

注释：

- [1] 由浙江卫视和星空传媒联合打造，并邀请庾澄庆、刘欢、那英、杨坤四位中国流行音乐乐坛极具影响力的明星导师言传身教的一档中国大型音乐选秀节目。
- [2] 汪效华 陈燕 莫灵勤：《中外流行音乐文化研究》，中国商务出版社，2012年版，P4
- [3] 彭鑫：《爵士乐的发展历程及爵士乐在我国现状的研究》，哈尔滨师范大学硕士论文，2011年，P6
- [4] 汪效华 陈燕 莫灵勤：《中外流行音乐文化研究》，中国商务出版社，2012年版，P161
- [5] 徐元勇：《论欧美英文流行歌曲的演唱》，《南京艺术学院学报》，2010年03期，P90
- [6] 徐元勇：《论欧美英文流行歌曲的演唱》，《南京艺术学院学报》，2010年03期，P91
- [7] 指的是“身体仰卧，双臂向头上伸直，先吸足一口气，然后双腿不动，上身慢慢向上坐起与双腿成90度，在坐起的过程中伴随着吐气；之后上身再平躺下去，与此同时吸气；躺平后双腿伸直向上抬起，与上身成90度，同时吐气；最后双腿

放下，并同时吸气。”田玉斌：《谈美声歌唱艺术》，西藏人民出版社，1995年版，P62

参考文献：

1. 汪效华 陈燕 莫灵勤：《中外流行音乐文化研究》，中国商务出版社，2012年版
2. 田玉斌：《谈美声歌唱艺术》，西藏人民出版社，1995年版
3. 徐元勇：《论欧美英文流行歌曲的演唱》，《南京艺术学院学报》，2010年03期
4. 徐元勇：《中国流行音乐史导论》，《中国音乐学》，2008年04期
5. 罗洪：《美声唱法与通俗唱法之比较》，《星海音乐学院学报》，2005年03期
6. 彭鑫：《爵士乐的发展历程及爵士乐在我国现状的研究》，哈尔滨师范大学硕士论文，2011年

陈燕：天津音乐学院现代音乐系

责任编辑：霍明宇

# 音容宛然说戏梦， 铿锵激越唱戏魂

——纪录片《京剧》为京剧写真  
周传家

2013年6月初，央视原创8集系列纪录片《京剧》先是在综合频道《魅力·纪录》栏目华丽亮相，紧接着听取意见进行局部修改调整在纪录频道重播。其档期之密，声势之大，引起广泛关注和强烈反响。业内和社会各界一致认为《京剧》登陆央视是意义非凡的重要举措，为京剧的继承和传播切切实实地做了一件大好事。

看今天的中国正龙骧虎步地迈向民族复兴之路，京剧在民族文化中的价值和地位有目共睹。各种介绍、评议、赏析京剧的文字、音像、网络材料比比皆是，但由于缺乏古典元素现代表达的手段和语汇，没有找到中国元素国际表达的视角和思路，对京剧艺术的深度宣传相当滞后，8集系列纪录片《京剧》的出

现填补了这个空白。尽管在首播中尚存瑕疵，引起一些争议，但平心而论，在同一题材的纪录片中，《京剧》视野之开阔、气势之恢弘，结构之完整、内容之丰饶、思考之缜密、观赏性之强，均属佼佼者。

—

《京剧》不是一般的专题片、知识片和艺术欣赏片，她首次对传统深厚、博大精深的国粹京剧给予全景式呈现，内容涉及到京剧艺术的源流脉络、传承流变，生存状态、生态环境，创作主体、艺术本体，传播渠道、接受主体等方方面面，记录京剧传承变迁，呈现百年人文华卷。

全片八集，编导选取八出经典京剧为每集命名，

营造出典型缩影和丰富意象，既具有象征性、隐喻性，又有鲜明画面感，容易调动观众的联想。第一集“定军山”（溯源）为开篇，从2010年11月16日京剧列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”说起。曾经如鲜花着锦、烈火烹油、大红大紫的京剧被宣告为“遗产”，国人心头翻腾起一则以喜，一则以悲的复杂情感，既为“国粹”京剧的独树一帜被世界所承认而骄傲，又痛切地感知到危机与挑战。遥想当年，花雅之争、徽班进京，经过程长庚、余三胜、张二奎“前三鼎甲”与谭鑫培领衔的后“三鼎甲”的不懈探索和努力创造，京剧从八音繁会、诸腔杂陈的局面中脱颖而出。谭鑫培集其大成，捕捉时代精神，把握京剧神韵，电影《定军山》作为精彩瞬间，定格为永恒的不老容颜。

