

博 艺

第二辑

北京戏曲艺术职业学院
北京市艺术研究所

新华出版社

纪念京剧入选人类非物质文化遗产代表作名录

博 艺

第二辑

博

新华出版社

北京戏曲艺术职业学院
北京市艺术研究所

图书在版编目 (CIP) 数据

博艺. 第3辑 / 北京戏曲艺术职业学院. 北京市艺术研究所编.

—北京: 新华出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5011 - 9898 - 6

I. ①博… II. ①北… ②北… III. ①京剧—艺术—文集 IV. ①J82 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 023395 号

博艺 (第三辑)

出版人: 张百新

选题策划: 赵怀志

责任编辑: 赵怀志

封面设计: 张 澎

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010 - 63077122

中国新闻书店购书热线: 010 - 63072012

照 排: 北京汉书鸿图文化传播有限公司

印 刷: 高碑店德裕顺印刷有限责任公司

成品尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 12

字 数: 200 千字

版 次: 2012 年 3 月第一版

印 次: 2012 年 3 月北京第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5011 - 9898 - 6

定 价: 29.00 元

图书如有印装问题请与出版社联系调换: 010 - 63077101

主 编 王鸣铎

副主编 蒋淑媛

编委会委员

刘宝华	毕兆炜	黄珊珊
李 建	黄 平	吴 蕾
魏 玲	尹 姝	李黎明
易 梅	许 翠	

编辑部主任 郭 涛

编辑部成员

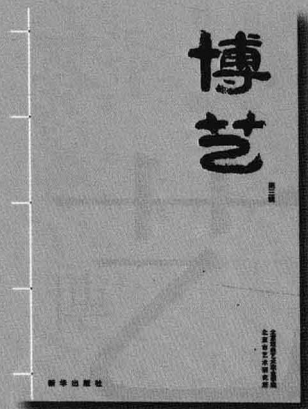
郭 涛	傅显舟	丁 琳
李颖君	白 莲	

审校

薛晓金 张燕鹰

编务

刘鑫鑫

《博艺》立足北京戏曲艺术职业学院和北京市艺术研究所，集中反映广大师生和研究人员在艺术科研、艺术教育、舞台创作演出等方面的学术成果，同时又面向北京，积极关注首都文化艺术事业、产业的发展。其宗旨是透视文化热点、倡导学术创新、注重教学研讨、解析学科疑难、突出实践研究、构建交流平台。

目 录

访 谈

- 3 保护与发展并进 传承与创新共举
——访国家京剧院院长宋官林 张正贵
- 8 传统与现代：谈京剧人才的养成
——访北京京剧院院长李恩杰 白 莲

主题聚焦

- 17 京剧“申遗”历程回顾 千 容
- 22 北京京剧市场现状与产业发展路径探讨 王凌雨
- 32 “申遗”成功后京剧出路探求 朱 群
- 41 对三种不同媒介的利用
——浅谈非物质文化遗产保护视野下的京剧研究方法 张一帆
- 49 京剧的互联网传播对民族文化艺术形象的建构 云海辉

国粹探奥

- 57 舞台的流动和流动的舞台 孙毓敏
- 60 辛亥风云 梨园映象 周传家
- 66 二十世纪前半期京剧剧诗探索实践的三个典型 吕厚龙
- 79 荀慧生艺术辉煌之路的启迪 于文青
- 85 谈清宫月令承应戏 常立胜

93	董玉苓对继承京剧流派艺术的贡献	路 顺
103	浅谈京剧“旦行”脚步	佟熙英

京剧探源

109	论施公案系列京剧武戏	薛晓金
120	“花”中之“雅”	
	——京剧群曲刍议	张燕鹰

艺术教育

131	我学、我演、我教《洗浮山》之体会	刘 杰
138	论戏曲水袖的表演技巧与意境	刘亚新
145	析昆剧《牡丹亭·游园》的表演	岳芃晖
150	运用美声唱法教张派唱腔艺术	王 菲
160	浅谈戏曲表演中的“神”	张继英
165	新时期京剧教师的传承艺教初探	哈福丽

