

杜长胜 主编

京剧与中国 文化传统(上)

JINGJUYUZHONGGUO
WENHUACHUANTONG

第二届京剧学国际学术研讨会论文集

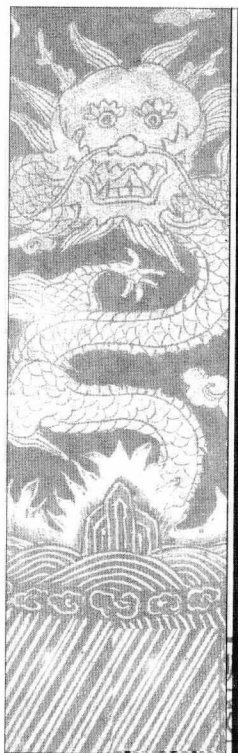
53

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

京剧与中国 文化传统

THEATRE AND CULTURE
OF Peking Opera

中国戏曲出版社

杜长胜 主编

京剧与中国文化传统

第二届京剧学国际学术研讨会论文集

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧与中国文化传统 (上、下): 第二届京剧学国际学术研讨会论文集/杜长胜主编. -北京: 文化艺术出版社, 2008. 8
ISBN 978-7-5039-3560-2

I. 京… II. 杜… III. 京剧-艺术-文集 IV. J821-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 118073 号

京剧与中国文化传统 (上、下)

——第二届京剧学国际学术研讨会论文集

编者 杜长胜主编

责任编辑 蔡志翔

责任校对 方玉菊

装帧设计 刘宝华

出版发行 文化艺术出版社

地址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经销 新华书店

印刷 三河市国英印务有限公司印刷

版次 2008 年 9 月第 1 版

2008 年 9 月第 1 次印刷

开本 720 × 980 毫米 1/16

印张 46

字数 750 千字

书号 ISBN 978-7-5039-3560-2/J · 958

定价 98.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

第二届京剧学国际学术研讨会致辞（代序）

杜长胜

在2005年5月17日第一届京剧学研讨会结束的会议上，我代表中国戏曲学院提出建议在两年后举办第二届京剧学学术研讨会。两年后的2007年5月11日，在主办单位和大家的共同努力下，全国的京剧学研究专家、艺术家和戏曲教育工作者，再一次相会在北京建银大厦。

2003年12月，中国戏曲学院确定了重点加强京剧学学科建设的目标。次年4月，著名表演艺术家李维康教授和傅谨教授作为学科带头人同时调入我院，筹备了2005年的首届京剧学学术研讨会。2006年，在中宣部、中国文联的支持下，中国戏曲学院中国京剧研究所正式挂牌成立。在北京市有关部门的支持下，几年来我院获得资助的京剧学科研立项和部分完成的课题有20余项，比如李维康教授的《京剧旦行表演艺术的继承与创新》、傅谨教授的《京剧学通论》和《京剧历史文献全编》（近现代部分）、周龙教授的《京剧表演艺术的创新与实验研究》、朱维英教授的《京剧唱腔音乐配器法》，以及《清代京剧文学史》、《近现代京剧文学史》、《京剧小生表演艺术论》、《齐如山剧学研究》等，我院京剧学研究取得了重要进展。

在四个现代化建设日新月异发展的今天，如何有效地保护和继承中华民族优秀文化艺术遗产的问题，越来越显得紧迫了。2007年4月30日新华社的《参考消息》，转载了英国《泰晤士报》和《独立报》刊发的两条消息的摘要，标题是《推土机开到最古老戏园前——英报慨叹北京前门广和楼将被拆

