

走这样板戏

张文台

潘宗纪
著

中国文联出版社

现代芭蕾舞剧《红色娘子军》剧照

◀ 怒火中烧

▼ 常青指路

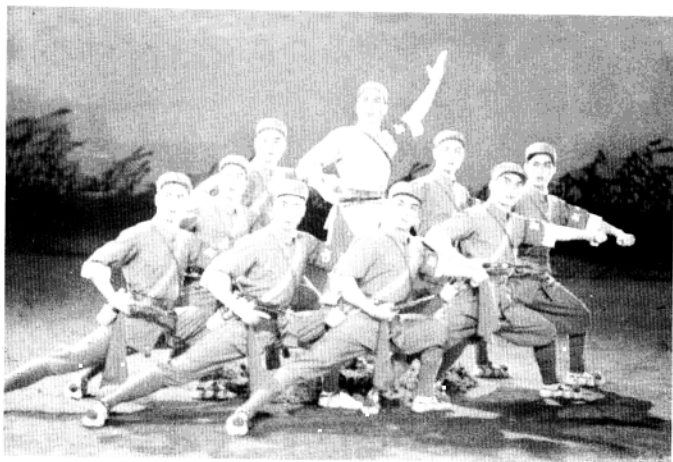
现代京剧《红灯记》剧照

赴宴斗鸠山

痛说革命家史

现代京剧《沙家浜》剧照

▲ 困难吓不倒英雄汉

▲ 智斗

▲ 现代芭蕾舞剧《白毛女》剧照

现代京剧《智取威虎山》剧照

▲ 打虎上山

◀ 胸有朝阳

▼ 发动群众

现代京剧《奇袭白虎团》剧照

► 雨过天晴山色新满天朝霞迎亲人

▲ 中朝两国军民同仇敌忾怒火满腔

▲ 现代京剧《海港》剧照

《走近样板戏》序

王 晓 家

潘宗纪同志所著《走近样板戏》一书,是近年来文艺界特别是戏剧界在诸多文艺热点中议论最多、也是最敏感的问题。因此,对于这一问题的涉猎、分析和研究,需要信心,需要勇气。“样板戏”者,戏剧典范也,当然也是文艺典范。既然是典范,那么,就要放在一定的社会背景和历史条件下进行考察,方可得到切合实际并且令人信服的结论来。也就是说,“样板戏”的出现,作为特定历史条件下的文化现象,是一个过程。如果说,“真理是过程”,那么,“真金不怕火炼”,过程以后,继续受到观众欢迎,当有它存在的理由和价值。粉碎“四人帮”后,对“样板戏”的褒贬不一,各有所据。但是,究竟如何评价“样板戏”?全盘肯定和全盘否定,都是不切合实际的,也不是马克思主义的正确态度,是不符合辩证法的发展过程的。因此,我们如何重新认识“样板戏”,对于当前的戏剧改革,也许有些教益。基于此,我们认为,潘宗纪同志所著《走近样板戏》一书,尤为必要。

考察社会主义文化艺术的发展历史,我们便会发现,“样板戏”的诞生,不是偶然的个别现象,而是社会主义文化艺术发展的必然逻辑,是规律的反映,当然,也是时代的要求,是社会主义戏剧改革的需要。早在1942年,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中引用列宁的话,就提出革命文艺是革命的“齿轮和螺丝钉”的观点,由此,号召广大文艺工作者必须深入工农兵的斗争生活,描写人民群众的智慧、作为和创造力,歌颂“新的人物,新的世界”。但是,由于限于当时的条件和环境,在一手握枪,一手握笔的战争年代,文艺改革是艰难的,而且也是缓慢的。那时,只能创作演出一

