

革命现代京剧

南京大学中文系
现代文学教研组

一九七三年一月

PDG

看了《逼上梁山》以后 写给延安平剧院的信

(一九四四年一月九日)

毛泽东

看了你们的戏，你们做了很好的工作，我向你们致谢，并请代向演员同志们致谢！历史是人民创造的，但在旧戏舞台上（在一切离开人民的旧文学旧艺术上）人民却成了渣滓，由老爷太太少爷小姐们统治着舞台，这种历史的颠倒，现在由你们再颠倒过来，恢复了历史的面目，从此旧剧开了新生面，所以值得庆贺。你们这个开端将是旧剧革命的划时期的开端，我想到这一点就十分高兴，希望你们多编多演，蔚成风气，推向全国去！

“洋、古”，可以说话剧舞台也被中外古人占据了。剧场不是教育人民的场所，如今舞台上都是帝王将相、才子佳人，是封建主义的一套，是资产阶级的一套。这种情况，不能保护我们的经济基础，而会对我们的经济基础起破坏作用。

第二个数字是：我们全国工农兵有六亿几千万，另外一小撮人是地、富、反、坏、右和资产阶级分子。是为这一小撮人服务，还是为六亿几千万人服务呢？这问题不仅是共产党员要考虑，而且凡有爱国主义思想的文化工作者都要考虑。吃着农民种的粮食，穿着工人织造的衣服，住着工人盖的房子，人民解放军为我们守卫着国防前线，但是却不去表现他们，试问，艺术家站在什么阶级立场，你们常说的艺术家的“良心”何在？

京剧演革命的现代戏这件事还会有反复，但要好好想想我在上面说的两个数字，就有可能不反复，或者少反复。即使反复也不要紧，历史总是曲曲折折前进的，但是，历史的车轮是不能拉回来。我们提倡革命的现代戏，要反映建国十五年来中国现实生活，要在我们的戏曲舞台上塑造出当代的革命英雄形象来。这是首要的任务。我们也不是不要历史剧，在这次观摩演出中，革命历史剧占的比重就不小。描写我们党成立以前人民的生活和斗争的历史剧也还是要的，而且也要树立标兵，要演出真正用历史唯物主义观点写的、能够古为今用的历史剧来。当然，要在不妨碍主要任务（表现现代生活、塑造工农兵形象）的前提下搞历史剧。传统戏也不是都不要，除了鬼戏和歌颂投降变节的戏以外，好的传统戏都是可上演。但是，这些传统戏如果不认真整理加工，是没有什么人看的。我曾系统地下座场两年多，观察了演员、观众，可以得出结论，传统戏如果不认真进行加工，是没有人看的。今后传统戏的整理、加工工作还是要的，但是，所有这些都不能代替第一个任务。

其次，说说从何入手的问题。

我认为，关键是剧本。没有剧本，单有导演、演员，是演不出什么，也演不出什么来的。有人会说：“剧本，剧本，一剧之本。”这话是很好的。所以，一定要抓创作。

这些事，戏剧创作理论上并不现实，京剧的创作更找不到。搞剧的人少，又缺乏生活，当然创作不出好剧本来。抓创作的关键是把领导、专业人员、群众三者结合起来。我最近研究《南海长城》的创作经验，他们就是这么做的，先由领导出个题目，创作员下去生活，然后亲身参加了一次万安敌人排劳的军事行动。剧本写好之后，广海部队的许多文艺同志都来观看剧本的讨论。排演以后，广泛征求意见，再改，这样，不断征求意见，不断修改，所以能在较短的时间内演出这样及时反映现实斗争的好戏来。

广海市委抓创作，杨国瑞同志亲自抓。各地都要派强干，抓创作。

短时间内，京剧要想直接创作出剧本来还很难，不过，现在就要抽出人来，先受些专业培训，然后放下去生活，可以创作小戏，再逐渐搞出大戏来。小戏搞得好也很好。

在创作上，要培养新生力量，放下去，三年五年逐步培养起来。

另一方面是移植，这也好。

移植要慎重选择，第一看政治倾向好不好，第二要看内容，看题材是否合适。移植时，要好好分析原剧，对人家的长处要肯定下来，不能改变；对人家的弱点，要加以弥补。改编京剧，要注意两方面的问题：一方面要合乎京剧的特点，有歌唱，有武打、唱词要合乎京剧歌唱的韵律，要用京剧的语言、口气，演员就是洪唱。另一方面，对演员也不要过分宠爱，那

