

百年程砚秋系列

程砚秋戏剧文集

文化艺术出版社

百年程砚秋系列

程砚秋戏剧文集

程砚秋著

程永江整理

清园王元化署

文化艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

程砚秋戏剧文集/程砚秋著. —北京:文化艺术出版社
2003. 12

(百年程砚秋系列)

ISBN 7-5039-2436-5

I. 程… II. 程… III. ①程砚秋—文集②戏剧—艺术理论—文集 IV. J80-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 107525 号

程砚秋戏剧文集

(百年程砚秋系列)

著 者	程砚秋
整 理	程永江
责任编辑	张晓虎
封面设计	海 洋
版式设计	刘宝华
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	北京振兴华印刷厂
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	20 插图 2 面
字 数	620 千字
印 数	1—3000 册
书 号	ISBN 7-5039-2436-5/J·678
定 价	45.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

1948年程砚秋先生于御霜簪作画

MAK56/3

1957年程砚秋参加莫斯科世界青年联欢节评委观剧时书于《戏剧周刊》封面上的评语

1956-1957 年间，程砚秋口述徐凌霄笔录之《艺术杂记》，封面题字为程砚秋手书

《艺术杂记》之一《唱腔》首页

[illegible]

唱腔

唱有腔，念必有律。聲韻之左，口要一上，台詞動着便好。事都不能以官話硬談話一樣，多少少以方言點綴其中。如「這」字，傳道各樣，雖是實事，及於原話的曉覺，而使聽者覺得生趣，如深望即是。這話實是事實，有腔的原則。

我們在台上唱歌的人，小時時唱的是舊情調，唱楊玉環賣子，王德信早年收街，及新先生上台學說王五說，打花鼓等，我全聽得。我唱戲一點都不行，至於為甚麼字要這樣念，怎麼要這樣行法，卻是幾不懂問的。

這不行，這老先王如此教訓，如今王五如此（從中）時從懷懶

（從大鼓裏）

目 录

序	刘曾复 1
程艳秋致老摩登函	
——谈“皮簧与摩登”	4
检阅我自己	6
我之戏剧观	
——1931年12月25日在中华戏曲专科学校的演讲	11
在荀令香拜师礼上的答词	
附录：“骂殿”与“无冕皇帝”	14
赴欧洲考察戏曲音乐出行前致梨园公益会同人书	
.....	17
在北平缀玉轩梅兰芳为程砚秋赴欧游学举行的	
欢送会上的致谢词	19
在北平市长周大文饯行宴上的答谢词	
.....	21
《世界社》于中南海福禄居公饯郎之万、	
程砚秋赴欧宴上的答谢词	23
自巴黎致南京戏曲音乐院北平分院研	
究所同人书	26

法国里昂中法大学招待新中国首席歌	
剧家程砚秋记	29
于法国日内瓦大剧院观莫里哀之《怪吝人》和《强迫婚姻》	
两剧时在戏单上的批语	32
自柏林致本所同人书	33
巴黎剧院之一瞥	37
自欧洲返国途中在康德卢梭号邮船上的谈话	
.....	46
赴欧考察返国抵北平火车站时接受记者访问之谈话	
.....	51
《世界日报》记者柱宇访问程砚秋纪实	
.....	52
周游欧陆返平之程砚秋对各国戏剧之印象谈	
——1933年4月8日至11日《华北日报》记者访谈	56
关于改良戏剧的十九项建议	61
程砚秋赴欧考察戏曲音乐报告书	62
话剧导演管窥	84
《华北日报》记者杨遇春访问游欧归来的程砚秋纪实	
.....	150
对于改良旧剧的感想 新屋未成旧屋须爱护	
——1933年11月4日《申报》记者在上海沧州饭店	
访问程砚秋记	156
《清代燕都梨园史料》序	158
谈非程式的艺术	
——话剧观剧述感	160
程玉霜讲《旧剧的导演方法》	164
致凌霄汉阁主谈歌法	168
附录:凌霄汉阁主剧话	170
程砚秋谈剧	
——1939年7月某报记者于裕中饭店访问之专题报道	171
参观上海戏剧学校时讲话	173

