

刘英华 著

赵东琳表淡艺术浅论

文化艺术出版社

赵荣琛表演艺术浅论

刘英华 著

文化艺术出版社

赵荣琛表演艺术浅论

刘英华 著

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店经销

北京印刷三厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张8.25 字数200,000 插页4

1996年7月北京第1版 1996年7月北京第1次印刷

ISBN 7-5039-1417-3/J·457

定 价: 12.80元

赵荣琛

1956年演出《荒山泪》之剧照

四十年代演出《奇双会》之剧照

1953年演出《荒山泪》之剧照

1983年在程砚秋先生逝世二十五周年纪念演出中，演出《春闺梦》之剧照

1984年应邀赴美讲学期间，
在纽约演出《碧玉簪》之剧照

1984年在美国讲学时留影

新中国成立后赵荣琛上演剧目说明书的一部分（姚远摄）

1980年中国戏曲学校庆祝建校30周年，与张君秋先生一起，同返校参加校庆的校友合影

本书作者与赵荣琛先生合影(姚远摄)

△本书照片资料除署名者外，均为赵荣琛先生供稿。

序

马少波

《赵荣琛表演艺术浅论》是一本研究著名京剧表演艺术家赵荣琛的表演艺术和演唱艺术的著作。全书叙述了赵荣琛如何继承与发展京剧艺术大师程砚秋的艺术，取得了卓越的艺术成就和成功经验。

新中国成立后，随着戏曲艺术的蓬勃发展，戏曲界曾于五十年代中期，在党的“百花齐放，百家争鸣”、“推陈出新”、“古为今用”的文艺方针指引下，针对如何继承与发展戏曲艺术流派问题，展开广泛的研讨。当时，大家在某些原则问题上，取得了共识，但在如何继承与发展流派的具体问题上，却存在分歧。流派在继承中，会有所发展，有发展的继承，才是正确的继承。戏曲艺术流派，都是在特定历史条件下形成的，其剧目、表演、唱腔等都不免存在时代的局限性，以致不能适合我们今天的需要。对前人的艺术遗产须“去芜存菁”，有所筛选，有所发展。我们要尊重、继承传统，但瑕瑜不辨地“继承”为智者所不取。新时代的艺术家要在传统的基础上，不断地进行革新创造，但是，革新不能脱离传统。

戏曲艺术流派的继承与发展，关系着戏曲事业的繁荣昌盛。但是，流派有它的艺术标准和社会基础，它必须有巩固的根基，有剧目、唱工、表演艺术各方面对人民有益的新的创造，实至名归，人民自然就会欢迎和承认这一流派。艺术流派是客观存在，自封的流派难以被观众承认。水到渠成才是正常的发展规律。艺

本流派都是在一定的条件下形成的。

首先必须奠定师承的艺术基础。学戏和建筑一样，乃是一砖一瓦垒起来的，企图一朝一夕便卓然成家是不可能的事，求速成、抄近路的取巧态度，对于任何学问的探求，都是大忌。流派的形成还必须在坚实的传统基础上结合自己的条件，从剧目、唱法、表演各方面进行创造性的提高。在宗法一家的基础上，多方求教，博采众长，才会逐渐形成自己的风格。流派必须培养后继者。一个优秀艺术流派如果没有优秀的后继者，就只能昙花一现。许多戏曲艺术流派之所以数十年昌盛不衰，就是因为各自拥有一批优秀的继承者，在各自师承的基础上，不断革新创造，促进了本派艺术的提高，乃至进一步发扬光大，是所谓流派须流，不流则无派。

为戏曲界和广大京剧观众所熟悉的京剧老生余、言、高、麒、马各派，以及旦角梅、程、荀、尚四大流派，其形成与发展的过程，无不体现了上述几条戏曲流派发展的艺术规律。赵荣琛继承与发展程派艺术所走过的道路，也同样体现了这一规律。

