

A Study on the Art of Acting in Peking Opera

京剧扮演研究

戴瑾忆◎著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

中央高校基本科研业务费专项资金资助

中央戏剧学院

院内科研项目：京剧扮演研究，项目编号：YNCB1903

京剧扮演研究

戴谨忆 / 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

京剧扮演研究 / 戴谨忆著. — 北京: 中国戏剧出版社, 2019.5

ISBN 978-7-104-04788-9

I. ①京… II. ①戴… III. ①京剧—表演艺术—研究

IV. ①J821.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第084203号

京剧扮演研究

责任编辑: 黄艳华 张霞

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: 180千

版次: 2019年5月 北京第1版第1次印刷

书号: 978-7-104-04788-9

定价: 72.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序

郭跃进^①

京剧扮演研究，是一个理论与实践密不可分的复杂问题，既涉及戏曲本体认知，也关照戏曲现实生存发展状况；既是戏曲理论界需要攻坚的重大课题，也是戏曲表演应当重视的关键问题；既是中国戏曲如何认识戏曲民族主体性的重要议题，也是如何准确地向世界传播戏曲艺术的核心难题。

京剧扮演研究，是新世纪戏曲学术研究领域中较为前沿活跃的话题，近代历史上几乎所有重要的戏曲研究者都对京剧展开过或多或少的研究工作，为京剧的学术研究拓展了多种路径。早在20世纪20年代，京剧便开始受到学术界的关注，并逐渐成为戏曲学术研究的重要领域。

中央戏剧学院首任院长欧阳予倩先生于1927年6月，在当时具有广泛影响的文艺期刊《小说月报》上发表了《谈二黄戏》，这是较早一篇近代学人研究京剧的文章。这在当时一片批评旧剧的声音中，除了张厚载竭力维护京剧的文化地位，以及余上沅、熊佛西等人倡导“国剧运动”，理性看待和研究京剧的文章并不多。时代转机发生

① 中央戏剧学院教授，博士生导师，国家一级演员，梅兰芳金奖获得者。

在梅兰芳 1930 年访美为京剧赢得国际声誉后，这次中国传统艺术在西方首次获得轰动效应，极大地扭转了文化界对京剧的认知。以此为契机“国粹”“国剧”观念日益深入人心，京剧研究逐渐得到文化界的重视，逐渐成为专门学问。20 世纪 30 年代以后，以齐如山为代表的等一批学者，展开了京剧专门学问的研究工作，周明泰、张次溪、徐慕云、张肖仓、佟晶心、徐凌霄、王芷章等一批学者完成了具有开拓意义的史料和史学研究工作，初步建立起京剧研究的基本框架。

中华人民共和国成立后，京剧成为国家高度重视和关注的文化领域，京剧舞台艺术在新时代下取得了新的突破和发展，同时一批以京剧演员为研究主体的书籍纷纷问世，丰富了戏曲表演研究的内容。京剧研究在戏曲艺术蓬勃发展的大背景下，获得了较大程度的提升。

新世纪以来，“京剧学”学科建设的倡议，逐渐成为戏曲界研讨的话题。2005 年 5 月，中国戏曲学院主办了“京剧的历史、现状与未来暨京剧学学科建设学术研讨会”，会议上数位重要学者发出筹建“京剧学”学科呼声，在国内学术界引起争议，赞成与反对的人各持不同见解。不同意见者认为“京剧学”成为独立学科在目前环境下尚不成熟，但从整体戏曲学术研究现状上看，一致同意京剧研究是目前戏曲学术研究领域中最活跃的领域之一。目前，京剧学术研究框架参照张庚、郭汉城等老一辈学者所建立以史料、文献、史论、舞台表演为学科基础的研究方法。张庚先生曾言道：“戏曲艺术的特点基本上是从戏曲表演艺术的特点产生出来的。”京剧以表演为核心的艺术特性，表演研究居于核心地位，是支撑展开京剧研究的基石，在京剧表演研究方面取得突破是整个京剧研究的关键性问题，而目前的研究现状仍有很多待研究的空间。

