

百年程砚秋系列

程砚秋百年诞辰纪念文集

文化艺术出版社

北京市东城区图书馆

012Z0303405

张庆善 主编

程砚秋百年诞辰纪念文集

百年程砚秋系列

文化艺术出版社

SB576/08

图书在版编目 (CIP) 数据

程砚秋百年诞辰纪念文集/张庆善主编. - 北京: 文化艺术出版社, 2003.12

(程砚秋百年诞辰系列)

ISBN 7-5039-2498-5

I. 程… II. 张… III. ①程砚秋-纪念文集②京剧-表演艺术-艺术评论-文集 IV. J821.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 009797 号

程砚秋百年诞辰纪念文集

主 编 张庆善

责任编辑 斯 日

版式设计 宝 华

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345, 64813346 (总编室)
(010) 64813384, 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京振兴华印刷有限公司

版 次 2003 年 12 月第 1 版
2003 年 12 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 12.125

字 数 390 千字

书 号 ISBN 7-5039-2484-5/J·686

定 价 27.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

目 录

在纪念程砚秋诞辰 100 周年座谈会上的讲话 刘云山 (1)

在纪念程砚秋诞辰 100 周年学术研讨会上的讲话 王文章 (4)

《秋声集》序 张 庚 (7)

一个好中国人 陈叔通 (9)

程砚秋同志的艺术道路 梅兰芳 (12)

向程砚秋同志学习 田 汉 (14)

对砚秋先生的再认识 程永江 (19)

论程砚秋 李一氓 (25)

秋声漫记 冯 牧 (35)

知音八曲寄秋声 翁偶虹 (43)

程砚秋的戏剧观 曲六乙 (58)

学者型的演员程砚秋 安 葵 (73)

写意者，写心者也

——程派艺术的美学探寻 吴毓华 (85)

程砚秋的悲剧意识 吴乾浩 (92)

天才程砚秋 贾志刚 (98)

杜甫·怀素·程硯秋

- 《写意论》片断 韩玉涛 (104)

程硯秋的学者人格和学术成就

- 纪念程硯秋先生诞辰 100 周年 翁思再 (120)

程硯秋艺术的启示

- 程硯秋百年诞辰有感 叶秀山 (128)

“程派”艺术的美学价值与戏曲观众的审美趋向

谭静波 (133)

浅议程派艺术的内涵及其成因

刘文峰 李 玲 (140)

程硯秋的悲剧

- 中西悲剧比较 骆 正 (153)

谈程腔

- 悼硯秋同志 俞振飞 (160)

程派艺术漫话

赵荣琛 (163)

关于研究程派的几个问题

刘厚生 (180)

漫谈程派

马少波 (183)

浅谈程硯秋的表演艺术

李紫贵 (186)

“洋为中用”启先河

- 试析《英台抗婚》的创腔经验及其现实意义 郑大同 (198)

程硯秋的演唱艺术特色及其成就

萧 晴 (205)

程派声腔艺术万年长青

刘吉典 (224)

程硯秋演情唱情

刘乃崇 蒋健兰 (226)

程硯秋艺术见解初探

刘 琦 (235)

怀念恩师 继承程派

- 浅谈程派唱腔和水袖 江新蓉 (244)

程硯秋先生的昆曲演唱和曲学成就

吴新雷 (252)

程派艺术的成功之道

涂 沛 (256)

“鬼音”·程腔·程派

马明捷 (260)

论程硯秋表演艺术美

胡芝凤 (267)

略论程派艺术的“阴刚”之美

周传家 (276)

程硯秋及程派表演艺术

陈义敏 (281)

