

晏亚仙著

天姿国韵

说
京
剧

和兴出版社

天姿国韵说京剧

晏亚仙 著

知识产权出版社

内容提要

本书本着和谐社会以人为本的根本理念,从民族文化的角度,对中国京剧的发展历程、美学原理、艺术特征、剧目内涵、历代先贤以及行当、功法、音乐、化妆、服饰,对京剧所包含的各种艺术元素的由来和功用,进行了全面、具体而深入的介绍,努力弘扬京剧所承载的中华民族伟大的精神品格和优秀的文化传统。

本书可以帮助读者较全面、具体地了解京剧,增长历史和艺术知识;可以帮助青年京剧专业工作者、广大京剧爱好者提高基础理论和专业知识水平。本书也是开设京剧课程很好的辅助读物。

责任编辑:何薇

责任校对:韩秀天

装帧设计:Zdesign 书装设计

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

天姿国韵说京剧/晏亚仙著. —北京:知识产权出版社,
2009.9

ISBN 978-7-80247-811-4

I. 天… II. 晏… III. 京剧—基本知识 IV. J821

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 141126 号

天姿国韵说京剧

TIANZI GUOYUN SHUO JINGJU

晏亚仙 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址:<http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8151

责编电话:010-82000860-8107

印 刷:保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

版 次:2009年9月第1版

字 数:330千字

ISBN 978-7-80247-811-4/J·011(2656)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070

责编邮箱:hewei@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:18.75

印 次:2009年9月第1次印刷

定 价:36.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序 一

自去年初教育部决定在北京、上海、天津、浙江等十省市中小学试行“京剧进课堂”以来，各种不同的意见争论不休。赞成者认为，京剧进课堂将我们的“国粹”纳入国民教育体系是一项战略举措，标志着中华民族文化的自觉，有利于对青少年进行爱国主义和传统文化教育，有利于培养学生的艺术修养和审美情趣，是贯彻素质教育的有效途径和重要方面；反对者则认为，京剧是过时的艺术，作为文化遗产进行研究和保护是必须的，开展普及教育似无必要，国家提出“振兴京剧”却屡振而不兴，如今要“从娃娃抓起”究竟能起到多大作用？特别是初选曲目中样板戏过多，大都不以为然。

由此，我联想到近年来一系列文化现象，诸如：国家连续多年举行公祭黄帝陵、炎帝陵、大禹陵、孔子等重大典礼，民间的寻根祭祖、修复宗祠、续修家谱等活动方兴未艾；北京大学、人民大学、武汉大学等多所高校开设国学院，培养国学人才，促使国学研究和普及持续升温；易中天、于丹等通过电视媒体讲解传统经典受到热烈欢迎，带动了经典古籍如《论语》《老子》《庄子》等的热销；季羨林在世纪之交撰文提出东西方文化三十年河东、三十年河西，21世纪是东方文化亦即中华文化的世纪；我国政府在世界各国举办孔子学院，短短几年内已在70多个国家开办了近300所，全球兴起学习汉语的热潮……