还是要主题明确，结构严谨，人物突出，不要为了几个主要演员每人来一段戏而把整个戏搞得稀稀拉拉的。

京剧艺术是夸张的，同时，一向又是表现旧时代旧人物的，因此，表现反面人物比较容易，也有人对此很欣赏。要树立正面人物却是很不容易，但是，我们还是一定要树立起先进的革命英雄人物来。上海的《夺取威虎山》，原来剧中的反面人物很嚣张，正面人物则干瘪瘪。领导上亲自抓，这个戏肯定是改好。现在把定河道人的戏砍掉了一场，座山雕的戏则基本没有动（演座山雕的演员是很会做戏的），但是，由于把杨子荣和少剑波突出起来了，反面人物相形失色了。听说对这个戏有不同看法，这个问题可以争论一番。要考虑是坐在哪一边？是坐在正面人物一边，还是坐在反面人物一边？听说还有人反对对正面人物，这是不对的，好人总是大多数，不仅在我们社会主义国家是如此，即使在帝国主义国家里，大多数的还是劳动人民。在修正主义国家里，修正主义者也还是少数。我们要着重塑造先进革命者的艺术形象，给大家以教育鼓舞，带动大家前进。我们搞革命现代戏，主要是歌颂正面人物。内蒙古艺术学院京剧团的《草原英雄小姊妹》很好，剧作者的革命感情使这两个小英雄的先进事迹激动起来，写成这样一个戏，那中间的一段还是很动人的。只是由于作者还缺乏生活，写得又很急，还没有来得及精雕细刻，一男一女搞得不大好，现在看来，形象是一幅好画嵌在粗劣的旧镜框里。这个戏，还有一点值得重视，那就是为我们的少年儿童写了京戏。总之，这个戏是有价值的，是好的。希望剧作家再深入生活，好好加以修改。我觉得，我们应该重视自己的劳动，搞出来的东西不要轻易丢掉。有的同志对于搞出来的成品不愿意再改，这就很难取得较大的成就。在这方面，上海是好的典型，他们愿意一改再改，所以

的《智取威虎山》搞成今天这个样子。这次观摩演出的剧目，凡是都应该继续加工。立起来的，不要轻易把它打倒。

最后，我希望这次大家能抽出些精力来互相学学戏，这样，可以使这次大会的收获在全国的舞台上与各地广大的观众见面。

目 录

一、剧 本 分 析

一、《红灯记》·····	(1)
二、《智取威虎山》·····	(48)
三、《沙家浜》·····	(75)
四、《海港》·····	(93)
五、《龙江颂》·····	(119)

二、京剧的艺术形式

一、京剧是一种综合艺术·····	(159)
二、京剧的语言艺术·····	(160)
三、京剧的曲调·····	(169)

三、附 录

一、《革命现代京剧》教学目的·····	(195)
二、怎样分析剧本·····	(197)

《红灯记》

一 英雄和主题

《红灯记》的卓越成就，在于塑造了无产阶级英雄的光辉典型和表现了英勇不屈前赴后继的无产阶级革命精神——李玉和形象分析：(1)高度的阶级斗争和路线斗争觉悟(2)沉着镇定、英勇刚强、处境被动而进攻更猛，身受酷刑而斗志更坚(3)满怀无产阶级情义，热爱同志、家人和劳动人民(4)脚踏实地，战斗至生命的最后一刻，胸怀理想，预见到胜利的灿烂光辉——李玉和形象的典型意义——典型和个性——李奶奶和李铁梅既烘托了主要英雄形象，又具有鲜明的性格——李奶奶的形象——李铁梅性格发展的三个阶段——磨刀人的形象——对于反面典型鸠山的深刻揭露

《红灯记》在两个阶级、两条路线的斗争中诞生——旧改编本的要害：(1)丑化无产阶级英雄形象(2)制造所谓悲剧气氛——《红灯记》剧组贯彻毛主席革命文艺路线，运用两结合创作方法，创造了无产阶级英雄典型和具有普遍意义的艺术经验

