

——
史行文论集

藝
海
揚
帆

MAKE SAIL
IN THE ART
SEA

THE
SELECTED
WORKS OF
SHI XING'S
TREATISES
ON ART

中国戏剧家协会
浙江分会编

浙江文艺出版社

艺海扬帆

——史行文论集

中国戏剧家协会浙江分会编

主编：李光耀 沈祖安

浙江文艺出版社

责任编辑 陈云生
特约编辑 汪齐邦 阮建国
封面设计 梁 珊

艺海扬帆

中国戏剧家协会编
浙江分会

浙江人民出版社出版发行 浙江良渚印刷厂印刷

浙江省新华书店经销

开本850×1168 1/32 印张14 插页6 字数330000

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

ISBN 7-5339-0304-8/1·288 定价：5.80元

藝

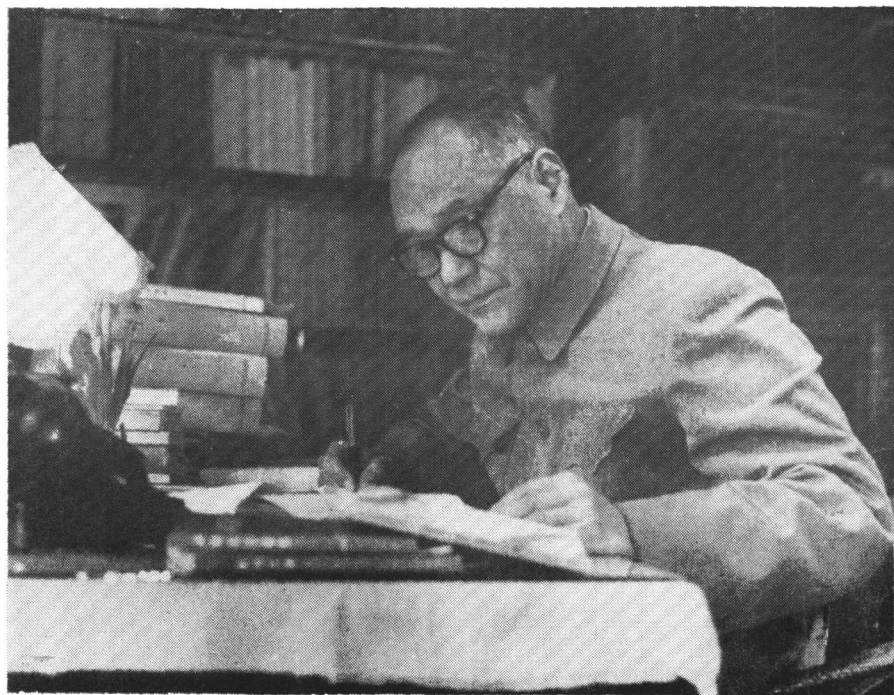
海

揚

帆

李海題

史行同志近照

序 言

张 庚

史行同志从事革命工作已届半个世纪了。作为他五十年来的老同志，为他的专集《艺海扬帆》的出版感到衷心的喜悦。

史行同志从事戏剧活动，是在抗战前夕，当时随着民族奋起，自强图存，中国的爱国青年纷纷投向民族解放的洪流。“一·二八”抗战全面开始，上海沦陷，史行同志辗转到了延安，在鲁艺戏剧系学习。由于他爱好戏剧，又会动笔杆，在革命根据地一直从事戏剧创作和艺术教育工作。据我所知，他抗战初期在上海、武汉、河南从事戏剧创作活动，在解放区从事教学之余，还发表了不少作品，包括剧本、诗歌和文章。他还是当时延安有影响的青年导演。由于实际工作的需要，无论是演戏、排戏和编戏，都是向人民宣传团结抗战，宣传工农兵的英雄事迹。多年的奋斗，成绩是不小的，铅印、油印和手抄的文稿，为数不少，但是也和许多文艺界的老战士一样，史行同志没有能保存当时的书刊和剪报，今天收在这个集子中的一部分，只是仅有的一点吉光片羽而已。

史行同志是一位出色的艺术方面的领导人。早在根据地就

事基层的领导工作，担任艺术团体的党政领导。全国解放后，他到了北京，担任中国人民解放军总政治部文工团副团长兼话剧团的领导，并且以军队代表的身份，积极参加中国戏剧家协会活动，是全国剧协第一批理事。后来调到浙江，又长期担任省文化局的领导工作，直到今天，以古稀之年退居二线，仍然担任浙江省文化厅艺委会主任和浙江剧协的名誉主席。他在艺术领域中有丰富的领导工作的经验。由于他为人热情，又平易近人，因此四十多年来团结各方面力量，也培养了不少人才。这个集子里的一部分文章，既是他对艺术事业继往开来的宝贵意见，也是他领导经验的生动总结，它可作为艺术领域的领导干部工作的借鉴。

