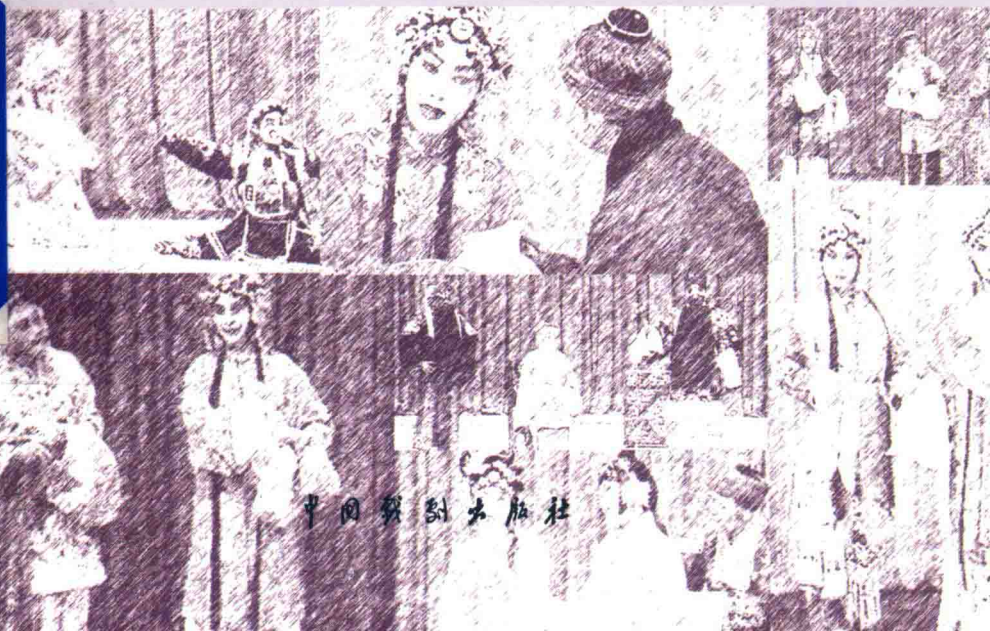

中国京剧音配像 工程及剧目研究

*A Study of Chinese Peking Opera
Audio and Video Engineering Schools*
马晓慧 著

中国文联出版社

中国京剧音配像 工程及剧目研究

*A Study of Chinese Peking Opera
Audio and Video Engineering Schools*
马晓慧 著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国京剧音配像工程及剧目研究 / 马晓慧著. — 北

京: 中国戏剧出版社, 2019. 4

ISBN 978-7-104-04771-1

I. ①中… II. ①马… III. ①京剧—剧目—研究

IV. ①J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 052060 号

中国京剧音配像工程及剧目研究

责任编辑: 王松林 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: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开本: 880mm×1230mm 1/32

印张: 7.25

字数: 160 千字

版次: 2019 年 4 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书号: 978-7-104-04771-1

定价: 48.00 元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序 言

中国京剧音配像工程从 1985 年启动至 2006 年结束，历时 21 年。这是一项重要的文化工程，它利用巧妙的技术方法将宝贵的录音资料以立体的形式还原于舞台并记录了下来。这项工程保留下多个流派、多种版本的舞台演出样式，极具研究价值。

该工程共成功录制了经典剧目 460 出，几乎涵盖了近百年来各个流派的代表剧目。在音配像剧目中，对开宗立派的梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生、马连良、谭富英、周信芳、杨宝森、奚啸伯、李少春、张君秋、裘盛戎、叶盛兰、李多奎、萧长华 15 位艺术家的主要作品，其中能够配像的录音均悉数配像。对在中国京剧史上有着重要影响的京剧大师、京剧艺术家，如谭鑫培、余叔岩、杨小楼、王瑶卿、金少山、言菊朋等人，尽管没有他们整出戏的录音，也千方百计找出他们灌制的唱片进行整理加工再加以配像。对其他在近现代中国京剧史上有着重要影响的艺术家，如“筱派”艺术创始人、著名花旦表演