在伟大领袖毛主席的无产阶级革命文艺路线的指引下，革命现代京剧《红灯记》，描写抗日战争时期北方某地围绕着密电码而展开的惊心动魄的敌我斗争，运用革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法，塑造了以李玉和为主的一家人英勇不屈前赴后继的彻底革命精神，塑造了无产阶级英雄形象，歌颂了在毛主席领导下为无产阶级革命事业英勇不屈前赴后继的彻底革命精神，塑造了无产阶级英雄形象，以英雄人物的英勇坚强的斗争精神和崇高的共产主义理想教育人民，这是社会主义文艺的根本任务，也是区别于一切剥削阶级文艺的根本标志。《红灯记》所塑造的李玉和这个无产阶级光辉典型，就象挂在社会主义京剧舞台上的红灯，照亮了亿万革命群众，沿着毛主席的革命路线，在社会主义革命和社会主义建设的伟大斗争中，不断取得新的胜利。

铁路扳道工人、中国共产党员李玉和，早就参加了革命斗争。毛主席在《中国革命和中国共产党》这篇著作中教导我们：“中国无产阶级开始走上革命舞台，就在本阶级的革命政党——中国共产党领导之下，成为中国社会中比较最有觉悟的阶级。”李玉和就是当时开始走上革命舞台的无产阶级的一个坚强战士，在以毛主席为代表的中国共产党的坚强领导下，参加了一九二三年京汉铁路工人的二·七大罢工斗争。他的师傅和师兄英勇牺牲后，他提着不灭的红灯，抱着师兄的遗孤，到师娘家里结成异姓三代的战斗集体，为革命继续战斗了十七年。现在他又接受了党交给的新的任务，要将松岭根据地送来的密电码送交给柏山游击队，于是他就开始了新的战斗。

当时，抗日战争已经进行了三年多，虽然由于国民党反动派推行消极抗日和积极反共政策而使大片国土沦于日寇之手，但我人民革命武装，在毛主席人民战争的抗战路线指引下，深入华中、华北敌占区，发动声势浩大的游击战争，给日本强盗

沉重打击。李玉和在敌占区进行党的秘密工作，他的任务是配合武装斗争，党的工作要求他既要勇于斗争，又要善于斗争。我们从他为传递密电码而进行的斗争中，可以看出这个无产阶级英雄的鲜明的性格特征。

高度的阶级斗争觉悟和路线斗争觉悟，是李玉和性格的基本特征。他对阶级敌人永远保持着革命警惕，随时估计到敌情变化：当日寇宪兵队长鸠山妄想套交情以瓦解他的斗志时，他就严肃指出，“日本的阔大夫”和“中国的穷工人”是“两股道上跑的车”，属于敌对的阶级。他对王连举叛变投敌以前，早有戒心，一见面就提醒他，“以后我们尽量少见面，有事我临时通知你。”当他听李奶奶说“门外有狗”时，他立刻对敌情作出了正确的判断，“妈，我可能被捕”，并向母亲交代了传递密电码的战斗任务。他的阶级斗争觉悟和他的路线斗争觉悟相联系。他十七年来的革命实践，使他深刻理解毛主席关于“枪杆子里面出政权”的教导的伟大意义，因此，在当前的敌我斗争中，他能自觉地彻底地执行毛主席的无产阶级革命路线。而这种自觉性和彻底性，正是他斗争的勇气和智慧源泉，也是他对党、对毛主席、对人民的无比忠诚和无限深情的集中表现。密电码是根据地和游击队之间的一根纽带，又是人民革命武装消灭敌寇反革命统治的一条引线，因此李玉和就将密电码看得“比性命还要紧”。他深刻地认识到为传递密电码而斗争，就是为贯彻毛主席的革命路线而斗争。他在接受任务后，就英勇机智地设法传递和安全转移密电码，并且自觉地遵守党的组织性和纪律性，直到被捕以前，才将存放密电码的地点告诉李奶奶要她“想尽一切办法，把它交给劈刀师傅。”他为保卫密电码，挫败了鸠山的利诱和威胁，战胜了鸠山的重刑和监禁。在英勇就义之前，他思想感情的核心，就是“最关心密电码未

