



中国戏曲学院晚霞工程丛书
NATIONAL ACADEMY OF CHINESE THEATRE ARTS
APPROLOW PROJECT COLLECTION



主 编 宋丹菊
执行主编 朱 天

京剧宋(德珠)派 艺术论集

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House



中国戏曲学院晚霞工程丛书
NATIONAL ACADEMY OF CHINESE THEATRE ARTS
AT TERRESTRIAL RAINBOW CULTURE PROJECT

京剧宋(德珠)派 艺术论集

主 编 宋丹菊

执行主编 朱 天

图书在版编目(CIP)数据

京剧宋(德珠)派艺术论集 / 宋丹菊主编. — 北京:

文化艺术出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5039-6366-7

I. ①京… II. ①宋… III. ①京剧—戏剧流派—戏剧

研究—文集 IV. ①J821.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第160838号

京剧宋(德珠)派艺术论集

主 编 宋丹菊

执行主编 朱 天

责任编辑 张月峰

书籍设计 姚雪媛 丁智睿

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057696—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2018年6月第1版

印 次 2018年6月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 27

字 数 420千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6366-7

定 价 60.00元



中国戏曲学院晚霞工程丛书
NATIONAL ACADEMY OF CHINESE THEATRE ARTS
AFTERGLOW PROJECT COLLECTION

晚霞工程编委会

主任 巴图

委员 冉常建 赵伟明 李威 李钢 辛虹



20世纪80年代末，宋丹菊收徒代京津拜师合影。前排右起：李慧芳、屠珍、齐心、代京津、程玉菁、张良辰、马少波、李超；后排右起：宋丹菊、刘厚生、朱海北、梅绍武、周桓、刘乃崇、王蕴明、朱文相、蒋健兰、安志强、赵晓冬、李惠中、过士行、陈慧敏、高树林。



2008年，宋丹菊与翟惠生（左二）、张家瑛（左一）、周增祥（右一）等合影。



20世纪80年代初，花竹餐厅聚会。第一排：吴祖光（右一）、伍珍（叶圣陶儿媳）（右二）、杜近芳（右三）、许姬传（右四）、孙毓敏（右五）、新风霞（右六）、楼惠君（右七）、邹慧兰（右八）；第二排：宋丹菊（右五）、李维康（左二）；第三排：袁世海（右一）、许凤山（右二）、王大元（右三）。



20世纪80年代初，陈永玲演出后合影。后排右起：张君秋、周和桐、宋德珠、梅葆玖、许姬传、陈永玲、刘雪涛、李万春、宋丹菊、张伟君（荀慧生太太）、吴素秋、邹慧兰、屠珍、梅绍武、荀令莱等。



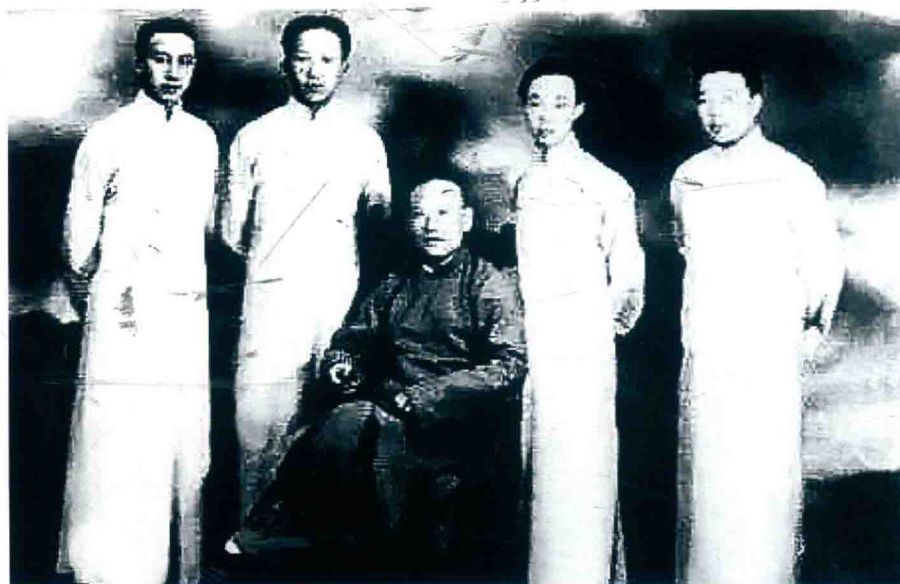
1959年，宋丹菊（后排左三）与梅兰芳（后排中）、荀慧生（左座）、老舍（右座）等合影。