些诸如《兄妹开荒》、《夫妻识字》以及《小放牛》、《逼上梁山》、《三打祝家庄》之类“普及”性的剧目，还谈不上真正的“创作提高”。即便如此，毛泽东同志还是对延安的广大文艺工作者寄予了很大希望，并且满腔热情地亲笔给延安评剧院写信，盛赞了《逼上梁山》一剧。建国后，毛泽东同志又不失时机地及时提出了“百花齐放、推陈出新”的方针。根据这一方针，1951年，中央人民政府政务院颁发了《关于戏曲改革工作的指导意见》，提出“改戏、改人、改制”的戏剧改革方针。1962年，文化部颁发了《关于当前文学艺术工作的意见草案》即《文艺十条》，再次强调贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针和现代戏与传统戏“两条腿走路”基础上的现代戏、传统戏、新编历史剧“三者并举”的戏剧改革方针。于是，在全国范围内相继掀起了一场戏曲改革的热潮，并且在组织上、思想上、艺术上，采取了一系列相应措施，出现了一批优秀戏剧成果，表现了群众的理想、愿望和要求，反映了时代精神，因而深受广大群众的欢迎。到了1964年，全国先后有不少省、市、自治区举行了现代戏曲观摩演出大会。由此，才有1964年6月5日由中央文化部在北京举办的声势浩大的全国京剧革命现代戏观摩演出大会，集中了一批优秀京剧现代戏剧目包括《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》四出反映革命战争题材的现代戏曲，塑造了一批新的人物形象。到了1965年，全国各地再次先后举办了戏曲现代戏观摩演出大会。嗣后，便被约定俗成，产生了“样板戏”之称谓。在此前后，江青开始插手对这些戏的加工与修补。到了七十年代，又相继出现了《海港》、《龙江颂》、《杜鹃山》、《平原作战》四出京剧现代戏，在题材上，由反映革命战争题材发展到反映社会主义建设题材，加上舞剧《红色娘子军》、歌剧《白毛女》以及钢琴协奏曲《黄河》等“样板戏”或准“样板戏”剧作，初步形成了规模。在“样板戏”的出现和发展过程中，作为一股巨大的社会主义戏剧改革思潮，引起党和国家领导人的高度重视，并且亲临观摩，因势利导，不失时机地制定和

修改了戏剧改革的方针、政策,把“样板戏”的创作纳入对全国广大人民群众进行政治思想教育和文化教育的轨道,作为文化建设方面的具体路线、方针、政策,以服务于党在过渡时期的总路线、总方针、总政策,也就是说,在社会主义革命和社会主义建设高潮的大气候、大背景下,产生并发展了“样板戏”。当时,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、董必武、邓小平等党和国家领导人,先后分别观看了《芦荡火种》(《沙家浜》的前身)、《革命自有后来人》(《红灯记》的前身)、《智取威虎厅》(《智取威虎山》的前身)、《奇袭白虎团》等京剧现代戏,并且提出了许多具体的修改意见。特别是毛泽东同志,作为著名的政治家、军事家,对文化艺术也特别内行,他根据“武装夺取政权”(即“枪杆子里面出政权”)的革命理论,提出在《沙家浜》中要“正面打进去”,在《奇袭白虎团》中要表现中、朝两国人民并肩作战的战斗友谊,由中国人民志愿军与朝鲜人民军分别由上下场门出场,用“二龙出水”表现两国军队并肩作战。至于《红灯记》中的主题音乐用《大刀进行曲》、《奇袭白虎团》中的音乐主调用《志愿军进行曲》的“变奏曲”以及《沙家浜》中阿庆嫂的那段《二黄》核心唱段和《杜鹃山》中柯湘的那段《乱云飞》核心唱段,都是文艺工作者根据毛泽东同志的有关谈话精神和指示,根据具体情况精心创作设计出来的。由此,才有“样板戏”的不断完善、发展和提高,并且逐步趋于成熟。

由此可见,“样板戏”之“得”,是主流。

至于江青的插手,不过是修修补补,稍作调整,企图用“样板戏”捞取政治资本而已,无关大局。如同没有江青中国革命照样可以成功一样,没有江青,照样会出现“样板戏”,并且得到发展。因为这是历史发展的规律,是时代的使然。

