的舞台实践为对象，所以他的研究给人以站在坚实的土地上的感觉。

作者原为文学评论家。比较深厚的文学理论根底在他的戏曲研究中充分发挥了作用。丰富的感性材料、富有灵性的体悟融于严密的逻辑之中，回答了京剧乃至戏曲的众多理论与实践问题，并不时闪烁出史识（历史透视力）、今识（现实洞察力）、诗识（艺术感受力）的光芒。

当然，关于京剧艺术，有些问题可能永远不会有最终的、一了百了的答案。这，也许就是百家争鸣、诸说并存的一个原因吧。本书的不少文章都是有着鲜明个性的一家之言，无

怪引起了京剧理论界乃至戏曲界的关注。它们所引资料之翔实，所做判断之谨慎，以及具体论述时的游刃有余，无不显示着作者的研究功力。

我喜欢《京剧艺术论》，更喜欢作者的蜜蜂风格。诚然，戏曲艺术需要蚂蚁，有时也需要蜘蛛，但最需要的，难道不是蜜蜂吗？我希望有越来越多的蜜蜂飞向戏曲艺术的田野，采集花粉，为戏曲艺术酿造美好的明天。

1993年7月27日于津门铁庐

目 录

什么是京剧艺术的优秀传统·····	(1)
京剧的富有与贫乏·····	(9)
发挥戏曲优势札记·····	(32)
京剧理论建设断想·····	(39)
京剧形式美初探·····	(48)
论京剧的赏玩性品格·····	(61)
论戏曲节奏问题·····	(79)
论京剧和其它传统戏曲规范性的民族性渊源·····	(93)
论京剧武戏表演的两个艺术原则·····	(107)
京剧诀谚浅探·····	(122)
关于“我就是他”的思考·····	(136)
麒派——力的艺术·····	(167)
论麒派艺术的理论支柱·····	(184)
装艺如龙·····	(200)
程式化断想·····	(226)
科学性·独特性·即时性·····	(229)

京剧人物造型漫谈·····	(235)
脸谱琐谈·····	(239)
关于雅俗共赏的思考·····	(245)
鲁迅对戏曲男旦的看法·····	(251)
兀术的耳环该不该挑·····	(255)
谈京剧现代戏·····	(259)
跷功问答·····	(262)
“浅处”须“见才”·····	(266)
《法门寺》的启迪·····	(270)
安唱之道·····	(275)
“画龙”与“点睛”·····	(278)
从刘瑾的坐姿说开去·····	(283)
“心在胳肢窝里呢!”·····	(286)
乌鸦的暗示·····	(289)
杨宝忠——一位值得纪念的戏曲名人·····	(291)
关于谭富英·····	(294)
“连”为贵·····	(296)
机器人演戏预测·····	(299)
妙在抑扬抗坠之间·····	(301)
武松带不带匕首?·····	(305)
听李少春念白有感·····	(307)
谈“一招群”·····	(311)
鱼枷臆测·····	(314)
看落似起 看起似落·····	(316)

“粗犷”不粗·····	(319)
忽然想到·····	(323)
随感八则·····	(325)
说倪荣·····	(337)
鹭立芦花秋水明·····	(341)
立度与力度·····	(346)
偏叫人家看不出·····	(348)
湖心亭联想·····	(350)
后记·····	(353)

什么是京剧艺术的优秀传统

京剧艺术在漫长历史发展进程中，逐渐形成自己异常完整而稳定的传统。这一传统是民族审美情趣的积淀，历代京剧艺术家心血的结晶，同时也不可避免地烙印着封建时代的种种思想的文化的局限。在进行社会主义现代化建设的新的历史时期里，要弘扬京剧艺术，首先就须辨清什么是京剧艺术的优秀传统，然后才有可能发扬光大之。值得注意的是，十年“文革”给京剧带来的厄运虽然已经成为历史陈迹，而“文革”对京剧的损伤却并未得到充分的弥补。京剧的优秀传统在“文革”时期形成断裂，近十年来虽得到恢复，却并未恢复到应有的程度。今天，对于京剧艺术的优秀传统来一下再认识很有现实的必要性。

