

京剧流派艺术论

秦华生 主编

京
华
出
版
社

目 录

首都戏剧界隆重纪念荀慧生尚小云百年诞辰	(1)
朱镕基总理讲话鼓舞人心	(7)
京剧宗师 百岁戏神	吴江 (11)
新世纪:京剧流派“流”向何方	孙 燕 (17)
京剧为何难出新流派	崔秀敏 (21)
代表委员说流派	张海君 (25)
流派传人说流派	张海君 (29)
京剧流派十议	朱文相 (33)
个人流派与地域流派	陈培仲 (39)
何以难出新流派	周 桓 (47)
关于京剧新流派的思考	张晓晨 (53)
漫谈京剧新流派的难产	骆 正 (65)
京剧的理性 弹性 现实性	秦华生 (69)
流派的丑陋与风格的辉煌	魏子晨 (73)
荀派艺术特色漫议	王桂荣 (79)
缅怀老师话继承	王紫苓 (85)
荀慧生大师的“三化三感”	孙毓敏 (89)
有生永念音容	孙毓敏 (95)
荀慧生艺术思想学习札记	刘 琦 (97)
荀慧生表演艺术探微	刘方正 (105)
荀派艺术价值及影响	刘文峰 (117)
荀派艺术浅谈	刘玉来 (121)
荀派艺术与京剧的明天	刘连群 (129)

京剧流派艺术论

京梆子是荀派艺术的组成部分	刘韶华 (135)
荀派纵横谈	朱行言 (145)
回忆与荀慧生大师同台的日子	朱锦华 (153)
荀派艺术的观赏性	许 翠 (155)
创新突破是荀派艺术的精髓	吴乾浩 (163)
荀派形成与继承	周 桓 (171)
从《西厢记》到《红娘》	周传家 (181)
先有荀慧生, 还是先有陈墨香	和宝堂 (193)
荀派艺术的心理特色	骆 正 (201)
忆荀先生拼搏精神	赵纪鑫 (213)
荀派艺术的两条线	张正芳 (217)
荀派艺术传承谱	崔长武 (223)
荀慧生的舞台创作倾向	程炳达 (243)
论荀慧生的表演理论	谭志湘 (259)
荀学建构刍议	王家熙 (275)
尚小云的人格魅力与艺术特色	于文青 (283)
写意戏剧观的经典范本	王家熙 (289)
绚丽多彩 桃李满园	马铁汉 (295)
尚派的发展及启示	李小琴 (299)
尚小云与荣春社	陈义敏 (305)
刚柔竞美	张梓媛 (311)
浅谈尚小云先生	葛献挺 (317)
荀慧生、尚小云轶闻	刘东升 (325)
似与不似	
——京剧艺术的妙境	刘东升 (333)
培养戏曲观众势在必行	刘东升 (337)
梅兰芳成功的原因和历史功绩	胡冬生 (341)

京剧对西方戏剧的影响

- 里昂纳德·C·普郎哥 胡冬生 译 (351)
- 荀派艺术的形成 黄蜚秋 (355)
- 改革是转化危机的正道 杨祖愈 (361)
- 对京剧《四郎探母》的反思 葛献挺 (365)
- 尚小云教董玉苓演戏 路 顺 (377)
- 京剧流派功过说 李崇祥 (383)
- 京剧流派的美学品格与创作实践 黄在敏 (401)
- 创造京剧新流派 宋爱录 (419)

附录

- 荀慧生、尚小云艺术研究室名单 (426)
- 捐赠荀慧生先生珍藏手抄秘本说明 (427)
- 后记 (428)

首都戏剧界隆重纪念 荀慧生尚小云百年诞辰

100年前，在中华大地上出现了两个名字：荀慧生、尚小云。

100年后，京剧舞台上出现了“十旦九荀”和“尚门满园桃李”。为此，2000年伊始，来自京、沪、津、渝、鲁、苏、陕、黑、吉、辽、赣、川、滇、黔、冀、晋、鄂、皖和内蒙古等地的25个演出团体、40名荀派和尚派艺术传人汇集在祖国的首都。为纪念先师荀慧生、尚小云诞辰100周年，由中国文联、中国剧协、北京市文化局和北京戏曲艺术发展基金会举行了隆重的观摩演出和学术研讨活动，把两位大师以毕生的精力塑造的红娘、王昭君、尤三姐、梁红玉、金玉奴、穆桂英、荀灌娘等艺术形象再次展现在新的世纪之交的首都舞台上。