20世纪80年代，观看宋丹菊演出后合影。后排：俞振飞（右四）、赵荣琛（右五）、宋德珠（右六）、许姬传（右八）、马祥麟（右九）、邹慧兰（右十一）、周铨庵（前排左三）等。



20世纪40年代初，前排：马连良（左一）、王凤卿（左三）、焦菊隐（左四）、王瑶卿（左五）、谭小培（左六）；中排：王琴生（左二）、谭富英（左三）、马崇仁（右六）；后排：杨宝忠（右一）、杨宝森（右二）、宋德珠（右三）。



20世纪40年代初，左起：王金璐、李德彬、翁偶虹、宋德珠、周和桐。

目 录

序一 菊影承珠光 精艺传后人 迟金声 / 1

序二 后生薪火继先师 刘宗汉 / 7

序三 打开眼前这本书…… 杨 澄 / 12

序四 我所认识的宋丹菊 朱传荣 / 18

第一部分 生平历史研究

宋德珠艺术史脉 朱 天 / 25

他第一个以武旦挑大梁 李洪春 / 28

菊圃掇英录——宋德珠篇 翁偶虹 / 29

《国剧名伶轶事》摘要 朱文相 / 34

武丑叶派·武旦宋派 王家熙 / 35

颖光长久

——怀念父亲宋德珠 宋丹菊 / 36

忆父亲宋德珠的训育 宋丹菊 / 41

宋德珠专文

——上海拜访记录 宋丹菊 / 42

宋丹菊艺术生涯 朱 天 / 45

王金璐为宋丹菊做的职称鉴定 王金璐 / 49

我看宋丹菊 黄金懋 / 51

丹菊竞放 锲而不舍 张晓晨 / 54

花开三度有传人 张晓晨（中国香港）/ 61

菊丛一枝丹 高尚贤 / 64

以弘扬宋（德珠）派艺术为己任

——中国戏曲学院教授宋丹菊印象 张景山 / 67

丹心继业 菊韵尤芳 赵德芝 / 72

虎女、明师、贤妻、良母

——宋丹菊老师艺术人生管窥 张一帆 / 74

青出于蓝一枝丹

——访北京京剧院刀马旦宋丹菊 鞠健军 王 渊 / 79

我的京剧和爱情悲欢 宋丹菊 / 81

第二部分 艺术理论

宋派启示录 贯 涌 / 89

宋德珠怎样成为宋派 翁偶虹 / 95

宋德珠与宋丹菊 翁偶虹 / 106

提倡文武昆乱不挡

——看宋丹菊演昆曲有感 朱家潘 / 108

京剧一曲 传艺联谊

——宋丹菊访美小记 朱家潘 / 111

衣钵真传也要发展

——宋丹菊的表演和她的艺术审美 阿 甲 / 113

读《珠光菊影》谈宋派艺术 刘乃崇 蒋健兰 / 118

宋德珠的八字诀 刘乃崇 / 128

允文允武 昆乱不挡

——看宋丹菊折子戏专场演出 张景山 / 135

宋德珠与武旦本体特征散论 王家熙 / 137

我的父亲宋德珠 宋丹菊 / 143

武工·武戏·武旦 宋丹菊 / 146

宋派艺术是创造美的艺术

——继承发扬宋（德珠）派艺术的体会 宋丹菊 / 152

我所理解的父亲的艺术 宋丹菊 / 157

京剧的土壤 民族的未来 宋丹菊口述 朱天记录整理 / 160

艺园奇葩说宋派 吉建勋 / 161

谈宋派武旦艺术的定位与传承 刘新阳 / 163

宋派美之己见 张 丹 / 167

宋（德珠）派京剧艺术成为非物质文化遗产的历史必然性 朱 天 / 171

规范中的自由

——论宋（德珠）派武旦表演艺术的女性美 刘 璐 / 182

第三部分 剧目研究、评论

赞宋派戏《改容战父》的新生 刘乃崇 蒋健兰 / 193

《扈家庄》剧目分析 宋丹菊 / 198

新的解释 新的表现术

——看宋丹菊饰演《战宛城》的邹氏 李春熹 / 202

美轮美奂看宋派 周增祥 / 204

古戏台前赏丹菊 照 南 / 205

珠光焕然菊丛丹

——《改容战父》的“三级跳” 池 浚 / 208

美人鱼的前世今生 池 凌 / 222

《改容战父》由京剧到湘剧的移植过程 凌 静 / 225

能文善武的宋派艺术 刘永渤 / 235

宋派武旦身段元素谈起 林永娜 / 238

浅谈学习宋派艺术的体会 赵 宇 / 243

学演宋派《扈家庄》 林子琪 / 247

宋派艺术后继有人

——喜看“四小名旦”后代的艺术表演 丁道希 / 255

京剧《美人鱼》复排创作浅议 陈 宇 朱 天 / 257

故纸堆里寻佳剧 朱 天 / 261

《美人鱼》的重生 朱 天 / 264

京剧“真趣”