什么是京剧艺术的优秀传统呢？笔者认为主要可从如下十点来认识。

1. 剧目极其丰富。京剧剧目的数量过去曾有三千八百出的说法。《京剧剧目初探》一书则收录了近一千四百出。众多的京剧人物形象早已家喻户晓，成为塑造我们民族性格，影响我们民族文化生活的因素之一。京剧剧目多直接或间接地

来源于我国历史和文学名著，因而它的语言虽然通俗浅易，它的文学根基却不浅薄。大量的京剧优秀剧目称得上是普及中国历史知识和培养民族情趣的生动教材。今天，京剧上演剧目极其丰富的这一传统没有保持下来，以至出现剧目贫乏状况。我们要弘扬京剧艺术，一个重要使命就是，既要有精品意识，又要有广开戏路、量中求质的数量意识，在坚持思想内容健康无害的原则下，致力于恢复京剧剧目的广泛性，使面临干涸的大海重新出现洪波涌起的景象。

2. 反映人民情感，关心现实生活。在人们所熟悉的萧恩、包拯、海瑞、白蛇、红娘、林冲、鲁智深、宋士杰、孙悟空等等这些京剧人物形象的身上，无不闪耀着人民性的光辉，寄寓着人民的情感。有关这些人物的京剧优秀剧目在今天舞台上仍然具有一定的陶冶情操、有益心灵的价值。这说明京剧艺术中虽然有着清朝宫廷的影响，封建意识的渗透，但由于它扎根于人民生活，源于乡野沃土，所以在大量优秀剧目中都不同程度地反映出人民群众的观点、情感、理想及其审美趣味。而且，京剧虽然以表现古代生活为主，但它也常常表现出为现实斗争生活服务的热情。如京剧史上的杰出人物汪笑侬、梅兰芳、程砚秋、周信芳等就都排演过一些干预现实生活、参预现实斗争的剧目。京剧艺术与人民群众的思想与生活的血肉联系，是使京剧立于不败之地的根本保证，是京剧艺术优秀传统文化的重要组成部分。因此，在我们改编旧剧目或创作新剧目时，不论选用什么题材和采取什么表现手法，都应使戏的主旨与情调和当代群众的心灵息息相通，否则不论作者有怎样奇妙的主体意识，吸收了何等新颖的表现手法，都

不可能获得真正的成功。

3. 不断强化形式美。京剧有一个特别讲求形式美的传统。虽然京剧的思想内容从历史发展的总体看存在一定的凝滞现象，而京剧的形式美却总是在京剧艺术家的勤奋努力下而与世推移，精益求精，不断强化。当前上演的许多传统戏，与半个世纪以至一个世纪以前相比，内容并无多少区别，而在唱腔设计、表演技巧、扮相造型、音乐伴奏等种种形式因素的改进上却差别明显，成绩卓著。这一不断强化形式美的传统，造成了京剧艺术富于娱乐功能和鉴赏价值的特点。京剧艺术家在追求形式美方面丰厚的艺术积累，不仅使京剧具有丰富的可供选择的艺术手段，在表现社会生活的广度上往往超过其它姊妹艺术，而且使京剧的形式美带有相对独立的审美价值。不久前江泽民同志在一次谈话中说：“过去我在国外时一听到京胡，如二黄导板，就有一种思乡的情绪……这是很微妙的感受。”（1990年3月12日《人民日报》〈海外版〉）这种情况足以表明京剧艺术形式的高度成熟和精美，以及在京剧诸形式美因素中对民族情的深入积淀，因而京剧艺术有着任何外来艺术都无法替代的魅力。不断强化形式美的传统要不要继承和发扬呢？答案是肯定的。我们只有使前辈艺术家在形式美方面所达到的水平得到保持，并进一步提高京剧形式美的新颖度，才有利于京剧的发展和京剧观众群的不断扩大。