如山。”他不仅以生命来保卫密电码，而且鼓动他的母亲并教育他的女儿去完成他留下的革命任务。毛主席的无产阶级革命路线是一盏光辉灿烂的红灯，照着无产阶级和劳动人民在革命大道上奋勇前进。李玉和就是在这盏红灯的光辉照耀下，坚强不屈前赴后继，战斗了十七年。因此，他深信在这盏红灯的指引下，“我母亲我女儿和我一样肝胆”，同样能够发扬英勇坚强前赴后继的无产阶级彻底革命精神，完成党的任务，最终取得以武装斗争尽歼敌寇的胜利。路线斗争的高度觉悟，毛主席的革命路线必然胜利的坚定信心，这又是李玉和的革命英雄主义和革命乐观主义的根本。

我们说阶级斗争和路线斗争的高度觉悟是李玉和的性格的基本特征，就是说他的思想感情都集中和寄托在无产阶级和劳动人民的彻底解放、也就是“要使那几万万同胞脱苦难”这一宏伟壮丽的革命事业之上，没有什么个人得失，没有丝毫狭隘情绪。李玉和的性格以这一基本特征为核心，在具体的斗争形势和生活环境中，他的性格又有多方面的表现。

从容镇定，英勇刚强，处境被动而进攻更猛，身受酷刑而斗志更坚，这是李玉和在对敌斗争中所表现出的性格特征之一。李玉和是久经革命锻炼富有斗争经验的无产阶级先锋战士，被叛徒出卖后，他主要是在敌人的“筵席”间、酷刑下、监狱里和刑场上进行斗争。这是一种特殊的斗争形式，而李玉和的英雄性格，却在这种被动的局面和严峻的考验中显得分外光芒夺目。无论对鸠山虚与周旋或者公开斗争，他总是针锋相对，主动进攻，处处击中要害，步步占领上风，不仅使得敌人无隙可乘，反而碰得头破血流。他宣扬共产主义的崇高理想和共产党人的革命气节，揭露了资产阶级利己主义和活命哲学的丑恶本质。他从容镇定的神态象泰山一样稳重，他英勇斗争的

象苦象宝剑一样犀利，他雄健刚劲的气势象雷霆一样强烈，他博大开朗的胸襟象海洋一样广阔。鸬山声嘶力竭地狂叫：“我五刑俱备任你受用”，李玉和泰然自若地表示：“你只能把我的筋骨松一松！”李玉和在刑场上高唱：“休看我，戴铁镣，裹铁链，锁住我双脚和双手，锁不住我雄心壮志冲云天！”李玉和在就义前一刹那，警告鸬山“中国人民，中国共产党人是会不完的！我要你，仔细想一想你们的下场！”这些话正是这位无产阶级英雄的战斗性格的生动而真实的写照。

满怀无产阶级情义，热爱同志、家人和劳动群众，这又是李玉和的性格特征。李玉和这个刚强铁汉，却又有深厚热烈的无产阶级感情。他对交通员关怀备至，临别之时反复叮咛。他敬爱李奶奶，不仅因为她是他的师娘和母亲，而且又是他的战友，随时向她倾吐他的心事、希望和理想。他非常疼爱李铁梅，寒风吹来，怕她受凉，连忙摘下围巾给她围上，等她走后，望着她的背影，抑制不住内心喜悦，叫声“好闺女”，就唱起赞美“穷人的孩子早当家”的歌词。他甚至有时还要逗一下“这丫头”，禁不住发出笑声。他疼爱“小铁梅”不是出于所谓骨肉之情和家庭之爱，而是出于阶级之情和同志之爱。他不仅关心她的生活，而主要的是引她走上革命征途，成为红灯的继承人。最后，李玉和在刑场上见到李铁梅，听她唱完“光辉照儿永向前”，他更加疼爱女儿，欣慰之余，唱道：“万里长江波浪翻！我家红灯有人传”，嘱咐她想尽一切办法“还清账目”，并且深信她一定能够完成党的任务。李玉和对解放区带给人民的苦难，尤其关心。他随时随地和广大群众保持着血肉的联系，他走进粥棚就象同家人相聚一样亲热。他不仅同情劳动群众的苦难，而且坚信他们具有烈火一般的反抗精神，“春雷爆发等待时机到，英勇的中国人民肯肯俯首对屠