这些现象虽然也都不无争议，但种种迹象表明，中国文化在经历了上个世纪东西方文化的激烈冲撞、吸收、融合乃至深刻反思之后，正在自觉地、悄然地、理性地回归传统。

然而，回归传统，有人不禁要问：这究竟是历史的进步，还是历史的倒退？这里有两个根本前提必须明了。

其一，今天的回归传统，不是简单的历史轮回，也不是逻辑意义上的否定之否定，而是中华民族历经苦难走向复兴，这个东方巨人以海纳百川的胸怀，既面向世

界,也珍视传统。这就是费孝通先生所提出的“文化自觉”。今年是五四运动九十周年,我们纪念“五四”,既要看到先驱们在当时的历史条件下推翻传统的积极意义,也要深刻反思否定传统所带来的不利影响。20世纪是中华民族历史上一个急速变革的时代,古老的中华民族由积贫积弱走向自立自强,由闭关锁国走向对外开放,由战争与动荡走向和平与发展……回首20世纪的历程,我们充分肯定西方文化特别是以马克思主义为代表的进步文化在中国百年历史进程中的重要作用和意义,但与此同时,我们不能不看到、不能不承认这样一个事实:就是我们的传统文化遭受了从来没有过的冲击和戕害。20世纪的三大文化运动(社会变革)值得认真总结:如果说五四运动提出打倒“孔家店”和“全盘西化”具有进步意义的话,那么“文化大革命”则是文化特别是传统文化的一场大灾难、大破坏、大损害;而改革开放带来的思想解放和观念更新特别是经济建设的巨大成就当然是举世瞩目、不可否认的,但同时也应该看到当外来文化大潮涌入的时候,泥沙俱下,鱼龙混杂,一些西方腐朽落后的文化也不免裹挟而来,对我们的传统文化和传统美德构成了严重的冲击,对我们的国民特别是青少年产生了不利的影响。因此,今天的回归传统,是十分及时的,也是完全必要的;同时还应当与对外开放、借鉴吸收外来优秀文化很好地结合起来,使两者互为补充,相得益彰。

其二,今天的回归传统,不是盲目的妄自尊大,也不是发思古之幽情,而是因为中华文化在世界文化史上独树一帜,无论是解决当今世界的问题还是解决本国的问题,它都有独特的价值和意义。世界上自从有了人类生活的历史以来,曾经形成了四个文化(文明)体系:一是中华文化,二是古印度文化,三是以古巴比伦、古埃及为代表的伊斯兰文化,四是古希腊、古罗马文化。这四个文化体系,前三者属东方文化,第四个即古希腊、古罗马文化代表了西方文化。在这四个文化体系中,唯一延续至今、不曾中断的只有伟大的中华文化,其他的几个文化体系早已消亡,或者中断,或者被别文化所取代,仅仅留下一些遗迹供后人凭吊。这本身足以说明,中华文化具有百折不挠、永葆生机的强大生命力。在21世纪的今天,人类反思进入工业文明以来的利弊得失,发现在西方文化主导下的工业革命和科学技术,既推动了人类历史的巨大进步,也给人类及其生存的地球带来了一系列难以解决的矛盾和问题,诸如环境污染、资源枯竭、生态失衡、物种灭绝、生产过剩、金融危机、军备竞赛(生化武器、核武器等)……严重威胁着人类的生存和未来,而

以中华文化为代表的古老的东方智慧却蕴含着丰富的解决人与自然、人与社会各种矛盾的方法和哲理。譬如，我国政府近年提出的对内建设和谐社会、对外建设和谐世界的主张，就是利用传统文化解决现实问题的典型例证。

然而，长期以来由于极左思潮的影响，在对待传统文化的问题上形成了两大误区或偏见。一是把“传统”与“现代化”对立起来；二是把“传统文化”等同于“封建糟粕”。前者不必多说，争论了一个世纪，但历史早已证明，传统与现代化可以很好地结合起来，日本、新加坡都是很好的例子。而后者，把“传统文化”当作“封建”“落后”的代名词，则是多年来特别是极左盛行的年代形成的思维模式。尽管毛泽东明确指出，“从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，承继这一份珍贵的遗产”，“剔除其封建性糟粕，吸收其民主性精华”，但现实当中，似乎不见了“精华”，只剩下“糟粕”。举例来说，京剧和各种地方戏曲中体现得最为充分的便是“忠孝节义”的题材，而在那个年代，“忠”便是愚忠，是为统治阶级尽忠；“孝”是愚孝，是封建阶级的孝子贤孙；“节”仅指寡妇守节，是对妇女人性的扼杀；“义”也是不分阶级不分敌我的假仁假义，因而理所当然要遭到批判和否定。然而事实并非如此简单，只要对传统戏曲稍有接触的人都会知道，“忠孝节义”的内涵博大丰富，忠诚、孝敬、气节、道义，都是中华民族的传统美德，都是应当大力宣扬和歌颂的。

我以为，“京剧进课堂”就应当置于这样的大背景下来认识。“京剧进课堂”，是回归传统大潮中的一朵浪花，是回归传统交响中的一个音符。

既然回归传统有其合理性和必要性，那么“京剧进课堂”就不仅局限于中小学，对大学生们应当有更高的标准和要求。于是，晏亚仙先生的大作《天姿国韵说京剧》便应运而生。

老晏与我是相识多年的忘年交。他长期在文化部门工作，对文化理论和文艺创作都有很深的造诣，著述颇丰。大约二十年前，我刚从北京大学获得博士学位，分配到文化部机关工作，老晏在江西省文化厅担任调研室负责人，与文化部的很多同志都熟，我们政策法规司上上下下、老老少少都称他“老晏”。十多年前，老晏从工作岗位上退了下来，但思想和笔头一直没有休息。他近年来应邀在我的母校江西师范大学讲授“京剧艺术”课程，写成了这部书，并嘱我为之作序。

