

当代中国戏剧家丛书

感知京剧

崔伟 著

中国戏剧出版社

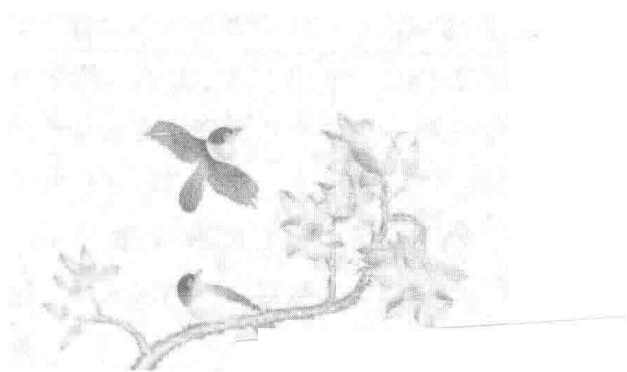

当代中国戏剧家丛书

感知京剧

崔伟 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

感知京剧/崔伟著. —北京: 中国戏剧出版社,

2016. 3

(当代中国戏剧家丛书)

ISBN 978-7-104-04302-7

I. ①感… II. ①崔… III. ①随笔—作品集—中国—

当代 IV. ①I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 231374 号

感知京剧

责任编辑: 魏志国

责任校对: 李 静

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地中唱园区 L 座

社 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63381560 (发行部) 63385980 (总编室)

传 真: 010-63387810 (发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地中唱园区 L 座
(100055)

印 刷: 三河市灵山红旗印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 26

字 数: 300 千

版 次: 2016 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04302-7

定 价: 49.80 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序

钮骠

与崔伟君识荆，已有二十余载，常有过从，尤其在 20 世纪 90 年代，接触得更加频繁。他是一位敬业乐群、才思敏捷、笔耕勤勉、够格儿的京剧评论家。我们一起参加剧协的各种活动，共同做中央电视台“青京赛”“学京赛”等赛事的评委，多年担任央视《空中剧院》的嘉宾，还参加过一些剧本、剧目的座谈会。每聆听他的发言，都能领略到其中表露的一番新意，予人启示。在中国剧协的评论团队中，他属于“少壮派”，谈剧论戏，朝气盎然，不落俗套，发人兴致。与我等年高者相处，他总是钦敬有嘉，但又亲密无间，庄谐自如，很有人缘儿。

崔伟平时为各种报刊写过大量谈戏文章。他说自己是“业余剧评人”，乃是谦逊、客气，其实不然。他的文章虽然多是中篇、短篇，但是都有相当的分量，言之有物，不尚空谈，多有他人欲言而未言之独见，能引起识者的共鸣、点赞，是一位受人关注的剧界后辈。

从京剧艺术事业上，上至国家相关的大政方针，到发展的历程、眼下的现状、未来的走向以及人才的培养、举措的设置，他都有所涉猎，畅述己见。

而对京剧艺术美学特性的阐释，从剧艺的传承、延续，流派的弘扬传

播，到舞台美术的独具特色；从穿戴装扮至化妆、脸谱以及音乐文武场面的曲牌运用、锣鼓伴奏等等，都谈到了。尤其在文本编创、情节安排上见地的非同一般，自成馨逸，说得很透，也是崔伟的一大学术优势；他每每对成功的编创新戏也有很中肯与恰当的评价，在业界久有口碑。

对京剧历史发展中舞台上涌现的代代男女精英，上至老生中的程长庚、谭鑫培、余叔岩、马连良、高庆奎、周信芳、谭富英、奚啸伯、杨宝森、李少春、谭元寿，下至于魁智、张建国、王平、王珮瑜、田磊等，可以说没有重要的疏漏；旦角从王瑶卿、四大名旦、赵桐珊、言慧珠、张君秋、关肃霜、杜近芳，到刘秀荣、张火丁、魏海敏、李佩红、王蓉蓉、吕洋、丁晓君；花脸中，从钱金福、金少山、郝寿臣、侯喜瑞、裘盛戎、袁世海，到吴钰章、孟广禄、杨赤；老旦则谈到李金泉、赵葆秀、袁慧琴等，都有中肯的品评，不偏不倚，月旦得当。

