

革命现代京剧

《杜鹃山》评论集

革命现代京剧

《杜鹃山》评论集

人民文学出版社编辑部编

人民文学出版社

一九七四年·北京

革命现代京剧《杜鹃山》评论集

人民文学出版社出版

(北京朝内大街166号)

字数142,000 开本850×1168毫米 $\frac{1}{32}$ 印张6 $\frac{1}{2}$ 插页2

1974年10月北京第1版 1974年10月北京第1次印刷

书号10019·2196 定价0.51元

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店发行

毛主席语录

革命文化，对于人民大众，是革命的有力武器。革命文化，在革命前，是革命的思想准备；在革命中，是革命总战线中的一条必要和重要的战线。

我们的文学艺术都是为人民大众的，首先是为工农兵的，为工农兵而创作，为工农兵所利用的。

毛主席语录

中国共产党的武装斗争，就是在无产阶级领导之下的农民战争。

星星之火，可以燎原

目 录

- 疾风知劲草 烈火见真金
——塑造无产阶级英雄典型柯湘的体会
……………北京京剧团《杜鹃山》剧组 (1)
- 毛主席建军路线的赞歌
——评革命现代京剧《杜鹃山》……………王兴志 (12)
- 红旗引路 星火燎原
——评革命现代京剧《杜鹃山》……………辛文彤 (20)
- 从柯湘形象的塑造谈“三突出”原则……………南文龙 (27)
- 明灯在心间 砥柱立中流
——学习革命现代京剧《杜鹃山》中柯湘英雄形象
的塑造……………黄海纯 辛钟文 (36)
- 路线决定一切
——谈革命现代京剧《杜鹃山》对柯湘英雄形象
的塑造……………马 融 (43)
- 一曲党的领导的壮丽颂歌
——赞革命现代京剧《杜鹃山》中党代表柯湘
的形象塑造……………何孔周 (50)

无产阶级党性的光辉典型

- 评《杜鹃山》中柯湘形象的塑造
.....黄式宪 (56)

写好成长中的英雄

- 学习雷刚英雄形象塑造的体会.....马 威 (68)

红心向党 百折不挠

- 谈革命现代京剧《杜鹃山》中雷刚的形象
.....郭启宏 (74)

叶绿花更红

- 谈革命现代京剧《杜鹃山》中部分英雄群像
的塑造.....侯作卿 (78)

评革命现代京剧《杜鹃山》的戏剧冲突

- .....博 野 杨志杰 (82)

在尖锐的矛盾冲突中塑造英雄典型

- 评革命现代京剧《杜鹃山》的矛盾冲突.....闻 哨 (95)

冲突 主题 人物

- 关于革命现代京剧《杜鹃山》表现矛盾冲突
的学习札记.....辛文彤 (102)

疾风知劲草

- 谈革命现代京剧《杜鹃山》第三场的
矛盾冲突.....鲍光前 (111)

烈火见真金

- 谈革命现代京剧《杜鹃山》第五场
.....王金球 张丛华 (115)

鲜明的特色 可贵的创新

——学习《杜鹃山》札记 ..... 顾 骧 (120)

新颖独到 深刻鲜明

——学习《杜鹃山》的艺术结构 ..... 常 锋 (125)

实写为主 虚实结合

——学习《杜鹃山》创作手法札记

..... 成之炜 吴 欢 (131)

正衬与反衬 ..... 成志伟 (135)

为英雄人物创造典型环境 ..... 厦门大学 许怀中 (138)

绿叶扶花花更红 ..... 苏 汀 (140)

此时无声胜有声

——赞《杜鹃山》的静场处理

..... 北京电子管厂 马玉来 (143)

层层铺垫 步步登高

——谈《杜鹃山》的开头 ..... 杨志杰 (145)

饱蘸春光写英雄

——谈《杜鹃山》中柯湘第一次出场的艺术处理

..... 李锡赓 (147)