除》。报道说：“上周，甚至连中国国家媒体也齐声惋惜的京剧之家广和楼将被夷为平地，包括广和楼在内的老北京建筑在战争和革命中幸存下来，但在开发商和推土机面前失守”，“广和戏园的拆除令人震惊，在中国传统文化和建筑遗产爱好者中引起共鸣”，正是在这里，“京剧大师梅兰芳开始了他的艺术生涯”。报道说，这座建筑将被推翻，并代之以一个适合百老汇演出的剧场，“北京最古老的京剧戏园将迎来唱美声的胖女士”，并无奈地慨叹剧院被无情的推土机碾碎，是“又一个文化瑰宝的灭亡”。2007年5月9日《光明日报》有一则200字左右的消息，报道说中国人民大学国剧研究中心宣告筹建，中国人民大学设立国剧研究中心，旨在理性地弘扬作为中国国剧的京剧文化。这是一条令人振奋的好消息。上面我引述的这两条外在看似毫不相干的新闻消息，从不同的角度却强烈地传达给我们一个相同的信息，这就是在经济全球化、文化多元化、中国大踏步地迈向社会主义现代化的大背景下，如何对待中华民族的优秀传统文化和艺术。这个问题，不仅国内高度关注，也成为全球关注的问题之一。倘若我们把这两则一喜一忧的消息放在一起读，来仔细品味的话，会给我们留下很多的想象空间。

胡锦涛总书记在《中国文联第八次全国代表大会上的讲话》中，提出了当前中国文化发展要解决的若干重大课题。而要解决这些重大课题，即面对当今世界各种思想文化相互激荡的大潮，要解决满足国家发展和人民生活的文化需求，要找准国家文化发展定位，要创造民族文化新辉煌，要增强我国文化的国际竞争力，要全面提升国家的软实力，都须臾离不开对文化遗产的继承与创新。京剧是我们民族优秀传统文化的瑰宝，第二届京剧学国际学术研讨会的主题是京剧与中国文化传统和京剧与中国传统文化，其目的也是祈望各位专家学者在深入研究京剧的历史与发展规律，进一步推动京剧学学科建设的同时，来进一步探讨在新的历史条件和背景下，如何更好地承担起继承、发展和创新中华民族优秀传统文化的历史使命。

本届京剧学国际学术研讨会共有110位代表到会，收到与会代表撰写的论文68篇。代表们有来自地方省市的，有来自台湾、香港、澳门地区的，还有来自美国、新西兰的一些京剧研究专家学者。与首届研讨会相比，这次会议有以下几个显著的特点：

一是参加这次会议的代表，有些是搞艺术理论研究的，有些是戏曲教育工作者，还有许多在京剧舞台上取得重大成就的表演艺术家。他们越来越倾

心关注京剧理论的研究，关注京剧艺术的理性总结，这是一个好的值得我们肯定的趋向。

第二个特点是，来自台湾、澳门、美国、新西兰等地区的京剧研究专家学者参加此次研讨会，给我们带来了清新的气息。他们从另一个角度来看京剧问题，在一个不同于中国大陆的经济、社会、文化环境下，来感受京剧、看待京剧、研究京剧，研究中国民族文化的继承和创新问题。他们的研究给我们带来了许多有益的启示。

第三个特点是，与会代表展开了自由、深入的讨论，提供的信息量比较大。研讨会对京剧艺术本体规律、京剧的继承与发展、京剧与中国传统文化等课题，进行了广泛的研讨，提出了许多值得重视的有重要学术价值的观点与信息，这也是我们这次会议最大的收获之一。

这次研讨会，还充分体现了学术民主、学术自由的精神，展示了良好的学术风范。比如在某些问题上，专家们看法不一致，有时争论很激烈，甚至由会场延续到场外。但是有一点，他们确实本着彼此尊重、相互平等的态度来交流研讨的，体现了学术争鸣中的君子之风。

中国戏曲学院作为京剧学学术研讨会发起者和主办单位，我们将一如既往的继续为全国的戏曲研究专家，特别是京剧研究专家、学者、教育者以及京剧爱好者搭好研究平台和交流讲台，发挥好我们学院在戏曲学科专业优势，更好推进京剧学学科的建设工作。目前在全国许多高校当中，以及中国艺术研究院，设有戏剧戏曲学博士、硕士学位点的大概要超过 50 个。但是从戏剧戏曲学学科专业建设的完备程度来说，戏曲学院是首屈一指的。因为目前多数的文科大学的戏剧戏曲学学科，主要侧重于对戏曲史和戏曲理论这一方面的研究。