崔文所及，涉猎广泛，包容丰赡，钩隐发微，巨细靡遗，都能说到点子上，不见谬误，彰显了他对中国传统文化中戏曲文化底蕴的准确认知和由衷热爱，体现出了强烈的社会责任感，这是难能可贵的。愚认为，这本《感知京剧》堪称一部“京剧小百科”型的文集，对于京剧行内人及各界爱好者都是一部可读性极强的读物，借以增进对中国传统文化的自知和自觉，对彰显弘扬文化软实力、更深刻了解传统京剧文化大有裨益。

由于本人是习学、研究京剧丑行艺术的，在这里向读者格外推荐书中几篇最感兴趣的篇章：《论京剧“玩笑戏”》《关于王老好之研究》《您是姓王啊？》《了不起的矮子功》《“大”与“小”的辩证法》《开逗、开涮、开心》。这几篇讲得皆很到位，不乏真知灼见，开人心扉。凡学丑行的后学都应当认真研读，获得启示。

崔伟君作为一位并非“场上人”出身的撰稿人，为什么能够编著成如此一部谈论京剧的上乘之作？愚以为，除了他的勤奋精研之外，还与他愿与剧界从业人员真挚地交朋友分不开。他浸入京剧圈有30年了，始终敬老尊贤，不耻下问，与“场上人”（包括台上演员、文武场面的伴奏人员

和后台的服务人员)不分彼此,毫不见外,有惑必问,有疑必解,才能成为知戏、懂戏的真正爱戏者、研究者。当下有些戏曲研究者和报刊主管戏曲活动报道的媒体人,能与内行人结成良友的,不敢说没有,而实在极少极少。故而缺少共同语言的交流,行文撰稿中常常出现常识性的谬误,如大轴与压轴不分、广德楼与广和楼混淆、将《捉放曹》的陈宫写作陈官之类硬伤,丢掉了往昔研究界、评论界与梨园界交情深厚的好传统。因此,读了这部书稿,我更强烈感到,不妨应当向崔伟君学习,他的研究方法与作风是对路的,故能写出许多佳作华章。

2015年春于望巢楼晚晴书房

目 录

上编 梨园走马

尊重京剧规律 科学继承创新	3
创造必须从学习继承开始——“百日集训”带给我们的启示	8
流派传承是中国传统戏剧文化继承发展的基础	17
京剧——代表中华文明的戏剧形态	24
人才培养：京剧发展的有力支撑	29
提升表演创造力是戏曲传承发展的终极目标	32
张扬中国戏曲独特性 讲述精彩中国故事	41
青研班、流派班：戏曲高端人才培养的有效形式与历史性创新	44
记录经典辉煌 弘扬国粹魅力	51
公开才能树立评奖威信	55
京剧男旦成选秀与演出噱头让人珍视令人忧	58
论京剧“玩笑戏”	62
京剧如此辉煌 谭门功德无量	76

从《斩经堂》体会周信芳的人物塑造观和流派继承的深层规律	83
历久弥新的“奚派”与不能忘却的奚啸伯先生	88
声艺果然可胜群——浅议关肃霜先生的艺术贡献和历史地位	91
袁世海艺术散论——写在袁世海先生逝世 10 周年	97
京剧艺术的华彩展示与京剧音乐的成功探索	
——谈“2014 年上海新春京剧晚会”	101
魅力与活力的迸显——北京小剧场京剧断想	106
流派继承是京剧艺术发展的重要根基	111
民族文化盛世中的京剧电影工程	114
承前启后的老旦领军者——赵葆秀艺术浅论	118
另辟“奚”径——写在张建国演出周举办之际	123
时尚老旦袁慧琴	126
辽宁京剧：不求相似但求独特——辽宁省京剧优秀剧目巡演有感	132
话说艾兵	136
别开生面一康熙——评京剧《康熙大帝》	139
爱的礼赞与艺术家才情的展示——新编京剧《梁祝》观后	142
不能忘记的《三打陶三春》	146
京剧《金锁记》的审美价值与思考	150
从神坛走向凡间——评张建国在《泸水彝山》的诸葛亮形象	154
旧剧新生焕异彩——评王蓉蓉在京剧《姜秋莲》中的表演	157
一曲凄美爱情的京剧长调	161
实力 功力 魅力——张火丁新春京剧交响音乐会观后随笔	165
让京剧插上翅膀——有感于京剧《草原母亲》的三番创造	171
看《搜孤救孤》与《赵氏孤儿》同台演出的欣喜与感想	174
讴歌民族团结的戏剧史诗——京剧藏剧《文成公主》观后	177
墙头马上情无限——京剧《墙头马上》观后	182
巧将梅韵赋秋声——喜观程派《穆桂英挂帅》	185