由此可见,“样板戏”之“失”,是支流。

主流和支流,正如毛泽东同志所说,是九个指头与一个指头的关系,由此,潘宗纪同志的《走近样板戏》一书,对“样板戏”“得”与

“失”的分析，尤为中肯。

纵观《走近样板戏》一书，作者从广泛的社会背景下，对“样板戏”进行了具体的研究和分析。这部著作，作者站在马克思主义立场和时代的高度上，首先对“样板戏”产生的时代背景，放在了特定的具体条件下作以回顾和展望，论述深刻，夹叙夹议，文采斐然，颇有见地。其次，作者谈到“样板戏”的题材、主题、人物典型塑造、唱腔音乐设计、舞台美术设计以及灯光、化妆、服装、道具特别是表演与导演诸多方面，都分析深刻，有许多精辟见解。譬如，作者在《新的表演技艺》一节中，提出这样几个问题：“一是在舞台调度上，力求正面典型占据主要位置”，“二是在英雄人物内心世界的刻画上，追求表演动作的典型化”。由此，也就提出透过现象抓本质的问题。在这一点上，作为“重点论”，是符合马克思主义文艺典型化分析方法的。又如，在《新的唱腔音乐》一节中，作者把戏曲音乐的创新与人物塑造的思想感情的抒发联系起来，谈到叙事与抒情、内心揭示与外部形体表演的辩证统一关系等问题，这既符合马克思主义文艺理论的能动的反映论，也与中国传统音乐中所倡导的发自“心”而形于“外”的音乐观点相吻合。这在音乐创作上，显然，是一种“推陈出新”，并且切合了时代，表现了时代精神。因此，作者指出“样板戏”“充分发挥了唱腔音乐直接揭示典型人物内心世界的功能”、“妥善处理了唱腔音乐曲调中的诸种矛盾”、“正确运用了器乐的表现功能”三个主要方面，实际上，有关戏曲音乐的革新和发展问题，几个主要方面都谈到了，而且谈得深入浅出，很到位。譬如说，“在旋律创作上，要努力做到感情、性格和时代感对头”，“要适当地运用特性音调的贯串和发展”、“要在唱腔设计上利用好唱词字面上所提示的具体形象作媒介，加以发挥，借以抒情”、“要正确地运用强烈对比”、“在唱法上要坚持从人物出发的原则”、“发挥唱腔揭示人物内心世界的功能”以及声乐（声腔）与器乐的关系等问题，在当代戏曲音乐创作中，也不失为值得借鉴的成功经验。现

在的有些戏曲,声乐(声腔)往往被淹没到器乐之中,对此,“样板戏”给我们以有益的启示。当然,在伴奏音乐中,加上西洋乐器,以丰富中国戏曲音乐的表现力,也不失为一种创新的途径。但是,必须以中国民族器乐为主并且冲破器乐淹没声乐(声腔)的“音墙”,否则,便是外来的西方歌剧而不成为中国民族的戏曲了。这些成功的创作经验,十分珍贵。至于谈到“新的舞蹈造型”,既符合传统戏曲的成功经验——戏曲化、程式化,又打破了以往戏曲表演特别是在舞蹈动作中的“四方步”、慢节奏等台步、舞蹈,从而切合了当今时代的快节奏、新生活,使人物的内心世界与外部形体相统一。以表现“新的人物,新的世界”。当然,还有英雄与群体的关系结合问题,既不要脱离群众,又要塑造好如同恩格斯所说代表一定“倾向”的“主要人物”,用中国传统戏曲行话说,就是所谓“主角”,所谓“一台无二戏”。关于对于传统与革新等问题的分析,并且由此引伸为“样板戏”之“失”,也分析中肯,切中要害。

这里,需要特别提出的是,《走近样板戏》一书,在《样板戏之启迪》一章中,作者结合对“样板戏”的分析和研究,提出一些值得我们加以认真思考的问题。这对于当代戏剧创作,意义尤为深远。譬如,作者在《要努力建设和发展有中国特色的社会主义文艺》一节中,提出三方面的问题,这就是“坚持科学的理论指导”、“保持优秀的民族特色”、“发扬鲜明的时代精神”这三个方面,互相联系,辩证统一,很有见解。又如,《要深刻认识和正确理解文艺的阶级性问题》一节,作者认为:“对立阶级社会里的文艺作为阶级斗争的工具将责无旁贷”、“社会主义时期的文艺反映阶级斗争应自然有度”、“社会生活中文艺与政治总是息息相关”,论述中肯,“一分为二”地看待了这些问题。事实上,作为社会生活在人类头脑中反映的文学艺术作品,有阶级斗争存在,就必然有反映阶级斗争的文艺作品,这是矛盾存在的“普遍性”。在民主革命时期的战争年代,“阶级斗争”的最高形式便是“武装斗争”。正是在这一点上,《红灯

