

■ 戏曲艺术理论选集

■ 主编 杨毓珉 吴乾浩

演員必讀

曹禺題

戏曲艺术理论集

演员必读

中国戏剧家协会北京分会编

1985年7月 北京

内 容 提 要

这是一本戏曲艺术理论选集，内容包括三方面：一、党的戏曲政策。二、戏曲艺术特点的研究。三、老艺术家表演经验谈。

这本书的编辑是有针对性的。旧社会科班教学多为口传心授；解放后戏曲学校虽有文化课，但对戏曲艺术理论的探讨仍嫌不足。致使大部分戏曲演员文化水平较低，艺术理论修养不够。纵然勤学苦练，掌握前人遗留下来的表演技巧和创作经验，继承尚可勉为其难，创新则感力不从心。读读这本书，对所有戏曲工作者当能有所补益。

编 辑

张 健 梁 倩 赵维宗

封面设计

龙庭戈

中国戏剧家协会北京分会编

（北京西长安街7号）

北京燕华营印刷厂印制

字数：320000开本：850×1168¹/₃₂印张：12

序

张 庚

毓珉和乾浩同志编了一本有关戏曲各方面知识的书，供演员阅读，要我在前面写篇序。毓珉和乾浩同志是有心人，他们所做的是一件极有意义的事。这篇序我不应当推辞，虽然并不一定能写好。

我反复推敲了一下本书的目录，看有没有什么意见可提，结果是提不出什么意见来，足见编者是下了功夫精选出来的。所谓精选，不是说选外的文章都不好，而是觉得这些文章的内容是演员必读的，而文字上也比较适合演员阅读。

市面上发行的供演员阅读的书实在太少了，在五十年代的时候，还多少出了一些，十年动乱以后，新出的书虽多，专为演员阅读的书却几乎没有。这现象是不大正常的。今天这个时代，为了建设社会主义，各方面都特别需要人材，人材的培养与提高成了当务之急，演员在文化上的提高也是刻不容缓。如果说在新中国建立以来，大家都感觉到戏曲界在文化上的提高是一件要务，那么在今天就更迫切。我记得五十年代时还出过一种演员学习小丛书，深受演员的欢迎，到了今天，出版界反而对这方面十分冷漠，这个不应有的空白是应当填补起来的。

毓珉和乾浩同志开了一个好头，但这只是一个开头。我建议，应当组织一些人力专门为出一批适合演员读的书而尽力。这批书，当然要以戏剧艺术为主，然而文学方面也决非不重要的，就是文学之外，历史、哲学、科学知识都可以包括。这种书既要内容丰

富，又要文笔生动活泼，还不能篇幅过于长大。出版社现在不是希望多出销行面广的出版物吗？像这种专为演员阅读的书，如果编好了，是一定能风行全国的。

我借这个机会在这里呼吁一下，这事似乎与本书无关，其实是希望这本书成为给演员读物闯出一条路子来的开路先锋。并希望后继者源源而来。出版演员读物这一件事，看似一件无甚大发展的小事，如果仔细一考虑，就是专门为之办一个出版社，也决非无事可做，而是事情做不完。如果不是只看着眼皮底下，而稍微看远一点，就会想通这件事情的。