4. 注意整体审美效果。京剧界把戏的完美的整体审美效果比喻为“一棵菜”追求“一棵菜”是京剧表演的优秀传统，坚持这一传统的京剧艺术家总是把自己的演技融于角色形象

之中，而不游离戏外，炫耀自我；他们不仅重视主要角色的塑造，而且注意尽量选择好的“四梁四柱”，对配角的演出质量决不降格以求；在演技的选用、组织和分寸的掌握上也总是以整体演出效果的需要为转移。然而在旧时代，剧团属于私营体制，在剧团经营者主要以赢利为目的和缺乏艺术头脑的情况下，过份突出主演的表演而忽视整体演出效果的风气在实际上却相当普遍。只有在新中国建立后，才从剧团体制和艺术思想上取得了真正落实上述优秀传统文化的保证。五十年代《雁荡山》的演出获得成功。当时周恩来同志指出：“我们演戏，不能靠一、二个人，京剧到宫廷以后，除了几个主要的演员以外，其余的人就没事情做，我们应当提倡集体主义。当然，集体主义没有主要的角色也不行。总之，要使得大家都有事情做。东北这次演出的《雁荡山》，替京戏找出了一个方向。”（《周恩来论文艺》人民出版社1979年版）这段论述为辩证地解决好主角与整体的关系问题提出了正确的理论。后来，在正确理论指导下，产生了一批堪称是把京剧注重整体审美效果的优秀传统文化发挥到尽可能完美程度的典范的剧目。近年来，有些京剧院团正在努力继承这样的优秀传统文化；而在相当多的组台演出和某些院团的日常演出中，这样的传统却已大大削弱，甚至出现表演情绪懈怠，事故频出，与“一棵菜”要求相距甚远的现象。这决不仅仅是演技水平问题，而主要是由于整体意识过于淡薄，注重整体审美效果的传统未能很好保持造成的。因此，使注重整体审美效果的传统得到普遍继承和进一步提高也已提到日程上来了。

5. 追求体验与体现的适当结合。在京剧领域不仅在功法

技巧上有着丰富的艺术积累和惊人的艺术表现力，而且在体验角色情感方面也有着丰富的经验。每人有成就的京剧艺术家及其流派艺术在表演技巧的难度和体验角色的深度上或有所差异，但在强调体验与体现必须适当结合这一点上却是共同的。可以说中国京剧表演的体系，就是对于体验与体现适当结合这一点普遍表示认同的中国学派。现在有一种倾向是把满足当代观众新的审美需求与盲目强化技巧难度划等号，与此同时对于深入体验角色情感方面却不做相应的努力，甚至是相当忽视的。于是造成某些京剧演出艺术感染力的下降。当京剧表演艺术领域体验与体现适当结合的传统真正得到发扬之时也就是出现今天的梅兰芳、周信芳、马连良、裘盛戎那样的京剧艺术大师之日。

6. 特别强调独特艺术风格的创造。京剧界提倡“十戏九不同”，反对表演“一道汤”，实际上正是主张艺术要有独特性。京剧史上曾出现的群星争辉般的盛况，正是追求独特艺术风格的胜利。近年来人们热衷于把前辈艺术家的“一招鲜”学到手，“十净九裘”“十旦九张”以及唱某戏必宗某派一类的现象已司空见惯。对于这方面的努力和成果应给予适当肯定；但也必须看到在这类现象后面所存在的相当浓厚的艺术惰性空气，这种在形成新的艺术风格和新的京剧流派方面收效颇微的状况是不能令人满意的。要使前辈艺术家努力创造独特艺术风格的传统得到发扬光大，那么，对于前人的艺术遗产就要做到善学能变，不仅要学习前人的艺术经验，更要学习前人追求艺术独特性的胆识。

7. 不断完善京剧艺术理论体系的构建。事实表明，京剧

界在历史上虽然受文化水平的局限，未能产生足以与京剧舞台成果相称的理论成果，然而随着奔流不息的艺术实践的冲积，还是逐渐形成了一个比较完整的京剧艺术理论体系。许多杰出的京剧艺术家都热衷于京剧艺术理论体系的构建，为追求这个理论体系的不断完善而甘愿花费心血。这是因为人们认识到，只有高度重视自己的理论建设的艺术，才能更健康更迅速地得到发展，当然也只有源于艺术实践又用于艺术实践的理论，才是真正有价值的理论。当前，我们在京剧领域，在搞好演出、创作、竞赛、剧团建设等种种工作的同时，还应把搞好京剧艺术理论建设的工作摆到应有的位置上来，使理论评论与京剧艺术实践有机结合的正常机制尽快形成，也就是使重视京剧理论建设的传统真正得到落实。

