

尚
之
四
的

导演艺术

王殿基
主编

尚之四的導演藝術

主 編 王 殿 基

山 東 文 藝 出 版 社

尚之四的导演艺术

王 殿 基

山东文艺出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行

济南槐荫印刷厂印刷

济南环球广告公司激光照排

*

850×1168毫米 32开本 7.125印张 6插页 170千字

1997年11月第1版 1997年11月第1次印刷

印数1—1000

ISBN7—5329—1497—6

I·1304 定价10.60元

前 言

作为中华戏曲文化一个组成部分的山东戏曲,有着悠久的历史 and 优秀的传统;进入现、当代,在党的文艺方针指引下,坚持继承与革新相结合,不仅在剧本生产上取得了空前的大丰收,而且在二度创造上也取得了突破性的进展。如吕剧《李二嫂改嫁》、柳子戏《孙安动本》、山东梆子戏《墙头记》和现代京剧《奇袭白虎团》等一批优秀剧目,对于我国戏曲改革都产生过深远的影响。

本所确定组织研究《尚之四的导演艺术》这一课题,就是因为尚之四的创造性劳动与上述不少优秀剧目的成就密不可分。他是一位杰出的戏曲改革实践家、艺术家,是我省导演队伍中的优秀代表,也是全国著名的戏曲导演。他最突出的成就是在社会主义历史时期,对戏曲改革和戏曲导演艺术的重大贡献。尤其在戏曲反映现实生活方面,努力探求戏曲新形式,他所表现出的独创性,为当代戏曲艺术增添了新的光彩。在新中国戏曲舞台上,他勤奋探索、锐意创新、不断进取,他所创造的富有民族特色和时代精神且多样风格的戏曲舞台艺术,在全国享有极高的声誉。他的艺术成就和艺术经验,不仅具有理论的意义,而且对于推动戏曲艺术的改革和发展,也有着现实的借鉴价值。

尚之四是老一辈革命文艺工作者,他 45 年的艺术生涯,是在党的文艺方针指引下前进的,所以,他的艺术创作有着明确的方向和艺术追求的目标。一方面,通过推陈出新,使古老的传统

戏曲更好地为社会主义服务；另一方面，运用戏曲反映新时代的生活，表现新的人物，而努力探求社会主义戏曲的新形式。在这两方面，尚之四都卓有建树，做出了重大贡献。

50年代初，他在吕剧改革试验创作阶段，在旧吕剧的基础上，通过全方位的改革而创造出的一批传统剧目和现代戏《李二嫂改嫁》，为后来吕剧的发展开辟并奠定了现实主义的创作道路，使这个地方小戏发生了质的飞跃，并迅速崛起发展成具有代表性的地方剧种，在全国享有较高的声誉。改革后的新吕剧与原来的旧吕剧相比较，其根本区别在于：其一，它建立了新的导演制，一改原“口传心授”的传统方式，极大地提高了舞台表演艺术水平；其二，在唱腔音乐上，采取因人谱曲、定腔定调的方法，改变过去唱腔“即兴伴奏”的方式，极大地丰富了吕剧音乐的表现力；其三，建立健全舞台艺术的各部门：舞美设计及灯、服、道、效、化等，突出地强调了舞台艺术的整体统一性，提高了舞台表演艺术的整体美。由此可以说，尚之四是新吕剧的主要奠基人和开创者之一。60年代初，他在柳子戏创作阶段，通过推陈出新，取其精华，去其糟粕，创造出《孙安动本》、《玩会跳船》等一批传统戏，使古老剧种“东柳垂青”，焕发出勃勃生机，从而挽救了柳子戏这个古老声腔剧种。60年代中期至70年代初，他在京剧创作阶段，又机杼独运，再次创造出具有革命气派的现代戏《奇袭白虎团》，成功地解决了旧形式和新内容的矛盾，为京剧表现现代生活提供了新鲜经验。总之，近半个世纪以来，伴随着我国戏曲改革的历程，尚之四走过了自己的创作道路，获得了丰硕的艺术成果，为我国当代戏曲人物画廊增添了新的艺术形象。

尚之四的导演艺术，就其创作方法而言，是坚持现实主义传统；就其戏剧美学思想而言，是坚持民族戏曲的美学传统。他所探求的戏曲新形式，是现实主义创作手法与民族传统表现形式

的有机结合。

通观尚之四 45 年的舞台艺术实践,可以看出他是一位坚定不移的现实主义者,他坚信“生活是艺术创造的唯一源泉”。现实主义的生命力,在于植根于人民生活土壤之中。如果离开这个土壤,艺术便成为无源之水、无本之木。尚之四的创作道路,始终沿着这条正确的轨道前进,一时也没有偏离过。在他的导演艺术实践中,坚持革命的现实主义创作方法,又包含着革命浪漫主义的因素,追求真实和理想的统一。他广泛借鉴古今中外优秀的戏剧经验,同时广采博取各种艺术滋养,闻一知十,融汇贯通,运用到自己的创作实践中去。值得特别指出的是,他在弘扬中国民族戏曲的艺术传统和美学传统的基础上,努力创造社会主义的戏曲新形式,付出了艰辛的努力和聪明才智,取得了引人瞩目的成就。