北平沦陷时期程砚秋隐居乡村务农日记中有关当时戏剧界	
现状的记述	174
希望与感谢	
——1946年11月11日上海天蟾大舞台出版	
《程砚秋图文集》之前言	186
在北平国剧公会大会上讲话	187
赴捷克参加世界保卫和平大会途中与同行者谈戏	
及对外国艺术的观感	188
参观苏联莫斯科舞蹈学校的日记	190
改革平剧建言	
——向全国文学艺术工作者第一次代表大会	
提出书面建议之一	192
筹组文艺工作者福利互助社建议书	
——向全国文学艺术工作者第一次代表大会	
提出书面建议之二	195
筹设戏曲音乐博物馆建议书	
——向全国文学艺术工作者第一次代表大会	
提出书面建议之三	196
筹设国立剧院建议书	
——向全国文学艺术工作者第一次代表大会	
提出书面建议之四	198
筹设国剧学校建议书	
——向全国文学艺术工作者第一次代表大会	
提出书面建议之五	199
在西安各文艺团体欢迎会上关于第一次西北地方戏曲	
音乐考察问题的谈话	201
汉口之行关于当地戏剧界印象及对戏曲改革的看法	204
就西北地区戏曲音乐考察问题第一次致函周扬	206
附：周扬的复信	210
就旧剧改革问题第二次致函周扬及全国	
戏曲调查计划大纲的提出	212

在中国民间文艺研究会上讲话及补充发言	216
砚秋亲书补充发言	218
就全国地方戏曲音乐调查第三次致函周扬	219
从青岛启始的山东各地戏曲音乐考察日记	221
在徐州市“七一”庆祝会上的讲话	224
从徐州赴大西北地区考察戏曲音乐的日记摘录	226
从青岛到帕米尔	
——《全国旅行散记》之第一章	235
在全国戏曲工作会议上介绍西北戏曲调查	
概况及戏曲改革中之问题	264
砚秋亲笔批注之“西北戏曲音乐”调查(草稿)	
第二部分中十个问题	269
调查研究与戏改的关系	
——程砚秋先生访问西北戏曲归来谈片	272
关于全国戏曲音乐调查工作致	
周扬的信和报告书	275
应全国戏曲工作会议东北地区代表之邀赴沈阳	
访问演出时在欢迎会上的讲话	293
论戏曲表演的“四功五法”及“艺病”问题的提纲	295
演戏须知	297
在重庆市艺人学习会第二期政治学习	
开学典礼上的讲话	302
西南之行记	
——途中概况介绍	304
在全国政协第一届三次全体会议上演出之前就	
西北西南地区戏曲音乐考察问题的讲话	306
西南纪行	
——西南地区戏曲音乐调查报告书草稿附砚秋批注	310
艺术经验讲解	322