赵荣琛是程派艺术的优秀继承人。从他所取得的卓越的艺术成就中，可以窥见他正是紧步程砚秋同志的后尘前进的。这使我不禁想起新中国成立之初，我与砚秋同志同任中国戏曲研究院副院长期间的友好情谊，进而想到三十二年前发表的《漫谈程派》一文中的几段话：

“在砚秋同志的一生中，真不曾虚度年华。他不仅在政治上一直保持了高洁的情操和凛然不可侵犯的民族气节，终于在党的培养下，走上了社会主义革命的道路；而且作为一个卓越的艺术家的，勤恳终生，创造性地发展了京剧旦角艺术，形成独特的优美的艺术风格，为人民的艺术事业作出了重大的贡献。

“砚秋同志是以表演悲剧著称的。他的演出剧目，悲剧居多。这与他在解放前所处的黑暗社会和他对于社会黑暗现象所采取的

深恶痛绝的生活态度是分不开的。在帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山残酷压迫的旧社会中，一个正直的艺术家，听到看到的以至亲身遭遇的种种痛苦以及产生的抗议和愿望，总是想通过艺术形象把它直接或曲折的倾诉于世的，于是，在他演出的剧目中，不能不充满着对黑暗社会的愤懑和对人民的同情，这种现实主义的精神是程派悲剧中最根本的素质，他绝不是无病呻吟，而是鲜明地表现出艺术家的政治倾向。视秋同志嫉恶如仇、坚强不屈的品格，决定了他的艺术中健康的基调，……正是因为它通过艺术形象揭示了社会的矛盾，判明善恶，扣人心弦，意味深长地培养人民的道德品质，引导和鼓舞人们对邪恶进行斗争，给人以坚强的毅力和美好的愿望，这就构成了程派艺术丰富的人民性和鲜明的战斗的风格。

“优秀的艺术必然受到人民的喜爱和尊重，在党的‘百花齐放、推陈出新’的方针指导下，必然是前途无限的。今后如何继承和发扬程派艺术，在于继承者首先明确视秋同志艺术发展的道路和规律。端正学习和创造的态度。切实掌握他的创造方法和艺术技巧，根据自己的条件进一步发扬光大。视秋同志生前是最反对墨守成规，停滞不前的……”

事实证明，赵荣琛和王吟秋、李世济等等程派艺术的优秀继承者，没有辜负视秋同志的殷切期望。1960年，即视秋同志逝世二周年前夕，敬爱的周恩来总理在中南海西花厅，亲自主持召开了发展程派艺术座谈会。与会者有程夫人果素瑛及程派传人赵荣琛、王吟秋、侯玉兰、李寄华、李世济、唐在炘等。陈毅、贺龙、田汉、梅兰芳、钱俊瑞、齐燕铭、马彦祥诸同志和我都应邀出席，席间，周总理曾对程派艺术的继承和发展作了重要指示，并对程门弟子备加勉励。

赵荣琛出身于“世代簪缨的书香门第”，自幼因受母亲、姐姐喜看京剧的熏陶，而嗜爱京剧艺术，尤其崇拜程（视秋）派艺

术，用他自己的话说，由于“爱程派”而“迷程派”、“学程派”，乃至达到如醉如痴的程度。他在北京师大附中上初中时，就“冲出名门贵第的藩篱”，而毅然弃学从艺——考入了山东省立剧院京剧表演系。在校坐科期间，曾受到许多戏曲名家的传授，学习成绩优良，能戏颇多，所以很快就成了该院京剧系“挑大梁”的尖子。但他念念不忘的仍是程派艺术。是时，京剧系有一位钦佩程砚秋、并熟悉程派艺术的旦角教师关丽卿（曾给杨小楼、马连良配过戏）曾满怀深情地对他说，程砚秋的艺术功底极为深厚，程派是在传统基础上发展起来的，不打好牢固的传统基础，就学不好程派。关老师的一席话，使年轻的赵荣琛端正了学习态度：首先打好传统的根底，出科后再求深造。从而使他在泉城学艺过程中，打下了坚实的传统艺术的基础，为他后来专攻程派创造了有利的条件。