——走近著名京剧表演艺术家宋丹菊教授有感 施志华 / 267

神交之谊的朱文相、宋丹菊 宣长庚 / 270

从京剧四大名旦和四小名旦的产生看宋丹菊收徒 宋 捷 / 272

第四部分 薪火相传

翘首南天倍思亲 宋丹菊 / 277

师恩如父

——程玉菁恩师逝世十周年祭 宋丹菊 / 279

我与朱老的“戏缘” 宋丹菊 / 285

怀念王金璐师叔二三事 宋丹菊口述 朱天记录整理 / 288

忆京剧音乐大师汪本贞先生二三事 宋丹菊口述 朱天记录整理 / 293

在班世超先生的纪念活动上 宋丹菊口述 朱天记录整理 / 295

感谢北京京剧院给了我传承宋派艺术的契机 宋丹菊 / 296

在《大战宛城》发布会上的讲话 宋丹菊 / 299

风雨京昆三十春秋 普及教育百年华章 宋丹菊口述 朱天记录整理 / 300

小戏：好看 耐看 宋丹菊 / 303

文武兼优的侯丹梅 宋丹菊 / 305

唯有执着献丹心 宋丹菊 / 306

在沈阳收李丹为徒的仪式上讲话 宋丹菊 / 308

在福建收刘永渤为徒仪式上的讲话 宋丹菊 / 310

在长沙收徒仪式上的讲话 宋丹菊 / 312

在收李梓维、慈海源为徒仪式上的讲话 宋丹菊 / 314

在重庆收章乃方、林子琪为徒仪式上的讲话 宋丹菊 / 317

在北京收徒（9人）仪式上的讲话 宋丹菊 / 319

宋丹菊老师收徒仪式来宾讲话贺辞 / 321

海外归来话艺踪 宋丹菊 / 332

附录一 誉满天下

题字题词 / 337

宋德珠暑期传艺 翁偶虹 / 343

“票友”热捧宋丹菊 黄金懋（中国香港）/ 344

名京剧武旦宋德珠之女宋丹菊昨谈京剧艺术 黄金懋（中国香港）/ 347

宋丹菊访美小记 宋 晨 / 348

宋丹菊专场演出在京举行 王庆生 / 350

梅花香自苦寒来

——访京剧演员宋丹菊 柏 生 / 351

一出《战宛城》两岸甥舅情 周 桓 / 354

宋丹菊的破天荒 凡 鸟 / 356

花甲教授喜拜师 凡 鸟 / 357

热烈欢迎中国京剧表演艺术家宋丹菊教授访问维也纳 宋 健 / 358

维也纳京剧社排演现代戏“智斗” 宋 健 / 359

丹菊异国二度开 张申兰 / 361

京剧界纪念宋德珠诞辰90周年 马 跃 / 364

宋丹菊、沈福存、李鸣岩等京剧名家重庆收徒 重庆京剧团 / 366

勘宋德珠 沈正元 / 367

勘宋德珠 张醉丐 / 367

打油诗：宋德珠以《小放牛》《杨排风》两剧称誉 无聊斋主 / 368

打油诗：四小名旦的近况（宋德珠） 张醉丐 / 369

附录二 麇毼留痕

宋（德珠）派家庭成员 / 373

宋德珠演出辑影 / 378