谈歌唱的技术

——1951年在昆明文艺工作者座谈会上的发言324

舞蹈与歌唱问题

——1951年11月24日应欧阳予倩院长之邀

于中央戏剧学院讲课330

在南京文艺界座谈会上概谈两年来旅行调查情况

.....336

让戏曲的百花开得更美丽340

永远不会忘记的日子

——沉痛哀悼斯大林逝世,兼论学习斯大林关于“内容是

无产阶级的,形式是民族的文化”理论的体会341

悼瑶卿先生344

应该珍视这一宝山

——1954年9月华东区戏曲观摩演出大会贺词347

在中国剧协召开的戏曲艺术改革座谈会上的发言

.....348

作为河北省人大代表赴保定等地参观访问期间关于

河北各地专业及业余戏曲活动的调查350

初拍电影的观感353

为中国音乐家协会和中国戏曲研究院联合举办

“戏曲音乐座谈会”发言所写提纲及演员易犯

毛病的论述355

由中国戏的“手”说到台上舞式动作的全般

.....360

说“悲剧的哭”363

于苏联国立大剧院观作曲家尼·阿·里姆斯基

-柯尔萨科夫《普斯柯夫人》

三幕六景歌剧之批语366

采取措施发挥前辈艺人的积极性 大量培养戏曲界的新生力量

——1957年3月17日《光明日报》记者秦晓卓

就戏曲界培养青年一代问题访问程砚秋先生367

祝贺与希望

——1957年4月20日在山西省第二届戏曲会演

大会开幕式上的讲话369

戏曲表演的四功五法

——1957年4月20日在山西省第二届戏曲观摩会演

大会上的讲话371

山西汇报392

在太原市晋剧训练班上的讲话395

戏场上的音乐397

谈戏曲演唱

——1957年在文化部召开全国声乐教学会议上发言404

欢迎蒲州梆子来京演出409

观青年演员展览演出大会的发言提纲和批注411

谈如何学艺

——1957年在山西省第二届戏曲会演大会上

对青年演员的报告413

创腔经验谈提纲之一425

创腔经验随谈427

冀中民间戏剧的花朵——丝弦戏485

略谈旦角水袖的运用

——1956年在文化部第二届戏曲演员讲习会上的发言488

唱腔

——艺术杂记之一494

演员的“四功”与“五法”

——艺术杂记之二520

皮黄的辙与曲韵之比较

——艺术杂记之三534

戏曲名词研究

——艺术杂记之四541

关于“身上”的事，“昆”和“黄”的关系如何

——艺术杂记之五558

序

刘曾复

曾复幼时一直听程砚秋先生的戏，听过的剧目，老戏有程先生与高庆奎先生合演的《重耳走国》，与时慧宾先生合演的《宝莲灯》，与王又宸先生合演的《汾河湾》，与王瑶卿先生合演的《雁门关》，与郭仲衡先生合演的《烛影计》，他自己演的《女起解》、《玉堂春》、《春香闹学》、《游园惊梦》等等，新戏有《花舫缘》、《红拂传》、《玉镜台》、《风流棒》、《鸳鸯冢》、《赚文娟》、《玉狮坠》、《青霜剑》、《金锁记》等创作。1942年之后，由于读书和工作，很少往剧院去听程先生的戏，只有在义务戏或堂会戏中听。但是，我一直听程先生的唱片和播音，特别是程先生为支持中法大学工作与金少山和王少楼两位先生合演的《二进宫》播音，使我难忘。1950年后，先是听了程先生和杨宝森先生所合录的《武家坡》录音，最近又听了程先生和于连泉先生合演的《碧玉簪》录音，看了程先生和侯喜瑞、钱宝森、贾多才等诸先生的《荒山泪》电影，思想过去，感慨万分。

听看程先生的戏和各种音像材料的同时，我更是注意程先生的各种社会活动，包括当年南京戏曲音乐院的工作（例如中华戏曲专科学校的创办，中南海福祿居戏曲艺术展览馆的开放，《剧学月刊》的出刊等诸工作的参预），赴欧考察前后的消息，改良戏剧的建议与赴欧考察报告书等文献，隐居乡村的消息等各种信息、文章。