艺术家筱翠花，有“江南第一旦”称号、“黄派”艺术创始人黄桂秋，有“第五名旦”之誉的徐碧云，乃至 20 世纪三四十年代红极一时的“四大坤伶”等，则择其优秀代表剧目或唱段录音配像。其中所涉及的录音资料最早可追溯到 1907 年，最晚到 1994 年。整个工程所录制的剧目几乎覆盖了京剧发展的各个时期、各个流派，这在不经意间形成了一部由演出剧目组成的、立体的京剧史册。配合京剧音配像工程，中国京剧音配像剧本集也编纂成册，形成了一套完整的文献资料。

关于本书作者主要从以下三个方面对京剧音配像工程进行深入探讨。第一方面，从京剧本体论的角度，全面系统地分析“京剧音配像”工程的文化价值和历史价值；第二方面，在新时代环境背景之下，我们对于传统文化的态度和对于传统文化传承方式的探索，对于中国京剧音配像工程进行客观、系统的深入研究，对于基础理论、基本概念，力求阐释明确；第三方面，从京剧音配像剧目出发，分析阐述录音来源、配像过程、流派艺术特色、剧目源流等来深入发掘京剧艺术规律以及音配像工程的重要价值与意义。

目 录

上篇 京剧音配像工程研究

绪 论	3
一、问题的提出	3
二、文献综述	4
三、研究框架	9
第一章 中国京剧音配像工程的诞生背景.....	11
一、20 世纪初叶京剧舞台的繁荣	11
二、1949 年以后京剧的发展	12
三、当下京剧艺术的生存态势	14
第二章 探究京剧音配像的制作过程	18
一、初期制作过程的探索、研究	18

二、第二阶段具体制作过程分析	20
第三章 中国京剧音配像工程的价值分析	32
一、在中国京剧音配像工程中老艺术家的重要作用	32
二、中国京剧音配像工程对于青年演员的价值体现	33
三、中国京剧音配像工程的文化价值	35
四、中国京剧音配像工程的历史价值	39
第四章 中国京剧音配像工程制品的传播及其影响	43
一、京剧音配像工程对于其他剧种的影响	43
二、京剧音配像工程在海内外的反响	44
余 论	46

下篇

剧目分析

京剧音配像《伍子胥》	51
京剧音配像《锁麟囊》	53
京剧音配像《二堂舍子》	55
京剧音配像《打渔杀家》	57
京剧音配像《秦琼卖马》	58
京剧音配像《彩楼记》	60
京剧音配像《朱痕记》	62

京剧音配像《女起解》	63
京剧音配像《遇皇后·打龙袍》	65
京剧音配像《洪洋洞》	67
京剧音配像《汾河湾》	70
京剧音配像《辕门斩子》	72
京剧音配像《赤桑镇》	74
京剧音配像《铡包勉》	77
京剧音配像《秦香莲》	79
京剧音配像《碧玉簪》	83
京剧音配像《荒山泪》	86
京剧音配像《马昭仪》	88
京剧音配像《打严嵩》	91
京剧音配像《打侄上坟》	94
京剧音配像《甘露寺·美人计·回荆州》	96
京剧音配像《官渡之战》	99
京剧音配像《海瑞罢官》	102
京剧音配像《汉明妃》	105
京剧音配像《红楼二尤》	108
京剧音配像《金山寺·断桥亭》	110
京剧音配像《九更天》	112
京剧音配像《李逵大闹忠义堂》	115
京剧音配像《连环套》	117
京剧音配像《怜香伴》	120
京剧音配像《梁红玉》	122
京剧音配像《六月雪》	125

京剧音配像《鹿台恨》	127
京剧音配像《穆桂英挂帅》	129
京剧音配像《秦香莲》	132
京剧音配像《青霜剑》	135
京剧音配像《清风亭》	137
京剧音配像《群英会》	140
京剧音配像《三娘教子》	143
京剧音配像《三堂会审》	145
京剧音配像《桑园寄子》	147
京剧音配像《失·空·斩》	149
京剧音配像《四郎探母》	152
京剧音配像《搜孤救孤》	155
京剧音配像《孙安动本》	157
京剧音配像《文姬归汉》	159
京剧音配像《杨家将》	162
京剧音配像《彝陵之战》	165
京剧音配像《义责王魁》	167
京剧音配像《长坂坡》	169
京剧音配像《正气歌》	171
京剧音配像《智斩鲁斋郎》	174
京剧音配像《朱仙镇》	177
附录 参加音配像工程的主要演职人员名录	179
后 记	224