赵荣琛继承程派艺术从私淑到师事程门，曾经历了一段不算短的摸索前进的路程。抗日战争爆发后，他和同学们一道，从济南辗转到达四川，不久建立了以他为首的“大风剧社”，当时，他所贴演的都是《玉堂春》、《王宝钏》、《三娘教子》、《御碑亭》、《宝莲灯》、《打渔杀家》等传统老戏。这些戏，当年砚秋同志也常演，颇有独到之处。于是荣琛就把十多年中自己耳闻目睹的，以及其它师友们所教导的程派艺术，融合在一起，加以刻意揣摩，尽可能地按程派的路子演出，且受到观众欢迎，慢慢就有“赵荣琛是程派”的话传播开来。但是荣琛心中有数，不敢以“程派”自居。彼时他对向为自己所崇拜的程砚秋先生的敬慕之情则愈益深厚，而欲立雪程门之心就更加迫切了。

1940年，经许伯明先生介绍，他在重庆投帖，函拜在困居于沦陷区北平的程砚秋门下，赵荣琛多年的夙愿得偿。只是抗日战争期间，师生关山阻隔，无法见面，于是就开始了京剧史上罕见的“函授”。“函授”中，师生书来信往，持续达五年之久，荣琛

得到老师的精心教导，从而艺事大进。彼时他在重庆、成都等地，唱了六七年程派戏，深受欢迎，并博得“重庆程砚秋”的美誉。

五年的“函授”，使荣琛开拓了视野，增长了艺术才能，尤其从他演出的一些程派名剧中，意识到程派艺术的精美奥妙。同时他也深切地感到——虽然艺术上稍有成就，但由于对“函授”中的师教领会不深，故此时应属于继承程派的早期阶段。

抗日战争胜利后，当荣琛于1945年底，正要北上谒师而整装待发之际，突然接到程师的信，嘱他暂勿回京。因程应邀去上海作欢庆抗战胜利的首次公演，要荣琛直接去沪相晤。1946年春，荣琛飞赴上海，先是补行了拜师礼，接着老师又看了弟子的三场演出，赵荣琛认为这是他进入师门深造前的一次艺术考试；也是检验程师辛勤函授数年的成果。老师对弟子的表演很满意。荣琛庆幸自己的艺术考试顺利通过，随师身边受教的这一天终于到来。

砚秋同志于抗战胜利后重返舞台，心情异常兴奋。他在沪客居一年多的日月里，共演出三期，剧目非常丰富。这对荣琛来说，正是学艺深造的绝好机会。那时，他每日随侍老师左右，一边观摩老师演出，一边向老师学戏。这一时期，他不仅勤奋不懈地把集中程派艺术精华的代表作，如《鸳鸯冢》、《青霜剑》、《金锁记》、《荒山泪》、《春闺梦》、《锁麟囊》等，都全部的、一字一腔、一招一式地继承了下来；就连经砚秋同志花费过心血而唱出程派风格的传统老戏，如《玉堂春》、《骂殿》、《牧羊圈》、《祭塔》、《宝莲灯》、《三娘教子》等，也都一丝不苟地学了下来。荣琛自己把这称为“打稳底子”。他从私淑到投拜程门，特别是千里谒师，得到老师的面授亲传以后，他把砚秋同志自继承创制新腔到流派形成和艺术上成熟时期的剧目，一出出的全都继承了下来，并从这些名剧中，领略了程派艺术的特殊规律，进而渐渐掌握了艺术创造上的经验、方法和基本原理，乃至得到程派艺术的一些真谛。这一时期