程派艺术浅谈	李丹林 口述 周 正 整理 (289)
--------------	---------------------

固守其本的改革观

——两难中之程砚秋创新探析	蒋锡武 (292)
---------------------	-----------

继承、革新与振兴京剧	李世济 (302)
------------------	-----------

时过久远愈觉新

——论程砚秋的戏曲革新主张及其意义	郭光宇 (308)
-------------------------	-----------

以“程砚秋精神”拓展程派艺术	胡金兆 (318)
----------------------	-----------

在继承京剧程派艺术上存在的几个问题

——兼谈戏曲艺术流派的继承与发展	石 磊 (327)
------------------------	-----------

程派形成·程派精神·京剧传承	丁汝芹 (336)
----------------------	-----------

程砚秋与 21 世纪京剧之发展	陈培仲 (341)
-----------------------	-----------

程派艺术与 21 世纪的京剧

——写在纪念程砚秋诞辰百周年之际	王蕴明 (349)
------------------------	-----------

程派艺术精神与 21 世纪京剧发展	秦华生 (358)
-------------------------	-----------

程派艺术在 21 世纪的发展	张一帆 (361)
----------------------	-----------

罗瘿公与程砚秋	朱文相 (367)
---------------	-----------

继承程派艺术 发扬程砚秋精神	丛兆桓 (378)
----------------------	-----------

编后记	(381)
-----------	-------

在纪念程砚秋诞辰 100 周年 座谈会上的讲话

(2003 年 12 月 8 日)

刘云山

各位来宾、同志们、朋友们：

今天，我们怀着崇敬的心情，在这里隆重纪念程砚秋先生百年诞辰。我谨向程先生的家属、亲朋好友及海内外嘉宾表示诚挚的问候！同时，转达中央政治局常委李长春同志对大家的亲切问候！

程砚秋先生出生在中华民族的多难之秋，他与无数志士仁人一样，从青少年时代起，就忧国忧民，痛恨军阀混战和帝国主义侵略，对深受压迫的广大人民寄予深切的同情。他演出的《荒山泪》、《春闺梦》等大量富有爱国精神和民主思想的剧目，在当时反应强烈，风靡全国。抗日战争时期，他拒绝为敌伪演出，告别舞台，到京郊务农，显示出崇高的民族气节和爱国情怀。1953 年 10 月，他主动请缨，奔赴抗美援朝前线，慰问中国人民志愿军，再次表现了炽热的爱国主义精神。可以这样说，程砚秋先生的一生是不断追求光明、追求进步的一生；是为弘扬民族精神不懈努力的一生；是为京剧艺术辛勤耕耘、进取创新的一生。

京剧是中华民族的艺术瑰宝，它深深植根于民族文化的沃土，经过一代又一代艺术家的创造，形成了自己鲜明的艺术特色，在世界戏剧艺术之林中，独树一帜。在 20 世纪中国京剧艺术的发展史上，程砚秋先生是和梅兰芳、周信芳等并肩而立的艺术大师之一，他独创的程派艺术，

唱腔新颖动听，表演技艺高超，征服了无数观众，赢得了海内外赞誉。尤其是他的代表作之一《锁麟囊》，博采多种艺术之长，加以丰富发展，几十年来脍炙人口，传唱不息，已经成为京剧艺术的不朽经典。他丰富的艺术经验、独到的理论见解和高尚的道德情操，为后人留下了一笔宝贵的艺术遗产和精神财富。

我们今天纪念程砚秋先生，就是要以他为楷模，像他那样，紧跟时代步伐，热爱祖国、热爱人民，始终与民族共命运，与人民同呼吸，始终把个人的艺术追求同民族独立、国家富强、人民幸福的伟大事业有机地结合起来；就是要坚持文艺的正确方向，善于从日新月异、生机勃勃的现实生活中，汲取营养，获得灵感，不断创作出富于时代气息、充满艺术魅力的文艺精品，弘扬民族精神，鼓舞和激励人民推动历史的前进。

我们今天纪念程砚秋先生，就是要像他那样，夯实文化功底，提高综合素养，始终注重人格修养，将品德与戏德的统一作为毕生追求的崇高目标；牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，淡泊名利，甘于寂寞，严于律己，宽以待人，以人民为重，以事业为重，努力担负起德艺双馨、继往开来的神圣使命。

