

纵谈 传统戏

何丽著

縱談

傳統戲

...

责任编辑：曹其敏

封面设计：书圣、海翔

纵谈传统戏何丽著

中国戏剧出版社出版

（北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲81号）

（邮政编码：100086）

新华书店北京总店发行所经销

邹平县印刷厂印刷

190千字 787×1092毫米 1/32开本 9印张 2插页

1993年3月第1版

1993年3月第1次印刷

印数：1—2000册

ISBN7-104-00528-5/J.260

新登（京）字第150号

定价：5.35元

序

斗胆答应为何丽同志的《纵谈传统戏》作序，原以为与她一起工作近三十年，又都以研究古典戏曲为主，对她比较了解，写起来有便利之处。当我看完她的书稿后，顿觉不是那么一会事了：她的学识和论说，原有我未曾达到的广阔的领域。我手中之笔沉甸甸的难以启动了。

由于何丽同志是中国戏曲学院科班出身，与我这个从大学中文系出来、老脱不掉书卷气的人不同，她心目中的戏本来就是立体的、舞台上的，加上她独具灵秀，善于思考，积累有素，立题发论深得戏曲三昧。纵谈传统戏吧，凡是搞戏曲研究的人，恐怕没有不曾涉猎的，但要对自己新的角度和建树是十分困难的，何丽同志却创造性地做到了。她谈传统戏，不是一般地停留在剧目内容特点的层次上，而是从剧目内容出发，结合舞台艺术表演的情况，以当代美学观点进行审视，把文学与艺术、内容与形式、继承与革新等问题作全面统一的考察分析，提高到理论高度进行论述，所以别开生面，多有创见。

传统戏是戏曲文化乃至整个中华民族文化遗产的重要组成部分。它历史悠久，剧目浩瀚，内容庞杂，形式多样，经过历代艺人的加工、传演，色彩斑驳陆离。解放后，在“百花齐放，推陈出新”方针的指引下，结合整理改编和演出实践，对它的理论研究也在逐步加强。这是弘扬中华民族优秀传统文化传统的重要工程之一。然而，当前社会上有一种偏向，似乎认为这是吃力不讨好、费事不赚钱的活，不予以应有的

重视。在这种情况下，有些从事这项工作的同志消沉了，有的甚至改行了。何丽同志本来也是个多面手，对历史和现状都有研究，在戏剧创作上也颇有成就，但她始终把工作重点放在对传统戏的研究上，长年不懈，成果迭出。前年，她出了专著《水游戏纵横谈》，在去年山东省艺术科学优秀成果评奖中获奖，现在又推出这部著作《纵谈传统戏》，其贡献，其精神，可喜可嘉！何丽同志曾以“历史的超越”为题来评论《曹操与杨修》这个戏，我以为，用来评赞何丽同志自己对传统戏研究的成就也很恰当，因为其价值和意义必将超越传统戏这种历史文化的本身，在戏曲新发展的长河中不断显示出来。

我不避浅陋，拿出上述几行文字作为此书之“序”，其意在与何丽同志及同行师友们共勉，为弘扬民族优秀文化，建设有中国特色的社会主义文化贡献更大的力量。

谭源材

一九九二年十月

目 录

历史的超越·····	1—8
漫谈传统剧目的整理改编·····	9—23
关于传统剧目继承与革新的思考·····	24—45
水浒戏纵谈·····	46—65
水浒戏曲人物琐议·····	66—85
方荣翔表演艺术浅谈·····	86—97
试谈黄天霸戏的整理改编·····	98—123
元杂剧的语言艺术·····	124—149
试论康进之与高文秀·····	150—189
传统美学与马连良的戏曲人物塑造·····	190—221
刍议山东地方小戏的振兴·····	222—237
也谈霍俊萍的演唱表演艺术·····	238—250
话说京剧振兴·····	251—279
后记·····	280—281