京剧本体魅力的胜利	188
“武戏文唱”气度为先——看奚中路武戏专场感到的	191
《生活秀》：秀出刘子薇独有的一方艺术天地	195
允文允武演绎生动形象——评田磊在《北风紧》中的表演	198
整衣袂我这厢按节徐行	201
清新靓丽 委婉细腻	203
京剧小生的栋梁之材	207
花旦最难是清纯	210
翔实记录传统京剧文本	213
粉墨描绘出的华彩人生——《京剧名家刘秀荣传·序》	216
见事 见人 见情 见理——《金曲余韵》读后	221
普及与记录京剧脸谱艺术的珍贵读物	
——《〈空中剧院〉京剧脸谱选绘》读后	224
用线条书写神韵旋律——读崔英画戏作品有感	227
后辈笔下的马连良——《我的祖父马连良》读后	230
知识与欣赏的完美结合——田有亮著《百戏千谱》读后感言	233
一本介绍京剧服装的有益之作	236

下编 菊瓣缤纷

由自报家门说起	241
“肘子”中的京剧表演学	244
也说“因人设戏”	247
演员算老几	250
小议京剧穿戴的讲究与高明	253

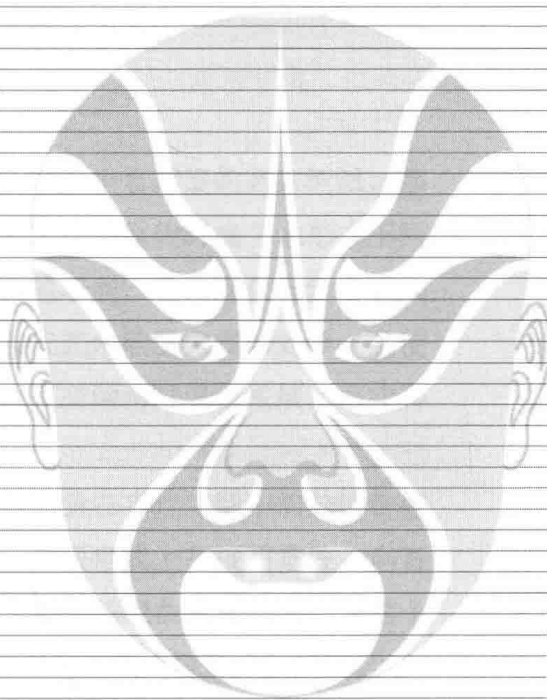

感知京剧

小习惯 大文章	256
想象的魅力	259
小龙套 大手笔	262
假如没有锣鼓.....	265
为谭富英先生摆好	268
高明的同中求异	271
死谱儿活脸儿之妙	274
实授啊，实授！	277
生书熟戏的联想	280
我爱〔散板〕	283
人性化的皇帝独特的戏	286
请恕“马能行”等无罪	289
请看余叔岩的宋江	292
气质也是风格	295
培养个赵桐珊如何？	298
拿“凤冠”和“小过桥”说事儿	300
妙极了的〔三枪〕	303
美哉“水音儿”	306
梅兰芳的“嗅花”与王景愚的“吃鸡”	309
了不起的矮子功	312
脸谱与脸谱化	315
开逗·开涮·开心	318
经典不等于终点	321
京剧艺术中的缺陷美	325
京剧的幽默	328
激活程式	331
机趣大于雄辩	333