而中国戏曲学院从戏曲史、戏曲艺术论、戏曲创作，包括戏曲文学、戏曲表演、戏曲导演、戏曲音乐、戏曲舞台设计等的舞台创作，还有戏曲文化传播等，可以说整个立体的戏剧戏曲学学科的专业方向，都得到了体现。因此，我们要充分发挥好中国戏曲学院这样的优势，来大力推进戏剧戏曲学和京剧学的学科建设。同时，我们非常欢迎各地的京剧研究专家，带着自己的课题，来中国戏曲学院进行短期的研究工作。

这次研讨会也有不足之处。针对这些不足，在下一届的京剧学学术研讨会筹备过程中，我们要重视加强两点工作。一要重视与全国的京剧院团的联

系，争取把他们请到或者是吸引到研讨会上来。因为他们是京剧具体的舞台实践者，我们不能光做书斋里面的研究。二是要加强与政府文化部门的联系，争取他们更多的支持。这点很重要，政府的支持是必不可少的。

（作者为中国戏曲学院院长）

目 录

- 第二届京剧学国际学术研讨会致辞（代序）…………… 杜长胜/1
- 要不断继承、提高、发展京剧艺术…………… 刘忠德/1
- 大力保护京剧传统文化…………… 王民忠/5
- 抓住机遇，进一步促进京剧学学科建设…………… 郭广生/8

第一辑 京剧理论研究

- 漫谈京剧…………… 龚和德/13
- 看戏看什么…………… 蒋锡武/29
- 京剧欣赏漫谈
- 论京剧舞台之传统…………… 牛川海/42
- 构建京剧学的重大课题：经典化和现代化…………… 张伯昭/49
- 关于京剧“刻画人物”话题的片断联想…………… 刘福民/62
- 戏曲传统艺术生产方式之终结…………… 孙 玫/70
- 京剧的美学品格…………… 谭静波/76

- 论京剧的中和美学精神 冉常建 / 83
- 万千俊美集一身 徐志平 / 94
——中国京剧美学精神浅探
- 阴阳与虚实：京剧艺术的辩证法 施旭升 / 105
- 独具魅力的技艺合成体 田志平 / 114
——论戏曲脚色
- 西方现代艺术“写实艺术的写意化”对戏曲的启示 吕景云 / 126
- 京剧要把握行当的本体特征 常立胜 / 132
- 京剧扮装是一种特殊的美术造型方式 张天翼 / 140
- 玩赏性艺术：标志及社会文化意义 李和平 / 158
- 湖广音的基础方言 余少平 / 166

第二辑 京剧历史钩沉

- 京剧崛起与中国文化传统的近代转型 傅 谨 / 185
——以昆曲的文化角色为背景
- 徽班在北京的发展及其历史经验 赵山林 / 198
- 构建京剧学研究的良好文献基础 谷曙光 / 209
——京剧文献学论纲
- 《戏考》中的现代意识 陆大伟 / 230
- 稀见乐谱中的早期京剧唱腔 海 震 / 241
——清抄本西皮腔工尺谱研究
- 论“花部”之勃兴 解玉峰 / 251
- 京剧三题 马明捷 / 266
- 《醉酒》琐谈 穆凡中 / 275
- 百年话剧对京剧的影响 安 葵 / 283
- 重视研究京剧对地方剧种的影响力和辐射力 高义龙 / 290
——以越剧为个案
- 略论齐如山戏剧思想之转变 陈 恬 / 297
- 谭富英百年祭 翁思再 / 306

京剧男旦艺术之我见	李祥林 / 310
《戏班花名册》的史料价值	戴云 / 321
试析清代宣南戏剧文化的形成	王政尧 / 335
京剧行会之沿革概况	沈玉斌 陈国卿 / 340
现代京剧文学史系年录初稿 (1912 - 1931)	颜全毅 / 354
谈牛子厚先生及其喜(富)连成社创办过程	陈文秀 / 370
一位值得深入研究的早期京剧艺人——梅巧玲	张一帆 / 383

