

中国戏剧出版社

郭汉城文集

第一册

中国戏剧出版社

汉城文集

第一册

郭汉城文集

郭汉城 著

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京市海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码: 100086)

新华书店总店北京发行所 经销

北京市松源印刷有限公司 印刷

1200 千字 850 × 1168 毫米 1/32 开本 58.375 印张 20 插页

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-1 000 套

ISBN 7-104-01984-7/J · 851 全四册定价: 120.00 元

卷首语

我从事戏曲工作半个世纪，陆陆续续写了一些文章，想趁现在脑子还没有完全糊涂，把它们搜集起来，加以整理，编成一个集子。这些文章是结合实际工作写的，触及到戏曲改革各个阶段的一些情况、问题，虽说不上有多少理论意义，却有一定的资料价值。五十多年来戏曲改革走过的道路曲折，情况复杂，争论很多。回过头看一看，许多争论的问题到今天还依然存在，如戏曲的功能、戏曲的民族特征、戏曲的推陈出新等等，都以不同的形态、方式表现在理论、创作和各种实际工作领域之中，需要耐心细心地加以解决，才能顺利地引导戏曲事业继续前进。我的文章自然也会涉及这些争论的问题，而且不容隐讳自己的观点，所谓“箭在弦上，不得不发”，形势使然也。戏曲改革是一个漫长的过程，在其各个发展阶段上不

可能一下子完整地显现自己的规律性，况且还有许多人为的干扰，所以本身还要受历史的检验，那么各种有关它的争论，其是非得失，更有待于进一步的实践的检验了。因此我想，既然如此，不如把正确的、错误的都公之于众，正确的可以借鉴，错误的可以引为警戒，倒不失为对今天的一种作用。我之所以不揣浅陋要编这个集子，这是主要的动机。在编辑出版这个集子的过程中，受到出版社、同志们、朋友们以及我的孩子们的热情帮助，在此表示感谢。

目 录

卷首语·····	(1)
有关传统剧目教育意义的几个问题·····	(1)
衡量、改编传统喜剧剧目·····	(32)
从《牡丹亭》看传统剧目的主题思想·····	(73)
坚决继承 大胆创造·····	(87)
——现代戏编剧继承与发展传统的几个问题	
略谈十年来戏曲传统剧目的整理改编·····	(110)
戏曲艺术推陈出新的成就和经验·····	(119)
道德·人民性及其他 ·····	(135)
关于人民性问题·····	(153)
传统剧目整理改编的几个问题·····	(158)
戏曲艺术要反映时代精神·····	(177)
论侠与义·····	(183)
在戏剧创作座谈会上的发言·····	(203)
论清官与清官戏·····	(209)
黄天霸戏产生的时代原因及其思想倾向·····	(226)
对当前几个争论问题的看法·····	(247)
戏曲改革也要解放思想·····	(254)
戏曲推陈出新的三个问题·····	(266)
——在全国戏曲剧目工作座谈会上的发言	
坚持戏曲“推陈出新”的方针·····	(289)

当前戏曲发展的形势·····	(301)
——在一个会上的发言	
现代戏与生活·····	(307)
——在福建省第四届现代戏汇演大会上的 专题发言	
现代化与戏曲化·····	(316)
——在“1981年戏曲现代戏汇报演出”座 谈会上的发言	
再谈“戏曲化”·····	(331)
新剧种发展中的几个问题·····	(337)
戏曲剧本文学的特征·····	(341)
汤显祖和他的“四梦”论略·····	(354)
——1982年在纪念汤显祖逝世三百六十六周 年学术讨论会上的报告	
他山之石，可以攻玉·····	(364)
——谈历史剧的古为今用	
论史、剧关系·····	(369)
心灵的巨匠 无畏的斗士·····	(383)
——在纪念汤显祖年会上的中心发言	
戏曲杂谈·····	(390)
论徐菜剧作·····	(397)
石小梅的探索与追求·····	(405)
红线女、红派、红腔·····	(409)
郑兰香的艺术道路·····	(423)
戏曲的美学特征和时代精神·····	(426)
——写在《中国戏曲经典》和《中国戏曲精 品》前面	