宋丹菊演出辑影 / 384

宋（德珠）派社会活动 / 393

演出、收徒活动报道、文章等 / 398

演出戏单选辑 / 403

后 记 / 419

序一 菊影承珠光 精艺传后人

迟金声

宋丹菊同志是大家熟知的京剧艺术家，同时也一位教坛上的名师，我和丹菊同志的父亲宋德珠先生是好友，丹菊同志青年时期加入北京京剧团（后为北京京剧院），我们又同在一个单位共事多年，她到戏曲学院任教以后也常常联系，所以我对丹菊同志的艺术道路和成就有一些了解。非常欣喜丹菊能够专门而系统地整理艺术生活的资料，对她个人来说很有意义，对后学者来说也有学习借鉴的价值。

父亲启蒙 正式学艺

丹菊的父亲宋德珠先生是著名的京剧旦角艺术家，名列“四小名旦”之中，他的表演融合了当年九阵风（阎岚秋）、朱桂芳两派之长，兼收并蓄，形成了自己的表演风格，是一位武旦行当全面人才，他的戏路也很宽，刀马旦、花旦、花衫戏都非常出色。丹菊从小就看父亲演出，很喜欢武旦，也希望自己能做一个像父亲一样的演员，而德珠先生深知学艺、作艺之苦，最初并不主张丹菊学戏。

丹菊说过，有一次德珠先生从外地演出回家，带着她去荀慧生先生家。荀先生看了看丹菊，便问她学戏没有。丹菊说：“我很喜欢京剧，可我父亲不主张我学戏。”荀先生对德珠先生说：“你看她身条、眼神多好啊！是个演员坯子。你应当叫她学戏，更应该让她继承你的武旦艺术啊！”荀先生的一番话使得丹菊有了学艺的可能。

第二天早起，德珠先生把丹菊叫来，对她说：“你想学戏，你有条件吗？你踢腿我看看。”丹菊这一踢腿，可让德珠先生大吃一惊，他完全没有想到女儿的左、右腿都很好，他哪知道丹菊练私功已有两年了！德珠先生既知女儿早已开始练

功，便提出由他给丹菊练练基本功，不必忙着学戏。

从此，丹菊在父亲的启蒙下走上艺术道路。

加入剧团 艺术精进

德珠先生在外地演出期间，丹菊曾经向魏效苟先生学花旦开蒙戏《拾玉镯》《铁弓缘》《豆汁记》等，具备一定基础。1958年，北京京剧团招收一批男女青年为演员，随团学习、演出，男生有范乃公、贾荣生等，女生有黄汝宜、赵文瑜、冯百葵等，宋丹菊是由小王玉蓉介绍进团的。丹菊进团参加的头一个剧目是青年团的现代戏《青春之歌》，她演女学生，表演严肃认真，给大家留下了很好的印象。

丹菊肯下苦功，属于练功比较“狠”的，她在团里兢兢业业，非常勤奋，由王元信、陆洪瑞、马世禄等人帮助她练功、打出手。丹菊在“大团”（以马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎为主的阵容）的戏里演一些配角，后来也在几位主演的剧目的前场演一出武旦剧目，效果还是很好的。无论是演主角，还是配角，乃至跑“女兵”、打“下串”，丹菊都特别认真，得到大家的认可。