第三辑 京剧创作规律

花旦刍议	李玉茹 / 401
京剧发展要走大路	李维康 / 414
——我演梅派戏的点滴认识与体会	
台湾新编京剧的女性意识	王安祈 / 423
——从女性形象为何需要重塑谈起	
开垦京剧学研究的处女地	周龙 / 451
——谈实验戏剧的探索	
京剧名角所演新编剧目之研究	朱恒夫 / 462
杰出的京剧作家范钧宏	陈培仲 / 471
京剧“样板戏”研究	汪人元 / 480
深耕苗圃——儿童京剧	钟传幸 / 497
关门擎天之栋梁	谢柏梁 / 533
——记京剧表演艺术家关栋天	
空间与交流	刘小军 / 545
——小剧场京剧《祝福》导演思索	
振兴戏曲艺术的成功之路	杨肇菁 / 553
——从京剧《宰相刘罗锅》的创新看戏曲改革之路	
舞台创造中的自然与超越	钟鸣 / 560
——《霸王别姬》从故事到形象新解	
从《西厢记》的历次改编看经典剧目的创新	王嘉兴 苏红 / 567

第四辑 京剧现状剖析

- 京剧的来处与去处 徐城北 / 581
- 京剧议题 苏 移 / 593
- 台湾地区京剧观众观赏行为之研究 翁兴利 / 597
- 变脸与变性：京剧在国际舞台上的呈现 雷碧玮 / 618
- 从京剧唱工训练探讨台湾音乐基础教育 游素凤 / 627
- 京剧现状断想 张 连 / 648
- 是“英雄暮年”？是“子承父业”？是“手足情深”？
- 京剧困境的观众学分析 刘景亮 / 660
- 京剧演员为什么穷 和宝堂 / 668
- 京剧表演教学亟待加强创意观教育 涂玲慧 / 674
- 全球文化视野下的中国京剧发展策略 李仲才 / 678
- 戏曲艺术的第二次危机即将到来 王 政 / 685
- 试论把京剧艺术学纳入国民教育的轨道 王世勋 / 693
- 京剧艺术要出文学经典 孙焕英 / 699
- 京剧“唐派”艺术走进“非物质文化遗产名录”后
的思考 刘新阳 / 704
- 大力推动京剧学学科向前发展 赵锡淮 / 714
- 第二届京剧学国际学术研讨会综述（1）
- 京剧与中国文化传统 吴新苗 / 721
- 第二届京剧学国际学术研讨会综述（2）

要不断继承、提高、发展京剧艺术

全国政协教科文卫委员会主任 刘忠德

各位来宾、各位朋友：

大家好！

今天参加中国戏曲学院主办的第二届京剧学国际学术研讨会我感到很高兴。尤其是有这么多京剧界的老朋友、新朋友在此欢聚一堂，为京剧学学科的发展共同努力，我更感到欣慰，也看到了京剧事业振兴与繁荣的美好前景。

京剧是中华民族艺术宝库中璀璨的瑰宝，我们为此而感到骄傲。作为优秀的传统文化，戏曲艺术一直哺育着我们，滋养了中华民族的精神与文明。同时，作为传承与发展戏曲艺术、培养优秀戏曲人才的中国戏曲学院，在促进京剧学学科的发展上，长期以来非常努力，也作出了重大贡献。今天召开的第二届京剧学国际学术研讨会就是一个很好的体现。

前几年文化部召开了一次电影界人士座谈会，会上一些人带着情绪说，现在电视把电影冲击得太厉害，照他们的意思似乎把全世界电视机都砸碎了，电影就景气了。我说用这种心态来对待电影艺术的生存和发展是没有意义的，特别是没有现实意义。我们要用正确的态度对待不同的事物，包括京剧在内，各门类艺术都应该随着社会的进步、经济的发展，来不断提高自己，完善自己。再说电视出现几十年了，电影不还活着吗？当年电影冲击京剧的时候，其冲击力比电视冲击电影更厉害，但是一百多年，我们的京剧还活着，还在发展，还在提高。为什么？因为它有不可替代的作用和地位。所以最重要的，是要研究各门艺术的不可替代性。电视再发展，电影就是电影，电视不可能替代电影的作用，