重视对新创作剧目的研究·····	(444)
一项有开创意义的工作·····	(448)
论白淑贤和龙江剧·····	(455)
戏曲现代戏趋于成熟·····	(466)
——本刊陈慧敏访著名戏剧家郭汉城	
戏小意义大·····	(472)
“上帝”喜欢你·····	(475)
——在京剧《骆驼祥子》颁奖会上致词	
杨小青戏曲导演艺术的现实主义精神·····	(479)
戏曲现代化要与时俱进·····	(482)
——在纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年暨江泽民总书记为《中国京剧》杂志创刊题词十周年座谈会上的发言	

有关传统剧目教育意义 的几个问题

几年来，传统剧目整理、改编工作的成绩是很大的，很多原来具有一定落后因素的剧目，经过整理、改编，思想性和艺术性都大大提高，受到人民的欢迎，对观众也更具有教育作用。《十五贯》的改编，就是推陈出新的一个最好的榜样。但是在衡量、整理、改编传统剧目中，还存在着很多问题，很多偏向，传统剧目的教育作用问题，即是其中的一个。这个问题的范围很大，内容很广，我想结合具体剧目来谈一谈，有不够全面和错误的地方，希望得到指正。

一 怎样认识生活小戏的教育意义？

我国的戏曲遗产里面，生活小戏很多。这种小戏，在大小剧种中都有，它们是我国丰富多彩的戏曲遗产的不可分割的一个组成部分。它们的情节一般都比较简单，主题不很重大，没有复杂的矛盾和尖锐的斗争；但是它们却善于娓娓地描绘一个恋爱故事，或生活中的某一件小事，细致地刻画出善良、风趣、健康、乐观和充满生活气息特色的人物，一般都有载歌载舞的特点。这些剧目主要是表现劳动人民的生活，与现代生活比较相近，程式不那么凝固，所以在表现现代生活题材时，可以给我们更多的借鉴。我们应该重视它

们，并尊重它们在教学上的这种特点。但是有的人却往往因为主题不重大，觉得没有教育意义而不予重视，甚至否定它们。

不难看出，这种否定是很笼统的。艺术作品对人的教育作用是多方面的。有这方面的教育作用，也有那方面的教育作用。所谓“没有教育意义”，是说根本没有教育意义还是说没有某一方面的教育意义呢？这是一个需要首先弄清楚的问题。最近在北京上演的滇剧《打瓜招亲》，是一出很惹人喜爱的戏。滇剧团在整理这个戏的时候，关于它的教育意义问题，曾有过不同看法的争论。有的人认为：主题思想不积极，表现不出历史的本质，没有教育意义。另一种意见认为，它反映了当时社会矛盾的一个方面，在野的一批人要起来与统治阶级斗争……像郑子明、陶三春这样的人物是可爱的，他们为他们的事业物色力量，而他们的力量是在成长中、壮大中，这些力量是当时前进中的力量，是值得喜爱而壮大着的力量。显然，后一种意见是在反对否定这个戏的情况下提出来的，重点在解释这个戏的“历史的本质”意义。这两种意见距离之远，虽然令人惊异，但却使我们弄清了一个问题：原来这里争论的有与没有教育意义，是说那种所谓“表现历史矛盾的本质”的教育意义。

我们且不谈这两种意见对与不对，先来研究一下观众为什么喜欢这个戏？他们所以喜欢这个戏，是不是从里面看出了什么重大意义？如果没有这样的教育意义，这个戏是不是对观众还有别的好处呢？