新荷露角

173	同中有异 各显神采	
	——谈梅英和红娘两个花旦角色的塑造	赵心莹
176	浅谈京剧服装的“蟒纹”艺术	全 飞
180	一个法国人奇妙的戏曲之遇	马爱莲

访

谈

京剧艺术是中华民族传统文化的瑰宝，具有独特的社会功能、文化特质和艺术底蕴。然而，21世纪以来，在多元化、快节奏的娱乐方式冲击下，京剧同其他的传统艺术一样，不可避免地遭遇了市场萎缩、人才流失、剧目散佚等种种生存困境，引发了有识之士对京剧保护、传承与发展的深入思考。2010年11月，京剧入选“人类非物质文化遗产代表作名录”给京剧提供了新的发展契机。如何抓住机遇，在继承传统的同时，给古老的京剧艺术注入新的生命力，在本辑访谈中，国家京剧院和北京京剧院两位新任院长对此作出了自己的回答。

编辑：丁琳

博藝

保护与发展并进 传承与创新共举

——访国家京剧院院长宋官林

张正贵*

2010年11月,京剧入选“人类非物质文化遗产代表作名录”,京剧的保护、传承和发展问题再次成为社会关注的热点。国家京剧院是我国唯一的国家级戏曲院团。2010年,新任院长宋官林上任后,国家京剧院在艺术生产和剧院管理方面呈现出崭新的气象,在首次国家艺术院团优秀剧目展演、全国京剧优秀剧目展演等活动中取得佳绩,特别是在新编历史剧《曙色紫禁城》、大型京剧音画《国韵·至爱篇》的创作上有诸多亮点。当前国家京剧院正在积极创排新编历史剧《汉苏武》、复排多部保留剧目,并策划实施“红色经典中华行”、“壮丽航程——庆祝建党九十周年大型交响京剧演唱会”、“春平爱心行动”等多项大型艺术活动。

日前,我们就京剧的保护、继承和发展方面的问题与宋官林院长进行了深入交流。

张正贵:京剧申遗成功后,作为国家京剧院对京剧的传承、保护、发展应该起到什么作用?

宋官林:京剧是国粹,是国剧,是中国千百年传统戏曲集大成的代表性剧种,是悠久、璀璨的中华文明的重要载体,是华夏子孙精神家园的重要组成部分,无论是在历史上还是现实中,它都具有不可替代的作用和举足轻重的地位。

2010年,京剧入选世界非物质文化遗产代表作名录,恰恰再一次雄辩地证明了她拥

* 张正贵,文学硕士,中国艺术人类学学会会员。现供职于国家京剧院。

有博厚的文化内涵、深邃的艺术精神、高妙的技艺内容、杰出的传人巨匠和历久弥新的变革活力，更是对其普世价值在世界范围内的高度认可。联合国教科文组织各成员国代表以全票通过的结果，确立其世界非物质文化遗产代表作的地位，世界各民族、国家将中国京剧视为全人类的文化财富和精神遗产，所以我说，这才是真正意义上的“京剧是民族的，更是世界的”。

所以，我感到京剧艺术的传承发展迎来了一个重要的战略机遇期。在这样一个重要的历史时刻，我们国家京剧院，要脚踏实地、继承创新，要眼观六路、走稳台步。国家京剧院作为戏曲界中唯一的国家院团，中央和文化部党组要求我们，应在全国范围内努力做到符合国家院团应有的地位，承担起历史责任和光荣使命，真正地发挥起引领和辐射全国戏曲院团的“导向性、代表性、示范性”作用。我们要尊重京剧艺术的规律，尊重传统和经典，尊重老一辈京剧表演艺术家，保护与发展并进，传承与创新共举，开拓思路，与时俱进，用我们的艺术作品承担起引领社会、教育人民、推动发展的作用，弘扬主旋律，抵制低俗之风，创作出思想性、艺术性、观赏性相统一的艺术精品，努力为我国艺术事业的大发展大繁荣作出我们应有的贡献。

张正贵：剧院对京剧的传承、保护有什么计划、措施？

宋官林：上任一年多以来，我们边工作、边思考、边总结，国家京剧院发展的总体思路逐渐明晰，那就是确立一个目标，充分尊重京剧艺术规律，加强正规化建设，科学化管理，在公共文化服务体系建设和京剧艺术的传承发展中，充分发挥“导向性、代表性、示范性”的作用。这是国家院团承担的责任。抓好两个“院风”，一个是剧院的作风，“讲团结，树正气，重学习，顾大局”；一个是剧院的艺风，“阵容齐整，舞台清新，艺术严谨”。完成三项改革，人事制度改革，加大聘任制力度；分配制度改革，优劳多得，多劳多得；以目标管理为重点的管理机制的改革，把全院工作进行量化，分解到各个团各个部门。落实四个工作重点，剧目建设，人才建设，市场开发，关注民生。我想，从剧院发展的总体思路中，我们能够找到答案。对于京剧艺术，我们要保护与发展并进，传承与创新共举，要出人、出戏、出精品，在剧目建设上，要着力提高艺术创作生产力，激活艺术思维创新力，凝聚艺术追求向心力，打造艺术形象品牌力。在尊重艺术创作规律的前提下，高度重视京剧艺术的传承与发展。