我衷心希望新时代的戏曲演员成为文化水平很高，知识面很广的人。有了这样一批演员，我国的戏曲将会成为世界上最完美、最理想的戏剧的。

目 次

序.....	张 庚
政务院关于戏曲改革工作的指示.....	(1)
关于昆曲《十五贯》的两次讲话.....	周恩来(4)
在戏曲编导工作座谈会上的讲话.....	陈 毅(11)
在中国文学艺术工作者第四次代表大会上的祝辞.....	邓小平(31)
在中国作家协会第四次会员代表大会上的祝词.....	胡启立(38)
中国戏曲形成的过程.....	张 庚(42)
戏曲的表演艺术.....	张 庚(74)
生活的真实和戏曲表演艺术的真实.....	阿 甲(98)
再论生活的真实和戏曲表演艺术的真实.....	阿 甲(120)
中国戏曲艺术特征的探索.....	焦菊隐(144)
谈谈京剧艺术的基本特点及其相互关系.....	阿 甲(171)
看戏与演戏.....	王朝闻(186)
生活不就是艺术.....	王朝闻(194)
从戏曲演员的职业道德谈起.....	刘厚生(229)
关于表演艺术的讲话.....	梅兰芳(245)
戏曲表演艺术的基础——“四功五法”.....	程砚秋(255)
继承和发展戏曲流派我见.....	周信芳(281)
默.....	盖叫天(288)
一戳一站.....	盖叫天(296)
略谈蒋干.....	萧长华(306)
花旦表演琐谈.....	荀慧生(308)
张德成先生的演剧见解.....	冬 尼(316)

周慕莲谈艺录·····	周慕莲(331)
谈曹操戏·····	侯喜瑞(346)
我怎样运用基本练功演戏·····	陈伯华(358)
我演杨白劳的经过和体会·····	李少春(368)

政务院关于戏曲改革工作的指示

(1951年5月5日)

人民戏曲是以民主精神与爱国精神教育广大人民的重要武器。我国戏曲遗产极为丰富，和人民有密切的联系，继承这种遗产，加以发扬光大，是十分必要的。但这种遗产中许多部分曾被封建统治者用作麻醉毒害人民的工具，因此必须分别好坏加以取舍，并在新的基础上加以改造、发展，才能符合国家与人民的利益。

一年多以来，各地戏曲改革工作已获得显著成绩。新戏曲已大量出现，并受到了广大群众的欢迎；许多艺人学到了新的知识与新的观点，成为戏曲改革运动的骨干。但在工作中亦存在着若干缺点，最主要的是审定剧目缺乏统一标准，与改编剧本工作中还有某些反历史主义的、公式主义的倾向。中央人民政府文化部在一九五〇年十一月所召集的全国戏曲工作会议，检讨了各地戏曲改革工作的情况，并提出了今后工作的方针。政务院在听取文化部关于这一会议的报告以后，特作如下指示：

一、戏曲应以发扬人民新的爱国主义精神，舞鼓人民在革命斗争与生产劳动中的英雄主义为首要任务。凡宣传反抗侵略、反抗压迫、爱祖国、爱自由、爱劳动、表扬人民正义及其善良性格的戏曲应予以鼓励和推广，反之，凡鼓吹封建奴隶道德、鼓吹野蛮恐怖或猥亵淫毒行为，丑化与侮辱劳动人民的戏曲应加以反对。各地文教机关必须根据上述标准对上演剧目负责进行审查，不应放任自流，而应采取积极改革的方针。进行改革主要地应当依靠广大艺人的通力合作，依靠他们共同审定、修改与编写剧本，并

依靠报纸刊物适当地展开戏曲批评，一般地不应当依靠行政命令与禁演的办法。对人民有重要毒害的戏曲必须禁演者，应由中央文化部统一处理，各地不得擅自禁演。

二、目前戏曲改革工作应以主要力量审定流行最广的旧有剧目，对其中的不良内容和不良表演方法进行必要的和适当的修改。必须革除有重要毒害的思想内容，并应在表演方法上，删除各种野蛮的、恐怖的、猥亵的、奴化的、侮辱自己民族的、反爱国主义的成份。对旧有的或经过修改的好的剧目，应作为民族传统的剧目加以肯定，并继续发扬其中一切健康、进步、美丽的因素。在修改旧剧本时，应注意不违背历史的真实与对人民的教育的效果。

戏曲改革是改革旧有社会文化事业中的一项严重任务，不可避免地将要遭遇许多复杂的问题，因此，戏曲改革工作必须有步骤进行。一般地说，应当由最容易着手和最容易获得多数艺人同意的范围开始，然后逐步推广。必须防止在戏曲改革工作上的急躁情绪，和由此而来的粗暴手段。