刀!”李玉和对同志、家人和劳动群众的无产阶级热情,激发他对阶级敌人的深仇大恨,因而在对敌斗争中,英勇刚强一往无前。

脚踏实地战斗至生命的最后一刻,胸怀理想预见到胜利的灿烂光辉,这又是李玉和性格的显著特征。李玉和是革命的现实主义者,又是革命的理想主义者。他在对敌斗争中,事先分析敌情,作好一切战斗准备,从容上阵以后,一寸不退让,一步不放松,战斗到生命的最后一分钟。他所以能够战斗不息,就是因为他深信毛主席的革命路线必然胜利,社会主义和共产主义一定实现。当时虽然只是抗日战争初期,而且他自己又处在敌人刑场,但他却已看到全国抗日烽火势如燎原,日寇和反动派难逃覆灭的命运,“新中国如朝阳光照人间”。“不屈不挠斗敌顽”和“雄心壮志冲云天”,就是关于李玉和这一性格特征的具体说明。

李玉和是无产阶级的英雄的典型,在这光辉的典型形象中,概括了从二十年代到三十年代献身革命事业的许许多多无产阶级的先锋战士的斗争精神和崇高品质。正如毛主席所教导的那样,李玉和这个艺术形象及其斗争生活,“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。”(《在延安文艺座谈会上的讲话》)李玉和这个典型有着鲜明的性格特征。由于他有独特的生活经历、革命实践、斗争任务和社会环境,他的性格特征和其他革命现代京剧中所描绘的无产阶级英雄形象的性格,存在着个别的差异。毛主席在《矛盾论》中教导我们,共性是绝对的,个性是相对的,“然而这种共性,即包含于一切个性之中,无个性则无共性。”李玉和这个形象的典型意义,就在以鲜明的个性体现了无产阶级先锋战士的共性。李玉和这个无产阶级英雄形象,就象恩格斯所要求的那样,“是典型,同时又是明确的个性。”(马克思

巴·恩格斯《论艺术》，第一卷，第六页）

《红灯记》以李玉和为主要英雄形象，同时又创造了李奶奶和李铁梅这两个英雄人物。在异姓三代人的革命家庭中，李玉和是主角。在他的鼓舞下，李奶奶参加了革命；在他的培养下，李铁梅继承了红灯。但是在李玉和所从事的现实斗争中，他们都具有积极的作用；特别是李铁梅，不仅由于她的革命精神和群众的帮助完成了传递密电码的任务，而且就象十七年前的李玉和，高举红灯踏上了献身革命的光辉道路。因此，这两个英雄人物虽从侧面衬托了李玉和这个英雄形象，但是她们并非什么陪衬人物，而以独特的性格屹立在社会主义京剧舞台上，以革命老奶奶和革命接班人的鲜明形象，鼓舞着千万观众在革命道路上奋勇前进。

作为铁路工人的家属，李奶奶在十七年前，不仅受压迫和剥削，而且对于“毛主席共产党领导着中国人民闹革命”感到欢欣鼓舞。她丈夫和徒弟的英勇牺牲，异姓三代人组成革命家庭，李玉和的斗争实践，激发了她的政治热情，锻炼了她的革命意志，从此成为无产阶级的坚定战士，配合李玉和进行革命斗争，培养李铁梅作红灯继承人。抗日战争期间，阶级仇民恨，使这位饱经风霜的老人斗志更坚信心更强。革命斗争的实践提高了她的警惕性和判断力。她识破了假交通员的阴谋，并且断定“一定是出了叛徒，泄露了机密”。李玉和被捕时，她不惊慌不悲伤，劝酒壮别，鼓励斗志。她估计到自己“也难免被捕进牢房”，就对李铁梅及时进行了革命传统教育，付托了革命重担。她象儿子一样誓死保卫党的密电码，在她和鸠山的面对面斗争中，她驳斥敌人的市侩哲学，并揭露日寇的豺狼本性。她热爱李玉和，同样是从无产阶级感情出发，在刑场上看到他浑身伤痕难免有点心疼，但是看到他的英雄气概，却又感

