

博览周信芳艺术人生

——评《周信芳全集》

□文 | 黄冰漫

身为京剧麒派艺术创始人，周信芳一生演了超过 650 出戏，演出 1.1 万多场次，表演风格独树一帜，艺术贡献影响深远。对其海量作品的梳理是一项浩繁的工作，《周信芳全集》（上海文化出版社，2014 年 12 月出版）从立项到发行，历时近十年，是对周信芳半个多世纪的表演生涯的全面介绍，是对其艺术人生的还原之作。

作为国家“十二五”重点出版规划项目以及上海文化基金赞助的重点项目，《周信芳全集》旨在对周信芳毕生的艺术成就进行全方位的总结，然而周信芳与麒派艺术密不可分的关系，使得对其个人的梳理中也包含着对麒派艺术的史料留存。《周信芳全集》涵盖了剧本、文论、曲谱、影像、信札、演出史料等内容。目前已出版了 16 卷。其中，剧本部分共 12 卷，包括上海京剧院所收藏的周信芳编写和演出的剧本；文论部分 2 卷，编入了周信芳所撰写的各类文章；曲谱部分 2 卷，收录了 40 部麒派代表剧目的唱腔曲谱。《周信芳全集》几乎囊括了大师留在当代的全部资料，为今天的人们理解大师的艺术造诣和麒派的当代价值提供了一手材料。

《周信芳全集》的剧本部分收入了包括周信芳自己编剧或经其改编后演出的剧目 126 出，其中单本 32 部，整本 17 部，连台本戏 6 部 77 出，这些剧本不仅包括手抄本、油印本、影印本，还包括一些单篇和残本，可以说是周信芳创作剧本的大全。《封神榜》《天雨花》《海瑞上疏》《秦香莲》《汉刘邦》这些人物性格生动丰满、故事情节连贯流畅的连台本戏，均是大师的呕心沥血之作，亦是麒派京剧艺术的传世之作。这些剧本的整理对于当前京剧艺术的继承、发展和创新具有一定的推广作用。

《周信芳全集》的曲谱部分所收录的唱腔曲谱，涵盖了大师生前的唱腔选段的精华。而且大部分是根据周信芳先生表演的录音整理记谱下来的，以简谱形式呈现给读者。书中列举的《华容道》《萧何

月下追韩信》《逍遥津》等均是其代表作。更为突出的是，这些创作都是吸取了京剧、地方戏以及话剧、电影、国画甚至华尔兹、探戈、芭蕾舞等国内外各门艺术的精华，博采众长而产生的。将这些剧本和曲谱一一读来，大师一生之植根于传统，着眼于时代，致力于革新的艺术理念以及“探新、求新、创新、更新”的艺术探索显而易见。《周信芳全集》的出版，一个重要意义就在于将麒派艺术融会贯通各门艺术、努力把握时代精神、充分影响现代京剧发展方向的艺术宗旨凸显出来。对于读者而言，书中对于周信芳及麒派京剧艺术的精心梳理和翔实介绍，亦可以视为对周信芳艺术人生的归纳和对其艺术思想的传播，也是对麒派艺术精髓的一次探究之旅。

《周信芳全集》收集了大师的大量文章，有益于后人在研读文章的同时深入领悟其艺术精髓。对于戏迷而言，似乎有大师的唱腔曲谱和演出剧本就已足够。但是对于麒派的研究者和传承者而言，所有的资料都是弥足珍贵的艺术遗产。因此，全集中收录的大师之文，既有刊登于《周信芳戏剧散论》《周信芳文集》以及部分报纸杂志等已发表的文章，也有散落于大师艺术生涯各个领域的未曾面世的文字资料。阅读《怎样理解和学习谭派》《演老戏，也要演新戏》《互相学习、提高戏曲的思想性和艺术水平》等文，大师对于表演和艺术的美学思考对于当代的启发性显而易见。因此，剧本、曲谱、文论这些史料都是大师为后人留下的艺术理论典籍，填补了京剧海派文化研究的空白。

《周信芳全集》的出版，不仅仅是对周信芳作为戏剧家的艺术创造的再现，而且是对周信芳半个多世纪艺术创新的成果推介，更是为让更多的人了解、喜欢上麒派提供了契机，以期有更多的人将麒派的艺术精神传扬下去，推动麒派京剧艺术书写更加光辉的历史。

（作者单位：西安音乐学院）