张庚先生在《漫谈戏曲的表演体系问题》《中国戏曲表演体系的问题》《戏曲的形式》等多篇理论文章中，高屋建瓴地指出戏曲实践与研究领域的重要问题，为此后戏曲研究指明了方向。正是在张庚、郭汉城为代表的前辈学者的推动下，“前海学派”众多学者完成了《中国戏曲通史》《中国戏曲通论》《中国近代戏曲史》《当代中国戏曲》《中国当代戏曲史》《中国戏曲志》等大部头学术专著撰写工作，确立了戏曲研究史与论并行的学科基础，戏曲表演研究在此基础上同样取得了重要成果。例如，阿甲《戏曲表演规律再探》、黄克保《戏曲表演研究》、陈幼韩《戏曲表演美学探索》《戏曲表演概论》、叶秀山《古中国的歌——叶秀山京剧论札》、吴小如《京剧老生流派综说》、刘曾复《京剧新序》、蒋锡武《京剧精神》、黄在敏《戏曲导演概论》、涂沛《中国戏曲表演史论》、赵景勃《戏曲角色创造教程》等，拓展了戏曲表演史、论、美学等层面的研究，丰富了相关研究成果。值得关注的是，随着近些年来国家层面对戏曲艺术的高度关注和扶持，京剧学术研究获得显著成绩，一些大部头的京剧文献的搜集、整理出版，为推动京剧研究提供了史料基础。例如，学苑出版社编辑《民国京昆史料丛书》（共18辑），傅谨主编《京剧历史文献汇编（清代卷）》及《续编》（共计14卷）、8卷本《梅兰芳全集》，傅谨、程鲁洁编《清末民国戏剧期刊汇编》（全60册），李宗白、陈义敏主编《中国京剧史料编年（1740—1949）》（共15卷）等。史料积累是一个学科展开研究的基础，这些大部头文献无疑将为系统地展开京剧学术研究提供了便利。此外，新世纪以来，西方大量戏剧理论与舞台表演传播到国内，特别是梅兰芳访苏的一些新资料的发现，为京剧研究提供了新视角，一定程度上拓展了京剧研究的学术视域。

纵览 100 多年来的京剧学术研究路径,大致呈现出横向和纵向两个维度。横向方面,京剧专业研究是在“西学东渐”的时代背景下展开的,一开始便与西方戏剧展开了比较研究,西方戏剧的观念和方法深入影响了京剧理论研究,其中尤以斯坦尼斯拉夫斯基演剧观念在国家意志的主导下,全方面地影响到京剧理论体系建设,并在民族化过程中潜移默化地成为京剧理论体系中的重要组成部分。纵向方面,京剧研究不能脱离古典戏剧理论的丰厚土壤,成熟的民族戏剧理论始自宋金杂剧延续至今已有八百多年的历史,漫长的岁月中涌现出一批戏曲理论家和舞台艺术家,例如关汉卿、王实甫、周德清、汤显祖、徐渭、王骥德、李渔、孔尚任、洪昇、王国维、吴梅等,他们的理论总结 and 实践经验中包含着大量的戏曲表演美学见解,构成了宏大的中国戏曲理论大厦,深刻影响着京剧艺术的发展和变迁。京剧研究不能离弃民族戏剧这个根源,必须在民族戏剧本体基石上,以世界性的戏剧眼光和现代意识,探索京剧理论体系和舞台创作方向,将理论与实践相结合,携手促进新时代京剧艺术的健康发展。

戴谨忆老师在中央戏剧学院工作几年以来,教授《中国戏曲》《京剧小剧目创作》等 7 门本科课程,编剧创作的 3 部原创大戏《四郎·叹》(2014 荣获第六届“国际戏剧奥林匹克”展演荣誉奖牌)、《萧绰·韬略札记》(2015)、《大汉吕后》(2016),均由学院搬上舞台,在社会上取得了很好的口碑,其本人于 2018 年入选国家文旅部编剧人才“千人计划”。在理论研究方面,戴老师作为课题负责人,先后完成了中央戏剧学院科研基金“实践项目——京剧多行当教学实验方法探索(生、旦、净)”和“理论项目——京剧程式创作观念的审美嬗变(1840—1990)”两个课题,参与完成了教育部“全