虽然我对京剧和其他戏曲艺术也有爱好，但充其量是个不入流的票友，因此写了如上这些隔靴搔痒的题外话。但我可以肯定地认为，这是一部很有特色的系

天姿国韵说京剧

TIANZIGUOYUNSHUOJINGJU

统介绍京剧艺术的专著，因为它出自老晏之手，属于行家里手厚积薄发之作。因此，我乐于向大学生乃至全社会的京剧爱好者推荐。

王佐

2009年3月28日 于北京

(作者系中国艺术研究院副院长、
研究员、中国人民大学文学博士)

序 二

中国戏剧的产生虽然只有八百年历史,但正如中华文明是四大文明古国唯一没有中断过的文化血脉一样,中国戏剧是与古希腊悲剧、印度梵剧并称的世界三大古老戏剧中唯一发展至今没有间断过,并且依然活跃在舞台的戏剧艺术形态。一个国家戏剧的承传与一个国家文明的承传,获得了同样的意义。中国戏剧浓缩了中国文化的精髓与生命,将古老文明国度的民族精神曲折有序地延续下来,是中国文化中最鲜活闪亮的奇葩异叶。而在分布于全国各地的数百种戏曲中,京剧最具有民族性、群众性和国际性,体现了中华戏曲文化的主流,被誉为“国剧”“国粹”,诚乃实至名归。

我们几千年的悠久历史,有浩瀚的文化,我们的中医、诗赋、书画、陶瓷、围棋、古筝、琵琶,都可谓源远流长,都是我们的国粹,为什么我们今天选择了只有二百年历史的京剧称“国粹”?有人说:京剧固然有自己的风格和特色,但是无论国内外的人,第一印象就是脸谱,其次是动作,再次是唱腔。这些的确是艺术的精华,有自己的特色,可是作为“国粹”似乎牵强。然而正如俗语所说:“外行看热闹,内行看门道”,我认为,脸谱、动作、唱腔只是艺术形式,而京剧的意义远远大于此,甚至可以说它所承载的文化意义也远远大于京剧本身。它继承了中国文化包容性的传统,不仅在艺术形式上集音乐、舞蹈、说唱、武术、杂技乃至美术、书法、建筑等于一身,在文学样式上集诗词歌赋、话本小说于一炉,而且在题材内容上也通过反抗侵略忠勇报国、恪守天伦育子孝亲、坚贞不屈高风亮节、济困扶危行侠仗义、化解矛盾促进和谐、彰扬女性坚强英勇、选贤举能显示谋略、张扬正气褒忠斥奸、暴露腐朽反抗专制、神话传说嬉闹情趣等剧目,承载了中国从孔夫子到现当代厚重的民族文化精神,传递着儒、释、道深邃的哲学理念与神传文化观念。而且,京剧也是一个自我调节的开放体系与包容体系,能迎接一切来自本国的和外来的、传统的和现代的文化挑战,追踪不同时代、不同地域、不同阶层甚至是超民族

的文化生活。一句话，京剧虽然不能独自包揽中国文化，但它高度浓缩了中国文化，将博大精深的中国文化浓缩在“戏台小天地，天地大戏台”之上，浓缩在勤劳勇敢的中国人的文化生活与审美追求之中，曾经让无数炎黄子孙为之欢呼，为之自豪！

然而，有一组数据让我们为之茫然：1980年前，中国戏剧有400多个地方剧种，而今只有260多个，能经常登台表演的不到200个；当时的剧团3000多个，而今经常登台表演的不到1000个。从前400多个剧种中，影响最大的是京剧与昆曲，而今昆曲已经成为世界非物质文化遗产，京剧会不会接踵而成为下一个“遗产”？一个世纪前，京剧是属于大多数人的艺术，这个社会的大多数人都喜欢京剧，现在却变成了少数人的艺术了。京剧先后遭受新文化运动的批判、建政后的政策禁锢、当前多种文化形式的冲击与市场萎缩的危机，逐渐成为一种弱勢艺术了。