他在继承程派艺术的过程中，又前进了一步。

据说视秋同志在沪向荣琛授艺期间，曾对荣琛说：“你唱得不错，是宗我的路子。”同时又谆谆教导他：“艺术是人创造的，我不赞成死学硬搬，要掌握前辈的方法，懂得道理，结合自己的特点，来融会贯通，这样才能不断发展前进。”老师语重心长的教导，深深地印在荣琛的脑海之中，成了他后来进一步继承与发展本派艺术的理论基础。因视秋同志感到荣琛的嗓音脆亮，与自己不同，所以主张荣琛在演唱中尽量发挥这一长处，但要与程派特有的脑后音等发声方法相结合，使音质在脆亮中不失沉郁凝重的程派风格。此后，荣琛在艺术创造上，始终结合自身的这一特点，广纳博采，多方求教，融会贯通；并在舞台实践中，结合整理传统剧目、创编新剧目，以及不断地艺术改革，来发挥个人嗓音的特长，遂渐渐形成了自己独特的演唱风格。

历史的经验证实，任何戏剧人才，特别是演员，从来是靠传统剧目的整理加工、新剧目的创造和持之以恒的舞台艺术实践培植成长起来的。赵荣琛也同样是在师承的基础上，通过整理传统剧目和创编新剧目，而创造了某些新的艺术形象，发扬了程派艺术，以至取得了优异的艺术成就。

新中国成立后，赵荣琛在视秋同志的教导和鼓舞下，在党政领导的亲切关怀下，认识到戏曲艺术必须随着时代的发展而发展，以及身为新社会的戏曲演员对广大观众所肩负的责任。只有这时，他的艺术生涯才随着整个戏曲事业的繁荣发展，而进入了真正的黄金时代。

思想上的推陈出新，带来艺术上的推陈出新。五十年代初期，赵荣琛首先按着程派的艺术规范，排演了宣扬爱国主义思想的京剧《皇帝与妓女》；接着又编演了反对封建思想，歌颂青年男女爱情坚贞的《风雪破窑记》；同时又整理改编了视秋同志的早期作品——程派著名喜剧《风流棒》（以告怨美化多妻的无行文人为内容）

为《谐趣缘》；五十年代中期又整理上演了程派名剧《文姬归汉》。这些戏的编演，都受到广大观众的欢迎。这是他在继承与发展程派艺术上所取得的初步成果。1959年春，在举办程砚秋同志逝世一周年的纪念演出之后，有关文化领导部门，遵照周恩来总理的指示，成立了以继承发展程派艺术为宗旨，并以赵荣琛、王吟秋为主的程派剧团——北京青年京剧团。此后，荣琛在三年左右的时间里，除上演程派名剧外，还先后编演了描写古代忠奸斗争故事的《火焰驹》和表现大义灭亲、宣扬爱国主义思想的《苗青娘》，还有颂扬舍己为人的崇高道德精神的《生死牌》。这些新戏的创编上演，均在不同程度上起到“古为今用”的作用；标志着赵荣琛的舞台艺术又以一种崭新的风貌和卓越的艺术成就，跃进到另一个新高度，即在不断地艺术改革中，逐渐形成个人别具特色的艺术风格。

自六十年代起，赵荣琛在人民政府的领导和关怀下，不断地收徒传艺，肩负起承前启后、继往开来的责任，且卓有成效地培养出如张曼玲、吕东明、李文敏、陈琪、张火丁等著名的程派传人。如今他虽已年逾古稀，但仍在孜孜不倦地著书立说、课徒授艺，为戏曲事业做出新的贡献。

作者刘英华同志，是我的老战友。自1949年10月我任文化部党组成员、中华全国戏曲改革委员会（后改称文化部戏曲改进局）秘书长，并兼任新戏曲书店（新中国成立后最早的戏曲书籍出版机构）经理时，他即任该书店主任，后在文化部艺术局工作。自六十年代末，因病致残，下肢瘫痪，数十年来意志不衰，以顽强的精神在床上伏枕写作，矻矻磨砺。数十年如一日，从未间断，堪称“中国的保尔·柯察金”！他完成此书，诚属不易！附志数语，以表贺忱。