历史的超越

——试谈京剧《曹操与杨修》的人物塑造

前不久，上海京剧院导演马科，将湖南作者陈亚先的《曹操与杨修》搬上京剧舞台。著名京剧演员尚长荣饰演的曹操，以精细的做工，气势豪迈雄浑、感情深沉浓郁的反二黄抒情唱段，铿锵有力的对白，把曹操强烈、激荡的政治情怀，偏狭的个性以及起伏多变的滚滚思绪，恰如其份地表现出来。著名青年京剧演员言兴明饰演的杨修，则以细腻的做工，配之以迂迴婉转、娓娓动听，曲折跌宕有致的言派唱腔，准确、鲜明地表现出聪明过人、放浪形骸的杨修的内心情感变化，从而深刻揭示了古代知识分子忧国忧民的政治抱负，以及某些怪僻、孤高、桀骜不驯的悲剧性格。下面，仅就舞台对于探视人生心理的重要作用；传统艺术的继承与革新；传统文化与现代意识三个问题，谈谈我对曹操、杨修人物塑造的理解。

一、舞台对于探视人生心理的重要作用

《曹操与杨修》的剧本自一九八七年发表后，即受到专家们的称道，是早有定评的优秀剧目。但在舞台排练时，作者与导演又从深化杨修、曹操思想内涵入手，四次修改，以强化曹操与杨修矛盾冲突为源，在发表本的基础上，进一步调整结构，梳理人物思想脉络，终将案头剧本搬上了舞台，相当成功地塑造了曹操、杨修的舞台形象。如第一场的杨修

痛悼郭嘉，原本中曹操与杨修本不相识更无瓜葛，曹操只在郭嘉墓前偶见杨修悼念挚友郭嘉，即顿生爱才之心。而舞台本第一场招贤者所言：“丞相，果不出您所料，他来了。”却已暗喻着曹操墓前诚心悼念郭嘉痛其失才时，即心已瞩目杨修，急切期待杨修到来了。同时，舞台本一场还以杨修熟诵曹操二十年前起兵之诗，表示其对曹操倾慕已久。还将原来鹿鸣向父亲曹操举荐孔文岱，改由杨修荐贤，以示杨修对曹操的敬仰、信赖。而当曹操言明了孔文岱原与己存杀父之仇，恐他心怀怨恨时，首次暴露了潜藏在曹操心底不为人知的狭隘意识，为以后错杀孔文岱埋下了伏笔。

原本的第三场铺叙了杨修花间狂饮，貌似闲散，实则忐忑不安，盼望孔文岱带回好消息。舞台本则浓墨重涂，进一步表露了杨修投奔曹操之后，虽煎汤熬药细疗病疾，却难以抑制那遇明主，酬知己，殷切盼望孔文岱带回喜讯的焦急心情，进一步披露了杨修的忧国之心与忠愍正气。而曹操对杨修的重用，则侧面表现了曹操招贤若渴，任用贤才的政治家胸怀。曹操藉口杀了孔文岱后，舞台本给曹操增加了四句唱：“冲冠一怒杀了人，千思万虑难安枕。历历往事如惊心，在赤壁我错杀过蔡瑁、张允。”曹操的这段内心独白，既表达了他狭隘、多疑、阴狠的个性，又表达了他忐忑不安、愧悔交织的浓烈人情味。但是，曹操又是个绝不肯认错的强汉、霸主，因之，当杨修问起孔文岱消息时，曹操不无愧疚的以失手杀了人来搪塞杨修。