慧珠魅影	336
花旦原本很精彩	339
过场戏的风景线	342
关于王老好之研究	345
荀大师给咱把“有神说”的武器	348
“盖派”无疆	351
荡气回肠《斩经堂》	354
“大”与“小”的辩证法	357
大手笔的《赛太岁》	360
大师就是大师	363
不该遗忘的《朱砂痣》	366
“变”与“辨”的启示	369
SOS：武戏武生	373
《望江亭》是这样炼成的	376
《奇双会》引出的话语	379
《白蟒台》的N种解读	382
“余音”渺渺为何情？	385
“新腔儿”的误区	388
“三让座”的启示	391
窍门与一招鲜	394
“您是姓王啊？”	397
后 记	400

上编 梨园走马

尊重京剧规律 科学继承创新

悠久的历史，高度程式化的表演规律，以及丰富辉煌的名家流派，都为京剧奠定了独树一帜的艺术特点，也形成了它与现代时尚艺术形式不同的品貌与魅力。同时，现代生活与过去生活的不同，当代观众与昔日观众在审美情趣上的变化，特别是纷繁多样的当代艺术欣赏方式的竞争，又使京剧必然面临着一个既保持自身艺术品格，又必须与时俱进发展，靠拢和吸引当代观众的严峻课题。

京剧艺术要继承与变革，首先需要明确自身在当代生活中的独特价值是什么？无疑，京剧是一种体现为在题材、表现形式上高度写意性、丰富观赏性、独特程式性，与时尚文化有着很大不同的戏曲表演形态。从这个意义上说，京剧的魅力、价值和特点，就在于与当代戏剧形式的鲜明区别。

继承是京剧艺术面临的首要课题。丢掉了传统，失去了特色，减弱了自身的艺术个性，京剧就必然会丧失存在的意义和拥有的独特审美价值。继承又是一项非常复杂而艰巨的工作，它需要对传统有明晰的辨别，分清何为“精粗美丑”？（梅兰芳语）需要对京剧的艺术价值有深刻的认识，明了何为京剧特有美学规律和艺术的魅力？同时，它更需要寻找到领会、学习传统的科学有效途径。这样才能使继承体现科学的精神，产生最好的效果。

考察当前京剧艺术继承工作，三种现象亟待改善：第一是强调继承多，

实实在在的继承不够；第二是生吞活剥的继承多，推陈出新的继承不够；第三是就戏论戏继承多，通过学习吸收而能提高创造本领的继承不够。这说明，我们对继承的必要性和如何继承？都还存在着认识不到位，方法欠科学的问题。对京剧的继承要么采取一种虚无态度，将继承传统只挂在口头上，而缺乏下实实在在的工夫；要么就是只重视形式上的学习、继承，而不能通过学习传统而举一反三，在夯实艺术基础前提下，加深对传统美学规律的认识，经过学习而强身健体，最终能增强自身艺术创造本领，凸显风格，提升创新能力。

京剧作为表演艺术，又不同于凝固在纸上的古代绘画或静态存在的古代器物，它是由当代人表演的古代生活，是由今天的演员塑造的古代人物形象，特别是要面对当代观众的审美授受过程。这样，就必然在恪守与弘扬传统魅力的同时，不能不具有今天艺术家的诠释，承载当代的艺术创造，符合时下的审美特征，必然要有新的变化和发展。

因此，京剧艺术的继承与价值，必然是在对传统坚守前提下发展变化的活态艺术生命。继承与发展始终是相辅相成，彼此依托的客观存在；继承中必然有创新和发展，只有在创造、创新中才能得以真正传承。事实上，京剧的历史就是一部不断变化、发展、创新的艺术创造史。后人继承前人，又不同于前人。在一代代杰出艺术家成功的创造超越了先辈的成就，推动了艺术的进步，丰富了京剧的宝库，葆有了艺术的活力。

新中国成立 60 年，特别是改革开放 30 年来，京剧艺术的巨大成就，就体现在发展和创新的丰硕成果，不仅在思想内涵，而且在内容和艺术表现形式上赋予了京剧以时代性、创造性的新面貌。

京剧创新是一项非常严肃、科学、具有独特规律的艺术创造过程，它从某种程度上讲，比许多当代艺术形式和地方戏艺术要繁难、复杂许多。因为创造难度大，评价标准多样，因此考察和检验京剧要不要创新和创新的成果如何？也就相对见仁见智。如果我们对京剧必须要在继承中创新没有疑问的话，必然会得出这样的结论：京剧的新作不是多了而是少了，尤