与在国内遭受的冷遇形成反差的是，京剧在国外演出总是备受推崇。在中国的不少外国人，也对包括京剧在内的中国传统艺术钟爱有加。在西班牙举行的第三十二届国际戏剧协会代表大会上，中国首次当选为国际剧协执委会常委会成员国，中国剧协副主席董伟当选为常委会委员。世界许多国家都在研究孔子、孟子、老子、孙子、庄子、关汉卿、曹雪芹、李笠翁、《金瓶梅》，在很多发达国家的名牌大学当中都设有中国京剧专业，连京剧的打击乐当中最小的那个小锣都可能成为博士研究课题……这不正好证明了越是民族的东西，越能走向世界”吗？如果一个民族失去了文化特色，就等于失去了持续发展的灵魂，失去了民族文化的“精、气、神”！正如一位西方学者所说：一个不懂得本民族历史的人，永远都长不大。我们不禁扪心自问：难道我们自己不懂得欣赏优秀的传统文化，反而要“老外”来捧这个场吗？难道若干年后我们需要从国外，从加拿大、美国、日本、意大利、法国引进我们的京剧理论，甚至京剧人才吗？

虽然我们喊了二十余年的“振兴京剧”，但结果是京剧院团越来越少，演出剧场越来越少，演出剧目越来越少，演出场次越来越少，演员收入也越来越少。就在我们感到振兴迷茫的时候，从各个高校吹来的春风，让我们的精神为之一振。据不完全统计，目前已经有60多所高校设置了京剧课程，中国人民大学国剧研究中心成功申请了国内第一个“戏剧戏曲学”硕士点，并开始招收我国第一批以戏曲理论研究为己任的“戏曲学硕士”，越来越多的高校都有一位或几位京剧教师，他们以披荆斩棘的拓荒精神从事京剧教学，取得了显著的成绩，他们是普及京剧的模

范，是振兴京剧的功臣。其中就有一位银发矍铄的长者，我们文化界许多朋友都称他“老晏”！

20年前，我被分配在江西省文化厅，正好与晏老师同一间办公室工作。耳濡目染之下，我不仅学到了京剧知识，也对中华文化深有感悟，我们成了忘年之交。那一段是我最难忘怀的日子，他成了我事业、人生旅途的指导老师。他从事文化工作几十年，担任过剧团团长，积累了丰富的理论基础、文化底蕴和实践经验。虽然十年浩劫中他因为文艺创作被打成“反革命”长达13年，平反后依然痴心不改，重操旧业，退休后也是退而不休，关注着民族文化的前途与命运。他不顾年逾古稀，以长辈对下一代的历史责任与义务，在我的母校之一——江西师范大学讲授京剧选修课程，获得了同学们的爱戴和欢迎。现在又有了这本专著，凝聚了晏老师几十年的心血与弘扬祖国文化的一片赤诚之心！当一个学者不为稻粱谋、不为功利谋，而为民族文化谋、为历史责任谋时，那么他就排除了灵与肉、梦与醒、生与死、过去与未来的干扰线，而与天地古今、宇宙万物冥合了，他的创造力、思辨力从而可以得到大跨度的跳跃与发挥，冲口而出，自由挥洒，皆成文章。晏老师的这本著作，读来不觉洒然、脱然……

当前，我们的文学艺术深深陷入了商业、娱乐的漩涡之中，放弃了思考，放弃了关怀，放弃了责任，理想主义悄然退却，神圣遭受嘲弄，文学内容趋于低级趣味、渴望堕落，精神、道德、价值下滑，各种欲望化的媚俗消解了文学艺术的纯洁感、神圣感、崇高感与苦难感。京剧的低迷正是其中的暗流之一。但中华文化之所以长存不亡，就在于有一批“铁肩担道义，妙手著文章”的中流砥柱！

“莫道今年春将尽，明年春色倍还人”！眼下又是一个春夏之交的季节，我不禁想起宋人王令《送春》的诗：“三月残花落更开，小檐日日燕飞来。子规夜半犹啼血，不信东风唤不回。”有了一批杜鹃的啼血呼唤，越来越多志士仁人的奋力耕耘，中华文化的血脉是不会断绝的，京剧的振兴指日可待！

