

戏曲现代戏文集

进一步革新和发展戏曲艺术

中国戏曲现代戏研究会 编
文化部艺术一局创作研究室

中国戏剧出版社

戏曲现代戏文集

进一步革新和发展戏曲艺术

中国戏曲现代戏研究会 编
文化部艺术一局创作研究室

中国文联出版社

内 容 提 要

这是一本论述戏曲现代戏问题的文集。

文集的第一部分，从不同角度论述了发展戏曲现代戏的方针、政策，戏曲现代戏的历史地位及其取得的成就、存在的问题、基本经验。第二部分从剧本创作，表、导演，唱腔革新和舞美设计等方面，阐述了发展戏曲现代戏的重要性，以及创作者在实践中的心得体会。第三部分记载了有关戏曲表现现实生活的历史足印，总结了发展戏曲现代戏的一些基本经验。

责任编辑：杨清华

进一步革新和发展戏曲艺术

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京东四八条52号)

新华书店北京发行所发行

顺义兴华印刷厂印刷

字数250,000开本787×1092毫米1/32印张11 7/8

1984年11月第1版

1984年11月第1次印刷

印数：1—1,860

书号 8069.508

定价 1.30 元

前 言

独特而精湛的戏曲艺术，是我国各族人民智慧的结晶。它形成于漫长的历史岁月，同人民始终保持着密切的精神联系。在瑰丽多姿的世界艺术长廊中，它独树一帜，引人瞩目。以这样古老而优美的传统艺术，来表现我们日新月异的现代生活，即发展戏曲现代戏，是时代的需要，人民的需要，戏曲艺术自身发展的需要。

同世间所有新生事物的成长一样，戏曲现代戏的发展，也并非一帆风顺。比如，有人出于习惯和偏见，宁肯抱残守缺，因循袭旧，却不愿在新路上放眼前方，举手投足；也有人出于轻率和急躁，置文化遗产的精华与特点于不顾，竟至简单从事，践踏传统。这两种态度和做法，正是我们所坚决反对的保守倾向和粗暴倾向。戏曲现代戏发展过程中所产生的曲折，多数都出自这两种倾向。又如，面对戏曲现代戏发展中的种种实际困难，有人如置身雾海，不辨南北，因而感到迷茫困惑，难以举步；也有人则掉以轻心，舍本逐末，于是事倍功半，制造过眼烟云；还有人疑虑重重，杞人忧天，只能兴叹不已，甚至灰心丧气……

然而，戏曲现代戏毕竟还是沿着坎坷的道路前行了！这是由于有一大批满腔热情的戏曲工作者，为了戏曲现代戏的发展，按照马克思主义批判与继承的辩证关系的观点，以锲而不舍和百折不挠的精神，一直在身体力行地进行着艺术探索，并不断地总结着经验和教训。

我们尊重他们的艺术探索，珍视他们的经验教训。人们不是都在期待着戏曲现代戏繁花似锦的局面尽早呈现吗？其实，这些艺术探索和经验教训便是十分珍贵的种籽。我们愿为这种籽提供一片沃土，所以才编辑这本戏曲现代戏文集。换个角度说，把戏曲现代戏发展中所遇的种种难题，如果视之为横亘于长征途中那条奔腾激越的大渡河，那末，那些艺术探索和经验教训，便是戏曲工作者以辛勤劳动铸成的，用来制造渡河浮桥的一个个铁环。将这一个个铁环有机地连接成几条铁索，横跨于天堑之上，这便是我们编辑《戏曲现代戏文集》的意愿。

为了进一步推动戏曲现代戏的发展，提高其思想艺术质量，交流其艺术创作和理论研究的经验，我们将这本戏曲现代戏文集奉献给大家。如果它能在戏曲界击发出几朵令人兴奋的火花，这就是我们的最大期望和欣慰。

二

本书共选了二十四篇文章。根据内容，我们将其分为三部分：

第一部分包括八篇文章。它们从不同的角度出发，论

述了发展戏曲现代戏的方针政策、戏曲现代戏的历史地位及其发展中的成就、问题、基本经验等等。这些文章，多是出自戏曲界的理论大家和知名专家笔下。一般而论，他们的思想深邃，观点鲜明，内容博大，涉猎广远，论证中彰显高屋建瓴之势，理论上具有高瞻远瞩的水准。惟其如此，对戏曲工作中的保守、粗暴倾向，可称之为有力的批判的武器。可以确信，它们会使从事戏曲现代戏的中坚更加精神抖擞、心强志壮；也能让那疑虑重重、杞人忧天者心绪一振；而那些因为如同置身雾海而感到迷茫困惑的人们，则很可能由此豁然开朗，耳聪目明。

第二部分包括十二篇文章。它们从剧本改编、剧本创作、导演表演、唱腔革新和舞台美术设计等方面，阐述了发展戏曲现代戏的体会。此间，涉及到了川剧、豫剧、越剧、沪剧、评剧和花鼓戏等剧种。因此，这些文章对戏曲现代戏的整体以及某些剧种的现代戏的发展，都有一定的借鉴作用。这些文章，多是出自戏曲编导、音乐设计和舞台美术工作者的笔下，是他们艺术实践经验的结晶，朴素而实在，读来使人感到亲切。无疑，这样的文章，对推动戏曲现代戏的发展，其作用则可能更为直接和实际。

第三部分包括四篇文章。其中，有的记载了戏曲表现现实生活的历史印迹；有的回顾了戏曲现代戏剧团的艺术活动；有的总结了一些剧团发展戏曲现代戏的基本工作经验。因此，这些文章颇具历史资料意义。