第二集“宇宙锋”（呐喊）直面历代京剧艺人的屈辱与压抑，表现了他们的觉醒和呐喊，将命运的耻辱与愤恨化为无可阻挡的革命激情与熊熊烈焰，直接烧向了他们置身的腐朽黑暗世界。回首当年在辛亥革命背景下如火如荼的戏曲改良运动，令人感慨万分。长江后浪催前浪，伴随着“伶界大王”谭鑫培的谢世和梅兰芳的崛起，标志着京剧舞台上一个时代的结束和另一个时代的开启。

第三集“借东风”（传承）从当下的中国戏曲学院说到20世纪三四十年代的“富连成科班”和“中华戏曲专科学校”。通过两家的展示、对比、思考、总结，探讨京剧独特的教育模式和人才成长之路，歌颂了那些安于寂寞、甘为人梯的伟大灵魂，“角儿”明星们跋涉于成功之路，千锤百炼的超人意志。

第四集“大登殿”（绽放），剖析了梅派艺术的渊源和精髓，讲述了齐如山、李释戡、胡适、张彭春、焦菊隐等“梅党”所做出的贡献。以梅兰芳访美（访苏）为重点个案，集中记述了他的美国之行。梅兰芳在异国舞台上所绽放出的异彩和魅力，使古老的京剧征服了西洋观众和专家，融入世界文明。

第五集“生死恨”（抗争）讲述抗日战争时期的京剧舞台和梅兰芳、齐如山、程砚秋、杨小楼、马连良等人的颠沛流离和险恶处境，感受到舞台上下的离乱之叹、生死之恨和抗争精神。他们将个人际遇和民族命运紧紧地结合在一起，不论是选择坚守还是离

去，是忍辱登台还是暂时退隐，内心深处都蕴藏着对京剧、对民族、对家国的挚爱，对正义的坚守与对和平的渴望。

第六集“凤还巢”（坤伶）里，既有风花雪月，又有迷津陷阱；既有鲜花掌声，又有创痛伤痕。“美艳亲王”刘喜奎的遭遇，令人惋惜之至。“平剧皇后”言慧珠的大胆告白，包蕴着多少爱恨情仇。而“冬皇”委身江湖大腕的人生结局，更令人感叹唏嘘！女性的解放之路漫漫而修远兮！

第七集“荒山泪”（江湖）述说了京剧艺人冲州撞府、随处作场的卖艺生涯。为了生存，不得不忍受着“跑码头”的奔波劳碌，“拜码头”的屈辱卑琐，乡约班规和江湖律令的严酷束缚。梨园是充满喜怒哀乐的名利场，恒常春被戏霸耍弄剥削的遭遇，所在多有。金少山春秋鼎盛时期的奢华放纵与穷途末路的凄凉晚景形成巨大的反差，并非绝无仅有。台上台下、戏里戏外尽尝人生五味、感慨世道人心，有谁知道在喝彩声背后有多少不足为外人道的心酸血泪！然而，成功和辉煌总是厚遇像盖叫天那样富有追求和牺牲精神的强者。

第八集“群英会”（新生），说的是新中国成立后，随着身份的转化、体制的改变、理念的更新，所带来的新奇、激动与困惑。腐朽与新生、保守与革命、传统与现代，所有这些尖锐对立的命题，开始纠缠着每一位京剧人。国庆十周年之际，梅兰芳、马连良、叶盛兰、袁世海等当时的各行当顶尖京剧艺人同台奉献的一部大戏《群英会》，标志着梨园行传统体制（班社制）的结束和另一种新体制（院团制）的诞生。

《京剧》以严谨的史学眼光，梳理了从京剧的孕育发生，到20世纪50年代传统意义上的“梨园”生活结束的传承衍变历程。几乎每一集都有看点和亮点，如同一部波澜起伏、有声有色的京剧历史，讲述了历久弥新的东方故事和中国梦想，让人在震撼、感慨、陶醉、眷恋中，更加理解京剧、热爱京剧。