己丑暮春拜序于岭南

（作者系中山大学文学博士，佛山大学中文系主任、
教授，中国散曲协会理事、副秘书长）

序 三

认识亚仙老师，还是我在读大学二年级的时候，那是1981年底前后的事。亚仙老师的女儿是我们班的同学，我们有时会去她家玩。第一次见到亚仙老师，就感觉到他很严肃，个子高高的，衣服穿着虽然朴素，却透着一种很有文化内涵的风度。当时我们已经知道，亚仙老师专门从事地方的文化工作，尤其是江西地方戏曲的工作，辛辛苦苦地干了几十年。于是，我们总是敬而畏之地待他。有一次，我们在他家聊天，从汤显祖谈到江西的戏曲，亚仙老师坐在一旁，一边喝茶，一边听我们聊。我们偷偷让小晏请他谈谈。他一改严肃的表情，微微而笑，和我们谈起江西的戏曲来。他讲得是那样丰富生动、清晰明白，比我们看书更好记。我不由对他产生了敬仰之情。中国人对老师的理解是多种多样的，有终生教诲之师，也有一字之师。有那么一次谈“戏”，亚仙先生就完全有资格成为我的老师。虽然后来我们很少见面，但他给我的印象太深了，我在心里总是把他摆放在尊师的位置。我的大学毕业论文写的是汤显祖的演剧理论，而且差不多在大三时就已经定稿，到毕业答辩后又很快公开发表，我要感谢两位恩师，一位是后来离开江西回到北京大学去任教的杨忠老师，一位就是亚仙老师。

亚仙老师对戏曲的热爱和他对戏曲的研究具有同一个深度。他不仅执着地研究戏曲，也以深深的近乎痴情的热爱和信仰宣传戏曲，包括江西地方戏曲和我们的国宝——京剧。他在高校讲戏曲深得同学们欢迎的事，我早有耳闻，这并没有出乎我的意料。我想，像他这样一位兼戏曲专家与地方文化专家于一身的人，应该去把自己多年积累的资料和研究的学问教给后来者，他一定能吸引很多的学生，也一定能鼓励更多的年轻人。一定会有很多人，特别是青年人从他身上获取我们这个民族文化中丰富而又生动的信息，并把这仍然具有顽强生命力的文化传承下去。因此，当我拜读起亚仙老师这部由讲稿整合而成的书稿时，我想到了过去，想到了作为学生的我自己。

亚仙老师讲京剧，并非只是讲“戏”。说实在的，若为鼓动大家学唱京剧而讲

京剧，京剧肯定讲不好，人们也学不好。我看亚仙老师这本讲京剧的专著，作为京剧知识的普及读本，本着和谐社会以人为本的根本理念，从民族文化的角度，对中国京剧的发展历程、美学原理、艺术特征、剧目内涵，以及流派、行当、四功五法、音乐、美术、化妆、服饰，对京剧所包含的各种艺术元素的由来和功用，既进行全面、具体而深入的介绍，又重在讲“美”，重在讲中国优秀的文化传统和精神，讲京剧中“美”的形式和“善”的内涵。这是最有文化价值和教育意义的，也是最能引发读者听众们共鸣的。该书还可作为专业读物，帮助广大京剧爱好者，包括青年京剧专业工作者，提高专业知识和基础理论水平。

比如讲京剧最本质的艺术特征——“写意”艺术，亚仙老师不仅通过中外戏剧特征的比较来说明何为“写意”，而且举出中国诗、词、书、画意境追求的例子来讲中国“写意”艺术的鲜明特点，讲得透彻明确、形象可感，读起来也就生动传神、趣味盎然。再比如讲剧目。讲戏剧，剧目必不可少，亚仙老师不仅讲好了剧目中的故事，更重要的是讲好了故事中的文化内涵。传统京剧中的文化内涵必然涉及忠、孝、仁、义、礼、智、信等，这既是中华民族历来奉行的道德规范，也是当代人们争论最多的伦理标准。但是，在亚仙老师的讲析中，这些具有伦理道德属性的概念都成了做人的正气和艺术的魅力，足可令今日之读者深思。还有，把京剧艺术上升到哲理的高度去讲解，对京剧爱好者和青年京剧工作者来讲，是必有的一课，但又不是是一件易事，需要讲解者有更高层次的理性思辨。而亚仙老师却做到了，他把京剧程式表演中“圆”的艺术境界、观众审美过程中“中和”的效果都放在剧情的分析中阐发开来，让人们在美的欣赏中还可以获取哲理的启示，真正去理解“中国京剧是高度求精求美的艺术，这种精美是综合的、立体的美，是民族精神的美，是传统文化的美，是中和的人性之美”；真正去理解，为什么许多经典剧目，人们总喜欢一遍又一遍地去欣赏，百看不厌，悲则为之落泪，喜则与之同乐。