国贫困山区中小学艺术教育研究与对策”项目，担任国家教材委员会“普通高中教科书《音乐》（戏剧表演）”项目核心作者；在《戏剧》《戏曲艺术》《中国戏剧》《戏剧文学》等专业核心期刊和论文集发表学术论文10余篇。这部由他独立撰写完成的《京剧扮演研究》，可以说是京剧学术研究领域中的又一成果，是他从教以来专心京剧创作研究的感受和心得，对于该书的顺利出版，作为他的硕士导师，我感到由衷欣慰，对他所取得的成绩，我感到无比高兴和自豪。

《京剧扮演研究》的写作特点可以概括为两个方面，一是抓住了扮演的关键问题，敢于针对似是而非的问题展开研究，并提出个人观念和见解；二是理论视野宽阔，不拘泥于戏曲文化脉络，站在世界戏剧学的文化视角，善于在理性比较与融合的分析中，提出问题并探寻问题的答案。作者以京剧扮演的本体特征为论述核心，对比东西方戏剧理论，站在课堂授课的立论点上，带着问题意识着重探索和论证了京剧扮演“是什么”和“如何是”的关键问题，通过“表演”“扮演”“再现”“表现”“求真”“取神”“行当”“人物”“本儿”“角儿”“活儿”“守正”“图新”“印心”14个关键词的理论阐述，得出了具有相对说服力的认知观点，这是一件十分不容易的事情，可见他在背后付出的努力。

扮演，是世界范围内所有戏剧艺术共通的艺术手段，由演员扮演角色把具有审美意味的故事展现给观众，这是戏剧艺术得以成立的形式特性，而戏曲艺术的特点在于在演员与角色之间建立了一套完整系统的行当体系，倘若戏剧离开了“由演员装扮成戏剧人物并在规定情境内为之代言”这一特性，就失去了戏剧艺术最特殊和闪亮的一面，戏曲演员通过“装扮”与“代言”构成扮演，这在世界戏剧范围内是独树一帜的，行当表演体系的建立和成熟是戏曲区别

于其他戏剧艺术的关键特性，行当背后所匹配的一整套功法、剧目体系，同时也为戏曲艺术在中华文化土壤中繁生出众多不同的剧种类型提供基础。当然戏曲扮演不仅仅是停留在纯粹形象上的改变，更重要的是演员内心世界如何应对角色扮演的需要，也就是体验与表现之间的关系。中国古典戏曲表演理论中有很多论述，相对于以模仿说为主体的西方戏剧强调演员应在生活真实基础上的“写实”再现，戏曲演员也看重“设身处地”地体味角色的“心曲隐微”，“为旦者常自作女想，为男者常欲如其人”，正是戏曲演员这种“不以为戏以为真，人视之竟如真矣”的理念，戏曲演员完成了“以形传神”的美学旨趣。实际上，戏曲扮演的重点不是在舞台上呈现一个生活真实或者历史中存在过的真实人物，而是致力于展现扮演技艺的演行当的同时，通过类型化与风格化的手段，塑造一个民间文化立场下观众和演员眼中虚幻的“象真”形象。例如，《三国》戏中的诸葛亮、周瑜、张飞、关羽，包公戏中的包公、陈世美，杨家将戏中的佘太君、穆桂英等等，神话故事中不曾存在过的形象更是如此，这些基本都是基于这种文化观念下经过扮演改造后的角色形象。

事实上，京剧的诸多关键理论问题，都可以从扮演这一根本命题中，寻找到问题答案的蛛丝马迹，这是一系列问题的逻辑起点，作者这部著作正是抓住了这一问题的核心，并在此基础上延伸出种种问题的探讨，这种问题意识正是学术研究的正途，“管中窥豹”，从解决一个小的关键问题着手，进而揭开复杂问题的答案，这不失为青年学者展开学术训练和研究的路径。学术研究不能为问题而问题，不能为前沿而前沿，更不能为方法而方法。学术研究正途是“得鱼而不忘筌”，鱼是目的，筌是方法，采用任何方法的目的最终是服务于研究的问题，一切研究价值和意义是解决了问题本身，这

是立足点，而解决问题采用的新思维方法，强化了问题意识，拓展了问题研究思路，并在问题论述中迈出了前人不曾踏过的足迹，使得原点问题的解决催生新的学术前沿。《京剧扮演研究》的学术探索，无愧于此。