我们今天纪念程砚秋先生，就要学习他对艺术创作孜孜以求、锲而不舍、潜心钻研、勇于创新的精神；学习他不急功近利、不急于求成的务实态度，继承民族文化传统，借鉴国外文明成果，大胆探索，锐意进取，敢于突破陈规，不断拓展表现领域，创作出更多具有中国特色、中国风格、中国气派的传世之作。

我们今天纪念程砚秋先生，就要着眼长远、着眼大局，把培养中青年优秀人才作为振兴民族艺术的百年大计。像程砚秋先生当年倾力创办中华戏曲学校那样，提携后辈，甘为人梯，呕心沥血，不遗余力。尊重文艺规律，尊重文艺家的创造性劳动，调动各方面的积极因素，为文艺家成长排忧解难，为艺术事业的繁荣发展创造良好的环境，努力建设一支德艺双馨的宏大文艺队伍，确保社会主义文艺事业兴旺发达、后继有人。

同志们、朋友们，在刚刚召开的全国宣传思想工作会议上，胡锦涛总书记在讲话中强调，要大力发展文化事业和文化产业，为人民群众提供更多更好的文化产品和文化服务，满足人民群众日益增长的精神文化需求。这就为我们繁荣社会主义文艺，发展京剧艺术指明了方向。文艺战线责任重大，使命光荣。让我们紧密团结在以胡锦涛同志为总书记的

党中央周围，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，贴近实际、贴近生活、贴近群众，积极投身时代洪流，扎根民族文化沃土，吸收世界文明精华，大力推进文化创新，为建设社会主义先进文化做出新的更大贡献。

谢谢大家！

在纪念程砚秋诞辰 100 周年 学术研讨会上的讲话

(2003 年 12 月 6 日)

王文章

尊敬的各位专家学者，各位来宾：

著名京剧表演艺术家程砚秋先生诞辰 100 周年之际，由文化部、广电总局、中国文联和北京市人民政府共同举办隆重的纪念活动，作为纪念活动重要内容的学术研讨会今天在这里开幕，我谨代表学术研讨会的承办单位之一——中国艺术研究院，向莅会的各位代表、向程砚秋先生的亲朋至交、弟子传人表示热烈的欢迎。

程砚秋先生离开我们已经 45 年的时间，但是他的卓越的艺术创造，不仅没有随着时光荏苒渐失光彩，相反却得到越来越多的人们的喜爱；他的高尚道德情操，在今天改革开放和现代化建设的伟大时代，同样更加得到人们的珍视。程砚秋作为杰出的京剧表演艺术家，同与他同时代的梅兰芳、周信芳等著名京剧表演艺术家一样，以自己不断的艺术创造实践和丰硕的艺术创造成果，为广大人民群众积累了宝贵的精神文化财富，为京剧表演艺术体系的丰富和京剧艺术的创新发展作出了重大的贡献。我们举办学术研讨会，研究总结程砚秋先生独具个性的艺术流派，研究总结他对京剧艺术的继承、革新和发展，研究总结他的艺术思想和艺术教育探索，研究总结他的艺术道路、艺术创造与新世纪京剧发展的关系，对于继承发扬京剧的优秀传统，促进京剧艺术在今天的创新发展