大义凛然

——赞党代表柯湘的第一次出场 ..... 沐 阳 (151)

一个精彩的细节 ..... 晨 阳 (154)

双双草鞋寄深情 ..... 解放军某部 风 举 (156)

情节化 性格化 连贯性 时代感

——谈革命现代京剧《杜鹃山》的武打设计

.....杜 军 (158)

推陈出新 光彩照人

——谈《杜鹃山》在舞蹈和武打设计上的创新

.....杏 石 (163)

光彩照人的亮相 铜雕铁铸的造型.....闻 滨 (167)

彩笔颂英雄

——《杜鹃山》舞台美术学习札记.....王大光 (171)

情寓于声

——学习《杜鹃山》念白札记.....祖振声 (174)

鲜明的时代特点 独特的民族风格

——赞革命现代京剧《杜鹃山》的艺术语言

.....邢 映 (177)

浅谈革命现代京剧《杜鹃山》的念白.....闻 军 (186)

战斗的诗篇

——学习革命现代京剧《杜鹃山》语言艺术札记

.....初 澜 (195)

疾风知劲草 烈火见真金

——塑造无产阶级英雄典型柯湘的体会

北京京剧团《杜鹃山》剧组

在批林批孔运动深入发展的大好形势下，在文艺革命的凯歌声中，我们回顾在江青同志领导下所进行的革命现代京剧《杜鹃山》的创作过程，更加体会到毛主席的革命文艺路线是指引我们胜利前进的灿烂明灯。

《杜鹃山》通过党对自发的农民武装进行改造这一题材，歌颂了中国共产党的正确领导，歌颂了毛主席的无产阶级建军路线。全剧的主题思想是：只有在中国共产党的领导下，沿着毛主席的革命路线前进，农民武装斗争才能走向胜利。

剧中主要英雄人物柯湘，在改造农军的过程中，坚持了中国共产党的正确领导，坚持了毛主席的建军路线，取得了这场斗争的胜利。因此，只有塑造好党代表柯湘这一无产阶级英雄形象，才能很好地体现全剧的主题思想。下面，谈一谈我们学习、运用革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法，塑造柯湘这一无产阶级英雄典型的一些初步体会。

在多方面的激烈的矛盾冲突中，展示 无产阶级英雄人物的典型性格

“没有矛盾就没有世界。”在现实生活中，普遍存在着矛盾斗争，革命文艺就是要通过典型化的矛盾冲突，积极能动地反映这一充满斗争的现实。因此，我们在创作中所面临的一个重要问题，就是如何根据主题思想的要求组织戏剧矛盾，以突出柯湘的形象。

在创作实践中，我们采取了以下一些具体做法：

一、以柯湘为中心，多方面地组织戏剧矛盾；在矛盾冲突中多侧面地展现英雄人物的典型性格。

《杜鹃山》的时代背景是第二次国内革命战争的初期，当时国内的阶级斗争和中国共产党党内的路线斗争都十分激烈。柯湘所在的农军，主要成份是农民，也混进了进行政治投机的阶级异己分子，而内外的阶级敌人又利用了农军内部的非无产阶级思想兴风作浪。这就规定了柯湘所面临的矛盾不但是来自多方面的，而且是尖锐复杂的。修改前的《杜鹃山》，没能以柯湘为中心多方面地组织戏剧冲突，却把种种矛盾推到了雷刚面前。这样，次要英雄人物雷刚就成了舞台的中心，夺了柯湘的戏，使柯湘的形象显得单薄无力。在修改过程中，我们学习和运用革命样板戏突出主要英雄人物的创作经验，纠正了这种情况，力求做到以柯湘为中心多方面地组织戏剧矛盾。