写到这里，我更加敬仰亚仙老师。也许，亚仙老师还不知道我对他有这么一段“感恩情结”，但我一直在感谢他、祝福他。

是为序。

陈东有

2009年4月29日 于南昌

(作者系厦门大学史学博士，南昌大学教授、
博士生导师，现为中共江西省委宣传部常务副部长)

前言 全面开发京剧的文化内涵

国剧与国粹

中国是个古老的戏剧大国,有多达三百多个风格各异的地方剧种,昆曲的典雅,莆仙戏的古朴,川剧的热烈,梆子的豪放,越剧的缠绵,采茶、花鼓、黄梅等戏的活泼灵俏、田园风味……数百年来,昆、弋、秦、徽、汉等剧种以及数十年来的越剧、黄梅戏,或远或近扩大了演出范围,绝大多数戏曲剧种则仍属本土文化,吸吮故土乳汁,愉悦当地乡亲,保持着固有的独特风格。而京剧,由于诞生在中国戏曲已经发展到十分成熟的时期和具有政治、经济、文化、地理等特殊优势的北京这个文化古都,先天的文化因子和后天的生态环境都十分优越,出世就不凡;加上一批又一批具有较高传统文化素养的哲人学者汇集进来,文化品位迅速上升,又能不断发扬它特有的凝聚力、创造力,广采众长,与时俱进,体现出博大、凝重的风格,是一个庞大而精美的艺术体系,早已演遍全国,走向世界,全球五大洲都有中国京剧洋票友。京剧已经不仅是北京的一个地方剧种,而成为中国戏曲无可替代的杰出代表。有人称之为“国剧”。我也觉得,就其成就,就其影响,“国剧”这个名称似乎比“京剧”更贴切。

京剧不仅是“国剧”。

不知是哪位贤达在何时何地,给京剧加上“国粹”这样一顶光灿灿的冕旒。这个称号非同小可,却获得了广泛的认同。京剧被称为“国粹”,应当理解为:它不仅仅是一种娱人的文艺形式,更承载着中华民族的文化精华,是一部传统文化生动形象的教科书,一座文化宝库,一门值得深入研究的博大精深的学问。

我们对于京剧表演艺术的研究,已经很有成就了。例如,关于“唱”,要“字正腔圆”。什么叫“字正”?老师们说了,要掌握好“三字”“四声”“四呼”“五音”“尖

团”“上口”“十三辙”。单说“三字”，一个字竟分解成“字头”“字腹”和“字尾”，学问做到这等程度，应当说很精到了，又说艺无止境，还要精益求精。无论编、导、演、音、美，还是唱、念、做、打、舞，功效卓然。历代和当代从事舞台表演的艺术家们，传道授业的教育家们，从事艺术研究的科学家们，贡献实在是大。

既然京剧不仅是“国剧”，更是“国粹”，既然不只是表演艺术，而是蕴藏着更大更深的文化内涵，我们说开发，讲研究，议振兴，论宏扬，当然就不只是对京剧的表演艺术而言，更不可高高喊、泛泛论，有唱功、没做功。那么，它究竟具有怎样的文化内涵？如何博、大、精、深？“粹”在哪里？我们可以从中华民族伟大的精神品格、高尚的道德情操、博大的包容胸怀、和谐的处世之道、精邃的哲学理念和鲜明的文化特色等方面，去作全面的、深度的开发，也从京剧这里来领略民族魂、文化力，宏扬开来，承传下去，滋养当代同胞，哺育后代子孙！