纪念活动的开幕式于2000年元月4日在北京戏校排演场举行。京剧名家袁世海、李玉茹、梅葆玖、刘长瑜、叶少兰、王玉珍、宋长荣和中宣部、文化部、北京市政府的负责人以及来自全国各地的戏曲理论家出席了大会。在庄严肃穆的气氛中，大会执行主席、北京市文化局局长张和平首先请荀门、尚门弟子及后代吴素秋、李玉茹、尚长荣等为荀慧生、尚小云两位京剧大师的铜像揭幕。当两位艺术前辈的铜像在舞台上出现时，全场观众爆发出长时间的热烈掌声；接着，张和平请北京戏曲艺术发展基金会名誉主席张百发宣读题词。中共中央政治局常委、全国政协主席李瑞环同志的题词是：“弘扬流派艺术，

推动京剧发展”。全国政协副主席万国权的题词是：“继承发扬荀派艺术”。随后，荀慧生、尚小云先生的弟子和再传弟子以及家属吴素秋、孙毓敏、尚长荣、荀皓、常秋月和刘山丽先后发表讲话，决心发扬荀派和尚派艺术，在新的世纪里再创京剧的繁荣。

接着，张和平同志说，为配合这次纪念活动，辽宁美术出版社和河北教育出版社以最快的速度分别出版了自传体的《艺苑宗师荀慧生》和图文并茂的《荀慧生影记》，又日夜兼程送到北京，为我们的纪念活动锦上添花，也为后学者提供了珍贵的教材。两位出版社的负责人表示将继续编纂尚小云先生的传记和影记，并尽快出版。

在北京市文化局副局长吴江同志宣读北京艺术研究所申请成立荀慧生艺术研究室和尚小云艺术研究室的报告和文化局的批复以及研究室名单后，荀慧生先生家属、其二儿媳邵诚智遵照她丈夫荀令文先生的遗嘱，将从不外传的 50 本荀慧生手抄演出总讲和单头秘本共 91 个剧目无偿捐献给荀派艺术研究室，这一举动使纪念大会的气氛更为高涨。

最后，中国文联书记高占祥代表四个主办单位讲话，他说：“分别诞生于 1900 年 1 月 5 日和 7 日的京剧大师荀慧生、尚小云，为 20 世纪的京剧鼎盛年华做出了显著的贡献，他们各自创作的 100 余出流派剧目至今屡演不衰。20 世纪初，荀慧生、尚小云跻身于四大名旦，与梅兰芳、程砚秋并驾齐驱，家喻户晓。同是一出《玉堂春》，他们就创造了四种唱法，异彩纷呈。同是《白蛇传》，梅演《金山寺》，程演《祭塔》，荀演《白娘子》，尚演《雷峰塔》，各具特色。同是宫闱戏，梅演杨贵妃，程演梅贵妃，荀演戚贵妃，尚演汉明妃，各具千秋。而梅派《宇宙锋》，程派《青霜剑》，荀派《鸳鸯剑》，尚派《峨嵋剑》，四把宝剑演绎出四台好戏。以女扮男装为题，梅演

《花木兰》，荀演《荀灌娘》，尚演《珍珠扇》，程演《聂隐娘》。在梅先生推出《红线盗盒》之后，程则推出《红拂传》，荀推出《红娘》，尚推出《红绡》，这四出《红》剧更是争奇斗艳，引来京剧舞台欣欣向荣。”

“20世纪中期，荀慧生门下吴素秋、童芷苓、赵燕侠、许翰英、李玉茹、孙毓敏、刘长瑜、宋长荣等群英璀璨；尚小云不但亲手培育出享誉全国的四小名旦李世芳、毛世来、张君秋、陈永玲，创办了京剧史上的第二大科班“荣春社”，使300余弟子遍及全国各地剧团，更培养出鲍启瑜、李翔、沈福存、李莉、孙明珠等一代名家。”