毛主席教导说：“单纯的过程只有一对矛盾，复杂的过程则有一对以上的矛盾。各对矛盾之间，又互相成为矛盾。这样地

组成客观世界的一切事物和人们的思想，并推使它们发生运动。”围绕柯湘，我们组织了四对戏剧矛盾：通过柯湘与豪绅头子毒蛇胆的矛盾斗争，展示柯湘威武不屈、英勇顽强的性格侧面；通过柯湘与叛徒、内奸温其久的斗争，展示柯湘敏锐的政治警觉和巧妙的斗争艺术；通过柯湘与雷刚的非无产阶级思想的矛盾，展示柯湘既能坚持党的原则，又善于作政治思想工作这一性格侧面；通过柯湘与杜小山及自卫军战士的急躁情绪和自由散漫作风的矛盾，展示柯湘善于教育群众、发动群众的杰出组织工作能力。在各对矛盾中，必须要有一对主要矛盾作为贯串全剧的主线，这就是以柯湘为代表的无产阶级思想和以雷刚为代表的非无产阶级思想的矛盾。我们把各对矛盾有主次地、互相交织地都集中到柯湘面前；种种问题，都等待着柯湘作出回答。这就为展示柯湘的英雄性格准备了必要的条件。

二、通过强化、激化戏剧矛盾，深化英雄性格的各个侧面。

在《杜鹃山》中，多方面地组织戏剧矛盾，有利于表现柯湘英雄性格的广度，即多侧面；而将围绕着英雄人物的各对矛盾适当地、有界限地加以强化、激化，则有利于表现英雄性格各个侧面的深度。毛主席教导说：“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”强化、激化戏剧冲突，就是从源于生活、高于生活的艺术原则出发，从事物运动的客观规律性出发，从人物性格、人物关系、斗争环境的具体规定性出发，把现实斗争中的矛盾集中起来，使之典型化，从而使英雄性格的各个侧面得到鲜明而深刻的表现。

多浪头推进,是我们强化矛盾的一种方法。修改前的《杜鹃山》对柯湘与温其久的矛盾写得不够,没有组织激烈的戏剧冲突,以表现无产阶级与资产阶级个人野心家争夺部队领导权的生死搏斗。这样,柯湘高度的阶级斗争和路线斗争觉悟,便很难得到充分的表现。针对这一情况,我们在第五场《中流砥柱》中,强化了这对矛盾。如在雷刚下山后的一段戏,安排了四个戏剧冲突的浪头:温其久以救应为名,鼓动冒险,被柯湘制止;温其久用“骨肉之情”再次煽动战士下山,又被柯湘和党员积极分子拦住;接着,温其久利用杜小山救奶奶急切如火的心情,推波助澜,小山拔出匕首,冲上隘口,战士也随之涌动。在这严重关头,柯湘以充满深厚、诚挚的无产阶级感情的一段念白,劝止了小山的盲动;最后,温其久狗急跳墙,将矛头直指柯湘,恶意指拨党群关系。柯湘义正词严,驳斥了温其久,也教育了战士。这四个浪头,一波未平,一波又起,一浪高过一浪,把柯湘推向层层浪头的顶端。在激烈的矛盾冲突中,柯湘中流砥柱的英雄形象和反潮流的性格特征就得到了较好的体现。

《春催杜鹃》是柯湘在刑场上与敌人作正面斗争的一场戏。对这场戏,原来的处理是把敌人调下场去,让柯湘一人净场唱。这样的处理,原想突出柯湘,但因柯湘面前失去了斗争的对象,戏剧矛盾淡化了,柯湘的英雄气概也就削弱了。现在,我们在柯湘上场前,作了多层近铺垫,造足舞台气氛;柯湘上场后,敌人不退场;柯湘甩发、提链、蹉步、推刀,在敌人的刺刀丛中慷慨抒怀。由于调动各种舞台手段,强化了戏剧冲突,所以柯湘那种“无产者等闲看惊涛骇浪”的斗争意志和共产党员只要一息尚存就向群众宣传革命真理的革命精神,就得到了较充分的表现。