为了突出曹操思贤、求贤又害贤的心态，舞台本又在该场的结尾增加了招贤者意味深长的感叹声。

原本第四场，实写了曹操欲盖弥彰，巧施权术，摆设灵

堂祭悼孔文岱。舞台本却通过招贤者的旁白：“对，都怪这把宝剑不好，丞相作梦要杀人的时候，它要不在那儿丞相拿什么杀人哪！是应该拿它来示众。（鸣锣高喊）大汉丞相，赏罚分明，再表求贤之诚。招贤喽！”揭示了曹操思贤若渴而又强掩过错的复杂翻腾的心理状态。在这之后，舞台本为杨修增加了四句唱：“曹孟德大英雄令人欣敬，有过错为什么不敢担承。夜梦杀人谁能信，万马齐喑实堪惊。”杨修再次对曹操产生了疑问，因此，亲请倩娘灵堂伴夫，欲促使曹操主动担承错杀孔文岱之错。杨修此举，显示了他对曹操虽有戒心但仍怀信赖之望，并以己宽厚仁慈之念审度曹操之心，望曹操能知错速改。未料，曹操本性偏狭，贤妻夜至灵堂，非但未能促其幡然悔悟，承认杀文岱之过，倒使得贤妻做了刀下之鬼，并埋下了对杨修更深一层的仇恨。舞台本将原本中曹操对恋情的回忆，改为昔日贤妻相伴戎马沙场慰寒暖，今日为与杨修释疑，违心杀妻，乃不得已而为之的嗟叹。此时曹操已从心底仇恨杨修，但同时也揭示出曹操对妻子的一往情深：“倘若让你安然去，我枉杀无辜担罪名。不害贤妻难服众，欲害杀贤我怎能。事到此间无计定，杨修陷我两难人。”曹操痛杀爱妻后，舞台本又增加了曹操许女杨修的情节，表现出曹操爱才心切，求贤若渴，抒发了曹操作为政治家的情怀，刻画出其复杂的性格。

舞台本第五场的开始，壮年的招贤者，即以胜利者的姿态渲染了曹营的兵精粮足，吞吴灭蜀指日可待的宏大气派。谁知诸葛亮发函，形势急转，于是杨修又道：“当初我再三劝阻丞相，休要发兵西蜀，如今被围斜谷，危机四伏。”聪明的曹操心中虽也慑服杨修，但面子上却不肯服输：“住

口！用兵作战，大计已定，谁敢扰乱军心，军法无情。”杨修的忠、诚、愚、直、忧国忧民，恰与曹操的偏狭自负，嫉贤忌能，耻于认输服输，形成鲜明的对照，埋下曹操欲杀杨修的第二道伏笔。

舞台第六场，曹操与杨修骑马并肩踏雪纵谈战事，细心的曹操查得杨修熟读兵书，战略有方，嫉、恨之心复生，已然容不得杨修了。由之，第七场，曹操杀杨修前，作者又为曹操、杨修增添了一段唇枪舌战的对话：

曹操：老夫并未传令退兵，是哪一个自作聪敏乱我军心。

杨修：啊呀，丞相啊！我屡屡进言，你充耳不闻，杨修唯恐大事有失，不得已而为之。

曹操：好一个不得已而为之！你可知今日三军统帅还不是你！

杨修：杨修对大汉天下一片赤诚！

曹操：好好好！你对你的大汉天下赤诚去吧！

这段对话，表现了曹操大权在握，独断专行，虽爱才，却听不得逆耳忠言的狭隘意识。亦表达了杨修坦诚，恳挚，倔强的个性，揭示了封建社会知识分子悲剧性的必然结果。正如英国近代戏剧理论家威廉·阿契尔所讲的：“在对话中，必须紧密地交织着双关语、明喻、藻饰以及各式各样华丽的辞汇，否则就不值得把它拿到舞台上去朗读。”①

二、传统艺术的继承与革新

①见《剧作法》。中国戏剧出版社，一九六四年版三〇二页。

《曹操与杨修》大幕拉开，二道幕前的九龙壁，似是历史悠久的中华民族的象征，又似是现代北海的装饰。仔细想来，九龙壁前招贤者的呼唤，意蕴深沉，寓意着中国几千年封建社会对人才既渴求又扼杀，暗示出曹操求贤若渴却又嫉贤害能的历史源头。

第三场，杨修智斗西蜀、东吴米商和匈奴马商一场戏，作者运用唱、做、念、舞表现人物个性的同时，巧妙地揉进了具有地方色彩的沪调、川腔以及蒙族民间歌舞，表现出西蜀、东吴米商和匈奴马商各自的身份及区域文化特征，用得贴切、自然，为演出增添了绚丽的色彩。