三、中国戏曲种类极为丰富，应普遍地加以采用、改造与发展，鼓励各种戏曲形式的自由竞赛，促成戏曲艺术的“百花齐放”。地方戏尤其是民间小戏，形式较简单活泼，容易反映现代生活，并且也容易为群众接受，应特别加以重视。今后各地戏曲改进工作应以对当地群众影响最大的剧种为主要改革与发展对象。为此，应广泛搜集、记录、刊行地方戏、民间小戏的新旧剧本，以供研究改进。在可能条件下，每年应举行全国戏曲竞赛公演一次，展览各剧种改进成绩，奖励其优秀作品与演出，以指导其发展。

中国曲艺形式，如大鼓、说书等，简单而又富于表现力，极便于迅速反映现实，应当予以重视。除应大量创作曲艺新词外，对许多为人民所熟悉的历史故事与优美的民间传说的唱本，亦应加以改造采用。

四、戏曲艺人在娱乐与教育人民的事业上负有重大责任，应

在政治、文化及业务上加强学习,提高自己。各地文教机关应认真地举办艺人教育并注意从艺人中培养戏曲改革工作的干部。农村中流动的职业旧戏班社,不能集中训练者,可派戏曲改革工作干部至各班社轮流进行教育,并按照可能与需要帮助其排演新剧目。

新文艺工作者应积极参加戏曲改革的工作,与戏曲艺人互相学习、密切合作,共同修改与编写剧本、改进戏曲音乐与舞台艺术。

五、旧戏班社中的某些不合理制度,如旧徒弟制、养女制、“经励科”制度等,严重地侵害人权与艺人福利,应有步骤地加以改革,这种改革必须主要依靠艺人群众的自觉自愿。

六、戏曲工作应统一由各地文教主管机关领导。各省市应以条件较好的旧有剧团、剧场为基础,在企业化的原则下,采取公营、公私合营或私营公助的方式,建立示范性的剧团、剧场、有计划地、经常地演出新剧目,改进剧场管理,作为推进当地戏曲改革工作的据点。

总理 周恩来

一九五一年五月五日

(载人民日报1951年5月7日)

关于昆曲《十五贯》的两次讲话*

(一九五六年四月十九日，五月十七日)

周 恩 来

四月十九日的讲话

你们浙江做了一件好事：一出戏救活了一个剧种。《十五贯》有丰富的人民性和相当高的艺术性。

我们不但要歌颂劳动人民，揭露反动的统治阶级，也需要象《十五贯》这样的戏。不要以为只有描写了劳动人民才有人民性。历史上的统治阶级中也有一些比较进步的人物。人民在那个环境中，没有办法摆脱困难，有时就把希望寄托在这些人物身上。我们不能用现在的眼光去看历史上的事情，正如我们现在所做的一些事，到了共产主义社会看起来也是很可笑的，但是我们现在还是需要做的。比如打仗，到那时人们看起来会感到很奇怪，可是我们现在有时还得打仗。

我们都是从旧社会过来的，犹如小孩从母体中生产出来一样。我们还或多或少地带有封建思想和资产阶级思想的残余，官僚主义就是这种残余的一种表现形式。我们有的官僚主义者比戏中的巡抚①还严重，这巡抚是我们的镜子。《十五贯》中《见都》一场那面堂鼓就很好嘛：你要见他，他官僚主义，不见你；你一击鼓，他就只好出来了。虽然这并不完全是事实，但是反映了人民

* 周恩来同志观看浙江省昆苏剧团的《十五贯》后，作了两次讲话：第一次是一九五六年四月十九日在北京广和剧场看完演出到后台看望剧团同志们时的讲话；第二次是同年五月十七日在中南海紫光阁召开的《十五贯》座谈会上的讲话。