上篇

京剧音配像工程研究

绪 论

一、问题的提出

历史悠久的京剧艺术，在它将近两百年的成长历程中，有过辉煌，有过失落，有过高潮，有过低谷，它的成长之路并不是那么平坦。在经历了 20 世纪初叶的辉煌之后不久，便迎了解放后的“戏改”和 1966 年至 1976 年的“文化大革命”运动。在这十年期间，京剧整个行业遭到了严重的打击，传统戏绝迹舞台，众多名伶相继故去。结果导致了京剧这门主要依靠口传心授、人际传承的艺术出现了可怕的剧目断层、人才断层、观众断层。20 世纪后期，京剧艺术经过一段时间的休养生息之后，得到了一定程度的恢复，但还是难以达到昔日的繁荣。而此时，整个戏剧界又沉浸在以创新为主导的理论环境之中。

就在这样的背景之下，中国京剧音配像工程^①——这样一项文化工程出现了。这是一项什么样的工程？为什么称它为文化工程？它具有什么价值？它的意义何在？对于京剧艺术的继承发展起到多大的作用？作为一个新鲜事物它的整个工作又是如何开展的？其具体的工作流程是怎样的？对于从事京剧表演的青年演员在艺术上有什么帮助？对于传统艺术在传承方式上提供了哪些借鉴？这些问题即是本书试图说明、阐述和论证的。

二、文献综述

中国京剧音配像工程是一项浩繁的文化工程。关于这项工程的资料相对分散，总体来讲包括两大部分：一部分是音配像中的“音”，即录音资料；另一部分则是文本资料。如《中国京剧音配像精粹纪念文集》《音配像纪事》《〈中国京剧音配像精粹〉剧本大全》和一些散见于各类期刊的评论性文章。

具体如下：

第一部分：录音资料。

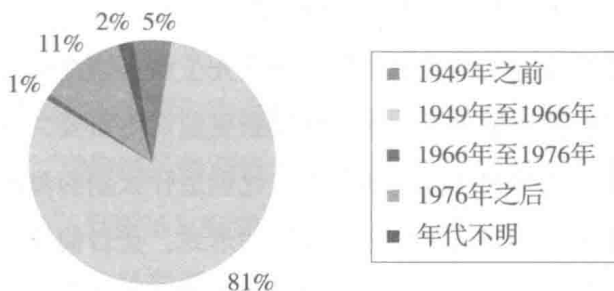
整个京剧音配像工程一共录制了460出戏。在这里，需要

① 中国京剧音配像工程，即根据前辈艺术家的录音资料，通过现在还健在的、熟悉这些戏的人，其中包括曾经参与过演出的演员、曾经看过此戏的票友，通过回忆来指导青年演员为录音配上图像，以求原汁原味地将这些宝贵的录音资料立体地恢复到舞台上，并录制下来，作为京剧教学与研究的教材与范本。

说明的是由于受到所收集的录音资料的局限,这460出戏并不全是完整的大戏,其中有许多是一出戏的选场、选段。在这些录音资料中,最早的可追溯到1907年的《谭鑫培唱腔集》,最晚至1994年的《战宛城》(选场),横跨87年,将近一个世纪之久。

年代分布统计如下表:

序号	录音年代	剧目数量统计 (出)	占总数百分比 (%)
1	1949年之前	24	5
2	1949年至1966年	373	81
3	1966年至1976年	5	1
3	1976年之后	50	11
4	根据多个不同版本剪辑处理而成,年代无法注明	8	2
总计		460	

京剧音配像录音资料年代分布图

京剧音配像所采用的具体录音年代分布表见附录。

第二部分: 文本资料。

文本资料从内容上可以分为以下五类。

伴随着京剧音配像工程的圆满完成,其蕴含的价值与意义逐步地显现出来,人们的视野中也随之出现了它的身影。这时,关于音配像工程的各类文章也应运而生。文章的主旨主要集中在对音配像工程产生的历史文化背景的分析阐述,对京剧艺术传承意义与价值的研究。