第四场曹操别妻，采用了传统式的反二簧抒情唱段，继承、且革新、突破了传统戏中以二簧或西皮成套唱腔，层层递进表达人物情感的常法，淋漓尽致地渲泄了曹操对于贤妻真挚、深沉的爱恋，但为保住霸业不输与杨修，又不得不抑制真情，求妻献头，翻滚激荡的复杂情感。

第八场，威武庄严的大汉丞相曹操与即将被砍头的死囚，在冷月如盘，宛若当年郭嘉祭台的断头台上，正在促膝谈心。令人不尽回味起几经沧桑，曹操初会杨修，杨修遇英主，曹操得奇才的喜悦心情，预测着今日曹丞相与杨主簿“谈判”的结果。

曹操：杨主簿事已至此，也该听老夫说几句知心话了。

杨修：只怕你的真心话不敢对人言讲。

曹操：唉，老夫实实的是再三不肯杀你。

杨修：你实实是再三要杀杨修……

曹操：杨主簿啊，三次要杀你的是我曹操，三次不杀你的也是我曹操，我已费尽了苦心。今日，我也实

实的不想杀你，却又实实的不得不杀你。

这番对话，并不是一般传统戏中单纯用以表现人物个性的对话。而是作者将人物寓真实、狡黠、狭隘于一体的复杂个性，与历史、社会有机地联系起来，在表现人物个性的同时，总结了我国封建社会掌权之相、献策之士必然产生的悲剧命运。正如德国戏剧评论家莱辛所讲：“悲剧不是编成对话的历史，对于悲剧来说，历史无非是姓名汇编，而我们则习惯于把某些性格同他们联系起来。”①

三、传统文化与现代意识

《三国演义》六十回“张永年反难杨修”中，曾提到杨修曾任曹营掌库，博学能言，知识过人，是个舌辩之士。七十二回书中提到杨修持才放旷，数犯曹操之忌。曹操营建花园，杨修于门内书“活”字比喻曹操营建之阔，也曾得到曹操的赏识；塞北向曹操进献一口酥，杨修则以一人一口分食，惹得曹操厌其刻薄贫嘴；曹操梦中杀侍卫，天明则言梦中杀人，杨修又卖弄小聪明，为之一语道破“丞相非在梦中，君乃在梦中耳”；杨修不无炫耀地点出曹操“鸡肋”军营暗语乃借鸡肋食之无肉，弃之有味之意，欲行退兵之策。由此可见，三国中的杨修，也具封建社会小知识份子模式特色，他们不仅有一副漂亮的外壳，而且喜好卖弄小聪明。据《三国演义》七十二回改编的戏曲剧目有杂剧《阳平关五马破曹》、京剧传统剧目《阳平关》；据《三国演义》六十回改编的戏曲剧目有《锦绣图》传奇、京剧老生表演艺术家汪

①见（德）莱辛《汉堡剧评》一二八页。

上海译文出版社，一九八一年版。

笑依改编的《张松献地图》，但这些剧目中杨修的形象均不鲜明，仅是一笔带过。《曹操与杨修》的作者则一反传统模式，认真地进行历史、人生的思考，将现代意识注入杨修血液之中，塑造了一个新杨修的艺术形象。他绝顶聪明，胆识过人，忧国忧民，抱负深远；投曹操后，自觉如鱼得水，倾尽心力，献计献策，报效曹操，即便肝脑涂地也在所不惜。作者塑造杨修形象，旨在突出中华民族知识分子德才兼备、忠正无私、忧国忧民的本色，表明人才对于历史前进的重要作用；寄寓着今天的政治家与科技、文教等领域中知识分子的相互理解、相互支持，对于四化建设的重要意义。有些戏剧评论家将《曹操与杨修》比做一块晶莹的璧玉，澄明透彻的显现了中华民族知识分子的传统美德。若欲璧中寻瑕，则感觉到该剧对于杨修清高、散漫、倔强的个性，以及那悲剧性的忧患意识，揭示得不够有力。