三、多方面地组织戏剧矛盾,并使之强化、激化, 关键一环,是要写好英雄人物促使这些矛盾 向有利于革命方面转化的英雄行为。

“共产党人的任务就在于揭露反动派和形而上学的错误思想,宣传事物的本来的辩证法,促成事物的转化,达到革命的目的。”我们正是试图遵照毛主席的这一光辉教导来刻画英雄人物的。多种矛盾,纷至沓来,而且十分尖锐激烈,把英雄人物推到极其艰难的处境之中。疾风知劲草,烈火见真金。矛盾斗争越是错综复杂、尖锐激烈,越是表现英雄人物促使这些矛盾向有利于革命方面转化的英雄行为的好时机,英雄人物崇高的内心世界和驾驭风云的胆略才干,就越能得到充分的展示。第五场在四个浪头推进的高峰延续部位,我们给柯湘设计了核心唱段“乱云飞”,就是让她在胜败存亡的关键时刻,力挽狂澜,促使矛盾转化。这一唱段酣畅地抒发了柯湘对阶级亲人的深切怀念,对叛徒内奸的高度警惕。在“面临着胜败存亡”的紧急关头,她缅怀井冈山,想念毛委员,激发了她的斗争智慧和凌云壮志。在这种力量的鼓舞下,她依靠党支部,群策群力,制定了一个营救雷刚、克敌制胜的完整的作战方案,从而扭转了危局。

再如第三场《情深如海》,当柯湘制止雷刚欲打田大江的错误行为时,雷刚由于对党的政策不理解,与柯湘发生了矛盾。我们为雷刚设计了踹凳、拍刀怒向柯湘的形体动作,为众战士设计了举刀挺枪、威逼柯湘的舞台调度,从而强化了戏剧冲突。在这严重的局面下,柯湘从容不迫,几句话,一个举手动作,缓和了局面;继而,因势利导,亲切、严肃地用“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题”这一光辉教导教育了

雷刚。接着，我们又为柯湘安排了一个重要唱段“普天下受苦人同仇共愤”，用生动的对比，语重心长地对雷刚进行阶级教育，晓之以理，动之以情，终于使雷刚醒悟，明白了革命应该依靠谁、团结谁、打击谁的重大原则问题。

如果不敢触及柯湘的无产阶级思想与雷刚的非无产阶级思想这一对全剧的主要矛盾，或者轻轻触及，浅尝辄止，那么柯湘坚定的无产阶级立场、深厚的阶级感情和善于作政治思想工作的几个重要性格侧面，便无从表现，或者表现得肤浅、无力，这样就会不知不觉地陷入“无冲突论”的泥淖里去。组织了多方面的矛盾冲突，而且很尖锐激烈，如果不以柯湘为中心并促使矛盾转化，那就会造成主要英雄人物处于无能为力或反面人物满台转的局面，这也同样会歪曲英雄人物，歪曲主题，甚至走上“揭露阴暗面”的修正主义的道路。我们深深地体会到：必须以阶级斗争、路线斗争为纲，大胆地组织戏剧冲突；在激烈的戏剧冲突中，全力以赴地写好英雄人物为促使矛盾冲突向有利于革命方面转化的英雄行为。在这里，写好英雄人物的英雄行为是有决定意义的。

为了突出主要英雄人物，要 努力刻画好其他人物

要胜利完成塑造无产阶级英雄典型这一社会主义文艺的根本任务，必须调动一切艺术手段，满腔热情、千方百计地塑造好剧中主要英雄人物的典型形象。对于其他英雄人物、正面人物以及反面人物形象的塑造，既不能让他们夺主要英雄人物的戏，造成喧宾夺主或平分秋色的局面，也不能一味压低或削弱他们，