到非常欣慰，并且向他暗示她也同样战斗到底。在就义时，她跟着儿子振臂高呼：“毛主席万岁！”这位革命老奶奶的斗争精神，还突出地表现在对革命接班人的培养以及她和劳动群众的血肉联系方面。她爱她的孙女，开始怕她“年幼小，志气刚”，而且从秘密工作的组织性纪律性出发，也没有说明“表叔”的来历。等到关键时刻就对她讲红灯说家史，分析阶级斗争形势，教育她鼓励她作红灯的继承人。李奶奶还向孙女进行阶级教育，而且以实际行动解决邻居田家的生活困难。李奶奶是无产阶级老奶奶的代表人物，饱经风霜，苦大仇深，老练机警，坚强沉着，她是共产党人的好战友，革命后代的育苗人。

从一个天真的小姑娘成长为坚强的革命接班人，这就是《红灯记》在塑造李铁梅这个英雄形象方面的一大成就。这个天真、热情、勤劳而活泼的十七岁姑娘，不仅在“风里生雨里长”，而且在现实阶级斗争的急风骤雨中发展壮大。她生长在革命家庭中，恨正苗红，在参加革命斗争之前，对于日寇的反动统治怀着强烈的反感，并且热爱她爹爹“有一颗红亮的心”。当她看到她爹爹和“表叔”为传递密电码而斗争，以及听到她奶奶讲红灯的重要意义之后，她的认识逐步提高，从感性向理性发展。她不仅进一步理解他们“为的是救中国救穷人打败鬼子兵”，并对自己提出了分挑革命重担的严格要求。这时她的认识虽然有所提高，但还缺乏革命实践，因此在假交通员玩弄诡计时，她“差点上了他的当！”这是她性格发展的第一阶段。在她奶奶和爹爹的教育下，她懂得她们和隔壁田家“不拆墙也是一家子。”当她看到李玉和被捕，听到李奶奶痛说革命家史，惊心动魄的当前阶级斗争和历史的阶级斗争，激起她满腔的民族仇恨阶级恨，革命前辈的英雄气概和斗争精神，引起她思想上的飞跃，就开始了性格发展的第二阶段。她现在不是习

挑革命重担而是将全部重担挑在肩上，高举红灯，“打不尽豺狼决不下战场！”她不怕风险，设法去找磨刀人接关系。她前一阶段更坚强更沉着，在被捕时，决心“学爹爹浑身是胆万难不怕”，因此在刑场上和柏山展开了面对面的斗争，同时对于李玉和的品德智慧和胆量有了本质的认识。她的性格发展的第三阶段，是在她参加刑场斗争之后开始的。她亲眼看到她爹爹和奶奶英勇就义，就象十七年前李玉和所经历的情况一样，革命先烈的钢铁意志和阶级敌人的残酷迫害，使她进入更高的精神境界。“仇恨人心要发芽”，“密电码一定送到柏山，血海深仇一定要报”，李铁梅终于锻炼成了钢铁战士。她得到国家帮助，终于找到了磨刀人，依靠革命武装，消灭敌寇叛徒，高举红灯，亲手将密电码交给柏山游击队，胜利完成了党交给李玉和而李玉和又转交给她的光荣任务。

李玉和一家三代，坚持无产阶级的武装斗争，为武装斗争服务。革命的红灯代代相传，表现了无产阶级革命的不断发展。

社会主义文艺揭示社会矛盾，通过阶级斗争或思想斗争塑造英雄形象，不仅应该描绘英雄人物鲜明的性格特征，而且还应表现英雄人物性格发展的过程。《红灯记》关于李玉和及李铁梅的性格描写，给我们提供了范例。

磨刀人——柏山游击队排长——在舞台上只出现了两次，却有很重要的作用。他是李玉和的接头人，实际上就是游击队的先遣人。游击队排长化妆为磨刀人，一方面便于隐蔽，并以吆喝声为信号，另一方面也有暗示为革命武装磨刀之意。他两次上场的吆喝声，都给观众以深刻的印象。他第一次上场就“小狼扑身”，这个细节生动而具体地表现了他不畏强暴的英雄气概和掩护同志的阶级感情。后来他在李玉和家附近吆喝磨刀，