史行同志是位辛勤的艺术百花园里的园丁。在延安时期，他就是一位称职的教师。以后，无论工作岗位的调动和地位的变化，他始终为哺育新人、培养新秀而不遗余力。无论在总政文工团工作或是在浙江文化局工作，他一直坚持为年轻一代上艺术课，并且把大半生心血耗费在这方面，其影响远不止于艺术本身。直到八十年代，他为浙江艺术教育事业曾提出过总的构想，正是在他担任主要领导的浙江省文化局党组制订了大力培养艺术领域接班人的计划得到中共浙江省委的支持，决定在全省农村和城市招生，从根本上改变了十年动乱以后艺术界青黄不接的局面，为后来举行浙江戏曲小百花会演，从全省数千名学员中挑选数百名优秀人才奠定了基础，为浙江小百花越剧团和各地市越剧、婺剧和绍剧等几个著名的小百花剧团相继建立创造了条件。因此，1984年由他担任团长和实际上的艺术总指导的浙江省越剧小百花演出团赴香港等地演出，获得盛誉，并在北京、上海受到有关领导、专家的赞扬。当然，在艺术教学方面，浙江文化部门集体领导的班子配合得好，加上许多专家的全力支持。但是他所起的作用，是重要的。我读过他关于艺术教育方面的文章后产生一个想

法：像史行同志那样的老艺术教育家，在全国还有不少，他们的教学经验和教学思想，很值得我们认真总结，很好地继承。关于青年德智体全面发展的号召已不少，在艺术教育领域，提倡艺术美学和美育的建议，还应落在实处。尤其在戏剧领域，这方面还有待开拓。史行同志的有关文章，很值得我们借鉴。

史行同志同时是一位几十年如一日、勤奋不懈的好导演。

他在建国以前就有相当的导演经验。到了北京，为了提高自己，他参加了苏联专家列斯里开设的中央戏剧学院导训班。以后，他在话剧和戏曲方面都排了不少好戏。到浙江后，他曾一度担任电影导演。但主要还是戏剧。他导演的戏不少专家都很赞赏。粉碎“四人帮”后，他在繁重的领导岗位上挤时间排了话剧《丹心谱》、《于无声处》和越剧《孔雀东南飞》等，直到最近，他还不辞辛劳地奔波于各地，看戏、说戏、改戏和排戏。他不图名利不计得失地辅导青年，提携新人。这方面的文章虽然不多，但是可以使我们从中看到一个不知疲倦的老导演和老艺术家的约略的形象。

史行同志作为一个艺术领域的组织者和鼓动者，他始终是人们所欢迎和信赖的。原因很简单，就是两个字：热诚。

对艺术的热诚，对事业的热诚，使他艺术长青。对社会、尤其对青年的热诚，正是他能始终跟上历史的脚步，和时代的脉搏一起跳动。如若不信，请读读他的文章。

话说回来：史行同志并非专职的戏剧理论家和艺术评论家。并且在他的文章里没有提出什么体系和论断，也没有多少哲学方面的专门词汇。但是却很好读，容易理解，也记得住。因此，我喜欢读它。

1989年10月于北京崇文门寓所

目 录

序 言	张 庚
-----------	-----

论 著

导演艺术美学辨析	(1)
一、潜移默化	(3)
二、兴风作浪	(7)
三、扣人心弦	(21)
四、耳濡目染	(58)
五、心旷神怡	(81)
漫谈塑造人物	
——在浙江省青年演员会演艺术经验交流会	
上的讲话	(111)
《孔雀东南飞》导演漫谈	(129)
导演艺术探讨	(144)
从实际出发，努力培养艺术人才	(148)
选材、辨材、育材、用材	
——在浙江省艺术学校的讲话	(158)

艺教十性·····	(172)
培养人才和提高艺术质量的探索·····	(180)
任重而道远	

——在浙江省艺术学校越剧表演班一九七七届学

生毕业典礼上的讲话·····	(196)
剧团管理学初探·····	(199)
一门专门的学问·····	(200)
剧团管理的原则·····	(219)
剧团管理的关键·····	(230)
剧团管理者的修养·····	(235)

专 论

立志做一个新时期的革命文艺工作者·····	(240)
努力开创我省戏剧工作的新局面·····	(255)
历史的回忆和现状的思考·····	(264)
我的祝愿·····	(270)
继承 发展 团结 繁荣·····	(273)
舞台美术的新、精、轻、美	