导致矛盾斗争简单化,使主要英雄人物无用武之地。所以在人物关系上,一切人物都要陪衬主要英雄人物。

在如何处理突出和陪衬的关系上,有两种不同的办法,这就是“水落石出”和“水涨船高”。“水落石出”,是在其他英雄人物、正面人物或反面人物夺戏的情况下,不得不压低或砍掉这些人物的戏,以突出主要英雄人物。“水涨船高”则是强化、激化矛盾冲突,以加强其他人物的戏来烘托主要英雄人物。《杜》剧的修改,主要是采用后一种办法。

一、以成长中的英雄人物来陪衬主要英雄人物。

在修改前的《杜鹃山》中,雷刚之所以屡屡夺柯湘的戏,主要是铺垫关系颠倒了。在一些节骨眼上,柯湘反而为雷刚作了铺垫。所以要突出柯湘的形象,关键是要把这种颠倒的铺垫关系纠正过来,让雷刚为柯湘作铺垫。雷刚是一个成长中的英雄,是一个从自发到自觉的农民暴动者的典型形象。“**他们和土豪劣绅是死对头,他们毫不迟疑地向土豪劣绅营垒进攻**”。雷刚对共产党十分热爱和信赖,舍生忘死地去找党。但是,他身上又有农民阶级的局限性。这就是雷刚性格的基调。雷刚性格的各个侧面,既体现了在新民主主义革命阶段,农民是中国革命的主力;又体现了无产阶级对农民进行政治领导和思想改造的必要性。

定准了雷刚的基调,摆正了人物的铺垫关系,对雷刚的戏就不必大削大砍,甚至还需要加重一些戏。第一场《长夜待晓》是雷刚的重点场子,全场强烈地渲染雷刚找党的急切心情:“党啊,指路的明灯!你今在何方?”这一场突出了雷刚,但又是为柯湘出场作铺垫的。从雷刚对共产党的切盼,李石坚带来消息,到决定“抢一个共产党领路向前”,柯湘还未出场,却已先声夺人,一

出场,更显得光彩照人。《飞渡云堑》中,我们着力描写了雷刚强烈要求留下阻击断后,表达了雷刚对柯湘深厚的阶级爱;同时,也很好地衬托了柯湘自己留下断后不顾艰险,舍己为人的崇高思想。这些例子,都说明水涨了,船也高了。

第八场雷刚处决了温其久之后,剧情发展到与主题密切相关的一个节骨眼上,我们一度曾让柯湘下去看伤员,专为雷刚腾场安排大段唱。这样做“喧宾夺主”,颠倒了铺垫关系。现在,我们改成柯湘取出烈士的袖标交给雷刚,雷刚悲痛欲绝,悔恨交加。“为什么我雷刚一错再错屡遭挫伤”,雷刚经过反复思索提出的这个问题,为柯湘点明全剧主题的主要唱段“血的教训”作了充分铺垫。这样,加强了雷刚,更突出了柯湘。

“水涨”可以“船高”,但必须明确,“水涨”的目的是为了“船高”。决不能盲目涨水,造成一片汪洋,淹没了船,走到事物的反面。

二、以其他正面人物来陪衬主要英雄人物。

无产阶级英雄人物,不是脱离群众、独来独往的“超人”,而是在革命实践中扎根于群众,组织群众、带领群众一道胜利前进的先锋战士。所以,要从英雄人物与群众的关系这一角度来写好其他正面人物,以陪衬主要英雄人物。刻画其他正面人物,不可能象主要英雄人物那样,以很多的篇幅来展示其性格的多侧面。因此,这就需要用着墨不多、惜墨如金的办法,着重刻画其一、两个侧面,使之形象鲜明,深刻感人。如田大江这一形象,我们在戏剧矛盾发展的关键部位,赋予他几个突出的英雄行为(他在柯湘教育下参军、入党;下深涧为雷刚采药敷伤;救雷刚飞渡鹰愁涧;打阻击热血洒山崖等),着力刻画了他对党对人民忠心