## 二

真实性是纪录片的生命和本质，也是纪录片最根本的创作原则和灵魂。“从客观上来看，真实性是对现实生活的一种浓缩，折射和反映，是纪录片最高的

美学追求。因为纪录片的本质特征是视听形象的记录性和纪实性,所以首先它必须提供给观众的是一个真实的外观,一种真实的感觉。”<sup>[1]</sup>

《京剧》主创群体满怀着对京剧艺术的热爱、敬畏之情,搜寻、披览、梳理、整理了大量资料、素材:正史、笔记、小说、方志、传说、稗史……还有口述资料、抢救性拍摄,齐头并进,多多益善。他们徜徉于京剧天地,游弋于京剧历史长河。从“戏”与“生活”水乳交融的关系出发,选取京剧艺术发展与近代历史变迁时空一致的视角,以京剧为核心和主脑,兼顾环视幕前幕后、台上台下、戏里戏外,力图呈现“角儿”辈出、流派纷呈背后,恍如万花筒般热闹缤纷的世界和民族集体生活图景。群众性、人民性是京剧丰厚的土壤和坚实的基础,在“人生如戏,戏如人生”,“中国京剧”和“京剧中国”的观照中,他们找到微妙的平衡和调和,建构起视听复合的中国京剧“生态史”,抒发出无尽的遐思和人生感悟。<sup>[2]</sup>

《京剧》不局限于京剧本体的“四功五法”,跨越专业艺术壁垒,超越短暂的功利目的和空洞的生命关怀,在广阔的话语空间下,挖掘京剧艺术的时代精神、文化内涵和潜在的现代性。音容宛然说戏梦,铿锵激越唱戏魂。全片的基调和主旋律是对京剧艺术的痴迷和热爱,是对那些用青春、智慧、才华和生命创造出璀璨不朽的京剧艺术的功臣们的礼赞和缅怀,是对一代代京剧人的理解和认同,对包蕴在京剧艺术本体之中的民族美德和民族核心价值观的呼唤与提倡。

《京剧》以史为经,以人为本,重点介绍总结了在京剧发展史上占有一席之地的代表人物和代表群体,赞美了那些杰出人物的人格力量,充分肯定了一批挚爱民族传统文化而又兼具全球眼光和国际视野的文士对京剧的参与和贡献。由衷地颂赞了“富连成”科班的“四要”与“四戒”的学规和“自古人生在世,须有一技之能,我辈既务斯业,便当专心用功。后名扬四海,根据即在年轻”座右铭。这才是中华民族自立于世界之林的形象,才是“艰难困苦、玉汝于成”的不二法门,如此励志成才在今天仍有强烈的现实意义。

《京剧》恪守“真实”、“还原”的原则,人

有所据,事有所依,大事不漏,小事不虚,力图多声部复调式地描绘京剧的本来面貌,表现京剧艺术固有的质感、厚度和生命温度。对历史事实不回避,不掩饰,不溢美,不拔高,不为尊者讳,不简单地重复现成结论,更不固守往昔的偏见,承认历史的复杂微妙,力争还原历史的真实面貌,基本上做到具体分析,评价公允。如面对现存三百多种剧种当中,有二百多种将近百分之七十是在清代形成的事实,既指出这与清政府的文化政策有一定关系,又看到清政府更主要的是要通过对一种艺术生产环节的控制来体现他们的政治主张,维护其思想文化统治的实质。承认清廷帝后对皮黄京剧的爱好痴迷,以及宫廷中的皮黄京剧热推动了京剧的发展和提高。肯定清中晚期江南盐商对皮黄京剧形成、传播的贡献。痛陈梨园界和演艺界是充满喜怒哀乐的名利场,存在着种种弊病痼疾和不健康的游戏规则。披露了“相公堂子”、“大下处”,乡约班规、江湖律令的阴暗面。甚至对“拜码头”的习俗,对杜家祠堂规模盛大的庆寿堂会戏,也都采取了客观的介绍,而未作简单的政治或道德层面的批判。

《京剧》涉及到京剧艺术全方位、全过程的问题,如文本一度创作、舞台二度呈现、风格流派、男旦现象、角儿制问题、“打戏”问题、雅俗问题、政治和艺术的关系问题,都有所触及和思考,对今天京剧的传承和发展具有启迪借鉴作用。

### 三

最早在电影领域里使用“纪录片”这个词来进行理论性表述的是英国人约翰·格里尔逊。他在1932—1934年间发表的长文《纪录片的第一原则》中认为,纪录片是“对真实素材作有创意的处理”,主张对纪录片进行必要的主观能动的具有创造性的处理加工。<sup>[3]</sup>