“20世纪末，北从东北三省，南到云贵高原，东到宝岛台湾，西到陕甘宁和京津沪渝等，30多个省市京剧院团都有荀尚两派的传人和再传弟子，到处都可以看到荀尚两派的艺术经典。如果说得更具体一点，仅北京一地，两大戏校和两大京剧院的校长和院长孙毓敏、刘长瑜、王玉珍、张逸娟就全部为荀尚两派的传人，足见荀尚两位艺术大师100年来的影响是何等广泛，足见他们创立的艺术流派受到何等欢迎。”

高占祥同志最后说：“今天我们高兴地看到他们的弟子使荀派艺术和尚派艺术青春常在，如今这些再传弟子也活跃在舞台上，使他们精心塑造的红娘、王昭君、金玉奴、十三妹、尤三姐等艺术形象仍然为广大观众所喜闻乐见。在纪念荀慧生、尚小云先生百年诞辰之际，让我们回眸这百年历史，总结他们的成材之道，并认真加以借鉴，在新的世纪里，再造新的荀慧生，呼唤新的尚小云，迎接京剧的新繁荣！”

纪念大会后，5、6两日，荀门和尚门弟子在北京戏校排演场演出两台流派经典剧目、两台折子戏。荀慧生先生的亲传弟子孙毓敏、刘长瑜、宋长荣、沈健瑾、陆正红、董金凤和再传弟子龚苏萍、续丽雯、耿巧云、管波、唐禾香、武建荣、常

秋月、罗媛媛、熊明霞等演出了荀派名剧《红娘》和《游龙戏凤》、《霍小玉》、《勘玉钏》、《荀灌娘》、《红楼二尤》、《晴雯》、《霍小玉》等 10 个剧目；尚小云亲传弟子孙明珠、童葆苓、李莉、鲍启瑜、周百穗、沈福存和再传弟子鞠小苏、刘山丽、吴燕、王莉春及其尚家后代尚长荣、尚继春、尚惠敏等分别演出了尚派名剧《汉明妃》和《双阳公主》、《战金山》、《武家坡》、《失子惊疯》等剧。尽管剧场交通不太便利，雪天路滑，寒风刺骨，仍然挡不住观众的热情，有的观众乘车两个多小时赶来看戏，有的从天津或河北赶来，有的看了日场又看晚场。

7日晚场，荀尚两派传人共 40 人在长安大戏院联合奉献给首都观众一台名剧名段演唱会。荀派的孙毓敏、刘长瑜、宋长荣与尚派的童葆苓、鲍启瑜、沈福存、孙明珠各率弟子争相登场演唱，真是花团锦簇、相映成辉，把纪念活动推向高潮。朱镕基总理在观看演出后，对荀慧生先生和尚小云先生的艺术成就给予高度评价，并一再表示自己由衷的崇敬。他称赞这场演出有许多演员唱得非常好，真是百花齐放呀。他还对各位流派传人说，只要你们学习荀慧生先生、尚小云先生的这种执著的精神，敬业的精神，孜孜不倦、锲而不舍地钻研，创作，我们的京剧就一定能够发扬光大。朱镕基总理的讲话使大家心潮澎湃，备受鼓舞。来自全国各地的许多青年演员纷纷表示，一定要把朱镕基总理的嘱托、鼓舞、教诲带回去，为荀派艺术和尚派艺术的发扬光大拿出实际行动来。

同时，北京市艺术研究所主办了学术研讨会，与来自全国各地的戏曲理论家，从 5 日到 8 日，对这两大艺术流派以及京剧流派的继承与发展进行了广泛的探讨。朱文相、王家熙、贯涌、刘连群、钱世明、刘琦、周桓、吴乾浩、谭志湘、秦华生、崔长武、马海玲等 60 余名戏曲理论家和著名演员尚长荣、孙毓敏、王紫玲等纷纷发表了自己的论文，使这次纪念活动不