《打瓜招亲》是一出小喜剧。它的故事很简单：郑子明跟赵匡胤出外游玩，路过一座瓜园，看见年轻姑娘陶三春正和她的丫环们在园中练武，他不顾同伴的阻拦，就跳进园

去。因为吃瓜引起误会，与陶三春比武，最后招亲。在剧本中，郑子明是个鲁莽的青年人，他的鲁莽和张飞、李逵的鲁莽不同。张飞、李逵的鲁莽，与他们爽直、急躁，疾恶如仇的性格结合着；郑子明的鲁莽，却带着青年人单纯和冒失的特点。这个特点贯穿着他的每个行动，引起观众的笑声。比如他看见几个女孩子在瓜园练武，一点不掩饰自己喜欢她们的感情，就跳进园去了；他从瓜秧丛里钻出来否认偷瓜，可是自己没有发觉手中还抱着一个西瓜；他也不管自己这样一条又粗又大的汉子，与姑娘们打架好看不好看，就在瓜园里同她们干起来。这个人冒失得叫人可笑，也叫人觉得天真可爱。郑子明和赵匡胤，追到陶三春家里，看到了陶弘，有下面一段话：

陶 弘 （三春父）这位壮士何人？

赵匡胤 是小侄义弟郑恩。

陶 弘 郑壮士的好拳头！

郑子明 老英雄的好指头！

陶 弘 啊？

郑子明 啊？

赵匡胤

陶 弘 哈，哈，哈！

赵匡胤 嘿，嘿，嘿！

郑子明 啼！

这段对话中，也很有趣地显露出郑子明的冒失。陶弘笑得很得意，赵匡胤却笑得很尴尬，因为他和郑子明都吃过陶家父女点穴法的亏，郑子明这句冒失话，刚刚揭了自己的短处，使他觉得尴尬。郑子明看见同伴尴尬，发觉了自己失言

的时候，才不好意思起来。这三个人的心情一对照，更显出郑子明的单纯可爱！他的单纯，有时简直像孩子一样。在洞房一场里，他对三春和丫环们吹嘘自己的本领，想吓唬吓唬她们，好叫她们服他。可是他吹嘘也吹嘘得那么拙笨，那么可笑，好像一个说大话的小孩子，说着一件别人熟知的事，还自以为别人一定能相信他。

对于爱情追求也是单纯、冒失而固执的。他第一次看到陶三春，就不顾阻拦跳进瓜园里去。这种突兀的举动，使赵匡胤也惊讶起来；这个从来不懂“琴瑟之道”的莽夫，为什么今天忽然对女孩子这么热烈起来！打败陶三春之后，他故意激怒赵匡胤，追到陶家去，一半是还想打架，一半是舍不得这个同他打架的姑娘。可是他完全不考虑追到她家以后会怎样。郑子明表示爱情的方式也很特别、有趣，他不会用甜言蜜语来表示对女孩子的倾心，却在打架的时候突然对陶三春说：“打不赢就嫁俺老郑吧！”这种看起来很可笑的、单纯的恋爱方式，却使我们感觉到比甜言蜜语要热烈执拗得多。他的每一个行为都赤裸裸把整个灵魂摆在我们面前，使我们感到愉快和喜爱。

陶三春这个直率爽朗而纯洁的姑娘，也描写得很可爱。她惯纵，却没有一般姑娘所有的那种矫情、小性。她对爱情也很爽朗大胆，一面与郑子明打架，一面却早已暗暗对自己的对手倾心了。并且主动向父亲提出要嫁给郑子明。不仅如此，这个姑娘的不平凡处，却在于她能够透过郑子明的粗鲁、冒失，看到他灵魂里面美的东西。这种英雄惜英雄的心情，在向父亲提出自己的婚姻的时候，表现得最明显：

陶三春 这个黑汉脸倒生得黑。

陶 弘 又不要在他脸上绣花,你管他黑不黑。

陶三春 本领不错。

陶 弘 是不错,看样子有点分量。

陶三春 人也直爽。

陶 弘 直爽又怎样?

陶三春 年纪也不大。

陶 弘 管他这些做什么?

陶三春 (撒娇)啊呀!

陶 弘 太噜苏!