1994年10月于北京乐耕园

目 录

序	马少波 (1)
开场白	(1)
第一章 弃学从艺 师事程门	(3)
一、弃学从艺 泉城坐科	(3)
二、投拜程门 蒙师函授	(7)
三、千里谒师 以求深造	(11)
四、“喜神”莅止 奋袂艺坛	(15)
五、老骥伏枥 壮心不已	(18)
1. 精钻细研 锲而不舍	(18)
2. 重返舞台 献身“四化”	(18)
3. 赴美讲学 为国争光	(21)
4. 继往开来 授徒传艺	(29)
第二章 批判继承 精益求精	(35)
一、“学原理·学方法”	(35)
二、批判继承 精益求精	(46)
三、深刻体验 精确表现	(64)
1. “台风”	(65)
2. “台步”	(68)
3. “做派”	(69)
4. “水袖”	(85)
第三章 刻意求新 发展流派	(95)
一、步武师辈 稳步前进	(95)

1. 整理《谐趣缘》.....	(103)
2. 整理《断桥》.....	(108)
3. 整理《文姬归汉》.....	(108)
二、紧跟时代 编演新戏	(111)
1. 《皇帝与妓女》	(120)
2. 《风雪破窑记》	(124)
3. 《火焰驹》	(131)
4. 《苗青娘》	(136)
5. 《生死牌》	(154)
三、刻意求新 发展流派	(154)
1. 经历了一条发展流派的正确道路	(157)
2. 理论联系实际, 沿着程派艺术的发展 趋势前进	(158)
3. 从“量变”到“质变”——形成自己的 演唱风格	(161)
第四章 唱出曲情 以情动人	(176)
一、诸练“反切”.....	(178)
二、讲究“四声”.....	(187)
三、掌握“口法”.....	(194)
1. 理解“五音四呼”的辩证关系	(194)
2. 掌握并运用“五音四呼”的基本法则	(198)
3. 结合程派特有的“脑后音”发声	(203)
4. 改进“尖音字”和“上口字”.....	(209)
四、善于“用气”.....	(226)
五、唱出曲情	(237)
后记	(248)

开 场 白

提起著名京剧表演艺术家赵荣琛，不能不引起我们对京剧艺术大师程砚秋先生的深切怀念。事实证明，程砚秋先生在他锐意精进的一生中，对我国的戏曲事业作出了重大贡献；他的光辉业绩，将永远成为广大戏曲工作者所尊崇和学习的楷模。赵荣琛之所以成为程氏的入室弟子、程派艺术的衣钵传人之一，正是深得程砚秋先生真传的结果。

大家知道，由程砚秋先生创始的程派艺术，有着很高的艺术造诣和卓越的艺术成就。几十年来，曾经风靡全国，蜚声海外。新中国成立后，在中国共产党的大力扶植下，在“百花齐放，推陈出新”的方针指引下，程派艺术和其它各种戏曲艺术流派一样，在原有成就的基础上，又得到了空前的发展，直至今日仍为国内外广大观众所喜闻乐见。

程砚秋先生逝世后，由于党和人民政府的极大重视，周恩来总理的亲切关怀；以及程门弟子——优秀的继承者们的共同努力，乃使程派这一犹如“霜天白菊”般的艺术花朵，一直在社会主义祖国的百花园中竞相开放。十年动乱中，它和其它戏曲艺术流派一样，共同遭到“四人帮”的无情摧残！党的十一届三中全会以来，随着祖国的社会主义现代化建设事业的蓬勃发展，文艺事业得以复兴，从而它在艺苑中又不断放出新的奇葩和绚丽夺目的光彩！

笔者一向酷爱程派艺术，但对程砚秋先生本身的丰富的艺术实践，却了解不多，知之甚少。所以在众多的研究程派艺术有