当然，诸多学术问题并不能罗列在一部著作中得到尽善尽美的回答。正如作者所言，《京剧扮演研究》“是一本尽量省略或简化学术著作细致考据和繁密论述，适应新时代大学生对京剧艺术通识认知，供其他社会读者包括党政干部等研究和阅读”的专业参考书。我坚信，这必将是一本趣味阅读与美学研究俱佳的京剧畅销书。书稿即将面世，在此表示祝贺。

2019年3月12日于中央戏剧学院

序

麻文琦^①

傅瑾教授曾在他的一篇文章中提及一件旧事：“数年前李默然、徐晓钟两位前辈……邀集同人举办了一次“中国表（导）演理论体系研讨会”，会上只听我们在热闹地谈戏曲表演，在话剧表（导）演理论方面反而没有什么令人关注的研究成果。”他的这段文字里显然散发出丝丝的得意，这也难免，因为在他看来，“在中国话剧界……除斯氏外，并没有……形成过自己的有影响的完整理论。近年话剧界喜欢谈论‘中国学派’，然而无论理论还是实践，要真正成形并获得国际戏剧界公认，还有漫漫前路。”恐怕这的确是实情。由此，相比中国话剧表演理论，中国戏曲表演理论应该更容易产生独特的研究成果，这是戏曲表演方式的独特性所决定的——守着一个独特的研究对象，想要从理论上把它的独特性说明白，研究者就必须创造出独特性的概念。戴谨忆老师的这本专著《京剧扮演研究》就是一个例证。

我不是搞京剧表演理论研究的，对此领域理论研究的前世和今生并不了解，因此我一方面无从判断戴老师的论断哪些属于他的独

① 中央戏剧学院教授，博士生导师，戏剧文学系副主任。

创哪些属于学界的研究既得，另一方面对戴老师所采取的研究角度具有多少开创性也不甚了然。但是即便将戴老师的所有研究，仅仅视为在已有研究框架下的既有观点的一次整合，我也仍然认为这本著述是有着自己的独特性的，这突出的表现在全书的结构方面。目前的结构内涵着戴老师的一种论述逻辑，我相信，这是属于戴老师自己的思路，将京剧扮演的特质在一对对二元概念——再现/表现、求真/取神、行当/人物、本儿/角儿——的辨析中加以呈现，论述的展开过程有一种魅力，是那样的清晰，而且具有层层递进性，它能够很好地证明戴老师拥有优秀的思维能力，那是一种能够把事情由表及里、有条不紊地说清楚、说透彻的能力。

正是在戴老师的层层辨析中，京剧扮演的特殊性得到了清晰的说明：“戏曲演员在舞台上并不直接扮演人物，而是要在行当规定范畴内以行当为‘中介’先演行当，然后通过行当最终完成所模仿（刻画）的人物。”而在我看来，最精彩的一段议论是戴老师的这段“通俗话”——“通俗的来讲，一般的戏曲演员，演绎角色的方法是用固定的程式组合扮演（Personify）人物；较好的戏曲演员，演绎角色的方法不仅是扮演，而是着力去呈现（Represent）人物内在之美；成“角儿”的戏曲演员，虽然也在扮演人物，但却是用自身去创作（Create）角色，并随之产生一种风格化（Style）的个人魅力。”戴老师的这段“通俗来讲”，实际上揭示出了京剧表演的一种稳定的“接受美学”，即：戏曲演员上场，观众看的是其外在扮相（行当）和身段动作（程式）的塑形，之后的重点是关注演员有没有通过“程式”的规范到位，准确表现戏曲人物之“类”象、情境之“韵”美。也就是说，演员运用行当程式与技术水准的高低，以及演员扮演角色人物“神”态的有无，是衡量京剧扮演优劣的审美标准。

以上这些看法，大概应该算是戏曲理论界的共识吧。譬如傅瑾教授就说过：“戏曲演员常说的‘装龙像龙，装虎像虎’只是第一步，解决的是‘像’的问题；表演领域更重要的或更高层次的，是……要通过有特殊魅力的表演，让观众受到感染，情不自禁地进入演剧所提供的这个世界。”