我想，我们国家京剧院主要要做好以下几个方面的工作：

一、重视京剧艺术特别是流派的继承和发展。流派是京剧艺术进入成熟阶段并形成表演体系的重要标志。从某种意义上说，对京剧流派的继承，就是对京剧艺术的继承。根据中央领导的指示，抓实京剧流派班国家京剧院基地的教学、排演工作。作为历史上拥有多位流派创始人和杰出传人的国家京剧院，在新的历史时期，我们要上承前辈艺术家的艺术遗产，下启后学接班人的艺术研习，全方位地继承流派艺术的精华，使京剧流派与时代同行。2010年，我们流派班教学已经初见成效，排演了《红楼二尤》《香罗带》《御果园》《四郎探母》《小放牛》《三江越虎城》等多部剧目，2011年还继续实施流派班第二学期的教学计划，并和剧院的业务演出结合起来，给青年演员们提供实践的平台。

二、重视优秀保留剧目的复排，建立和完善优秀保留剧目上演制度。前辈艺术家留下了众多的优秀剧目，这些剧目都是历经风雨洗礼和时空检验的，为我们加强艺术建设，丰富京剧艺术的画廊，提供了丰厚的艺术滋养，是我们京剧艺术的宝贵财富。我们要定期、有计划地复排优秀保留剧目，建立优秀保留剧目上演制度，将经典的艺术作品奉献给当下的广大观众。2010年我们复排了《满江红》《柳荫记》《大闹天宫》《杨门女将》，2011年我们复排《杨门女将》《文姬归汉》《强项令》《赤壁之战》等戏，就是要继承优良传统，运用现代思维，彰显时代精神，努力把国家京剧院56年来创排的好戏，挖掘、整理和再加工，打造精品，流传后世。

三、重视新创剧目的精心策划与创排。在继承传统和复排保留剧目的基础上，大力创作符合艺术本体特征，适应时代精神要求和当下受众审美需求的剧目，打开艺术视野，提高艺术创新力，为京剧艺术添加更多的优秀剧目。2010年我们创排了《曙色紫禁城》，吸引了一批年轻观众，他们普遍反映，没想到京剧这么好看，特别是在北大百年讲堂的演出，现场的气氛和效果令人振奋。还有大型京剧音画《国韵·至爱篇》，也是吸引了一批白领和以前不看京剧的观众。2011年我们创排的《汉苏武》，是在京剧本体艺术特征的基础上，深度开掘人性和精神力量，也是在践行传承与创新共举的，希冀把《汉苏武》剧打造成一部优秀的新编历史剧。

张正贵：剧院在发展京剧艺术中存在什么困难？如何克服？

宋官林：不瞒您说，刚刚上任的一段时间里，我每天都失眠，夜里三点钟就醒，然后再也睡不着。剧院的发展，千头万绪，用“忧心如焚”来形容也不为过，最使我忧心

的是两点：人才建设，特别是青年人才的培养；市场开发，特别是怎么扩大京剧的受众面和观众群。

人才的问题，我待会儿还要细说。关于市场的开发，我们正在积极研究，大力推进这方面的工作。2010年来，我们做了大量的调研，向兄弟院团取经，结合京剧艺术和我们院的具体实际，我们做了一些工作。首先是对已经实施的“三大演出季”的概念进行重新定位，精心策划、精心实施新春、“五一”、金秋“三大演出季”。明确定位，强化特色，进一步扩大演出季的影响力。“五一演出季”的定位为“新作·名家·新秀”，以推出新剧目、推出当红艺术家和中青年演员专场演出为主；“金秋演出季”的定位为“回顾经典”，以剧院经典保留剧目展演为主；“新春演出季”则力求传统与时尚、继承与创新的互为依托和有机整合，抓住元旦春节前后演出市场旺盛的特点，积极扩大市场份额，拓宽演出渠道，吸引更多广泛的观众群体。

我们调整了机构设置，单独设立了演出经营部，就是要在剧院的业务工作中加强演出推介和票务推广的工作。我们积极开拓新媒体的宣传营销渠道，利用移动媒体和网络媒体的巨大辐射、覆盖效果。比如，我们加大了剧院门户网站建设的力度，点击率从2010年4月份的13万人次上升到2011年4月份的240万人次。同时，我们与新浪网形成战略合作关系，开办了国家京剧院在新浪网的官方网站，搜狐网也为我们2011年的“五一演出季”设立了专版。为加强演出的宣传营销工作，剧院制定了相应的激励机制以调动全院演职人员的积极性，力图加大市场开拓力度，打开社会受众面，取得更好的经济收益。