舞台艺术的真实性,是现实主义戏剧的核心问题。生活的真实和艺术的真实这两者之间的关系,是一个比较复杂的问题。尚之四对舞台真实性的追求,是从生活的真实入手的。但在反映生活的真实上,他知道写意的戏曲和写实的话剧,各有自己不同的艺术方法,所以,他在探索戏曲新形式的艺术实践中,不仅坚持生活真实的创作原则,而且把握了戏曲反映生活真实特有的美学规律和方法,因此,创造出既富有现实生活气息,又符合民族传统欣赏习惯的戏曲舞台艺术。这正是尚之四所以取得卓越的艺术成就,所以形成其独创性的最重要的原因。

尚之四以他丰富多采的舞台艺术实践的成果,向人们展示出一个五彩缤纷的艺术世界。我们走进他的艺术世界,真有身入宝山之感,愈深入,发现愈多。面对这位颇多建树的艺术家,我们这本书只能做到在最大可能占有资料的基础上,对其创作活动加以初步梳理,择其主要代表作进行粗浅的评析,力求达到

理论的说明,以期为后学者提供借鉴,对发展戏曲事业有所裨益。

这是一本抛砖引玉的书,粗疏、错漏、不妥、谬误之处,定属难免,还望读者不吝指正,我们将十分感谢。

山东省艺术研究所

1997.5.12

尚一

代之

名

寺

譚
石
就

1964年8月，毛泽东主席在北戴河接见《奇袭白虎团》
全体演职员。（三排右三为尚之四）

1959年，刘少奇主席、陈毅副总理
接见《孙安动本》演职员，
与尚之四同志握手。

1959年，朱德、徐特立、陆定一，
于北京怀仁堂接见《孙安动本》
全体演员合影。

吕剧《李二嫂改嫁》

(电影镜头)

郎咸芬 饰 李二嫂

林建华 饰 刘大娘

杨瑞卿 饰 张小六

山东省吕剧团演出

京剧现代戏《奇袭白虎团》剧照

柳子戏《孙安动本》剧照
(黄遵宪饰孙安、李艳珍饰孙妻)

1955年，参加赴朝鲜慰问代表团慰问演出归来。

1985年，在省吕剧院为青年演员说戏。

1993年，在千佛山医院

1992年5月，在医院养病期间，看了电视上省吕剧团青年演员的《挡马》、《推媳妇》、《墙里墙外》之后，十分激动，用左手书写了《对吕剧发展的意见》。

目 录

前 言	(1)
尚之四导演艺术刍论	王殿基(1)
艺术通信三则	赵剑秋(47)
恩师尚之四	郎咸芬(53)
尚之四其人其艺	皇甫大华(61)
《奇袭白虎团》的导演与人格	郭书伟(76)
《李二嫂改嫁》的舞台节奏及其他	孙 洁(91)
《孙安动本》编导浅探	邵冠武(100)
尚导演怎样给我们排戏	黄遵宪(108)
名伶“四刘”话尚公	皇甫大华(117)
浅析《奇袭白虎团》的导演处理	郭 子(126)
谈《玩会跳船》的导演手法	黄遵宪(134)
引宫商入戏 令五音生魂	苏 智(142)
尚导演对舞美的指导与启示	贺伟 曲志刚(164)
忆尚之四在潍坊特别市文工团	郭聿瑞(172)
记老团长二三事	丁博民(188)
尚之四与山东曲艺	张 军(196)

附 录

落实政策 抢救遗产	尚之四(200)
振兴吕剧之我见	尚之四(202)
谈柳子戏	尚之四(206)
谈导演艺术	尚之四(214)

尚之四导演剧目..... 郑桂莲辑(219)

后记..... (222)

尚之四导演艺术刍论

王殿基

一．尚之四的艺术创作道路

大凡一位艺术家的成长，无不有着不同寻常的人生经历和艰辛的奋斗历史。当我们试图探寻尚之四在社会主义戏剧舞台上的艺术发展轨迹的时候，首先需要展示一下他一生的艺术生活道路，从整体上剖示产生他的导演艺术的时代背景及其基本特征。

尚之四同志是一位老一代革命文艺工作者。早在1942年，他就秘密从事党的地下工作，由于他机智勇敢，工作出色，翌年参加了光荣的中国共产党，其时年仅22岁。1921年7月，他生于平度县城尚家疃村一户殷实的农民家庭，弟兄八人，排行在四，故名“之四”。父亲常年在关外经商，他自幼和寡居的婶娘在一起，少年时代在风光绮丽的青岛生活，初入青岛北京路小学，后考入青岛礼贤中学，读到高中部时因患肺病中途辍学。尚之四在学生时代就表现出较高的天赋和艺术才能，不仅学习优异，而且擅长音乐、美术，吹得一口好口琴，是当时学校口琴队的队长，一名文娱活动积极分子。其时正值全国抗战初期，抗日救国的呼声撞击着这位少年的心头，激发起他极大的爱国热情。1942年，他在平度中学当音乐、美术教员时，以教员的身份作掩护，积极参加党的地下工作，送情报，做交通，表现非常出色。