记》、《沙家浜》、《杜鹃山》、《平原作战》、《智取威虎山》以及《奇袭白虎团》等便都是表现“武装斗争”的画卷，当然，也是表现“阶级斗争”的应有之义。至于《海港》、《龙江颂》等作为社会主义过渡阶段出现的戏剧作品，也是当时具体时代生活的反映。只不过当时的时代大环境尚未“改革”，而且也缺乏“超前意识”，而“政治指标”又要求过高，因此，与表现以“武装斗争”为题材的作品《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《杜鹃山》相提并论，便显得有些过头了。但是，巩固国家政权的需要，在建国初期，阶级斗争如同民主革命时期的“武装斗争”，并不能一下子完全取消，道理是一样的，否则，革命成果可能得而复失。这在中国革命史上，从袁世凯篡夺孙中山所领导的辛亥革命胜利成果到蒋介石多次叛变革命，屠杀共产党人，直到如今……在本质意义上，斗争并没有完全结束！因此，江泽民同志提出“讲政治”的要求。“讲政治”，即讲方向也。由此，政治中就包含着矛盾和斗争。所以，《走近样板戏》一书也指出要总结正反两个方面的经验，适时适地地描写斗争包括阶级斗争，以此展示战争年代的矛盾冲突，应是文艺作品的应有之义，由此才能真正地、全面地推动当代文艺的发展和繁荣。

《走近样板戏》的作者潘宗纪同志，是位军人。军人就有军人的气质——风风火火，雷厉风行。但是，他又很内在，很有思想见地，也喜爱文艺，而且博学多才，阅历丰富。1963年8月，他由学校入伍到部队，当过炮兵连计算员、营书记、团组织干事、济南军区炮兵政治部秘书、副处长、济南军区政治部老干部局副局长、干休所政委……，他一步一个脚印，由学生到军人，逐步成长起来。在成长过程中，他刻苦努力，虚心好学，不仅努力学习业务技术，而且广泛涉猎哲学、政治经济学、文化艺术以至自然科学等各个领域的知识，特别是在军事学上，他利用部队图书馆的便利条件，阅读了诸如克劳塞维茨的《战争论》、《拿破仑军事文选》、《恩格斯军事文选》、《毛泽东军事文选》以至《武经七书》中的《孙子兵法》、《吴子兵

法》等大批古今中外的军事著作,加上他对毛泽东同志的《矛盾论》、《实践论》,列宁的有关哲学著作和恩格斯的《反杜林论》、《自然辩证法》以及黑格尔等人的哲学著作的学习和研究,使他开阔了眼界,加深了理解,伏案写作,颇多建树。还是在“样板戏”大量演出的时候,他就用马克思主义的哲学观点、毛泽东的文艺思想对“样板戏”等艺术作品加以审视、思考、评述,发表了许多具有真知灼见的论文。长期的文化艺术积累和丰富的社会实践生活,加上笔耕不辍,勇于理论创新,使他的文化艺术理论密切联系创作实践,终于完成了《走近样板戏》这部力作。可以说,这是粉碎“四人帮”以后、改革开放以来,第一部运用新观点、新方法并且从当今时代的高度,运用马克思主义的观点和方法,从正反两个方面,系统地研究“样板戏”的成功之作。也就是说,鉴于粉碎“四人帮”以后,由个别人企图全面否定“样板戏”带来的负面效应,即轻视现代戏创作而重传统戏演出,并且对传统戏不加改革、盲目照搬照演,使“精华”与“糟粕”并存,以致使“现代戏”煮了“夹生饭”,再也没有出现像《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》、《杜鹃山》等类成熟的现代戏剧作了。从这个意义上衡量,潘宗纪同志的《走近样板戏》一书的出版,切合时宜,意义深远。如果说,此书的出版,能够引起对当前戏曲艺术特别是京剧艺术的不景气有些反思,对某些人所说的“戏曲消亡论”有些警醒,并以此推动现代戏的创作和繁荣,那么,也许就达到此书出版的要求和社会效果了。