就像电影一样,再冲击京剧,京剧有它的生命力,这个生命力就在于它不可能被任何艺术所替代。京剧界应该认真研究,京剧在哪些方面是不可被替代的,这是一件很有意义的事。

京剧属于高雅艺术。我认为高雅艺术和通俗艺术都是社会发展阶段的一定产物,都有不可替代的作用。我们反对低俗文学、低俗艺术,但并不反对通俗艺术。通俗艺术也有它不可替代的作用,也有它的积极作用,比方说,在发展中国家,包括一些发达国家,年轻人以及市民阶层需要看通俗的艺术,特别是像小品这样过去登不了大雅之堂的艺术很受中国百姓的欢迎。人们在温饱问题解决以后,在精神方面就有了新的要求,而通俗艺术最能快速满足人们的这个要求,所以它对社会有着积极的不可替代的作用。

但是高雅艺术是代表一个民族、一个国家的艺术水准和文化水准的。我们不能让我们的年轻人和老百姓,只能欣赏通俗艺术,不能欣赏高雅艺术。看不懂京剧是不行的。我们就是要不断地创造条件,让他们多接触京剧这样的高雅艺术,然后不断提高他们的审美层次,这是咱们的责任。所以在艰难的情况下,我们还是要更加努力,让更多的年轻人和老百姓了解京剧,接受京剧,喜欢京剧。当然京剧艺术还要追求雅俗共赏,雅俗共赏是艺术的最高境界。为什么?交响乐是高雅艺术,但是《拉德斯基进行曲》一奏大家都听懂了,这个就是雅俗共赏的效果。

任何艺术都要随着社会的进步不断地提高自己,完善自己。我在文化部的时候就讲,我们一定要继承京剧、弘扬京剧、发展京剧。我们对经典名著和艺术作品的继承,并不是说不要发展。我曾在香港看京剧《龙凤呈祥》,演了四个半小时,有些专家在打呼噜;还有《四郎探母》,结构松散重复,唱腔缓慢,简直无法忍受。像这些难道不需要去好好提高一下吗?

另外我们还应该创作一些新编历史剧。梅兰芳大师一生创作了许多新编历史剧,他总是不满足于传统的旧剧目,不断地进行创新和改编。这也是很重要的,这也是京剧生命力存在的原因之一。

再一个是要适当地搞一点现代剧,但不能像“文革”那样,所有的剧都变成现代剧,那也不行。年轻人看《红灯记》就一定感兴趣吗?我看不一定。时代不同了,对艺术的审美要求也不同了。总之,第一要原汁原味地把一些经典作品的精华保留下来,但是不等于不提高,不改革;第二要创造出更多的新编历史剧;第三要适当地搞一点现代戏。

从艺术本身发展规律来讲,高雅艺术也需要改革,要做到雅俗共赏。同时社会要资助,政府要支持。今天有一些企业家来参与,我觉得非常好。只有这样,高雅艺术才能发展起来。

今天的京剧学研讨会举办得非常好。这个研讨会是一个在京剧学学科理论上有所建树的大会。只有理论上的清醒,才能有功能上的清醒,才会有事业上的清醒。谈到文化产品,到底跟物质产品有什么区别?它们跟市场的关系是什么样的?作为文化工作者,我们应该把握住这个问题,这样就不会犯错误。文化产品不同于一般的物质产品,但是绝大部分文化产品具有上面的属性,所以它不管是不是以物质形式存在的文化产品,都是具有商品属性的,都是抽象劳动和具体劳动的统一,都是价值和使用价值的统一。而且它的使用价值都是在流通过程当中,以商品交换的方式,满足他人需要以后才能完成的。所以不能像过去那样,一说文化产品有商品属性就是资本主义什么的,这是不对的。

这个道理很简单。不管是否是文化产品还是抽象劳动都是使用价值和价值的问题。而且使用价值是在流通的过程当中,以商品交换的形式,满足他人需要以后完成的。比方说我们看一本书,在书店拿钱买才能看,看戏买票才能看,都有它的商品属性。因此绝大部分文化产品应该进入市场,受市场法则的影响去运行,用市场的法则来调剂我们的艺术生产。