前时曾复读过程永江先生的《程砚秋史事长编》大作，深受教益。

现在又读了永江先生整理的《程砚秋戏剧文集》，愈加有“文如其人”，“文如其事”，“文如其戏”之感。在此我特别谈一下有关程砚秋先生的京戏艺术理论这一有根本性的重要问题。我当年听程先生戏时，总觉得程先生演戏时的念字像余叔岩先生的念法，特别是四声字调，用嗓像陈德霖先生，唱时念时均用“提嗓”发音，圆场跑得特别见功夫，身段武功极为经典但又灵活，臻入至境。当年虽然听说过程先生所提出的“四功五法”之说，但所知极微。我七八岁时阎岚秋先生曾教我练习眼手腰腿的“扭身动作”基本功，但我毫不明白这是在干什么，总觉得很可笑。长大时稍微明白了一点，到了今天成了我每天锻炼身体的“体操”项目。十一岁后我迷上了钱金福、杨小楼、余叔岩诸先生的演出，觉得演得是真好，但不知为什么会这么好。上大学后，王君直先生令孙守惠同学授我谭派老生所用的四声字调，守惠同学一再说程砚秋先生念字准。大学毕业后，我的京剧老师王荣山先生教过我安排唱念腔调所用的“四声三级韵”和身段把子所用的云手、起霸、枪小五套等基本功。上述的这些知识对我学习京剧艺术非常有用，但是在理论上所听到的事，多数是“片言只字”，难成系统。我曾读过张伯驹先生的《乱弹音韵辑要》，钱宝森先生的《京剧表演艺术杂谈》等重要著作，听过余叔岩和梅兰芳二位先生在当年北平国剧学会的讲演，但是这些书籍和讲演主要偏重具体技术，理论上似较简要。今天读了程砚秋先生的《戏曲表演的四功五法》和《艺术杂记》（一至五）等文章，深感理论精辟全面，自成体系，使我茅塞顿开，产生难以形容的快感，解开了当年在京剧技艺上的种种疑窦，包括念字、用嗓、身段中的艺术原则和理论问题。程砚秋先生的戏曲艺术理论显示于其演出之中，但又指导着他的演出，他的剧目演出与艺术理论相辅相成，不断提高完善。

对于《程砚秋戏剧文集》应有全面认识。此书不仅是一部京剧艺术功法理论专著，又是关系京剧发展方向和途径的史论大作。程砚秋先生一生在国内外的各种社会活动，实际是他全部艺术专业工作的背景和条件，他一生的京剧工作与整个京剧艺术历史发展密切相关，并一直在其中发挥着具体的正面作用。

《戏剧文集》一书学习和研究程砚秋先生艺术的人要读，各行从事和研究京剧的人也要读，各种地方戏曲界的人应该读，大学校和中学校的师生也应该读。读了此书会明白到底京剧应该如何演，它是什么性质的戏曲艺术，它应该往什么方向去发展。

程艳秋致老摩登函

——谈“皮簧与摩登”

(1931年8月23日)

老摩登先生：

自从在“公众议场”听您说话，我们虽然没有见过面，却很表深切的同情，这是艺术观念和艺术运动自然契合的结果。这种契合是很有价值的，很有兴趣的，而且也不是偶然的。这种契合的扩大，便是艺术的力量扩大；因而我相信将来有机会见面以后，您一定更能给我以有力的指导，使我对于中国戏剧克尽我的天职。现在附上一篇小稿子，这纯然是您给予我的动机，我希望您不客气，诸多地方，要加以修正，并切实的指教才好呢！敬祝

健康

程艳秋

8月23日

皮簧与摩登

老摩登先生在12日的“公众议场”的说法说得“皮簧是大而小硬而不软的摩登问题”大意这个话，从“不大不小不硬不软”和“可大可小可硬可软”演进而来，越见得老摩登先生是打从许多方面的理论当中抽出其精华而得到的结论。

我们致力皮簧的人，听了这番议论，倒有些可怕，就是说你们能够

力改进，这皮簧是硬的问题，大的问题；若还把戏剧完全当一种消遣品，那便是软的问题，小的问题。如此说来，我们致力皮簧的人，应当大而且硬的负起一种责任。什么责任？第一步，要使“皮簧摩登化”。第二步要使皮簧完全成为摩登的社会教育。如果各方面的明达先进能给我们以指导帮助，使我们的理想能成为事实，我想这皮簧问题，真是其大无朋，其硬无比，老实不客气，要在社会学上稳稳的占一个重要地位。