傅瑾教授是为中国戏曲的这种表演美学大大的自豪的，他最为自豪的就是戏曲演员在行当规定范畴内以行当为‘中介’先演行当，“拳不离手，曲不离口”地进行持续多年的功法刻苦练习，将程式性的“身体技能”运用自如后，再进行个性化的角色塑造。他由此联系到了斯氏的MPA。二十世纪三十年代，斯氏变得更重视形体表达，尤其在一九二八年十月心脏病突发后的养病阶段，他开始对戏剧表演和导演的规律有了全新的认识。这就是他在《演员创造角色》里强调的“由外而内”的形体动作方法，要求演员在排练时首先考虑“在这种情境下他将要在形体上做些什么，也就是将怎样动作（绝不是体验，在这个时刻千万不要想到情感）……当这些形体动作清楚地确定下来了，给演员剩下的就只是在形体上加以执行（在形体上执行，而不是体验，因为有了正确的形体动作，体验就会自然而然地产生）。”傅瑾教授认为，戏曲演员创造角色早就已经MPA了，斯氏晚年才考虑的问题，在戏曲那儿已经是传统了，“戏都是师傅教的，师傅教的就是形体动作，就是招式，是MPA。他们学会了，于是用在舞台上，用得精彩。”

不过，戴老师倒是更为谦虚一些，他以为斯氏体系对于戏曲表演仍然具有很大的价值和意义。他的意思是：成“角儿”的、能够产生一种风格化（Style）的个人魅力的演员毕竟太少了，如何能让更多的一般的、但已经MPA化了的戏曲演员成为前者，也许就要在

“体验”上多下功夫，而这大概就是斯坦尼斯拉夫斯基体系之于戏曲表演的有用之处吧。戴老师的这种“谨慎”，也恰恰是我欣赏这本著述的另一个原因。戴老师的研究和写作总是透出一种“去自我中心”的客观，当他提出京剧扮演的一个优点时，又总是从另外一个方面打量打量相关的“短处”。也正是出于这种自我质疑精神，他低调地将此书定位于此：

本书并不完全是一本论述京剧美学的理论著作，也并不直接解决京剧实践的某些具体问题，它只是帮助读者了解京剧扮演领域的历史和常识；引领读者认识前辈和同行在京剧扮演方面取得的成绩，如已经做了什么，做到了什么程度，是怎么做的；同时启发读者去思考和研究京剧美学的相关问题。

但我觉得，《京剧扮演研究》有着远比以上内容更大的价值。

2019年4月30日

自序

创作目的：

运用当代文化与美学新视角，论述京剧扮演的理论问题，以便适应当前大学生自行修习的新需要，以及满足其他读者提升京剧艺术美学素养的需求。

读者群体：

适应新时代大学生对京剧扮演的解读，可满足大学生对艺术通识理论的认知，也可供其他社会读者包括党政干部等研究和阅读。

题旨纲要：

以研究京剧扮演本体为基本立足点，以马克思主义原理为指导，重点发掘多元文化对话中京剧的独特美学品格。当下的京剧人，应保持开放包容的宽阔胸襟和文化自信的坚定立场，构筑中华民族伟大复兴的新时代文艺高峰。

写作风格：

语言浅显易懂，简洁明白，尽量省略或简化学术著作的细致考据和繁密论述，表述简赅，避免艰深。书中索引的名家事例，试图

把读者重新拉回到京剧的舞台演出层面，通过“已发生并验证了的经验”，进一步形象化地理解京剧扮演的方法和内涵。

特色价值：

本书并不完全是一本论述京剧美学的理论著作，也并不直接解决京剧实践的某些具体问题，它是帮助学生（读者）了解京剧扮演领域的历史和常识，引领学生（读者）认识到前辈和同行在京剧扮演方面取得的成绩，如已经做了什么，做到了什么程度，是怎么做的。同时，选择本领域目前最通行和有效的研究方法，进行详细解说；选取京剧名家的趣事趣谈和典范论著，开拓学术视野，启发学生（读者）去思考和研究京剧美学的相关问题。

这也许就是本书的特色和价值。

目录

1	绪 论
31	第一章 “表演”还是“扮演”？需简单阐述
	第一节 “表演”与“戏剧扮演”/36
	第二节 “装扮”与“代言”/39
43	第二章 “再现”还是“表现”？这是个问题
	第一节 戏曲“程式”与“扮演”/46
	第二节 京剧“行当”与“类化”/59
	第三节 斯氏“真实”与“再现”/65
73	第三章 “求真”还是“取神”？关涉到方法
	第一节 京剧“取神”与“训练”/77
	第二节 话剧“求真”与“体验”/91