8. 充分认识和积极驾驭京剧艺术的可塑性。京剧既是传统艺术也是当代艺术，或者说它与国画、书法、民乐等民族传统艺术一样有着成为当代艺术的巨大潜力。京剧不仅属于过去，而且属于现在，属于未来。人们为使京剧满足当代观众的需求而做的不懈努力，对于发展京剧艺术具有战略意义。这方面的实践未必全总成功，但京剧的光明前景可以说已经肯定地展现在我们面前。譬如，京剧现代戏的创造，古代题材戏中体现鲜明的当代意识，以历史唯物主义观点整理改编传统戏的努力……等等，即有利于扩大京剧的当代性，有利于扩大京剧的观众面，看不到京剧具有成为社会主义当代艺术的巨大潜力的观点，或认为京剧的艺术表现力不需要大力挖掘和发展便能满足当代观众需要的观点，都是不切实际和不可取的。可以说充分认识京剧艺术的可塑性，积极挖掘其

艺术潜力，是历代京剧艺术家尽其所能地把京剧引向时代轨道的传统作法，今天对于这一传统当然更须大力发扬。

9. 给观众的三度创造以广阔的空间。与电影、话剧等表演艺术相比，京剧留给观众进行三度创造的空间是更为广阔的。这是京剧的传统，也是京剧的优势。一方面京剧艺术家具有相当大的即兴表演的权利，他们又总是特别关注以已知度和新颖度适当结合的表演技巧，使观众在获得亲切和新鲜的审美感受方面感到满足；另一方面，京剧观众又总是在自己的三度创造中，通过审美的现场反应——掌声、喝彩声，以及多种剧场气氛、感情节奏——不停地对演员的创造情绪施加影响，从而形成舞台上下的生动交流。因此，京剧表演的剧场性和即时性很强，对于观众的欣赏来说这一点是话剧或电影等所无法代替的。我们的编、导、演都应该设法发挥京剧的这一优势，很好地调动、组织、引导观众的审美心理，使观众进行三度创造的广阔空间得到保持，而不要任意缩小这一空间。如在建立京剧导演制的同时，使演员临场即兴创造的权利受到不应有的限制，又如把京剧的文学剧本写成活剧剧本那样自始至终充满台词，从而导致舞台表演的唱念臃肿、做工贫乏，即都不利于给观众以广阔创造空间这一传统的保持和发扬。这是亟应引起注意的。

10. 京剧文化的广泛展示。由于京剧历史悠久，京剧文化早已越出舞台和剧场的范围，向着众多的艺术门类和各个社会生活领域辐射，形成了一个覆盖面颇大的京剧文化网络。如京剧电影、京剧电视、京剧广播、京剧人物彩塑、京剧杨柳青年画、京剧音乐、京剧脸谱艺术、京剧道具儿童玩具、京

剧评论、京剧业余演唱活动、京剧剧本文学、京剧演员传记、京剧艺术权威在社会文化生活中发挥作用、京剧艺术研究、部分京剧词语在汉语中的普遍运用、以京剧演出为内容的对外艺术交流、为社会公益而举行的京剧义演、姊妹艺术中所包含的京剧艺术成分……等等，可谓涉及极广，琳琅满目。京剧舞台艺术的兴旺繁荣，必然造成这个内容广泛的京剧文化的更加扩大和加深，而京剧文化的广泛展示在社会上所造成的环境氛围，又极有利于京剧观众的培养和京剧事业的发展。京剧艺术与社会生活建立广泛而密切的联系，这也是京剧艺术的优秀传统之一。要弘扬京剧艺术，除了首先要增强京剧艺术本身的质量外，有意识地加强广义京剧文化的建设也是十分重要的。

以上，我们从剧目和表演，演员和观众，艺术实践和理论体系等不同角度提出了京剧艺术优秀传统的十项内容。在弘扬民族文化的潮流中，它们理应得到继承和发扬，而与之相牴牾的某些现实状况则须逐渐加以改进。我们相信弘扬中华民族文化优秀传统的春风将长吹不息，而我们古老而又具有巨大现实活力的京剧艺术则必将在这股春风的吹拂下，得到真正的复兴和发展。

1991 年