以及推动文化创新，都是具有重要意义的。

程砚秋先生位列京剧史上“四大名旦”之一，30岁左右即形成了完整而独特的艺术风格和特色，并由此创立了独树一帜的“程派”。流派的形成，是一种艺术风格的独创性达到凝炼、成熟的境界并产生重要社会影响的体现。流派不是凭空形成，是从深厚的本门类艺术的土壤上萌发的。程砚秋先生与梅、尚、荀共同把京剧旦角艺术开创到一个前所未有的艺术高峰，首先是他们具有深厚而又扎实的艺术基础，勤学苦练、发奋用功，以刻苦的学习垒起创造的基石。另一方面是他们锐意革新，继承传统又发展传统，学习前人又超越前人，肯定自己又超越自己。程派传人赵荣琛先生在总结程砚秋先生的舞台艺术创造时，将其分为三个阶段：从20年代初至30年代初，是程砚秋先生早期的创业阶段。这一时期程先生演出的代表剧目如罗瘿公和金仲荪两位先生编写的《红拂传》、《青霜剑》、《鸳鸯冢》、《金锁记》、《朱痕记》、《梅妃》、《文姬归汉》、《碧玉簪》、《荒山泪》、《春闺梦》等，以及《玉堂春》、《汾河湾》、《王宝钏》、《三娘教子》、《四郎探母》等传统剧目，这些演出从声腔和表演都开始树立了程派艺术的风格。第二个阶段，是30年代初，程先生赴欧游学考察归国后重新对已演出过的名剧精益求精，不断加工上演，这是程派艺术的全盛时期。抗日战争爆发后，程先生又编演了《锁麟囊》、《女儿心》等脍炙人口的剧目，以后退隐北京西郊荷锄务农，以示与日伪势力决绝。抗日战争胜利以后，程砚秋先生再度登上舞台，艺术造诣进入炉火纯青的时期。第一个阶段的十年左右的时间，风格卓异的程派艺术特点已经形成，但程派艺术达到完整而又独特的炉火纯青的境界，并且以光辉日增的艺术魅力影响到今天，这与程砚秋先生游学欧洲，考察西方音乐戏剧，回国后，以精进不息的精神，把西方艺术的因素融入京剧艺术的创新有深层的联系。1931年他发表的《检阅我自己》、《我之戏剧观》等，总结回顾自己走过的道路，对自己的演出剧目作了深刻的分析，认为其早期剧目中“跳不出才子佳人的窠臼”、“迎合士人心理的违心之作”是不足取的。他主张演出“一要注意戏剧的意义”，“二要注意观众对于戏剧的感情”，并提出“意义上可演的就演，观众感情上宜演的就演，其他不可演或不宜演的就不演”。以这样的深刻反省精神，检阅已经得到社会承认的自己呕心沥血的创造成果，是程砚秋先生不断攀登艺术高峰的思想基础。这些思考，结合他出国考察的所得，在1933年回国之后，对早年的演出剧目仔细筛选，有些就舍弃了，有些则再次加工，新的艺术思

想层次上的提高，使程派艺术达到新的境界。

从程派艺术发展的三个阶段，我们还可以看到，第二个阶段之后，程先生经历了正值艺术盛年，即因日本帝国主义侵占北京愤而罢歌息舞、隐居务农的时期。乡下务农，他仍坚持练功读史，联系现实思考国家民族、艺术人生。爱国精神和民族气节的历练，与他后来的舞台艺术创造和新中国成立以后的人生选择都有密切的联系。从程砚秋先生的舞台艺术创造和人生道路，我们可以看到，艺术家独步一时、令人瞩目的成就，是其人生追求、审美理想、艺术修养基础上的综合艺术创造。程砚秋先生塑造的许多舞台艺术形象，所以具有撼动人心的艺术力量，除了优美独特的唱腔、精湛的演技以外，还有不可分的是那种表演所传达的与人民心灵的沟通及其对劳动人民命运的表达。因此，他才成为了一位具有时代意义的伟大的艺术家。

程砚秋先生对京剧艺术的贡献，还表现在理论研究探索的建树方面。他的著作《戏曲表演的基础——“四功五法”》、《谈戏曲演唱》、《创腔经验谈》和“艺术杂谈”（1—5）等不少文章，不仅是对戏曲表演艺术本体规律的深入探索，而且对舞台创造实践具有重要的指导意义。程砚秋先生十分重视戏曲艺术教育。1936年，他曾兼任中华戏曲高级职业学校董事长，努力培养戏曲人才。全国解放以后，1951年他曾担任中国戏曲研究院副院长。他积极从事地方戏曲的调查工作和戏曲教学工作，整理总结艺术经验。他的戏曲调查工作为建国初期的戏曲改革提供了建设性意见。他提出的编撰《全国戏曲总志》、《中国戏曲通典》、《中国戏剧史》、《中国音乐史》，建立戏曲博物馆和图书馆等建议，都体现了他关于戏曲发展的长远眼光。