《京剧》在拥有跨语言、跨文化等纪录片的传播优势下,采用故事情节化叙述方式,吸纳戏剧化铺排手段,充分调动和运用电视语汇,在注意凸显京剧基本艺术元素的同时,大量运用画面、音乐、图片、老照片、细节、掌故、花絮进行场景化复原,更加形象、直观、亲切、活泼地讲述京剧历史,深入浅出地普及京剧艺术知识。如在第一集“定军山”中,穿插山西定襄县宏道镇的大马社火表演场面,散发出浓郁

的乡土气息，历史的沧桑感油然而生。在第五集“生死恨”中，介绍周信芳率领沪上京剧艺人，冒着炮火硝烟与敌机轰炸，将抗战前线当成了京剧演出的舞台。高亢嘹亮的西皮流水，唱响在淞沪抗战的前沿阵地，其间穿插了当时寄居沪上的著名“雨巷诗人”戴望舒鼓点般铿锵的诗句，烘托出战斗的氛围。

对于纪录片来说，串联解说十分重要，是纪录片声画系统中的重要组成部分。串联解说不仅仅是为了配合画面而存在，而且应能帮助受众更好地理解纪录片所想要表达的内涵。纪录片的内涵固然首先来自“真实记录”，但也离不开创作主体独到的眼光和发人深省的思考。说到底，记录也是一种思考方式，纪录片也是一种思考的艺术。京剧是响当当的国粹、靓丽丽的名片，同时也是一个长期以来众说纷纭的沉重话题。基于这种现状，《京剧》有着鲜明的思考特色，集中体现在串联解说词上。听其文采斐然、情理共贯，妙语联珠，荡气回肠的串联解说，感到是一种享受，并没有故弄玄虚、铺采侈文的冗长感觉。各路人物的采访和口述资料，或摘取只言片语，或即兴有感而发，可以有所挑选，但不应苛求。

谁都知道，拍摄《京剧》这样的大型纪录片，需要海量信息和浩繁史料的支撑，这是令很多人视为畏途而难以突破的瓶颈。众目睽睽，众口难调，也是不争的事实。两年来，主创人员为《京剧》倾注了无比

的激情，用汗水和心血浇灌了这株东方的奇花异卉。如今她已经枝叶扶苏，含苞绽放，暗香浮动。“月落乌啼总是千年的风霜，涛声依旧不见当初的夜晚。”纪录片虽不能再现当年京剧的全部，但所能留下的并非往事如烟。任天光云影，风流散尽，但只要京剧本体还在，就需要世代继续去呵护、去关爱，找回并留驻她的精神与魂魄。

“时光不歇，生活不止，古老的京剧，她的精彩其实才刚刚开始。”<sup>[4]</sup>京剧不仅属于过去和现在，也属于永远的未来；不仅属于中国和东方，也属于全人类、全世界。相信在生活——实践——思考——拍摄——再思考——再拍摄……的不倦追求中，《京剧》会打磨成超越时空、具有文物价值和学术品位的文化精品，并成为千家万户珍藏的传家之宝。

注释：

- [1] 王列主编：《电视纪录片创作教程》，中国广播电视出版社2005版，第69页。
- [2] 参见《京剧》的导演阐述与大纲。
- [3] 王列主编：《电视纪录片创作教程》，中国广播电视出版社2005版，第2页。
- [4] 《京剧》第一集解说词。

周传家：北京联合大学应用文理学院教授

责任编辑：李 雷

# 布莱希特戏剧理论及创作刍议

何玉蔚

## 一、引言

保罗·约翰逊在他那部知名度颇高的《知识分子》一书中这样写到：“那些试图影响人类思想的人们早就认识到，戏剧是进行这种尝试的最有力的手段。”的确，1601年2月7日，就在埃塞克斯伯爵及其下属在伦敦发动叛乱的前一天，他们赞助莎士比

亚所属的剧团上演了一部未经删改的莎剧《理查二世》，该剧被认为是对王权的颠覆。由耶稣会会士领导的反宗教改革运动，也把戏剧演出作为信仰宣传的中心，第一批世俗知识分子同样认识到舞台的重要性。伏尔泰和卢梭都写过剧本，维克多·雨果利用戏剧摧毁最后一代波旁王朝，拜伦投入大量精力创作诗