丹菊进团后，恰逢宋德珠先生在北京，她每天早上和小王玉蓉去长安戏院（老“长安”在西单）向宋先生学戏、练功。《扈家庄》即是此时所学，这是武旦必学的一出戏，还有《打焦赞》《泗州城》《虹霓关》等剧目。丹菊得到父亲悉心传授，艺术上成长很快、收获很大，直到1961年宋德珠先生被河北省约去。

我导演现代京剧《沙家浜》期间，丹菊也在剧组。那个时候丹菊演一个小角色——躲避胡传魁队伍的农村妇女，有一个拿着包袱上、再跑下的过场戏，丹菊演得很细。我们的道具景片后边是一个平台，延伸到侧幕里，每次演出，我都看见丹菊在上场之前，随着低沉紧张的音乐在侧幕里做准备，手里跟着节奏甩动包袱，这是为了急速跑上场来显得真实，她的上场是带着后台酝酿好的情绪的。后台喊“站住”，丹菊快速上场，跑下茶馆的台阶以后，回头一望，随着“起范儿”一悠包袱，将包袱抱在怀中，正赶上一锣“仓”，又急速往下场门跑下。虽然只有很短的一点戏，但丹菊演得很饱满、紧凑，足见她认真严谨的演出作风，几十年过去了，我记忆犹新。

又聆亲炙 转益多师

“文革”结束以后，传统戏恢复演出，丹菊有更多的演出机会了。她如饥似渴地向前辈老师们学习，在北京京剧团（院）的演出中常常能看到她的身影。

20世纪80年代初，宋德珠先生从河北退休回京，丹菊便有更多时间与父亲在一起了。德珠先生喜欢养鸟，每日早晨，德珠提着鸟笼与丹菊同到月坛公园，那儿有一片空地，正适合练功。李洪春老先生也喜欢养鸟，提着鸟笼在月坛公园与德珠会面，这是每天的“死约会”。丹菊对这一段光阴非常怀念，她说：“他们爷俩聊天，我就在一旁练基本功，然后我父亲就给我排戏。”很多戏都是过去已学过的，等于是再进行加工，要把人物的情绪和眼神、身段等表演技巧细致地融合在一起。李先生也会帮着分析剧情戏理，诠释角色的思想活动，两位前辈就像导演一样，介绍如何表现人物，提升表演的层次。虽然时间只有两年，但这一阶段对于丹菊来说收获极大，她的艺术提升也很快。

丹菊重视艺术的广采博收，又向王玉蓉、邓德芹、冀韵兰等人学戏，还正式拜程玉菁为师，学习多个行当、不同风格的表演。

丹菊的《扈家庄》《打焦赞》《铜大缸》《青石山》等剧目都展现了乃父的艺术魅力。尤其是《扈家庄》，丹菊“学得细、练得勤、演得多”，后来又加上一个“教得精”。她特别强调宋德珠先生的美而媚，不能把女性人物的“武”演得粗野，武戏的技巧必须结合人物与剧情，不能千篇一律，不能粗枝大叶。《扈家庄》的表演要刚柔相济，要把扈三娘的美丽和傲气表现出来。宋德珠先生是以男性演女性，十分强调女性美，丹菊本身就是女性，她在表演上是沿着德珠先生的教诲和启迪发展的，更深地开拓武旦女性美的天地。

《改容战父》是丹菊请翁偶虹先生根据20世纪40年代翁老为宋德珠先生所写的《蝶恋花》改编而成的。德珠先生很早就演这个戏了，丹菊未看过此剧，她四处请益，在翁老以及当年参演的艺术家的追忆和指导下，勾勒出了原剧的风貌，丹菊精心地为女主角万香友加工了唱念做打的技巧。不同的情节、场次，万香友