

导演的工作
剧目的选择

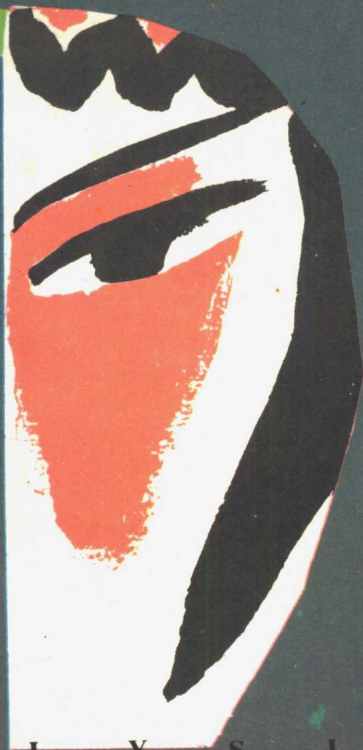
写意与写实
剖析《风雨情缘》

新影拍摄戏曲
片的情况

舞台剧本的改编

戏曲艺术
片的声音处理

知难而退
和激流勇进

X Q Y S P D L L Y S J

王永宏 著

戏曲艺术片的 理论与实践

王永宏 著

曲艺片的 理论与实践

中国电影出版社
1991 北京

内 容 说 明

本书是第一本专门论述戏曲艺术片的著作。作者王永宏同志从自己多年的实际工作中，总结出了拍摄戏曲艺术片的经验，并对几部戏曲片进行了较细致的剖析。

本书叙述有条理、有层次，内容通俗易懂，不仅对电影专业工作者有参考价值，而且能帮助电影爱好者了解戏曲艺术片的创作，提高对戏曲艺术片的兴趣。

责任编辑：秦 赞

封面设计：张 梅

戏曲艺术片的理论与实践

中 国 电 影 出 版 社 出 版 发 行

(北京北三环东路22号)

宏伟胶印厂印刷 新华书店经销

开本·787×1092毫米 1/32 印张·3.875 插页·4

字数：100000 印数：1500册

1991年12月第1版北京第1次印刷

ISBN 7-106-00505-3 J·0350 定价：2.30 元

《孟姜女》剧照 孟姜女（杨俊饰）

《芙蓉花仙》剧照 芙蓉花仙（张宁佳饰）

《倒霉大叔的婚事》剧照 常有福（右，任宏恩饰） 魏淑兰（左，汤玉英饰）

《楚庄王》剧照 楚庄王（辛红饰）

《绣花女传奇》剧照 柳明月（单仰萍饰）

《杜鹃女》剧照 杜鹃（郭霄珍饰）

《风雨情缘》剧照
黄桂英（王清芬饰）

《孙悟空大闹无底洞》剧照
金鼠精（韩风云饰）

目 录

第一章	戏曲和戏曲电影的历史简况·····	1
第二章	新影拍摄戏曲片的情况·····	4
第三章	剧目的选择·····	7
第四章	对舞台剧本的改编·····	10
第五章	导演的工作·····	31
第六章	写意与写实·····	41
第七章	剖析《风雨情缘》·····	60
第八章	剖析《倒霉大叔的婚事》·····	69
第九章	戏曲艺术片的声音处理·····	84
第十章	知难而退和激流勇进·····	88
附录	评论界、文艺界对几部戏曲艺术片的反映·····	92
作者附记	·····	122

第一章 戏曲和戏曲电影的 历史简况

我国的戏曲艺术，具有悠久的历史，走过了漫长的坎坷不平的道路，经过无数艺人的不断丰富、革新与发展，一直继续到今天，表现了旺盛的生命力。据统计，我国有三百多个剧种，古今剧目，数以万计。过去一向有“词山曲海”之说，这个“海”，就是形容戏曲剧目之多。据有的史料记载，我国传统剧目约有五万个，其中京剧这一剧种的剧目旧传有“三千八百出”。戏曲在中华民族文化艺术史上，以及在世界艺术宝库里，占有独特的地位。