曹操，无论是我国古典名著《三国演义》，亦或是根据《三国演义》编写的京、汉、川、粤、徽、滇等剧种的《捉放曹》、《战宛城》、《击鼓骂曹》、《群英会》、《赤壁之战》等剧目中，均被暴露为多疑、阴险、狠毒的小人，而其政治风采则多有忽视。只有当郭沫若先生的话剧《蔡文姬》问世后，对于曹操形象的评价，才由传统的道德评价上升到历史评价，产生了一次质的飞跃，跨越到一个新的历史高度。而《曹操与杨修》却进一步超越历史，将现代意识灌注到传统曹操的血液中，塑造了一个求贤若渴，爱才、敬才、重才、又忌才、害才的新的曹操艺术形象。戏中通过曹操几次欲杀杨修，一层深似一层地写出了曹操虽为求贤若渴、视才胜宝的大政治家，也是心胸狭窄、难容奇才的封建

社会统治阶层的典型代表。剧作者站在时代的高度，将对于曹操的传统道德评价与现实历史评价结合起来，从表现人物性格入手，塑造了一个为八十年代观众所承认、喜爱的曹操形象。

《曹操与杨修》的深刻、新颖之处在于它以历史战争为背景，通过杨修的伟大与曹操的卑微的鲜明对照，展现了历史人物的悲剧，进而揭示了我国封建社会士大夫阶层对于社会、人生、命运的挣扎搏斗，从而透视了中华民族几千年封建社会的深层历史悲剧。总之，杨修、曹操艺术形象的塑造极为符合当代知识分子阶层，与广大中、青年观众的审美心理定势，达到了较高的审美层次。

以上是我对曹操与杨修人物形象塑造的粗浅认识，如有不当，敬希专家、读者指正。

（原载《戏剧丛刊》一九八九年二期，本文略有改动）

漫谈传统剧目的整理改编

当前，崛起的电视、现代音乐、现代舞蹈正在冲击着舞台上的戏曲，不熟悉戏曲的中青年观众很少光临剧场，一些年老观众也传谈着传统剧目的“过时论”。今天，我就以传统剧目的价值，改编的经验和存在的问题，谈谈对整理、改编的戏曲传统剧目的看法，以求得领导、专家和同志们的批评、指正。

一、戏曲传统剧目的价值

我国戏曲传统剧目数以万计，浩如烟海，剧种繁多，内容丰富，是历代人民群众、戏曲作家留下的一笔巨大的文化财富。自唐朝的参军戏、歌舞戏问世起，历经宋、元杂剧，明、清传奇，京剧、昆曲；清初各地陆续兴起的花部地方小戏发展至今天，全国已有三百多个剧种，数以万计的传统剧目。从全国来讲，解放前从事整理改编戏曲剧目颇有成就的，知名剧作家有齐如山、罗瘿公、卧云居士、陈墨香，与如今健在的翁偶虹，他们为梅、程、尚、荀整理出的名剧有：《贵妃醉酒》、《宇宙锋》、《木兰从军》；《锁麟囊》、《荒山泪》；《昭君出塞》、《失子惊疯》；《红娘》、《金玉奴》、《辛安驿》，数量不下半百。新中国成立后，党实施“百花齐放、推陈出新”的文艺方针，整理改编的戏曲剧目更是硕果累累，全国整理、改编的优秀剧目有昆曲《十五贯》、《游园惊梦》、《夜奔》、《活捉》、《痴梦》；京剧《白蛇传》、《金鳞记》（田汉改编）《西厢