其是具有时代性和艺术高度的成功之作，更是与时代的要求还差得很远。

近年，随着青年京剧优秀演员研究生班的创办，以及央视《空中剧院》等媒体优势的组织、传播，京剧艺术在优秀人才选拔，尖子人才培养，领军人才锻造，特别是在社会普及、扩大观众上有了非常理想的人才队伍和社会环境，京剧艺术进入了一个历史上最好的发展时期。人才、社会环境、创造条件的良好基础，为京剧艺术大发展大繁荣，多出具有时代性的创新成果提供一个历史机遇。现实是，京剧创新工作与当前京剧艺术的大好形势比尚不能尽如人意。

京剧创新面临的一个亟待解决的问题是：节奖办了很多，真正留下的堪称时代创造成果的优秀作品不多；新剧创作很多，但真正为广大观众由衷喜爱，广泛流传的不多；唱念越来越繁复，但能够脍炙人口，广泛流传，成为保留剧目的很少。可见，如何让新创造留得下、传得开、唱得响，已越来越成为京剧创新一个必须解决的课题。我感到，解决这一痼疾，就必须廓清创作理念，切实发挥京剧艺术主体优势，尊重京剧本体规律，注重发挥京剧人才的个体价值，少走艺术弯路，尽快改变当前创新工作中存在的：盲目创新，忽视京剧规律；为新而新，创新理念模糊；舍本求末，京剧看点偏移；追求浮华，评价标准缺失的现状。

理想的京剧创新，应是在尊重京剧古典艺术特点的前提下，赋予它时代性的审美发展。

京剧的创新，不能墨守成规而不逾半步，也不能悖离京剧本体而使人观来难寻其固有的形迹；京剧的突破应敢于尝试以前没有的新题材、新生活、新形式，但又不益太悖离京剧擅长的故事形态、表演特点而另起炉灶。这就要求我们，在选择题材和采用艺术表现方法上，应首先充分尊重京剧艺术作为一种古典文化的形态本质，符合其表现特点，切合其创造方式，这样才能最大限度地保障创新的成功，也才能切实做到新的尝试和追求达到创新、创造的理想境地。

成功的京剧新作，应是遵守京剧情式化、写意性表现规律的基础上，创造出体现当代美的表现手段。

京剧在表现方式上的独特美学追求，是历代艺术家心血创造的结晶，是为广大欣赏者接受并深深折服的艺术吸引力所在，也是京剧艺术历经多个时代变迁，而仍能魅力与价值犹存的关键。遵循京剧特有的美学特点和艺术表现法则，应该成为我们延续、发展京剧艺术的创造基础。实践证明，京剧艺术更善于表现故事性强的事件，更利于表达强烈明晰的情感，更适合塑造性格鲜明的人物，更长于用抒情、多彩的唱、念、做、舞、打的手段营造出其他艺术形式所没有的表演效果和欣赏魅力。这些年，京剧创新过程中成功的创造和失败的教训都证明了这一点！

真正的京剧发展，应是发扬以表演艺术为中心的创造特征时，推出更加具有艺术才智和创造力的新风格、新大师。

京剧是以表演艺术为看点，以表演艺术家为创造中心的戏剧形式。它具有与电影、话剧那种群体效果为追求的表演风格不同的，以主要人物和这个人物的剧中体现——主演和优秀演员为中心的突出个体的表演特质；同时它更具有主演功力与才力必然成为塑造人物、形成看点、吸引观众的核心不可抗拒的基本规律。正是这样的特点，使得京剧的创新发展，绝不能够离开表演艺术家的创造主体，它必须要以表演手段（包括四功五法）的精彩、表演风格（包括行当、流派）的特点，以及具有影响力的艺术家独特表演魅力为创造的基础。实践证明，优秀的编导的创造性固然很重要，但终究不能代替表演艺术对题旨、故事、人物的承托，成就和实现编导智慧与追求的终极因素，仍是表演艺术和演员的创造成果！特别是现在，随着国家对京剧的重视，尤其是五届青年京剧优秀演员研究生班的开办，全国各地，各个行当、各个年龄梯队京剧优秀的人才储备达到了新中国成立以来，特别是改革开放以后队伍最壮大和齐整，艺术条件优越，文化素养