群众的一种愿望。我们现在有些官僚主义者甚至在“击鼓”后还不出来说话。我们有的官僚主义者恐怕连这个巡抚都不如呢！这很危险。况钟实事求是，重视调查研究，这是符合于唯物主义思想的。

毛主席说的百花齐放，并不是要荷花离开水池到外边去开，而是要因地制宜。有的剧种一时还不适应演现代戏的，可以先多演些古装戏、历史戏。不要以为只有演现代戏才是进步的。昆曲的一些保留剧目和曲牌不要轻易改动，不要急，凡适合于目前演的要多演，熟悉了以后再改。改，也要先在内部试改，不要乱改，不要听到一些意见就改。

老演员年岁大了就要走下坡了。我们希望下一代比我们好，要好好教他们。我们犯过的错误，不要让他们再犯。青年的热情很可贵，但没有经验，有时象一阵风。舵还得要老同志把。

演员学习文化很重要。主要学语文，结合学些历史、地理、数学等。

昆曲的表演艺术很高，只要你们好好努力，将会取得更大的成就。

五月十七日的讲话

《十五贯》轰动了全国，是有它历史原因的。昆曲受过长期的压抑，但是经过艺人们的努力奋斗，使得这株兰花更加芬芳了。由于它土生土长，到底还是经得起风吹霜打的，现在又引起了人们的重视。应该承认，“百花齐放，推陈出新”的方针提出后，我们还没有圆满地执行，昆曲在解放后多年来受轻视，就是一例。这说明我们的成见还很多。北京有两个著名的北昆演员，我们虽也叫这些老艺人教徒弟，但没有提倡昆曲。浙江昆苏剧团是自己奋斗出来的。在解放前，他们为了继承发扬昆曲艺术，曾组织了个小剧团，到处流浪。解放后，他们继续奋斗，终于受到了重视。这也说明一个道理：只要奋斗，就有出路；不奋斗就无法生存。在我们的新社会，只要你在正确的道路上奋斗，是会产生成果

的。决定性条件是自己奋斗。当然，基本的大前提是现在社会变了，但主要还得靠自己努力。粤剧也是受了批评以后奋斗出来的。广东粤剧团代表在中南区会演时受了批评，参加全国戏曲观摩演出后，回去就革新。一九五四年我看了粤剧，演得比较好，有很大进步。现在行家马师曾回来了，气象就更不同了，更提高了。粤剧也有它自身的发展历史。过去我们只看到它的缺点，要求过高，对粤剧的艺术性和人民性忽视了。现在他们埋头苦干，不怕受挫，和老艺人结合搞改革，局面立即改观，使粤剧发出了新的光彩。两个剧种的成绩，都是奋斗不息的结果。《十五贯》和《搜书院》在政协礼堂演出很受欢迎，剧场加座了，真是公道在人心。昆曲是江南兰花，粤剧是南国红豆，都应受到重视。

昆曲的改革可以推动全国其它剧种的改革，你们的奋斗可以转变社会的风气。《十五贯》的演出，复活了昆曲，为“百花齐放，推陈出新”奠定了基础。全国戏曲观摩演出有收获，但这次演出更有典型性，应该庆贺和传播，在报纸上多加宣传，予以表扬。这是第一点。

第二，《十五贯》是从传统剧目^②的基础上改编的，改得切合了历史主义的要求。它改得恰当，没有把不符合历史思想和现代词句硬加进去。原来的本子从“熊氏二难”^③写起，改编后发展了。况钟、周忱在历史上是有的^④。周忱写得到家，况钟的实事求是合乎历史，过于执也写得恰当。剧本的水准很高，文化部评价低了。《十五贯》有着丰富的人民性，相当高的思想性和艺术性，它不仅使古典的昆曲艺术放出新的光彩，而且说明了历史剧同样可以很好地起现实的教育作用。有人认为，历史题材教育意义小，现代题材教育意义大。我看不见得，要看剧本如何。现代戏如果写得不好，教育意义也不会大。比如最近演的一个话剧，写得很实际，但严格要求，思想性和艺术性都还不够高。有的戏过了一个时候再看，就不那么动人了，不能持久。这说明加