门道与堂奥

自徽班进京以来，虽然只有二百年的历史，却积淀着数千年华夏文化，这座宝库式大忒深，门道很多。例如剧目，陶君起先生编著的《京剧剧目初探》（1963年版）列出了1300多个，没有收集到的和半个世纪以来所创演的又有多少！这么多的剧目，单是分类就有许多学问好做。从这道门往里进去一点点看，那简直就是一部中华民族发展史，一幅生动形象、波澜壮阔、光辉绮丽的历史画卷。倘不拿阶级斗争那把尺子去量，说历史上那些帝王将相没有一个好东西，而认真去探究明君贤相内政外交的治国才能、良将谋士的用兵方略，就能验证他们身上也一样折射出中华民族的智慧之光，甚至能窥探到朝代更迭、国势强弱的机奥；而从忠臣、孝子、节烈、义士、清官、豪侠身上去感受民族精神、传统道德及其感化力，对今天的国人尤其是青年同胞来说，实在太需要了。但京剧剧目的文化研究，似乎还只停留在“国剧”的层面，还是零珠散玉，没有形成气候。

又比如说艺术方法。多么精彩而又深奥的艺术世界！就那么几十平方米空空如也的一块地方，天地古今，昼夜水火，善恶美丑，恩怨情仇，金戈铁马，楼台针线……居然就无所不能，活灵活现。这个中华民族，究竟是怎样的一种智慧，就能无中生有，凭空捏造得出来！从这道门再往里进去一点点探，诗词、对联、散文、音乐、舞蹈、美术、雕塑、杂技，原是各有所长、各具特色、独立存在的文艺形式，分别属于空间艺术、时间艺术，视觉形象、听觉形象，而到了京剧这里，怎么合在一起

就那么和谐；这些文艺形式，还包括民族语言、文字、音韵、格律的运用，如何既保持和发扬了各自的特色、优势，又在融合中生发出新的无可比拟的强大表现力、感染力，这些奥秘在哪里？京剧的喜剧为何都有分量不轻的悲剧色彩，而悲剧大都有喜剧场次和大团圆结局？实际生活中的斗殴、凶杀、垂死、残疾、酒醉、疯癫，本是一种丑态，一到京剧这儿，怎么就都有那么妙不可言的美？青年男女谈情说爱，中年夫妻久别重逢，以及一些良家少女被辱的戏，都有情欲的描写，倘在当今的一些影视片中，很可能长时间私态毕露，而京剧则大多是两人水袖一搭相随而去，顶多叫一声“来呀！”“来了！”下场处理，让你想得到，看不见。这些必有精邃的学问在。要说弘扬民族文化，京剧是一等一的功臣，单就这个命题，就是一套丛书。

我们再从另一道门往里瞧，里面赫然是历代京剧宗师，一尊尊霞光灼灼。当日寇入侵国势垂危，梅兰芳、周信芳等连连编演新戏，激励同胞抗敌救国；当敌酋逼我大师登台为其抹粉，梅兰芳蓄须明志，程砚秋挥锄砍地，尚小云事母至孝，马连良敬师竭诚，程长庚任精忠庙首，济困扶危，从不单独应唱有厚厚红包的堂会，更毅然废除旦角站台陋习，保我梨园人格；谭鑫培身入皇宫大红大紫，依然宫外组班挑梁，不离平民，这才“满城争说叫天儿”“无腔不学谭”；大师们育人传艺，为后辈配戏让台，频传佳话，更有尚小云毁家办学，卖掉房产汽车……中华民族数千年，奉行的是忠孝节义，先贤们舞台上演绎的就是忠孝节义，生活中实践的也是忠孝节义。这里是京剧的“太庙”，昂然端坐着奠基者、创始者、承传者、革新者、弘扬者、远播者、开宗立派人，当得起我们早敬、晚敬、餐敬，晨昏三叩首，早晚一炉香。有京剧老生前三杰，后三杰，前四大须生，后四大须生（其中马连良是双进士），四大名旦，四小名旦，活孔明，活曹操……梅兰芳单是指法就创造出 52 种；周信芳能演 500 多本戏；田汉先生把嵌有张英杰（盖叫天）大师本名、艺名、剧名的对联“英名盖世三岔口 杰作惊天十字坡”送给他，他自加横批则是“学到老”……刻苦学艺谦逊求教，尊师重道敬业乐群，不断创造精益求精，献身舞台德艺双馨，这里济济先贤，巍巍典范。他们创立和发展京剧，就是最真最好地弘扬了民族文化；他们身上体现出的美德，又岂止是京剧界的榜样！中华民族数千年铸成的精神品德，京剧界的先贤、今贤是怎样修为、承传的？当代的京剧界乃至我们大家究竟是否需要承传？如何承传？这个课题大矣哉！我们的大中华，好大的一个家，好精邃的一门国粹，好伟岸的一堂宗师！若从中华文化精华的高度编一部“中华京剧文化大典”，皇皇巨著中第一部分就应该为京剧历代先贤树碑立传的“京剧的丰