但是文化产品跟物质产品又是不一样的,它具有特殊性。特殊性起码有四点。一点就是文化产品的生产,跟物质产品的生产目的是不一样的。严格意义上讲,物质产品的生产就是为了满足他人的需要,为了交换,就是拿到市场去卖。文化产品虽然有商品的属性,但是创作电视剧剧本、京剧剧本,如果仅仅是为了赚钱来进行写作的话,剧作者就不成为一个艺术家了。所以马克思曾经讲过,事业当成手段的话,就不会再是事业了。这也很容易理解,所以说文化产品的生产,一般是艺术家激情的体现,是个人劳动创造的结果。

第二,无论是搞物质产品的生产,还是文化产品的生产,都要进行脑力劳动和体力劳动,都是用消耗的必要时间作为单位来计算的。你做这个杯子需要多少劳动时间,需要花多少工夫,需要花多少脑力劳动和体力劳动,物质产品可以算出来,但是文化产品的社会必要时间是很难计算的,往往靠猜测。这也很容易理解,有的作家一辈子写一本书,有的一个月写一本书,你说怎么来计算?这个是不同的。

第三,就是在商品经济最发达的社会,文化产品也很难实现等价交换。所

谓一分钱一分货，杯子好价钱就卖高一点，但是一本学术著作也许在市场上卖不出去，一本通俗小说可能卖钱很多，就像非常低劣的表演可能票房收入很好，而高雅艺术的表演没有人买票一样，这个不容易实现等价交换。所以贝多芬一生写了很多曲子，那些曲子是无价之宝，但是当时只能卖四十杜拉，钱少得可怜。

第四，就是文化产品的使用价值不像物质产品那样固定。绝大部分文化产品具有商品属性，因此应该进入市场，受市场法则的约束，以此来调节我们的意识生产。但是文化产品和一般的产品又不一样，有它的特殊性，不能完全由市场来选择和决定，这是一个观点。咱们做文化工作的，必须把这个弄清楚，所以说，要把基本的理论掌握好，文化产品的基本属性和市场的关系要正确地把握好，就不会犯大错误。有人说，应该理直气壮地走向市场，采用收视率末位淘汰制。应该这样吗？比如咱们的京剧是瑰宝，但是不一定比一些乱七八糟的节目收视率高，收视率高的不一定就是好节目，收视率不高的也不一定就是坏节目，要具体情况具体分析，所以很多事情都是需要认真研究的。

咱们只有做到理论上清醒，政治上清醒，工作上才能清醒，事业上才能清醒。当然作为文化工作者，应该解决好文化产品和市场的关系，对每一个艺术门类都做到仔细地研究，这样才能做好。比如参加美术馆的美展，不能把这一套话背一遍，什么文化产品和物质产品有什么区别、跟市场的关系等等，这不解决事情。你到底对美展上的画有什么看法，必须有带有政策性的可操作性的理论研究才行，你研究透了以后才能做文化工作，所以理论上一定要弄清楚，工作上才能弄清楚。

大力保护京剧传统文化

北京市教工委副书记 王民忠

各位老师、各位学者：

大家好！

首先我代表北京市委和市教育工委，对中国戏曲学院成功举办第二届京剧学国际学术研讨会，表示衷心的祝贺！

参加本届研讨会我非常高兴，因为我曾有幸在中国戏曲学院工作过一段时间，与戏曲艺术结下了不解之缘，看到在座的各位老师熟悉的面容也感到格外亲切。

本届京剧学研讨会开得非常好，很有激情，体现了各位专家学者对京剧事业执著的追求和敬业精神。我想借这个机会，谈谈个人的几点感想。

一点就是市场与政府的作用。市场很有效，但是市场不会进行价值判断，也不会进行价值选择。所以说，我们不能把所有的事情都交给市场来做，这是我的一个观点。

所有的事情基本上可以分为两种类型。我觉得一种是可以交给市场来做的，而且只有交给市场才能做得好。还有一种是不能交给市场，或者不能完全交给市场。比如说我们的教育就不能完全交给市场来做，因为教育需要公平。公平是每个人与生俱来的权利，教育一定要公平。

再比如服务行业。我们曾记得，过去很多餐厅和商店，是“门难进脸难看”，服务态度很差。现在实行市场经济，我们就很难见到这种现象，大家体会到了“上帝”的感觉，这就是市场的作用。这样的东西政府可以不用管它，交给市场