工修改的重要，要继续丰富和提高。同样，《十五贯》还可以再改，但大体上水平是高的。《十五贯》一针见血地讽刺了官僚主义、主观主义，是成功的。官僚主义和主观主义在现在不是个别的。现代戏还没有一个能这样深刻地批判官僚主义和主观主义的。这个戏公安人员看后感动极了，对党政各级干部，对广大群众都有教育意义。

第三，《十五贯》具有强烈的民族风格，使人们更加重视民族艺术的优良传统。这个戏的表演、音乐等，既值得戏曲界学习，也值得话剧界学习。我们的话剧，总不如民族戏曲具有强烈的民族风格。有些外国朋友认为，中国话剧还没有吸收民族戏曲的特点。现在有些话剧团准备演《十五贯》，这是好的。中国话剧的好处是生活气息浓，但不够成熟，话剧台词就象把现在的说话搬上了舞台。演员要注意基本训练和艺术修养。戏曲要能听，还要能看，这才算全面。演戏曲要有很好的修养。要有领导。要集中人材。现在有些老演员不演戏了，但仍要尊重他们。要有“种子”，每个剧团有三几个好演员。主角可将配角带动，传淞、传瑛^⑤是这样做的。我们提倡集体性、统一性，演出要互相配合，个人与集体结合起来，在集体中发挥个人作用。过去的宫廷供奉只是个人表演，是最糟糕的。

第四，《十五贯》为进一步贯彻执行“百花齐放，推陈出新”的方针，树立了良好榜样。这个剧本是改编古典剧本的成功典型。它不只在昆苏剧团可以采用，在有条件的时候，其它剧种也可以采用，但不要勉强。如果真的所有剧团都来演，也就没有人看了。可以先后不同地试试，能演则演，也可修改。老舍已经改了，可以试一下。不能说昆苏的就是标准本，各种版本都许可。这个戏在国外也有影响，有些国家的大使和政法专家也来要剧本。可以出国去演，首先是昆苏剧团，其它剧团也可以去。

古今中外都有好东西，都要学，不要排斥。不要认为古的东西没有演头。昆曲有很多剧目，要整理改革。很多民族财富要好

好发掘、继承，不能埋没。只要大体好，有些缺点也无妨，首先要有人民性，要站在同情广大人民的方面。我们把历史的东西搬出来，是否就背离了现实呢？要看作品的内容。封建制度是坏的，但统治阶级也不是一无好人，尽管他们对人民的同情是有局限性的，但是那时的人民对这些人还是歌颂的。况钟是官，但同情人民，这就难能可贵。林冲逼上梁山，延安时称赞了这出戏。革命是逼出来的，从统治阶级营垒中背叛出来的人更是逼出来的。这有什么奇怪呢？写历史题材，不一定光写劳动人民。

历史剧总是塑造典型，不是照搬历史上的真人。况钟在历史上实有其人，但戏里的况钟是典型的，没有受真人真事约束。正史上的周忱是好的，但戏中的周忱有些不同，人们可以根据传说进行修改。批判戏里的周忱是对的。不一定完全符合历史，还是要塑造典型。宋景诗也是如此，人民对他的看法和史书上的记载并不完全相同。我们不能拘泥于历史。迁就事实，塑造不出典型，是错误的。剧本受事实束缚，就难以写好。现代革命斗争的史实，不一定都照搬到舞台上和银幕上，这有困难，写出典型就行了。《十五贯》没有受这种束缚。