中国的传统戏剧有一个独特的称谓：“戏曲”。我国历史上首先使用“戏曲”这个词的是元代的陶宗仪，他在《南村辍耕录·院本名目》中写道：“唐有传奇。宋有戏曲、唱诨、词说。金有院本、杂剧、诸宫调。”但这里所说的戏曲是专指元杂剧产生以前的宋杂剧。从近代王国维开始，才把“戏曲”用来作为包括宋元南戏、元明杂剧、明清传奇以至近代的京剧和所有地方戏在内的中国传统戏剧文化的通称。

我国传统的戏曲遗产，为历代人民所喜闻乐见。这些传统的戏曲剧目，题材广泛，体裁多样，既有历史故事，神话

传说，又有民族生活风俗剧，既有悲剧、喜剧，又有正剧、闹剧等，真称得上是琳琅满目，美不胜收。

我国的戏曲遗产，具有深厚的现实主义传统，它植根于历代人民生活、斗争的土壤之中，表现了中华民族正义、勇敢、智慧、善良的性格，具有强烈的人民性和民主主义思想。有增强民族自尊心和民族自豪感的审美价值。

我国戏曲艺术的成就是显赫辉煌的，但长期以来没有被世界各国人民普遍认识，各国人民很不容易看到我们的戏曲演出。自从电影传入我国，便与我们的民族艺术——戏曲，结合了起来，产生一个新型的片种——戏曲电影。新中国成立后，我们电影工作者遵循党的“古为今用”和“推陈出新”的方针，把优秀的传统剧目和灿若群星的优秀戏曲表演艺术家的精采表演搬上银幕，使其在全国范围内，让更多的观众得以欣赏，并从中获得教益、启迪和美的享受，发扬和培育民族美德，为建设社会主义精神文明的大厦增砖添瓦，同时，各国人民亦通过银幕欣赏到了古老而又优美的中国戏曲艺术。

在中国电影史上，电影和戏曲有着极为密切的关系。早在1905年，中国电影还在襁褓之中就与戏曲结下了不解之缘。中国人尝试拍摄的第一部戏曲片就是京剧武打戏《定军山》的片断。这是京剧表演艺术家谭鑫培主演的，由北京丰泰照相馆拍摄的。当时拍摄《定军山》并不是有意识地要创造戏曲电影这个片种，而是作为中国电影萌芽时期的试验片来拍的。接着商务印书馆成立活动影戏部，拍摄了梅兰芳的《春香闹学》、《天女散花》等京剧舞蹈片断。当时摄影机固定在一个地方，纯粹是照相式的纪录舞台演出实况，镜头没有任何变化，根本谈不上运用什么电影艺术技巧。1948年，我国试验

拍摄的第一部彩色戏曲片，也是梅兰芳主演的京剧《生死恨》。这就是我们国家戏曲片的最初历史情况。

戏曲片大量拍摄和迅速发展，是在中华人民共和国成立以后。特别是在五十年代中后期和六十年代前半期这十年间，是我国戏曲电影最繁荣的一个黄金时代。这一时期共摄制了90部左右的戏曲片。1956年至1963年间，每年生产的戏曲片都在9—13部之间。近几年来又摄制了大约60多部戏曲片。从1905年拍摄的第一部戏曲片起，到目前为止，我国大约摄制了三百多部戏曲片，约有七十多个剧种。堪称风格多样，百花齐放。

经过电影编剧、导演、摄影、美工等创作人员和戏曲编剧、舞台导演、戏曲表演艺术家们的不断努力实践和探索，使我国戏曲电影的质量达到了一个新的水平，出现了一批优秀的戏曲艺术片。象越剧戏曲片《梁山伯与祝英台》、《红楼梦》、《五女拜寿》；黄梅戏戏曲片《天仙配》；绍剧戏曲片《孙悟空三打白骨精》；昆曲戏曲片《十五贯》；豫剧戏曲片《七品芝麻官》、《倒霉大叔的婚事》；京剧戏曲片《杨门女将》、《白蛇传》、《铁弓缘》、《徐九经升官记》、《火焰山》；评剧戏曲片《杨三姐告状》；曲剧戏曲片《清宫怨》等等，在国内上映，受到了广大观众的好评。这些影片以独特的艺术魅力，感染着、吸引着广大观众。