记》、（有田汉改本、马少波改本）《将相和》、《白面郎君》、（翁偶虹等人改编）《猎虎记》、《九江口》、《除三害》、《调寇审潘》、（以上范钧宏改编）还有《铡美案》、《赵氏孤儿》、《野猪林》、《乌龙院》、《黑旋风李逵》、《穆桂英挂帅》、《望江亭》、《柳荫记》、《生死牌》、《李慧娘》等；评剧《秦香莲》；河北梆子《蝴蝶杯》、《大登殿》；川剧《谭记儿》、《和亲记》、《美奴传》、（李明璋改编）《柳荫记》、《拉郎配》、《秋江》、《评雪辨踪》、《大劈棺》；秦腔《打渔杀家》、《游龟山》、《游西湖》、（马健翎改编）《火焰驹》、《女审》；莆仙戏《团圆之后》、《春草闯堂》、《嵩口司》、（以上陈仁鉴改编）；越剧《梁山伯与祝英台》、（徐进改编）《胭脂》、（钱法成、魏峨改编）《西厢记》、《情探》、《庵堂认母》、《西园记》；沪剧《庵堂相会》；扬剧《鸿雁传书》；锡剧《双推磨》；庐剧《借罗衣》；婺剧《断桥》；黄梅戏《天仙配》、《女驸马》、《打猪草》；绍剧《三打白骨精》；高甲戏《连升店》；赣剧《张三借靴》、《南柯记》、《邯郸梦记》、《窦娥冤·送饭·斩娥》；湘剧《琵琶记》、《拜月记》；楚剧《葛麻》、《狱卒平冤》；粤剧《搜书院》、《昭君出塞》；豫剧《木兰从军》、《拷红》、《穆桂英挂帅》、《花打朝》、《唐知县审浩命》；河南曲剧《寇准背靴》；上党梆子《三关排宴》；晋剧《金水桥》、《打金枝》；蒲剧《薛刚反朝》、《杀驿》；越调《诸葛亮吊孝》；柳子戏《孙安动本》、《玩会跳船》、《琵琶遗恨》；山东梆子《墙头记》、《黑打朝》、《程咬金招亲》、《司马貌告状》、《玉虎坠》；梨园戏《陈三五娘》、《入

窑》；闽剧《炼印》；常德高腔《祭头巾》；河北丝弦《空印盒》；吉剧《包公赔情》；武安洛子《借髻髻》；黔剧《秦娘美》；桂剧《拾玉镯》；祁剧《昭君出塞》；滇剧《牛皋扯旨》；五音戏《王小赶脚》、《换魂记》；吕剧《三拉房》、《喝面叶》；柳琴戏《捆被套》；茂腔的《罗衫记》、《寻儿记》；柳腔《赵美蓉观灯》；大弦子戏《牛头山》；平调《两狼山》、《栖梧山》、《牛皋闯关》。仅以山东省为例，从建国初至一九六一年便挖掘、收集了十余个剧种的三千多传统剧目，近年来，又组织、编印了《山东地方戏曲传统剧目汇编》八十余集，约二千万字，包括十一个剧种的近千个剧目。最近，山东文艺出版社，又出版了纪根垠等人整编的古本戏曲《西游记》，今后，拟将陆续整理、改编山东地方戏传统剧目，以供戏曲作者、研究人员参考之用。

综上所述，那些经过整理改编的传统剧目，皆积累了前辈艺人丰富的创作经验，高明、精湛的艺术表现手法，严肃认真，一丝不苟的创作态度。总之，这些剧目凝聚着前人的智慧与生活经验，而其中再现的不同社会阶层，不同境遇的社会生活背景；不同剧种所反映的不同地域民众的特殊生活习俗，以及依据当时生活所塑造的鲜明、生动舞台形象，严谨、细致的行文风格，更是我们宝贵的库藏。由此可见传统剧目中的民主性精华，对于今天仍然具有认识价值、教育价值和审美、娱乐价值，理当分外重视、珍惜它那永恒的艺术价值。例如河南、山东的豫剧、山东梆子、平调、大弦子戏、枣梆等剧种的杨家将、岳家军剧目《穆桂英挂帅》、《两狼山》、《栖梧山》、《两架山》、《牛头山》等皆栩