——在三省一市舞台美术座谈会上的讲话

·····	(279)
寄语“小百花”·····	(282)
改变文艺领导的软弱涣散状态·····	(287)
团结起来 振兴越剧·····	(290)

评 述

幽兰倍吐馨…………… (292)

墓志铭和座右铭

——写在盖叫天著《燕南寄庐杂谭》出版

之前…………… (293)

淘金赞…………… (296)

《南昆一脉》序言…………… (299)

“以革命的名义想想过去”

——《以革命的名义》观后感…………… (302)

《杨根思》——人民英雄的颂诗…………… (305)

促人深思 发人猛省

——写在话剧《九·一三事件》演出的

时候…………… (307)

天才与劳动的结晶

——从《贵妃醉酒》看梅兰芳的艺术成就

…………… (310)

江南活武松

——忆盖叫天先生…………… (315)

袁雪芬的艺术道路…………… (318)

走自己的路

——傅全香的演唱艺术…………… (324)

题外话

——贺范派艺术研讨会·····	(327)
清水出芙蓉 天然去雕饰	
——贺威雅仙流派艺术演唱研讨会召开·····	(331)
张云霞的演唱艺术·····	(335)
飞云江畔一萼红	
——《海国公主》及其它·····	(341)
一代宗匠 德艺可风·····	(349)
江南昆丑王	
——悼昆丑表演艺术家王传淞·····	(354)

抒 怀

访日漫记·····	(362)
赴港演出的感受·····	(380)
万里塞上传婺声·····	(392)
飞车掠影	
——中国浙江青少年文化艺术团访美散记	
·····	(397)

诗·歌词

写在几首歌词的前面·····	(404)
军民进行曲(由次欧作曲)·····	(407)
保卫我们的边区(由杨军作曲)·····	(408)
换枪歌(由次欧作曲)·····	(410)

建立麟游根据地(由星点作曲)·····	(411)
天要变了(由次欧作曲)·····	(412)
左右难(由星点作曲)·····	(413)
盛会颂	

——参加四次文代会有感·····	(414)
------------------	---------

两代深情三十年

——悼念金山同志·····	(416)
---------------	---------

幽兰不负春江水·····	(417)
--------------	---------

浮雕颂

——祝浙话演出《第十一块浮雕》·····	(418)
----------------------	---------

足 迹

——浙江小百花越剧团南北行·····	(419)
--------------------	---------

中南海

人民大会堂

上 海

香 港

后 记 ·····	史 行
-----------	-----

附录：史行同志传略·····	(424)
----------------	---------

论 著

导演艺术美学辨析

近年来专业文艺团体，特别是戏曲团体上座率不断下降。据上海《文汇报》一篇署名文章讲，1953年与1983年上海专业文艺团体演出观众上座率对比是：1953年全市观众总数为二千五百三十八万多人次，1983年则为一千零三十四万多人次即不到1953年的二分之一，且还有继续下降的趋势。究其原因，第一是随着形势的发展，群众欣赏领域扩大了，电影电视已占据了群众文化生活中的重要地位，年青人则对音乐产生了浓厚的兴趣。第二是群众欣赏水平提高了，演出没有一定的艺术质量，他们就没有欣赏的兴趣。第三是戏曲内容和形式跟不上时代的步伐，内容的陈旧，创作的落套，节奏的缓慢，不重视整体艺术的“角儿制”等等，都影响观众的上座率。第四是由于十年动乱，青年没有看过戏曲，也不了解戏曲，缺少戏曲的知识也就不会欣赏。第五是在人才培养方面，重视演员不重视其他艺术骨干——特别是导演、戏曲音乐作曲、舞美设计等。培养演员只讲师承模仿，忽视对戏曲演员素质的全面培养和提高。陈云同志在一次谈评弹和

观众的关系问题时讲到要评弹就青年，而不是让青年就评弹。这个“就”字，包含着非常广泛和深刻的内容，我们应很认真的探索和学习。当前各条战线都有接班人问题，戏曲观众也要有接班人，若青年不喜欢看，那就说明这种形式将随着观众的老化而逐渐消亡。但我们还要看到另外一面，群众文化生活、欣赏兴趣是非常广泛的，可能随着现代科学的发展，如电子游戏的发展等等，还会使群众文化生活更为丰富。但作为我国古老优秀文化之一的戏曲艺术，有着深厚的群众基础，它的独特的审美规律和价值是其他艺术门类所不能代替的。戏曲艺术只要跟上时代，不断推陈出新是决不会消亡的，而且将在社会主义文艺的百花园中，竞芳斗艳，永葆青春。要做到这一点，关键是质量，而质量的关键又是人才。近年来大批青年演员已涌现出来，他们都昂首阔步走上舞台，但要使其成为一代艺术家，还必须经过舞台演出的考验，而舞台演出的质量，当然包含着众多的因素，但关键还是导演。关于这一点并不为多数人所认识，特别是担任行政领导工作的同志中有很多同志对于这项工作认识不足。演员、剧作者常常一举成名，而导演知名者甚少。其实导演在培养演员上是关键。当剧本确定之后，演出质量的水平，基本上决定于导演的水平，这是戏剧演出的规律。由于这个规律不为大多数人了解，因此培养导演人才，不为各级部门重视，形成现在严重青黄不接的局面。为繁荣党的戏剧事业，必须强调有计划地培养导演人才。现在从事导演工作的同志，要加强自己的艺术修养，全面提高作为导演艺术家的素质。现就导演美学方面讲几点个人意见，供有志于导演工作的青年同志作参考，并求教于老一辈导演艺术家。