第二章 新影拍摄戏曲片 的情况

文革前的十七年，新影厂就拍摄了《梅兰芳舞台艺术》，程砚秋的《荒山泪》和豫剧《穆桂英挂帅》等戏曲片。这几部片子准确的叫法，我认为称之为舞台纪录片为宜。文革后期拍摄了刘秀荣主演的《盗仙草》、杜近芳主演的《断桥》、马长礼主演的《文昭关》等折子戏。后来又拍摄了湘剧《园丁之歌》、《送货路上》、《两张图纸》等。这些戏的拍摄也没有突破舞台的框框，基本上也还是舞台纪录片。真正拍摄戏曲艺术片是从1980年开始的。文化部正式下达任务，新影每年拍两部戏曲艺术片。从那时开始，成立了戏曲片室，培育、组成了专门拍摄戏曲艺术片的班子。到现在我们已经拍摄了二十部。计有：《血溅美人图》、《红娘》、《杨三姐告状》、《墙头记》、《孙悟空大闹无底洞》、《杜鹃女》、《清宫怨》、《邻里风波》、《风雨情缘》、《芙蓉花仙》、《绣花女传奇》、《芳草心》、《孟姜女》、《女皇错断梨花案》、《金水桥》、《楚庄王》、《倒霉大叔的婚事》、《疯秀才》、《抢状元》、《风流灵仙》。

这二十部片子包括的剧种有：北方昆曲、京剧、山西北路梆子、评剧、山东梆子、黄梅戏、北京曲剧、豫剧、川

剧、越剧、歌剧、婺剧、花鼓戏、湘桂剧，共14个剧种。在发行拷贝量上，新影厂摄制的戏曲片也是相当不错的。如：《杨三姐告状》199个，《清宫怨》195个，《孙悟空大闹无底洞》171个，《绣花女传奇》169个，《墙头记》150个。其它片子的拷贝也都在100个上下。只有《芙蓉花仙》的拷贝量较少，48个。据中国电影发行放映公司副经理马骊骏同志在一次座谈会上讲，每部片子（包括故事片）的拷贝能够达到100个以上都是好片子，中上乘之作，经济效益都较好。在1984年戏曲电影回顾展的座谈会上，电影局石方禹局长在发言中提到：新影拍摄的《清宫怨》是优秀影片。豫剧表演艺术家马金凤在一次和黄宗江同志谈到拍摄戏曲艺术片时提到：新影拍的戏曲片步子迈得比较大。意思是指我们突破舞台剧的时空限制。我们也收到些观众来信，称赞我们戏曲艺术片的社会效益。

目前，根据我们的切身体会和掌握的信息，在选择剧种上，越剧、黄梅戏、豫剧、评剧这四个剧种，观众面较宽，南北都吃。拍摄这四个剧种的片子，即或质量差一点，但拷贝量也在100个上下。有的剧种冷僻，地方性很强，即或拍得很好，拷贝量也不大。如《芙蓉花仙》，在艺术处理上是不错的，在北京和成都为此片开了两次座谈会，戏剧界、电影界的专家，各大报纸、刊物的记者都反映很好。成都川剧界的同志认为：是建国以来所拍川剧戏曲艺术片中最好的一部。片子在四川上映，上座率也很好。但一拿到全国上映就不行了，其它省、市不吃这个剧种，包括峨影拍的《巴山奇冤》（即《巴山秀才》）在全国发行也不行。但豫剧、黄梅戏的片子就比较好发行，如黄梅戏《杜鹃女》，豫剧《风雨情缘》，在艺

术处理上比《芙蓉花仙》稍显逊色，但拷贝量还是上去了，《杜鹃女》80多个，《风雨情缘》99个，净赚纯利润都达20多万元。要接受这个教训。今后，一般的冷僻剧种，没有特别好的本子，没有特别好的演员，在选择上要特别慎重，但对上述四大剧种的剧目选择可以放宽一些。

第三章 剧目的选择

初选剧目时，首先是着眼于戏的主题立意——能否有助于提高人们的精神境界，给人以历史知识、斗争经验和美感享受以及富有娱乐性，能否培养观众辨别邪正、是非和美丑观念，从而使观众领悟和感奋起来，具有现实的教育和陶冶情操作用。人们看戏，总是通过戏剧的深刻的主题、动人的情节、强烈的矛盾冲突、巧妙的艺术构思、精彩的艺术表演受到感染，引起共鸣，使之在兴感咏叹之余，潜移默化、心悦诚服地接受教育和情操的陶冶。