程砚秋先生为我们留下了多方面的珍贵艺术遗产。我们纪念程砚秋先生，就要把他留下的优秀的艺术遗产继承下来，并学习他锐意革新的精神，使京剧艺术在社会发展的新时期，绽放出更加绚烂的艺术光彩。

最后，祝学术研讨会圆满成功！

《秋声集》序

张 庚

我是程砚秋同志的艺术爱好者，但从没有下功夫研究过。现在许多有研究的同志，专门写了研究程派艺术的文章，汇成一集，要我来做一篇序，我觉得自己够不上这个水平，只能说是热心赞助，借此机会学习学习。

我和砚秋同志在中国戏曲研究院共事近十年之久，个人间的接触不少，知道他是一个严肃认真的人，不仅在待人接物上如此，在艺术上也是如此。1955年，我和他一同去德意志民主共和国参加他们国家剧院的开幕式。那时长途飞行的客机常出事故，我们便坐了火车。路上要走九天，而且途经西伯利亚，旅途的生活是十分单调的。我们在这九天之中，真是天上地下无所不谈，这使我对他有了较多的了解。他是一位艺术家，不是为艺术而艺术。他小时出身贫苦，对于旧社会的不平和黑暗，感受是较深的；成为演员以后，接触社会面更广，对当时中国的现状了解更多，感触更深。抗战时期他虽是一个名演员，但仍免不了要受汉奸特务的气；作为一个有骨气的中国人，愤懑与反抗的情绪是难以在心中清除的。凡此种种，在他思想上和艺术上都起了决定性的影响。他相信艺术不是消闲解闷的东西，而应当对于社会有些用处，艺术中间应当有是非，应当替那些受不平待遇的人、受欺压的人说话，应当鞭挞那些滥用自己的权势来给别人制造不幸的坏人，应当“抗恶”。他是这样做了，他的许多剧本都尽量去体现这一点。当然，以他在旧社会中所处的地位，他不能表现得很露骨，这是不能对他苛求的。

在艺术上，他也是精益求精。他创造的人物，大都有刚强的性格，有反抗精神。在形象上，他下了功夫去塑造这些人物，最突出的是他所

创造的“程腔”。青衣腔本来是柔婉的，但他的腔柔中带刚，但又婉转多姿，对于他成功地塑造人物起了决定性作用。

程砚秋同志的艺术，的确是值得仔细研究的。现在许多人谈流派，学流派，但真正下功夫分析研究的文章并不多；有些学流派的人，因为没有认真研究，往往流于盲目性。一个流派的精髓到底在哪里并没有弄清楚，这就不免失去了精神，仅得了点形似，有时连形似也达不到。这次《秋声集》的出版，就是要认真地研究程派的特点。写文章的多是程砚秋昔年艺术上的挚友、伙伴，学程而有成就的传人，以及研究程派多年的有识之士；文章或论述研究，或回忆往事，或集纳资料，丰富而全面。我拜读之后，觉得其中的若干篇是下了功夫的，用了脑子的，是有见地的好文章，使我从中学习了不少东西。因此觉得这本论文集的出版，对于学习程派，研究程派，并以此为基础来创造新艺术的人，是极好的事。这是一本很有益的书，所以乐于介绍，是为序。