但充满学术气氛，而且出现不少理论联系实际的好文章。8日上午，王家熙、和宝堂做“荀派艺术专题讲座”，更受到各方面专家与后学的欢迎。正如许多青年演员所说，这次纪念活动是舞台实践与艺术理论双丰收。

朱镕基总理讲话鼓舞人心

2000年1月7日晚，在“首都戏剧界纪念荀慧生、尚小云诞辰100周年”最后一天的演唱会后，长安大戏院沸腾了！每个人的脸上都像含苞怒放的花朵，笑容满面；不少来自全国各地的荀派和尚派艺术的传人脸上都挂着晶莹的泪花。因为他们受到中共中央政治局常委、国务院总理朱镕基同志的亲切接见，亲耳聆听到朱镕基总理鼓舞人心的讲话。那欢乐的场面，那激动人心的讲话沁人心脾，让人久久难以平静。

那天，来自全国各地的荀派、尚派艺术的30多位传人都演出了自己的精彩唱段，受到观众热烈欢迎，剧场的前后台都洋溢着节日的气氛。演出后，从前台传来喜讯：朱镕基总理和丁关根部长要接见演员并合影留念。这时，全场观众的心都要跳出来了。谢幕后，大家注视着舞台的右方：当朱总理登上舞台的时候，全场爆发出热烈的掌声。朱总理与演出人员一一握手，向每一个演员祝贺演出成功。当朱总理与最后一名演员握手后，亲自提议：“我们照个相吧。”这时，舞台上出现了一些混乱，因为这样的机会对许多青年演员来说太难得了，谁不愿意留下这珍贵的瞬间呢。一向严肃的朱总理，今天显得格外轻松愉快。为了能让更多的演员留下满意的合影，他退到了最后一排。刘长瑜退到了一旁，说：“他们是第一次见到朱总理，难得呀。”

合影后，朱镕基总理说：“我讲两句话好不好？看了你们的戏，我感到不讲几句就对不起你们。今天是荀慧生先生、尚小云先生两位京剧大师、表演艺术家、流派创始人诞辰100周

年的纪念演出。我听了你们的戏，确实对这两位大师从心底里面表示自己的崇敬。看了你们的演出，使我回忆起我8、9岁的时候，我那时就喜欢听京剧，但是我的家在湖南省的长沙市，大概是1935年，36年，也许是37年，这个时间将来可以考证，梅兰芳先生和程砚秋先生都到过长沙。我看梅兰芳的戏是《生死恨》，看程砚秋的戏是《荒山泪》。给我留下非常深刻的印象……，当时我只有8、9岁啊。但是当时我没有看到荀慧生先生、尚小云先生亲自的演出，不过我听了他们的唱片。我听到荀慧生先生的唱片是《红楼二尤》，就是好多同志都会唱的《红楼二尤》，那张唱片的一面就是刚才宋长荣唱的那段（唱）‘贤姐姐……’”由于朱镕基同志是连说带唱，那娴熟的旋律和荀派独特的风格显而易见，使全场演员感到非常惊奇，也感到异常亲切，因此，全场再次鼓掌，气氛更加热烈。

朱镕基同志接着说：“我记得那段唱你（指宋长荣）没有唱完，后面还有两句，你是唱到‘想必是我的儿他又要复生’。但是后面还有两句你就没有唱。”这时一旁的丁关根同志说：“现在就唱，现在就唱。”就在大家热烈的掌声中，朱镕基带着大家唱起那几句散板：“后悔当初一念差，不该失足做墙花，王熙凤殷勤都是假，平姑娘的情意就胜于她。”唱完后他又说：“唱片的另一面就是‘替人家守门户百无聊赖’的四平调，也是非常好听的。后来我一直找这个唱片，就是找不到，孙毓敏送给我的是你自己唱的。我都非常喜欢。我听到尚小云先生的唱片是《双阳公主》，也是非常好听，不过那张唱片不是我家的，所以我没有学会。”

