

孙毓敏艺术研究文集

孙毓敏
编著

中国戏剧出版社

孙毓敏艺术研究文集

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国戏剧出版社

内 容 提 要

本书以孙毓敏本人撰写的文章为主,含其《对师父荀慧生的怀念和回忆》、《荀派艺术的表演风格理论》、《学戏手记》、《出访日记》、《艺术教育》及一些评论文章等。内容丰富有趣,可读性很强。其真诚与真实给读者留下深刻印象。

艺林丛书·孙毓敏艺术研究 孙毓敏 编著

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码:100086)

新华书店总店北京发行所 经销

河北省徐水县印刷厂 印刷

2000 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 150 印张 20 插页

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册

ISBN 7-104-01797-6/J·784 全十册定价:220.00 元

毓秀鐘靈承前啓後
敏慧好學一精多能

李瑞環題

李瑞环同志为“孙毓敏舞台生活五十年展演活动”题词

中华人民共和国国务院办公厅

孙毓敏时：

感谢你送来的录音带和你写的书。我最喜欢听你唱的《红娘》，这次送来的《红楼二尤》，我解放前就喜欢听荀慧生先生唱的这段，这次听你唱的甚有韵味，引起不少回忆。那晚看话剧时跟你打招呼后，很怕认错了人，使人莫名其妙，收到来信后如释重负，幸好我还是认准了。

谢仁，祝艺安

朱镜基

11.1

镕 第5185号
基 1988年11月8日

鍾敏同志：

承寄來賀年片和來信收悉，非常感謝。

我們在此向你祝賀新年中，特別祝賀你加入中國共產黨，并評為三八紅旗手。你肩負重任，作為一個黨員必須起先鋒模範作用，少說多做，表現在行動上最為重要。少說是指空話而言，至於黨的方針路線政策還是要努力宣付的，當然這也離不開了自己行動。祝你和全家新年好！

宋任窮 一九八九年十二月廿九日
鍾月林 於外地。

孙毓敏，女，上海人。自幼考入北京市戏曲学校，攻旦行。1959年毕业。先后在荀慧生京剧团、梅兰芳京剧团、河南省京剧团任主演。“十年动乱”中在河南惨遭迫害致残，1978年重返舞台，任北京京剧院主演。1991年奉调出任北京市戏曲学校校长。现任北京戏曲艺术职业学院院长、全国政协委员、农工民主党中央委员、中国戏剧家协会理事、北京戏剧家协会副主席、北京市人大常委会委员、北京作家协会会员、国家一级演员。多次赴欧美、港台讲学演出，代表剧目有《红娘》、《金玉奴》、《玉堂春》、《痴梦》、《红楼二尤》、《霍小玉》、《杜十娘》、《勘玉钏》、《狮吼记》、《陈三两》等。曾荣获第二届戏剧梅花奖、首届梅兰芳金奖、北京市演员特别奖及最佳演员奖、美国佛州“亚洲最佳艺人终身成就奖”及文化部优秀专家、全国文化系统先进个人和全国劳动模范称号。主要著作有：《孙毓敏谈艺录》、《孙毓敏艺术研究文集》、《孙毓敏唱腔曲谱伴奏集》、《孙毓敏演出剧本全集》及VCD教学带等。

《红楼二尤》中饰尤三姐

《红娘》中饰红娘

《玉堂春》中饰苏三

《痴梦》中饰崔氏

作者在美国佛州接受“亚洲最佳艺人终生成就奖”

作者和学生们在一起

老一辈革命家对京剧的关怀

——宋任穷同志给孙毓敏的一封信

毓敏同志：

祝贺你荣获戏剧表演的梅花奖。发奖那天晚上，你在《红楼二尤》中扮演的尤三姐，演、唱都很好，我看了很高兴。希望你继续努力，创造出更多为广大群众喜爱的戏剧形象。

过去，京剧界的一些前辈创造了各种流派。我们现在处在社会主义时代，各方面的条件比过去好得多了，京剧界的同志们特别是中青年演员，更应该刻苦钻研，发挥创新精神，为京剧的振兴和繁荣作出更大的贡献。

现在，京剧各行当都涌现出了一批新秀，演出了一些好的剧目，这是后继有人的可喜现象，值得庆贺。但是，京剧界存在着一个比较重要的问题，就是团结还不够好。希望京剧界各个行当、各种流派的同志们在“百花齐放、百家争鸣”的方针下，继承各自的特点，发挥各自的优势，并且不断创新，争取创造出新的更好的流派。为此，应该端正思想，加强团结。要破除门户之见，互相交流技艺，互相学习，互相帮助，互相支持，互相谅解。振兴京剧的关键和前提是团结。这个问题解决得不好就会影响京剧艺术的发展和创新。

知道你走的道路是很曲折的，但是在各方面都经受了锻炼，你的坚强意志，使我敬佩。正因为如此，你更应该珍惜

自己所喜爱的艺术，同大家一起做好京剧界的团结工作，我看这也是为人民服务，为祖国社会主义四化建设服务做出贡献。

京剧界的一些老前辈贡献很大，应当受到大家的尊敬。他们除了精湛的表演艺术外，还具有良好的品德。在反动统治时期，演戏有很多困难，他们互相帮助，共度难关。在抗日战争时期，他们以拒绝演出以示对侵略者的抗议，表现了崇高的爱国主义精神。这些都是值得我们回忆和学习的。想到这些我们还有什么不能在一起团结和合作呢？！

我非常喜欢看你们中青年演员的演出，其中有不少人很有成就，演了不少好戏。要为中青年演员特别是青年演员让台，为他们发展创造条件。只要让青年演员多演出，他们中间许多人就会很快成为较好的演员，例如辽宁阜新市的迟小秋就是这样，她今年才刚刚二十岁。