我们搞艺术，不要只是搞一种单调的东西，要善于吸收，对国外的也是这样。一个民族和国家，其所以能够存在，总有它一些长处。尽管以往的社会制度一再改变，但人民是永生的，不同时代不同民族的人民总是有自己的优秀的东西。我们要学习别人的东西，但要防止盲目性。只有学到了家，才能说是吸收。昆曲和其它剧种都要保持和发扬自己的特点，也要把别人的长处吸收过来。要把人家的化为自己的，化得使人不觉得。出国访问是个学习的好机会。以前常出国的只是京剧，以后其它许多剧种经过努力也可出去。出国剧目不能光是那几个。几十个国家都来邀请我们，我们的外交也要靠文化和贸易，这是件重要任务。

第五，《十五贯》的思想性很强，反对主观主义，也反对官僚主义。封建时代的官僚主义是很坏的，主观主义也草菅人命。

今天干部的主观主义也很误事，性质是一样的，思想方法差不多，主观主义需要官僚主义的庇护，如没有官僚主义，主观主义不能这么厉害。巡抚是个官僚主义者，代表了朝廷。戏通过两相对照，称赞了实事求是严肃认真的作风，正义的作风。提倡实事求是，是戏的一条主线。这个戏还批判了旧社会的五毒（赌、嫖、偷、杀、骗）恶习。娄阿鼠是很毒的，我们不须问他的出身。这种人在破落地主中往往更多些。五毒恶习尽管更多地存在在剥削阶级中，但在一些劳动人民身上也是有的，这是受了剥削阶级的影响。不能说凡是坏人都是封建剥削阶级出身。所以，娄阿鼠的家谱可以不交代。这个戏还赞扬了群众公论和社会同情的力量。群众本质上是实事求是的，但有时也会被大浪压下去。所以我们要时刻保持清醒的头脑。这个戏也批判了酗酒等坏习气。油葫芦的性格写得好，他乱开玩笑，闹出了乱子。

正义的线贯串在人民身上。在旧社会，劳动人民身上有不少好东西，但在统治阶级中的一些人身上也有好的东西。尽管我们对整个封建的剥削制度是否定的，但他们有些制约的办法也还有可取之处。如戏中这样表现：况钟去见周忱，周忱不见，况钟击鼓，他就不敢不见了。我们国务院，人民群众要见我们，有的也难见。况钟把金印拿出来，周忱不敢接受。击鼓、退印，就是况钟对付周忱的办法。现在有个风气，对领导不称首长就会有人怪。目前我们所谓保卫首长的某些办法是有缺点的，老百姓想见做“官”的是多难呵！我们也需要一套制约的办法。《十五贯》教育我们做“官”的人，让我们想一想，是不是真正在为人民服务？

最后，希望你们这次成功不要带来了骄傲，要在毛泽东文艺思想的指引下继续前进。希望各个剧种都能发展，在世界的文艺花园里增添我们的花朵。

① 巡抚，指剧中人物江南巡抚周忱。

② 浙江昆苏剧团的《十五贯》，是根据明末清初朱维（素臣）的《十五贯传奇》

改编的。”

③ “熊氏二难”，指《十五贯传奇》所写熊家二兄弟。熊友蕙因邻居锦郎误食毒药身死而受牵连，山阳县正堂过于执误判其为通奸杀人，打入死牢。熊友蕙之兄熊友兰在外得悉弟之不幸，借钱十五贯回去营救，途遇苏戍娟同行，而苏之父油葫芦恰被娄阿鼠盗窃十五贯时所杀。由于钱数相同，熊、苏二人也被过于执（已升任常州府理刑）误判通奸杀人，处以死刑。苏州知府况钟复审时，通过实地察访，申雪了冤狱。浙江昆苏剧团改编的《十五贯》删去了熊友蕙的情节，清除了况钟梦惊等迷信色彩，加强了调查研究的成分。

④ 况钟，明宣德年间苏州知府，史传“刚正廉洁，孜孜爱民”。周忱，明宣德年间“工部右侍郎，巡抚江南诸府，总督税粮”，均见《明史·本传》。

⑤ 王传淞同志在《十五贯》中扮演娄阿鼠，周传瑛同志扮演况钟。他们是昆苏的优秀表演艺术家。