我们在选择《血溅美人图》、《杨三姐告状》、《墙头记》、《孙悟空大闹无底洞》、《邻里风波》、《清宫怨》、《绣花女传奇》等剧目时，就是从上述的原则出发的。

《血溅美人图》是一出新编历史剧。这个戏的主题思想好，反映闯王得了天下后，骄奢淫逸、忠奸不分；手下的大将居功自傲、沉溺酒色、破坏军纪、骚扰百姓，最终一败涂地，造成了历史大悲剧。该剧引人深思，发人深省。《杨三姐告状》是评剧优秀传统剧目之一。该剧成功地塑造了机智的杨三姐这一艺术形象，写出她不畏权势向封建官僚、地主恶势力进行不屈不挠的斗争精神，同时还塑造了民国初年社会上形形色色的人物形象。这出戏有浓厚的生活气息和地方特色，

久演不衰，为广大观众所喜爱。《墙头记》，则是一出具有现实意义的讽刺剧。为针贬时弊，我们选择拍摄《墙头记》，把剧中人大乖、二乖夫妇作为谴责和鞭挞的对象，深刻揭露和批判那种违背人伦道德的极端利己主义的腐朽思想，嘲弄那些忘恩负义、不孝敬长者的忤逆子。《孙悟空大闹无底洞》也是依据它的正义战胜邪恶的这一鲜明主题而选定的。《邻里风波》是一出现代喜剧，作者从邻里之间日常生活里，提炼具有喜剧色彩的生活细节，于屡见不鲜中挖掘包含时代精神的思想立意，以小见大，由浅入深，这出戏具有强烈的现实意义。

《清宫怨》所反映的内容，是我国近代史上的一次著名的政治运动——戊戌政变。影片就是以这次运动为背景，描写以光绪和慈禧为代表的帝、后两党，围绕着变法维新展开的一场革新与守旧、爱国与卖国的激烈斗争。

大家都知道，文化大革命初期，戚本禹就电影《清宫秘史》的评价问题，炮制了《爱国主义还是卖国主义》一文，把光绪和珍妃说成是“帝国主义的代理人”，借影评之名，恶毒攻击党和国家的主要领导人刘少奇同志，肆意歪曲历史的本来面目，为林彪、“四人帮”篡党夺权制造舆论。历史是无情的。1979年以来，为了拨乱反正，史学界重新讨论评价了光绪在戊戌变法中的作用。这部影片就是通过活生生的艺术形象，再现了“变法图强，抵御外患”的重大主题，还珍妃与光绪的本来历史面目，塑造了熟知史书，富有进取精神，忧国忧民、聪明睿智、又有些英气的珍妃形象和一向倾向于民主政治、颇有些作为而又缺乏果断精神的光绪形象。

其次，选择剧目时，还必须考虑到选什么样的剧种能为

全国观众所接受。地方戏曲，都是用方言演出的，有它的局限性。如《墙头记》这个戏，由于它切中时弊，具有现实的教育作用，好几个剧种都移植了。我们先看了山东梆子《墙头记》，后又到江西看了采茶戏《墙头记》，虽然采茶戏《墙头记》在导演的处理、服装设计上有它的独到之处，但因是江西方言，其它地区很难听懂。山东梆子虽也用的是山东方言，属北方语系，全国大多数省份的观众是可以接受的。我们听说上影拍的采茶戏《茶童戏主》，就因为很多地区听不懂，拷贝的发行量就少。因此，我们决定拍摄山东梆子《墙头记》。

第三，选择剧目时，我们考虑到有的戏节奏太慢、跌宕起伏不大，跳跃性差，不适于拍电影，也没有入选。如有人曾向我推荐豫剧《秦雪梅吊孝》，当我看了戏后，是不赞成入选的。虽然戏的主题思想是好的，演员的表演、唱功也堪称优秀，但戏的节奏较慢，起伏不大，全剧大段唱腔太多。如重场戏吊孝，一个演员在台上一唱就是三、四十分钟，不出画面；若用电影来表现，就很难处理。