我爱听京剧，但是不懂行，只是爱好而已。正是出于爱好之心，在此发表一些不成熟的议论和希望，不一定对，请你批评。此复并致

敬礼

宋任穷

一九八五年六月四日于北京

我的小小目的

(自序)

我近来在整理杂物、剧本与文章时，忽然找到一大堆我原来发表在各杂志及报刊上的文章，还有一批我用稿纸早已写好的准备出书的文章，使我喜出望外，我怎么把它们给忘了呢！

前时，河北山花出版社刚刚为我弄好一本《我这两辈子》的自传，把早期出版并广受欢迎的自传《含泪的笑》、《孙毓敏谈艺录》中的部分章节重新修订出版，又增加了我在戏校执教的内容，取名为《我这两辈子》。人家都在写“我这一辈子”，有小说，有传记，也有电视剧，我怎么会写出“两辈子”呢？出于好奇心，也会叫购书者多看两眼。不过这决不是哗众取宠，里面真实地，也是罕见地记载着自己的生与死，也记录了我死而复生的，充满荆棘坎坷的人生历程和切身感受，我自认为这个名字起得实实在在，但是并不压抑，并不悲观，因为我希望这本书能给逆境中的人以启示和力量！

凡一本书，一定要有“可读性”。如果失去了让人继续阅读的兴趣，就不是一本成功的书籍。我这个第二本书叫什么名字呢？我颇费了一番思考。有人看了底稿，说内容还很有些“可读性”和“趣味性”，比如：“我在美国讲学领奖的日记”、“我在意大利慰问华侨的日记”，我如何“学着当校长”

以及我在杂志报刊上发表的各种类型文章，还有别人夸我的已发表过的文章。没有发表过的，也是为出版这本书特意撰写的文章有三篇，分别为《亮点发声法》、《悟性的碰撞与交流》和《京剧唱腔技法浅析》。算是我 50 年舞台生活，几千场演出的经验总结，和盘托出，奉献给我的知音。我为什么要这样做呢？我坦白地告诉您：在我踏入艺术的大门后，我荣幸地得到了许多有真才实学的名师教诲，得到过四大名旦之一荀慧生，四小名旦之一张君秋等艺术大师的亲传，观摩过许多大艺术家的精湛而神奇的表演艺术。他们的艺术造诣之高深，是我等后学者无法比拟的，也是今天戏校学生难以想象的。这无形中就给我们现在的后学者带来了不可弥补的损失。所以我承认，作为承上启下的一代，如何把大师先贤的艺术尽可能地完整地告知青年学生，我本人具有不可推卸的责任。正是出于这种责任感，我想把我从先贤那里得到的，倾囊传给更多的青年学生。这就是我出版这本书，又赶写了这三篇文章的内心独白。经大家七嘴八舌提出意见后，为了体现一点“学术性”，故名为《孙毓敏艺术研究文集》。

但实际上读起来，这本文集也是颇有趣味性，都是大白话。因为我本身就是一个不太有深度的人，也不是一个研究学者，更没有“满腹经纶”。不过我讲的所谓理论，一定是一个可以操作的，也很实用的小道理，贡献出来，无非为了使有兴趣的人少走弯路，早日找到捷径而已……

我一生坎坷多难，不断经受生活的考验。唯一可以自慰的是我很坚强，也较谦虚，好学，有激情，比较善良，才跌跌爬爬走到今天。今已近 64 岁，已至晚年，我称自己在

2003年秋季举办的“舞台生活五十年展演”的活动，是为自己办的“艺术后事”，除了为丰富舞台而新排了《陈三两》和《狮吼记》两个新戏以外，还要出两本书，搞一个画册，并率领全国各地的16名徒弟周游上海、武汉、北京、天津四地巡回演出。她们多演荀派的《金玉奴》、《勘玉钏》、《红楼二尤》、《荀灌娘》、《红娘》、《杜十娘》并轮流清唱冷门老戏及我的创作剧目唱段，而我创演的《痴梦》（由龚苏萍、王萍合演）外，《陈三两》及《狮吼记》均由我亲自演出。年纪一老，背词困难，体力也有限，但这作为人生的最后一“哆嗦”，我一定力争把它“哆嗦”好。

长期支持和关心京剧事业的李瑞环主席亲自为我这次活动撰写了题词：“毓秀钟灵承前启后，敏慧好学一精多能”，把我的名字也寓于其中，使我激动万分、荣幸之至。

人生有限，我又在年青时身受重伤……但事业无限、激情无限。徒弟们比我年青，盼望他们及热爱事业的戏迷们关注京剧，关注流派艺术的发扬光大！长命百岁！这就是我出书和办展演的小小目的！

孙毓敏

2003. 7. 6

目 录

(上篇)

京剧流派继承、发展、创新

我的师父荀慧生

——兼析荀派的艺术特征 (3)

我对“唱、念、做、舞”的追求和探索 (26)

荀派艺术的美学特征

——荀慧生先生百年诞辰纪念 (30)

我是怎么进入荀门的 (36)

谈荀派手势 (38)

围炉又念荀老师 (44)

我为什么要唱《杜十娘》 (46)

我演《红娘》 (48)

学演荀派悲剧《鱼藻宫》 (51)

我是张君秋先生的私淑弟子

——纪念京剧大师张君秋 (55)

难忘张君秋老师 40 年的教诲 (58)

厉老师热情捧后辈

——悼念京剧表演艺术家厉慧良 (62)

京昆从艺六十年

——读《俞振飞艺术论集》 (64)

向常香玉老师学习 (65)