陶三春 爹!(附耳,羞拉飞鸿下)

爱情是普遍存在的生活现象,但它却像一面镜子,最能照出人的灵魂:是妍是丑,是虚伪还是真诚,是勇敢还是怯懦。陶三春爱郑子明,是爱他的本领人品,没有一点世俗利害的打算,没有卑污的感情。通过这种爱情,不仅使我们看到陶三春的大胆和直率,也使我们看出她心灵的纯洁和美丽。这个形象与郑子明的形象一样,也是美丽的、迷人的、惹人喜爱的。

通过对剧本的具体分析,我们可以看出:观众喜欢这个戏,是因为看戏的时候,被郑子明、陶三春两个美丽的人物形象所感染,得到了美感的享受;并不是因为它有什么了不起的“教育意义”。要想在“打瓜招亲”这个戏里找出“反映当时社会矛盾的一个方面,在野的一批人要起义与统治阶级斗争”等等重大的意义,是徒劳无益的。赵匡胤、郑子明们,在历史上的确是有一定的功绩的,他们结束了唐末纷乱和战争的局面,统一了中国,这对安定人民生活,推动社会生产力的发展有好处。可是这个戏只描写了一个爱情故事,并没有涉及到他们在历史上的作用的问题。用历史事实

代替艺术作品，用人物考据代替艺术分析，这种对待艺术作品的办法，是一种书呆子的办法。有的观众虽然不懂历史，仍然喜欢这个戏，这个事实就有力地驳斥了把历史和艺术混淆不分的看法。

提到美感的享受，有的人就要害怕起来，以为这是单纯的娱乐作用。其实艺术作品的美，并不是一种纯粹形式的东西。美必须以真实地反映生活和以高尚的感情对待生活为基础。歪曲生活、感情卑劣的作品，人们是不会感到美的。比如老本《醉酒》和现在舞台上演出的《醉酒》；老本《拾玉镯》和现在舞台上演出的《拾玉镯》，比较起来那个使人感到美呢？不用说，现在舞台上演出的使人感到美。从人物外部的造型来看，原来和现在是没有多大差别的，但现在的本子，删掉了色情的成分，端正了人物的性格，更正确更深刻地反映了生活，使我们感觉到比原来的更美。所以美感的享受，实际上也包括启发人们认识生活和用高尚的感情对待生活的作用。不用说反映复杂生活的戏剧，小而言之，一草一木，一虫一兽，一山一水，画家观察了它们，把它们画出来，或者是最富有生命力的一个动作，一个姿态，或者是最富有美感的部分加以集中突出，这样，我们便会感觉到比它们的自然形态更美，引起我们的兴趣和喜爱；同时也增进了我们认识自然的能力。看了《打瓜招亲》，可以帮助我们去理解实际生活中的人们，也可以改变自己的气质，这就是通常所说的陶冶性情、潜移默化的作用。如果一定要在这类生活小戏中要求教育意义，也未尝不可说这就是教育意义。认为没有重大的教育意义就简单加以否定，是不对的。

有的人也许会说：生活小戏可以给我们美感的享受，这一点我承认。但是总没有那些主题思想重大的戏教育意义

大。这个道理很对，也很明白，但不能由此引伸开去，得出不要生活小戏的结论。山珍海味固然鲜美可口，营养丰富，值得我们宝贵。但也不必因此就特别去鄙视青菜豆腐，更不必把它们倒在路上。看了《白蛇传》，使我们仇恨野蛮残酷的封建统治，这自然很好。看了《小放牛》，使我们向往充满劳动友爱的和平的乡村生活，这也不错。总而言之，既不能简单地否定生活小戏，也用不着强拉硬扯地给它们找“伟大的教育意义”。还是让它们按照自己的特点，去发挥它们的作用吧！