老摩登先生主张：“皮簧是一个摩登问题，希望大家公开讨论”，我认为这种态度是最好的。我们现在所干的工作——南京戏曲音乐院研究所，也正是取的这种态度。艺术是社会的、公众的，绝不是个人私有的，我很希望由我们现在的工作把环境逐渐改变过来，使皮簧上的个人主义色彩逐渐减轻以至消灭。然而，中国社会的一切都是积重难返，我们的工作又岂容易成功？要成功，就非“大家公开讨论”一个渐进而有效的方案出来实施不可。尤其是老摩登先生负有解决一切摩登问题的使命。时代的艺术是好像一个婴孩，他睁着眼张着嘴很迫切地期待着你来哺乳。

我写文章是手很生硬的，尤其是标点符号弄得不大对。这篇文章，希望老摩登先生给修改之后再拿出来和读者见面。

（按：“老摩登”先生，原名许兴凯，是位新闻记者。原载《北平晨报》，1931年8月26日）

检阅我自己

(1931年12月4日)

自己检阅自己,很有兴趣,又很必要。因为在检阅的当儿,发见了自己以前的幼稚、盲昧,不觉哑然失笑,其兴趣有类乎研究人猿头骨。发见了以前的幼稚盲昧,才能决定今后的改弦更张,这是自己督促自己进步,所以又很必要。

我的职业是演戏,我检阅我自己,当然是以我的职业为范围。

近十年来演戏的趋势,和十年以前不相同了。以前,剧本是原来公有的,大家因袭师承去演唱,很少有“本店自造”的私有剧本,不能挂“只此一家”的独占招牌。近十年来可不是这样了,只要是争得着大轴的主角的人,便有其他人的剧本。这也许是私产制度下的社会现象之一吧?我也自然被转入这个漩洄。

现在我把我的私有剧本,列为一表,然后再加以检阅:

剧 名

出世年月

(括弧内注为编者所加)

梨花记

壬戌二月(1922年2月定本,1923年5月重订,将33场删定为23场)

花舫缘

壬戌六月(1922年6月定本,共十八场,1923年5月12—13日首演于北平华乐园)

红拂传

癸亥二月(1923年3月10—11日首演于华乐,该新剧实于1922年10月改定)

玉镜台

癸亥四月(1923年6月9—10日首演于华)

	乐,又名《花筵赚》)
风流棒	癸亥八月(完成于壬戌十月,即1922年冬,1923年8月18—19日首演于华乐)
鸳鸯冢	癸亥十一月(总本写于六月,1923年7月14—15日,首演于华乐)
赚文娟	甲子一月(癸亥十二月定本,1924年4月5—6日首演于三庆园)
玉狮坠	甲子三月(罗瘿公病后支撑编制,共十八场,又名《小天台》,1924年5月3日首演于三庆)
青霜剑	甲子五月(定本著于四月,1924年6月28日,旧历五月廿七首演于三庆园)
金锁记	甲子六月(定本于三月十六,1924年4月13日首演于三庆园)
碧玉簪	甲子十一月(1924年12月14日首演于三庆,罗公未及完成由金仲荪继之编定)
聂隐娘	乙丑八月
梅妃	乙丑十月(1925年11月)
沈云英	乙丑十一月(1925年12月,丙寅四月十八,1926年5月29日首演于华乐)
文姬归汉	丙寅二月(乙丑六月,1926年7月定总本)
斟情记	丙寅六月(1926年7月定本,1927年1月15日首演于华乐)
朱痕记	丁卯二月(1927年3月,丁卯三月廿九,1927年4月30日首演于华乐)
荒山泪	庚午十一月(1930年12月定本,庚午十二月初八—1931年1月26日首演于中和戏院)
春闺梦	辛未八月(正月定本,1931年9月首演于中和,甲戌九月—1934年10月重订,10月25日新排此剧)

内中或取材于经史传说百家之书,或撷采于野史说部附会之言,又或依据旧有剧本翻新而增损之,创作的部分多,因袭的部分少。从《梨花