张正贵：剧院在人才培养方面有何措施？

宋官林：刚才我说到，京剧人才的问题，特别是京剧青年人才的匮乏，是我们剧院首先要解决的问题。虽然于魁智、李胜素、张建国、李海燕、袁慧琴等舞台中坚眼下正处在艺术黄金期，但我们在青年人才储备上与国家院团的地位还不相称。所以，我们在人才培养上，要建立完善京剧人才健康发展和脱颖而出的运行机制，培养优秀人才，吸引特殊人才，延长当红艺术家艺术青春，推动中青年演员的脱颖而出，要特别重视缩短青年人才的成长周期，让他们及早成才。比如，我们2011年排《汉苏武》，剧中女一号胡阿云就是由2010年才从中国戏曲学院表演系毕业的青年演员郭霄来担当。她2010年在首届“青京赛”中取得了好成绩，我们希望以创排大戏的方式，让她及早能独当一

面，“加速”成才。对于每年从戏曲学院毕业的拔尖人才和特殊行当人才要实行专门的引进机制。尤其是对花脸、小生等稀缺行当要做专门的课题研究，力争用3到5年打造一个行当、流派相对齐全的青年人才群体，逐步形成流派纷呈、行当齐全的演出阵容。同时，逐步提升人员的整体素质，使演奏、舞美、创作和经营管理人员的人才格局与国家京剧院的地位相适应。

虽然有紧迫感，但我们还是很有信心的。因为，我感觉生正逢时，遇到了京剧艺术建设发展的一个重要战略机遇期。首先，党和政府、中央领导对京剧高度关心，特别是进入新世纪以来，重点支持的当代京剧艺术建设发展的“五大工程”——研究生班、空中剧院、“青京赛”、“学京赛”、“流派班”，对京剧发展影响很大，也表明了一个国家的文化态度。2010年京剧被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。说是遗产，我更把它看成是世界的文化财富，它还处在蓬勃发展当中，这也是以世界的眼光对我们中国京剧的一个崇高定位，我们感到责任在肩，任重道远。■

传统与现代：谈京剧人才的养成

——访北京京剧院院长李恩杰

白 莲*

人才的薪火相传，是艺术传承的生命。京剧艺术作为中华民族的国粹，口传心授、言传身教的传统教学模式，流派相承、科班培养的传统人才养成方法，百年来对京剧流派、行当的传承发展，起到了非常重要的作用。新世纪以来，虽然大众文化日益繁盛、新的演出方式层出不穷，但是京剧艺术却依然绵延不绝。而今，它逐渐演变成小众艺术流传于相对固定的观众群体之中。较之 20 世纪前半期的京剧辉煌，当前的北京京剧艺术生态无疑发生了巨大转变。那么，进入新世纪，京剧流派艺术应该如何传承下去？京剧人才是否需要有别于传统的、适应新时代需要的培养模式？这些都是值得我们深入探讨的话题。作为最具流派传承特点的艺术团体，北京京剧院无疑是我们寻找答案的最佳地点。为此，我们与北京京剧院现任院长李恩杰进行了深入交流。

剧院对京剧人才的培养

白 莲：请您谈谈剧院在人才培养方面的举措？

李恩杰：我认为人才是一个剧院可持续发展的根本，人才培养是北京京剧院未来五年建设规划的重中之重。从用人单位角度来说，我们只能算是人才的再培养。我们今天主要谈谈京剧表演人才和管理人才的培养问题。

* 白莲，女，北京市艺术研究所副研究员，主要从事中国现当代戏剧研究。

白 莲：咱们先说京剧表演人才如何培养吧。

李恩杰：众所周知，北京京剧院拥有得天独厚的表演人才优势。梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生“四大名旦”和马连良、谭富英、张君秋、裘盛戎、赵燕侠“五大头牌”以及李多奎、马富禄、杨盛春、周和桐等老艺术家，都曾在这里留下辉煌的业绩。