是为序。

2002年5月2日

(作者系中国戏曲学会理事、山东省艺术研究所所长、研究员、《戏剧丛刊》社长、《艺术论坛》主编、山东省民族文化学会会长。)

谨以此书献给——

曾为样板戏的创作演出呕心沥血的人

曾对样板戏留有深刻印象的人

想全面了解样板戏真实面貌的人

一切关注社会主义文艺事业的发展

尤其是对戏曲艺术的未来寄予深切希望的人们

目 录

《走近样板戏》序	王晓家 1
一、样板戏之状况	1
二、样板戏之“得”	39
(一)样板戏的出现适应了社会主义经济基础对上层建筑的 基本要求	40
(二)样板戏的创作遵循了文艺发展的客观规律	64
1. 崭新的现实主题	64
2. 鲜明的艺术特色	83
新的自我超越	84
新的创作方法	90
新的人物典型	113
新的表演技艺	133
新的唱腔音乐	141
新的舞蹈造型	158
新的舞美设计	168
三、样板戏之“失”	174
(一)“失”在被窃取	174
(二)“失”在被改动	182
(三)“失”在被加害	187

(四)“失”在被利用	193
四、样板戏之启迪	205
(一)要努力建设和发展有中国特色的社会主义文艺	205
1. 坚持科学的理论指导	206
2. 保持优秀的民族特色	208
3. 发扬鲜明的时代精神	211
(二)要深刻认识和正确理解文艺的阶级性问题	213
1. 对立阶级社会里的文艺作为阶级斗争的工具将责无旁贷	213
2. 社会主义时期的文艺反映阶级斗争应自然有度	217
3. 社会生活中文艺与政治总是息息相关	224
(三)要坚定不移地贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针	227
1. 牢牢把握双百方针的精神实质	227
2. 积极吸取正反两面的经验教训	230
3. 切实稳定双百方针政策	237
(四)要大力发展健康的文艺批评	240
1. 必须明确文艺批评的使命	241
2. 一定要准确掌握文艺批评的思想标准和艺术标准	243
3. 切实珍重文艺批评的态度和方法	249
(五)要不断完善党对文艺工作的领导	255
1. 加强党的领导是社会主义文艺性质决定的	255
2. 党对文艺的领导主要是政治、思想和组织的领导	259
3. 完善党的领导的关键是充分尊重文艺规律	263

附 录

无产阶级英雄人物的光辉典范	
——赞彩色影片《沙家浜》	267
献身于世界革命 奋斗终身	
——赞现代京剧《海港》	271
让共产主义风格香飘万里	
——现代京剧《龙江颂》观后	274
砥柱中流 力挽狂澜	
——现代京剧《杜鹃山》观后	278
军民团结战斗的瑰丽诗篇	
——现代舞剧彩色影片《沂蒙颂》观后	282
足智多谋 心红胆壮	
——谈彩色影片《平原作战》中赵勇刚的银幕形象	286
革命英雄主义的颂歌	
——彩色故事影片《渡江侦察记》观后	291
工人阶级艰苦创业的志气歌	
——彩色故事影片《创业》观后	295
气壮山河的反修战歌	
——彩色故事影片《第二个春天》观后	298
扇子的功用	301
人物的心理描写及其他	303

金钗钿盒系全剧	308
《李逵负荆》一剧中的误会法	311
搞好军事题材创作 为部队建设服务	
——学习《讲话》的一点体会	316
建设精神文明的热情颂歌	
——读一九八二年《前卫文艺》第四期报告文学有感	319
古典戏曲的探索与现代戏的创作	325
古典戏曲研究二题	334
三者并举 以新为主	
——关于戏剧发展问题之管见	347
关于宋江的伐辽与征寇	358
书情切切 画意浓浓	
——观济南军区联勤部“庆祝建国五十周年和澳门回归书画作品展览”有感	374
“样板戏”党员的形象塑造	378
一个充满辩证色彩的艺术形象	
——谈和珅的角色塑造	386
坚持先进文化的前进方向	
——《在延安文艺座谈会上的讲话》学习笔记	389
后记	395