碑”。

京剧文化的研究,当然不止是著文编书停留在纸面上。我们开发它,弘扬它,就是要体现在中华大地上,在社会实践中,在国人的观念里。

宝库忒大,门道也多。有志者各找门道,登堂入室,细研深究,其获必丰,其乐无穷,其功大焉!

京剧与大学

京剧文化内涵的开发,是一项要举全民族之力的浩大文化工程。

京剧界是基础。包括京剧的演出院团、教学院校、科研院所和全国各京剧社团、票友、京剧爱好者。

国家是后盾。偌大一项工程,需要政府的主导和协调、财政的投入、社会各界的支持,尤其需要一个良好的文化生态环境。

我们更要寄希望于全国高校,尤其是名牌大学。

说京剧博大精深,首先就因为它涉及多门学科:史学、哲学、美学、文学(包括诗词、散文、小说等)、艺术学(包括音乐、美术、舞蹈、曲艺等)、语言学、音韵学、政治学、军事学、民族学、民俗学、建筑学、心理学……综合性高校具有做这种学问的强大实力。

中国的大学做中国文化精华的大学问,应是民族大义、本职本责;大学集中了现在的和未来的精英,精英当然研究精华。

大学是专门做学问的地方,无稻粱之虑、功利之扰,能专心致志,精研深求。

近年来,许多高校已将京剧引进校园,以活跃文化生活、弘扬民族文化、提高学生素质为宗旨,定位明确,起点很高,而且做了许多有效的工作:成立教工京剧社、学生京剧团,举行京剧文化讲座,开设京剧选修课,甚至举办京剧活动月、京剧美术(如脸谱、服饰)展览,组织京剧知识竞赛、京剧专场演出,开展京剧对口交流,有的大学生京昆剧团走出校园、国门,参与国际文化交流,有几十所高校还定期举行京剧教学研讨,筹备成立研究会,组织编写京剧教材……

这是中国高校中实实在在弘扬国粹的一批先行者,功在民族,德在自身,功德无量,当得一敬!

但我有感觉,这些都属于预习,或曰预科。

教育部已在十省市中小学试行“京剧进课堂”,这必将普及全国。京剧进大学

已是势所必然，早就该有，不仅是选修课，似应设专修课。以民族文化精华哺育民族青年一代，督导他们博学之、审问之、明辨之、慎思之、笃行之，这有多大的意义！这是何等的功业！这也可以算得上是建设中国特色教育事业的重要举措。

我们可以期盼全国普通高校开设戏曲文化专业院系，组建戏曲文化研究所，名牌大学和一批有“预科”的高校将走在前面；有的大学已经起步。戏曲院系的生源将是很广的，毕业生就业率也将是很高的。

因此，全国高校担当开发京剧文化内涵的重任，天地位矣，万物育矣也。

有学者预料，21世纪将是中华文化的世纪。果若如此，中国戏曲在全球的更大影响将是标志之一。这也算得上是尽一点点国际主义的义务罢！以本民族的文化成就与全人类共享，中华民族历来如此。我们当然没有什么振雄风、显国威、充老大的念头，中国人几千年前就说了世界大同，所谓人类文明，本不该有国界，民族的也是世界的。德意志民族贡献了原子能学，大和民族贡献了方便面，我们也享受着，何况当今世界，地球不过是个“村”。倘使左邻右舍越来越多的“村民”觉得京剧对大家有用，我们这“一家老小”顶多也就是感到荣幸罢了。中国戏曲的舞台不过几十平方米，它演绎着天、地、人三才合一，也就是个“和”字。这个字当然写得越大越好。这个舞台在中国是960万平方公里，在全世界如果能越来越大，大家共唱和谐曲，那是“全村人”的福分，也正应了早年中国老戏台上的一副对联：

戏场小天地

天地大戏场

晏亚仙

2009年4月24日岁次己丑

于南昌半边街雅轩老屋