朱镕基总理还说：“今天听大家一唱，就引起我很多回忆，我对京剧是非常有感情的。今天看到这么多传人的精彩演出，哎呀！有的唱得真是非常好，真是百花齐放呀！我们的这两位前辈，尚小云先生是1月7日的生日，荀慧生先生是1月5日

的生日，你们一起纪念这两位京剧大师非常好，尽管现在我们京剧的观众还不是那么多，但是，只要我们学习荀慧生先生、尚小云先生的这种执著的精神，敬业的精神，孜孜不倦，锲而不舍的精神，这么钻研，创造自己的流派，我们的京剧就一定能够发扬光大。我想，我们只要坚持这条道路，精益求精，就一定能够争取到更多的观众。现在说年青人不喜欢听京剧，听那个摇滚舞呀，有什么意思呀？听说京剧的锣鼓铿锵铿锵的他们受不了，我说你们的摇滚乐叮叮咚咚的把我的耳朵都震聋了，摇头摆尾的有什么意思呀？我想我们只要坚持下去，钻研下去，一定能够把京剧艺术发扬光大，一定能创造出京剧的繁荣，创造出新的流派。他们这四位（指四大名旦）就有这个精神，特别是荀慧生先生、尚小云先生，都有许多创造，都具有他们自己的特色，听起来令人神往呀！我们今天诸位也都有许多创造性，这位孙院长（指孙毓敏）就很有创造性，她用英语唱京剧，就能够争取到外国观众；上海京剧院的那个演员穿着唱歌剧的服装唱京剧，也是个创造（大笑），你是童葆苓同志，70岁了，很不简单呀。尚长荣，我们是老朋友了，是我为上海引进的人才，你调到上海，还是因为我的欢迎。我们后来常通信，是很要好的朋友了。”

最后，朱镕基同志强调说：“我今天再一次表达我对荀慧生先生、尚小云先生的崇敬之意，也对他们的后代表示，我今后一定要帮助你们把荀派艺术、尚派艺术发扬光大。各位传人，徒子徒孙，希望你们把荀派艺术、尚派艺术发扬光大，为京剧争取到更多的观众。我相信这个剧种是有生命力的，一定会发扬光大的。”

朱镕基同志一边说着“谢谢大家的精彩演出”，一边与大家挥手告别。大家望着朱镕基同志的身影，幸福的感觉油然而生。

刘长瑜同志说：“朱镕基同志的接见，为我们的纪念活动画上了一个圆满的句号，也为荀慧生、尚小云两位艺术大师做出了精辟的历史性总结。”

（和宝堂根据记录整理）

京剧宗师 百岁戏神

吴 江

公元2000年1月5日和7日分别是京剧艺术大师荀慧生和尚小云的百年诞辰。他们诞生于上一个世纪之交，然而，在他们百年之后的今天，一个留下了百演不衰的“活红娘”，一个留下了常演常新的“汉明妃”；一个创造了“十旦九荀”、影响深远的荀派艺术，一个桃李满园、“荣春长喜”四班弟子遍及全国。他们创造了京剧的鼎盛年华，他们的名字跨越了整整一个世纪。

跻身四大名旦

荀慧生、尚小云与梅兰芳、程砚秋是我国家喻户晓的京剧四大名旦。他们生活在同一个时代，共同致力于祖国的民族艺术，却创造了四种不同的艺术风格，四种艺术流派。同是一出《玉堂春》，他们就创造了四种唱法，个性鲜明，异彩纷呈。同是《白蛇传》，梅演《金山寺》，程演《祭塔》，荀演《白娘子》，尚演《雷峰塔》，扬长补短，各具特色。同是宫闱戏，梅演杨贵妃，程演梅贵妃，荀演戚贵妃，尚演汉明妃。而梅派《宇宙锋》，程派《青霜剑》，荀派《鸳鸯剑》，尚派《峨嵋剑》，这四把宝剑又为我们演绎出四台好戏：有的雍容华贵，有的悲切缠绵，有的委婉动人，有的美媚柔脆，风格迥然不同。以女扮男装为题材的剧目中，梅演《花木兰》，荀演《荀灌娘》，尚