1981年9月23日

选自《秋声集》

一个好中国人^①

陈叔通

砚秋先生逝世已两个月了。回忆由于顺德罗瘿公先生的介绍，交识砚秋先生近四十年了。他在戏剧艺术上的成就，已为文艺界所公认。我以为砚秋先生在艺术上所以能获得如此伟大的成就的原因是：第一，富有天才；第二，肯下苦功夫；第三，有创造精神；第四，他善于虚心向戏曲界的诸前辈学习，尤其是王瑶卿先生对砚秋先生的影响是很大的。砚秋先生曾对我说，他每制一新腔，必和瑶卿先生商榷，常研究到深夜不倦，他的钻研精神是值得后一辈学习的。从选定一剧本起，到演出的过程中，他总是聚精会神地研究剧情、人物、表情、唱腔，日以继夜，尤注意唱腔、身段，必须符合剧中人的思想感情。砚秋先生唱腔之所以有抑扬、起伏，主要是由于他的明辨四声，一字不苟。这也是程腔与传统旦腔不同的最重要一点。中年以后，砚秋先生将京剧的旦、生、净及地方戏曲的唱调熔于一炉，就创造了《锁麟囊》、《英台抗婚》中的新腔。砚秋先生对我说：“不论是采用生、净或地方戏的唱腔，必须熔化到京剧旦角的规律中。这样，就能使听众感到唱腔内容的丰富，而不感到是不调和的杂拌。”

砚秋先生好学，有诗、文天才。幼年家贫失学，20岁后，在罗瘿公先生的指导下，自己钻研，数十年如一日。曾见其书斋内有自习课程表，窃叹其读书有恒。最近又见其平日阅读过的书籍，都记出一些心得，始知砚秋先生对中国古典诗文、词曲，曾下过一番功夫。据其夫人素瑛说，

① 本文是作者为《程砚秋文集》所作的《序》。现由编者取本文的后一句为题。

砚秋先生常在书房阅读，至深夜不睡；有时改编剧本，竟至达旦；后来的失眠症，即由此而起。砚秋先生又有绘画天才，曾从武进汤定之先生学画，虽不多作，但下笔即独具风格。喜画梅、菊，题句有其特殊意义，不是为画画而画画，为题句而题句。

砚秋先生厌恶旧社会的腐化，他曾说，在那种社会里，他几乎不能相信任何人。口头上说的是一套，实际上做的又是一套。因此，他对一般人，总是落落寡合的。他尤痛恨旧社会的轻视艺人。他说，在那种社会里，即使他的艺术得到了好评，也不过供那些大人先生们酒后茶余的消遣，并不是他的人格、他的艺术，真能得到重视。他不知不觉流露出来的“输它还有卖花声”的诗句，不是偶然的。

抗日战争时期，北京沦陷，砚秋先生表现出了他的难能可贵的民族气节。北京解放前夕，即在围城中，砚秋先生感到旧社会的丧钟已响，新时代即将降临，画梅花一幅以寄意，并拟有题句，后就商于我，句云：“料得喜神将莅止，毫端先放几分春。”我赞许为词义并茂，促补题于画幅上，后来一直没有实现，所以现在只得由我补抄原句于画幅左方。北京解放，砚秋先生演戏三场以表示欢迎。

近年来，砚秋先生常对我谈他对新社会的热爱，及对共产党的信仰。他说，新社会的秩序井然，人类新道德的建立，人与人之间关系的改善，都符合了他的理想。他对共产党，最初并不能从理论上认识，但感觉到党代表了人民的利益，包括他自己在内，他感到无比的温暖，决心接受党的领导，努力为人民服务；在政治上积极要求进步，在党和国家历次重大政治运动中，都能响应党的号召，积极参加社会活动，在文艺界起了极好的表率作用。

今天，我以伤感、惋惜和安慰的心情来写这篇序言。砚秋先生一生奋斗，道路是不平坦的。中国人民革命胜利，砚秋先生才进入了他的新生活，最后更找到了真理，走上了康庄大道。党把培养后一代的重任交给了砚秋先生，砚秋先生亦很愉快地负起了这个责任；新事业的第一页刚刚开始，忽然逝世，怎能不令人伤感、惋惜！

今天看到了这本文集，又感到砚秋先生的品德及其艺术上的成就，终于得以流传；花虽凋谢，卖花声将永留人间。不是在今天共产党的光辉照耀下，怎能得到虽没犹有的幸运。这是使我感到安慰的，更是砚秋先生可以安慰的。

我又记得，砚秋先生在欧洲考察期间，曾从法国寄我一信，有云：

“我要做一个好中国人。”我今天就用“一个好中国人”这句话来结束砚秋先生的一生，也就结束了我的序言。

选自《程砚秋艺术评论集》