辉煌的历史，纷呈的流派，让北京京剧院有了很高的起点。因此，在传统流派传承、流派传人培养方面，北京京剧院理所应当在京剧领域起到带头作用，这是历史赋予北京京剧院的责任；新时期以来，许多京剧流派大家的子弟、传人都活跃在北京京剧院的舞台上，使得流派传承成为北京京剧院的最大特色；进入 21 世纪，北京京剧院青年演员占剧院演员的 80%，云集了中国戏曲学院、北京戏曲艺术职业学院历届优秀毕业生。目前，已涌现出张建峰、张笠媛、窦晓璇等新秀。

当然，在舞台演出时，这些演员也会存在演出经验不足等问题。为了使这些有实力的青年演员尽快脱颖而出，我们必须开辟京剧表演人才培养的新模式。在今后五年里，剧院每年会统筹一定经费用于人才培养，把人才培养、传统剧目的挖掘整理与演出经营及打造剧院社会形象有机结合起来，将形成以剧院、演出团、演员个人三位一体的人才培养新模式。具体到规划的落实上，对青年演员的培养主要体现在剧院为他们搭建的人才培养新平台上。

白 莲：具体有哪些方式呢？

李恩杰：首先是通过比赛，给青年演员搭建一个竞技展示的平台。2011 年，北京京剧院青年演员擂台赛的成功举办，使得剧院所有报名的青年演员都有机会挑梁当主角演出一整台戏。为了保证大赛结果的公平、公正，主要根据专家评定意见和演出票房收入，计入相应的权重，最终决出比赛的名次。剧院方面则出资租场地、做宣传，提供一切必要的支持。从效果来看，演员的积极性都非常高，从思想观念上完成了从“要他练”到“他自己要练”的转变，许多青年演员有了明显的进步。

其次，我们启动了“唱响之旅”巡演活动。我们计划用一年的时间（2011 年 11 月—2012 年 11 月）在全球 50 个城市，推出 200 场演出，50 个展览，50 场讲座。“唱响之旅”巡演，采取 4+1 的模式，即以主要演员带新演员，主要演员每演 4 场，青年演员就要演 1 场，以老带新，加快青年演员的成才。

另外，我们还启动了“每周一星”活动。该活动是由我院与梅兰芳大剧院联合策划

的系列演出活动。该活动将持续一年，在梅兰芳大剧院上演约 52 场由我院青年京剧演员担纲主演的经典剧目。

上述种种，充分表明了我院致力扶持青年演员的决心。“擂台赛”、“每周一星”、“唱响之旅”等都已经纳入北京京剧院的常态活动项目之中，这些举措将有助于青年演员的快速成长。除为青年演员搭建比赛、演出平台外，未来五年，剧院还将举办舞台监督培训班、艺术教育人才培训班及各种基础专业人才选拔培训的平台，鼓励人才在竞争中成长，在实践中锤炼。

白 莲：下面再请您谈谈管理人才的培养问题。

李恩杰：相对于京剧表演人才的人才济济，剧院的管理人才相对匮乏。我们从发展战略的高度把培养青年经营管理人才提到了重要日程。为此，我院根据自身情况，专门制定了《北京京剧院经营管理人才培养规划》，明确了管理人才培养的指导思想（围绕“首都文化名片”和“世界驰名剧院”的目标，以提高干部政治素质和业务素质为重点，建设经营管理队伍）、总体目标（三五年内，建立起北京京剧院的经营管理人才梯队）、管理人才培养的具体措施（包括培养原则、培养目标、选拔和考察程序、选择条件等环节）以及院内培养和院外培养相结合的培养方式，力图形成系统、科学的经营管理人才养成模式。

坦白地讲，我对北京京剧院当前的管理人才现状是非常焦虑的。长期以来，由于京剧人才养成的特殊性，从演员队伍转到经营管理岗位后，人员的综合素质亟待加强。因为曾经在市文化系统工作多年，所以我很清楚文化系统干部队伍的特殊性。相较其他领域，文化系统的干部很难通过公开招聘选到合适的人才，因此，从系统内部培养就成了一个重要的途径。管理人才的培养实际上是个战略问题。如何苦练内功，从剧院内部选拔优秀人才到管理岗位并促使其成长，是一大难题。北京京剧院内部管理人才的培养途径大致是这样的：

首先，剧院的领导者要明确地提出工作要求与需要达到的标准。比如，我刚到北京京剧院的时候，全院都没有一份像样的对外宣传材料，我花了一年多的时间，经过反复修改打磨，设计制作出了“唱响之旅”北京京剧全球巡演的宣传册。这份宣传册，集中体现了这次活动的主旨，展示了演员阵容，也呈现了北京京剧院大师辈出的深厚底蕴。现在这个看似简单却凝结了我很多心血的小册子，成了北京京剧院的名片。我认为领导