二 外加思想性能不能提高 剧本的教育意义？

上面已经谈到，戏剧必须要用典型形象来感染人，才能显示出自己的力量，发挥教育观众的作用。比如我们常常说，农民是善良的，他们十分珍惜自己用辛勤的劳动换来的果实。这句话的道理很对。如果再问一句，农民到底怎样善良？怎样爱惜自己用劳动换来的果实呢？那么从这句话的本身，就很难给我们有什么解答，因为它只说明了一般性的道理，却没有一个具体的形象摆在我们眼前。看了《借髻髻》的演出，情形刚刚相反，整个戏里没有提到一句农民怎样善良等等的话，可是通过王嫂这个典型形象的刻画：她热烈地梦想着、追求着、细致入微地爱护着她所心爱的髻髻，但终于还是借给了自己的邻居，使我们具体的感受到这个农民妇女的勤劳、坚韧和善良的性格。

这个例子说明了，艺术作品的特点，是要通过形象的刻画来反映生活，来说明生活中什么是对的，什么是不对的道

理。所以一件艺术作品中，思想性与艺术性密切结合着，谁也少不了谁，不能截然分开。外加思想性却正违反了艺术的这个特点，把作品的思想性和艺术性生硬地割裂开来。抱有这种观点的人，往往不相信艺术形象的力量，以为只有那些“反封建”、“爱国主义”之类的概念才有教育意义，硬把这些概念塞到剧本里面，去“加强”它的教育意义。被这样修改坏了的剧本，不止一个两个；可惜这种情况，还没有引起应有的注意。我想用《打鸟》第二次修改所走的弯路作一个例子，来研究“外加思想性”的害处。

《打鸟》是一个花鼓戏剧目，原剧是有些色情成分的。经过花鼓戏剧团第一次修改，去掉了色情的地方，基本上成为一出优美的小喜剧。它描写了一对青年人的恋爱，嘲笑了不了解青年人心情和要求的妈妈——她费尽心机不让这两个青年人在一块，结果一对爱人在屋里尽情歌唱，却把她关在门外着急。这是一个十分有趣而善意的嘲笑。

本来，这样的嘲笑是有教育意义的。不要说旧社会有毛母这样沾染封建意识的人，就说今天，在我们的生活中，不是也有那种对青年男女的正当恋爱怒目而视的人吗？轻轻地刺他们一下，并不是没有好处的。可是有人觉得这样的意义还不够，想用毛姑娘的思想斗争来突出“反封建”的教育意义。于是在第二次修改本上，三毛箭去跳墙之后，修改者给毛姑娘加上这样一些表达思想斗争的唱词和表演：

心中喜欢会郎面，
他爱我，我想他，
二人当面实难言。
我妈妈出外去要我紧关门两扇，

叫我好为难。

〔愁闷坐下，把鞋底放在桌上，看到门，起身欲开，至门边怕开，愁闷退身坐凳。〕

从这里加进去的东西看，毛姑娘的思想斗争是有了，可是“反封建”的“教育意义”加强没有呢？却大大出于修改者的意料之外。这一段在舞台上表演起来非常别扭，与整个戏格格不入，观众看着难过，演员演着也不自然。原来这种思想斗争，为毛姑娘这个人物所不能有，是修改的人硬加在她头上的。

在原剧中，毛姑娘是一个天真稚气的小姑娘，整个戏都贯穿着她这一性格上的特点。戏一开头，就给我们一个鲜明的印象：

毛 母 你在里头做么子啊！

毛姑娘 （在内）我在和老鼠子打架咧！

毛 母 （自语）该死的，咯大个人了，还和老鼠子打架呵！

（向内）你禾是（即“怎样”之意）搞起的呵？

毛姑娘 它把我的梳头油都绊倒了！

毛母要出门，把这样一个闺女独自留在家里她是不放心的。单门独户，又找不到一个人给女儿作伴。附近“调皮”的青年人很多，他们会来欺负她的不懂事的女儿的。而且她知道三毛箭是在追求她的女儿，所以她必须在临走前叫出来好好嘱咐一番。可是她的话很不合女儿的心情：

毛 母 后生家来了，就不要开门。

毛姑娘 （撒娇地）嗯！