下面是一些学者提出的不同观点。其中有对音配像工程的肯定,也有指出其中存在的问题。朱文相先生认为京剧音配像工程对于弘扬民族艺术、振兴京剧事业来讲,是一项在特定的历史条件下具有特殊历史价值的文化工程,是一件功在当代、利泽后人的大好事、大实事。无论就其规模之巨、质量之优、品位之高,还是兼具文化保护的认识价值、艺术品评的聆赏价值、摹习研析的传承价值来讲,都堪称集博物馆艺术型剧目之大成的典范。刘连群先生认为京剧音配像是历史和现实的需要“逼”出来的,在特殊背景的两之间“逼”出了一项宏大、壮观而又务实的艺术工程。傅谨先生认为现在的京剧,保存比振兴更迫切更重要,继承比创新更迫切更重要,尽可能地挖掘已有的流派和传统表演手法,比创造什么新的流派和手法更迫切更重要。而通过“音配像”的形式,让目前还拥有舞台表演能力的中青年艺人们,通过模仿和揣摩剧种辉煌时期艺人们的表演手法,使当年的大师们久负盛名的剧目得以重现,人们有机会欣赏到大师的模本,也使新一代艺人有追模前贤的活标本,实在是无奈之下最好的选择之一。同样地,蒋锡武先生认为京剧音配像工程的益处主要有三点:第一,它满足了新老

京剧爱好者的看戏要求；第二，它是学习京剧而至于普及京剧的途径；第三，从研究的角度看，音配像提供了较为完整的对象资料。

与此同时，对于京剧音配像工程还有一些不同的声音。蒋锡武先生在对音配像工程做出肯定评述的同时还提出了两点看法：第一，配像演员选择得是否恰当？第二，即或是当今最适于某戏的配演者，其所配出的还原程度如何，则更难免要打折扣。李啸晨先生则提出：第一，某些剧目在配像中存在明显的失误。音配像既然作为一套教材、一部模本传流后世，那么一定要做到绝对的权威和准确，这样才能让后学者以此为借鉴，把观摩的剧目学习、上演并传承下去。在音配像中就存在了白璧微瑕，那后人如果仍以此为标准来学习、演出的话，岂不误人子弟？倘若些许的错误不断传承下去，很可能以讹传讹，形成剧目表演中更大的误区。第二，对于青年演员的选用。尤其在音配像工程的后期，大量地任用青年演员为前辈名家、大师的录音配像，似乎不妥。第三，部分珍贵录音没有配像，也实为一大憾事。刘新阳先生也提出了一些关于舞台演出复原的问题：第一，与传统的舞台设置不同。第二，与传统的舞台地位不同。例如，目前所见到的三个《打侄上坟》的音配像版本中，有两个版本中的陈伯愚见张公道都是从上场门上场的，而在传统的演法中，张公道带领六子^①到陈府领粮叫门时，是站在上场门一侧的，因此，陈伯愚应从下场门上场。第三，与传统的舞

① 六子即由一常龙套，即四人担任，只不过额外的是饰张公道三四子的演员各抱一喜神，才组成六子。

台道具不同。第四，某些演员缺乏或疏忽舞台基本规律与常识。

以上就是目前学界关于音配像工程的不同见解。

（二）记录参与京剧音配像工作感想的文章

1. 参与配像工作的老艺术家、青年演员的感想

参与京剧音配像工作的老艺术家和青年演员对于音配像过程中工作感想的记录。如袁世海先生的《京剧音配像有利于青年演员的培养》、李世济先生的《为了今人与后人》、梅葆玖先生的《努力为京剧音配像做出自己的贡献》、张学津先生的《京剧振兴的火种》、吴素秋的《配念白要比配唱难》、张火丁的《音配像使我博学群师》、李佩红的《力求形似，更求神似》，等等。

2. 参与音配像的工作人员感想

在京剧音配像工程中舞台导演、舞台指导、电视导演、录音编辑等关于工作感想的文章。如迟金声先生的《回首所来径 苍苍横翠微——京剧音配像感言》、马崇仁先生的《京剧音配像有感》、闫德威先生的《让绝唱立像荧屏》、刘怀萱先生与王联生先生的《谈京剧音配像录音资料的整理与编辑》，等等。

（三）怀念性的文章

怀念性的文章是指对在音配像实施过程中去世的谢国祥先生、张君秋先生、袁世海先生、李和曾先生、裘少成先生等追思怀念的文章。如《看音配像追念谢国祥》《怀念我的老师张君秋》《音容永存——怀念父亲李和曾》等。在音配像工程实施的21年里，有几位参与音配像工作的领导、艺术家相继故