一、潜移默化

导演既然是一部戏演出创作的组织者和主要领导，就要引导这个演出的创作集体，自觉地运用美的规律来创造给人以深刻印象的演出，以鼓舞人民，使其愉快地、精神饱满地进行社会主义四化建设。党中央曾多次在有关文化工作的意见中指出过，社会主义的根本任务，党和人民的根本任务，理所当然也是我们文学战线的根本任务。作家要努力塑造勇于创新，积极改革，为四化献身的新人形象，鞭挞消极的、腐朽的思想和社会现象，以共产主义远大理想教育人民。这是我们社会主义文学最光荣的任务。与此同时，一切直接或间接有利于四化建设，包括有助于劳动者在紧张的工作之余的娱乐和休息的作品都是需要的。导演也必须按照这个原则，努力挖掘剧本创作中反映的、古今中外生活中美好的东西以歌颂之，剖析生活中丑恶的东西以揭露之。但这种歌颂与揭露，绝对不能从抽象概念出发，必须从历史和现实生活中的人与事及其错综复杂的矛盾冲突，通过美的艺术形象体现出来。“潜移默化”就是导演要通过鲜明生动的艺术形象，在满足观众审美要求的同时，通过观众的思考和想象，领会演出中的“理”和创作者的思想感情。优秀的演出，必须是反映历史和现实中先进和善良人物的精神面貌、思想感情、生活性格。古代儒家很重视诗教与乐教。关于乐教还曾说：可以“善民心”可以“感人深”可以“移风易俗”。“高台教化”是过去大小舞台高悬的匾额。这就是我国戏剧演出美育与德育密切联系的优良传统。

演出是诉诸于观众的视觉和听觉的。是时间和空间艺术的综

合，是要使观众去直接感受的。它不同于文学作品。文学作品是通过语言文字的描绘让读者通过想象去接受它的内容。而舞台演出，导演必须把文学剧本化成聪耳悦目的具体形象，再通过具体形象激发观众的感情，深化演出的主题。所谓聪耳，就是指演出的音乐性，导演必须重视演出总体构思中声音和节奏，他应是一个交响乐队的指挥；所谓悦目，就是指演出的美术性，导演必须重视演出中的线条、色彩、造型以及运动中的身段动作。就是要综合声、色、舞等艺术手段来创造美的动人的演出。导演如何能动的运用这些手段来创造就是导演形象思维的特点。甚至可以这样设想，若把舞台和观众用一道玻璃幕隔开，听不见演员对话，也不会把争吵当成叙旧，把母女当成姐妹，把兄妹当成情人。也可以作另一种设想，把舞台灯关掉，看不见演员的动作，只听演员的对话、唱段，能辨别人物关系、人物性格以及复杂的情节，在这方面，广播剧很值得我们借鉴学习。形象思维是艺术创作的规律，它的特点是具体、典型、多样统一和感人。但这是它的共性，每种艺术形式的创作还都有自己的个性，如音乐创作用声音和节奏，绘画用色彩线条，雕塑用竹、木、泥、石等，文学用文字语言，舞蹈用身段动作。导演要把剧作家的故事、场景、旋律、人物形象、主题思想都想象得十分周详具体，并运用各种艺术手段按照群众的审美要求、舞台演出的特点、时空关系进行创作。导演的形象思维必须紧紧把握住舞台演出这一独特的规律。如舞台的局限性、时间的规定性、观众的复杂性、审美的时代性、欣赏的一次性、传统的继承性、虚实的习惯性、技术的发展性、以演员表演为中心的各艺术部门的综合性等等。但这些特性又必须以演员表演为中心，以塑造人物性格为中心，舞台上的一桌一椅、一草一木、一坡一石、一窗一门、一楼一室，以及演员身上的化妆服饰，大小道具，灯光音响，一切艺术手段都要围绕