演《珍珠扇》，程演《聂隐娘》。在梅先生推出《红线盗盒》之后，程则推出《红拂传》，荀推出《红娘》，尚推出《红绡》，这四出《红》剧更是争奇斗艳，引来京剧舞台的百家争鸣。在艺术上，他们互不相让，各不示弱。然而，正是这激烈的竞争，促使京剧舞台欣欣向荣；正是这激烈的竞争，铸成了京剧的辉煌，留下了世纪绝唱；正是这激烈的竞争，他们才成为名副其实的世纪艺术之星。

继承与创新的典范

大家知道，荀慧生先生原是梆子演员，为练就一身过硬的跷功，他要在两张桌子和一个凳子，再加一块竖起的青砖上踩着跷耗三炷香，尽管随时都有粉身碎骨的危险，大腿后面还要绑着两头削尖的竹签。荀慧生和尚小云同在正乐科班学艺时，三伏天要穿上棉胖袄，扎上大靠，在烈日下打把子，三九天要脱掉棉衣，在院子里泼水冻冰，踩上跷，两个肩膀上放上两碗水跑圆场，不但要练出一身热汗，不慎就要被师傅用蘸过水的麻绳鞭子打得遍体鳞伤。正是这超乎寻常的训练，才给他们奠定了坚实的基本功。

当然，作为大艺术家，荀、尚二位先生不但是继承传统艺术的典范，更是改革创新的榜样。荀先生就曾三学《贵妃醉酒》，四学《玉堂春》。他们都学过二三百出剧目，他们昆腔戏《春香闹学》，吹腔戏《奇双会》，扎靠戏《穆柯寨》，刀马旦戏《十三妹》以及载歌载舞的《贵妃醉酒》和《长坂坡》的糜夫人，无所不精。还都有几出小生和武生戏。正是因为他们的博学，在编演新戏的时候才能够驾轻就熟，触类旁通，别出心裁，出其不意。据《荀慧生自述》一书介绍，他在清朝末年就演出过《黑奴恨》与《革命家庭》等文明戏（即话剧），一生

共演出了 305 个京剧剧目，编演的新戏也有 100 多出，有时一个星期就有两出新戏公演。仅从 1919 年 9 月到 1924 年春的 4 年中，他在上海就演出了 116 出戏。他平时上演的剧目包括六大喜剧，六大悲剧，六大武剧，六大传统剧，六大移植剧和六大扑跌剧等就有四十多出。并首次在《丹青引》中把绘画艺术运用到京剧中，以边唱边画的形式刻画出古代才女杨云友。尚小云先生也是从十几岁就开始编演新戏《湘江会》和《楚汉争》等，20 年代编演了 11 出新戏，30 年代编演了 14 出新戏，就是到了 50 年代，他还编演了《墨黛》等 8、9 出新戏。到 1959 年共编演了 50 多出新戏，加上他整理改编的剧目也有 100 多出。尤其是他早在 1924 年就编演了《摩登伽女》，在剧中运用了钢琴和小提琴，跳起了英格兰舞，这种不拘一格，大胆借鉴，创新的精神是多么可贵呀！

然而，更值得我们学习的还是他们为艺术献身的精神。

德隆望重 百年留香

荀慧生先生在新中国成立后就组织荀慧生京剧团从山西、陕西到南京、上海 河南、湖南到哈尔滨，从长春到成都、重庆等各地巡回演出，课徒传艺；在抗美援朝时，他以满腔热情到东北的临江和通化等地医院，营房慰问志愿军的伤病员。在济南和泰安，他为残废军人主动送戏上门。在上海演出时正值百年不遇的酷暑，剧场里满满地坐了三千人，他虽然汗流浹背，衣如水洗，却一连演出 20 多天，仅这一年，他就演出了 250 多场。在苏北演出时，听说附近的棉纺厂有几千工人想看戏，他就晚上在剧场演出，白天到棉纺厂的席棚里为工人唱戏。1958 年的冬天，他迎着凛冽的风沙和刺骨的寒流，登上了十三陵水库工地的露天舞台。尚小云先生在新中国成立后也