三

一九八一年十月间，文化部在北京举办戏曲现代戏汇报演出。此前，文化部艺术一局创作研究室，便计划利用这一良机，编选一本有关戏曲现代戏的文集。汇报演出期间，中国戏曲现代戏研究会，在京召开了一九八一年年会并参加汇报演出活动。年会上宣读了一批论文。研究会在事前便计划以这批论文为基础，编选一本有关戏曲现代戏的文集。这样，两家的想法不谋而合，于是便携起手来合编这本书了。

编入这本书中的文章，多数属于去年戏曲现代戏汇报演出期间的学术报告和戏曲现代戏研究会的年会论文。其中，有的在报刊上公开发表过。此外，我们又从报刊上另选了一些文章。在编辑此书过程中，对于公开发表过的文章，我们一般只对错别字和使用不当的标点符号予以校正。对于未经发表的文章，除有些重要的观点方面的问题与作者磋商，进行修改外，一般也只做些语言文字的增删工作。遇有不同寻常或者前所未见的观点，我们尤持尊重和谨慎态度。比如阿甲同志关于戏曲表演程式问题的见解，则显然与焦菊隐同志生前的提法，以及某些大家的论述有所差异。对于类似的问题，我们都毫不犹豫地保留原貌。但愿这样做能够体现百家争鸣的精神。事实上，不同观点的争鸣，将有助于开扩我们的思路和活跃戏曲现代戏的创作。

四

我们所编的戏曲现代戏文集，具有丛书的性质。现在的这一本，是一九八一年的产物。我们打算今后每年都编这样一本。随着戏曲现代戏的不断发展，对此进行研究的理论文章也必定会多有涌现。俗话说，众人捧柴火焰高。为了把戏曲现代戏搞得热火朝天，我们殷切地希望戏曲现代戏文集的编辑工作，今后能够得到更多同志的关心和支持。为此，我们热烈欢迎大家同中国戏曲现代戏研究会论文委员会（设在上海市汾阳路上海艺术研究所内）取得联系！

我们的水平有限，因此，所编的这本书，错误之处在所难免。我们愿意得到大家的批评指正。

编 者

一九八二年初

目 录

前 言..... (1)

进一步革新和发展戏曲艺术.....周 扬 (1)

戏曲现代戏三题.....张 庚 (26)

——在“一九八一年戏曲现代戏汇报
演出”学术报告会上的发言

现代化与戏曲化.....郭汉城 (50)

——在“一九八一年戏曲现代戏汇报
演出”学术报告会上的发言

谈谈京戏艺术的基本特点及其相互关系.....阿 甲 (68)

——为了研究现代京戏的改革

创新与借鉴.....马少波 (94)

繁荣戏曲现代戏的前提和措施.....刘厚生 (107)

跟上生活前进的步伐.....章力挥 (114)

要重视戏曲现代戏作家.....胡 沙 (126)

改编四要.....肖 甲 (129)

——谈川剧《四姑娘》剧本

戏曲现代戏创作漫谈.....杨兰春 (146)

生活·典型·戏剧……………胡小孩(153)

——创作现代戏的一些甘苦

喜剧的夸张与生活的真实……………陈 芑(171)

努力做到“寓教于乐”……………余雍和(190)

——沪剧《一个明星的遭遇》创作漫笔

正确对待舞台艺术制约

努力扩大创作题材领域……………何孝充 李 肖(199)

试论胡小孩的戏曲创作……………安 葵(206)

现代戏带动了评剧男腔的发展……………贺 飞(230)

继承传统 大胆创新……………朱训正(279)

——越剧现代戏男腔初探

“戏曲化”探索

导演现代戏点滴体会……………张建军(295)

评剧现代戏创造人物的点滴经验……………张 玮 冯 霞(311)

多样化·戏曲化·时代感……………程乃昂(321)

——评剧现代戏舞台美术创作中的几点体会

陕甘宁边区民众剧团历史回顾……………黄俊耀(333)

戏曲现代戏大有可为……………吕 文 加 林(347)

——忆吕剧的新生和发展

总结过去 规划未来……………王正春(350)

——记一九八〇年十二月文化部

召开的戏曲现代戏座谈会

反映现实生活是戏曲的传统……………高义龙(359)

进一步革新和发展戏曲艺术

周 扬

戏曲是我国各族人民创造的传统艺术。戏曲遗产之丰富，剧种、剧目之繁多，表演技巧之独特和精湛，都可以说是举世罕见的。

在将近一千年的漫长岁月里，戏曲艺术在我国农村和城镇广泛流传。同人民群众保持着十分密切的精神联系，成为人民群众精神生活的重要组成部分。长期以来，占我国人口大多数的农民，他们的文化历史知识，很大部分就是来自土生土长的戏曲艺术。这种情况，至今还在一定程度上延续着。

在建设高度的社会主义物质文明的同时，建设高度的社会主义精神文明，这是进入社会主义新时期之后，我国人民努力为之奋斗的崇高目标。我们要实现的现代化是中国式的社会主义的现代化，我们要建设的精神文明也应该是具有中国特点的。这当然不是说我们可以拒绝吸收外国先进的科学文化，而是说我们应当在继承和发扬民族传统文化的同时，也学习、借鉴外国一切有用的东西。在我们所要建设的精神文明中，戏曲艺术占有着无可置疑的重要

地位。由于戏曲与广大人民生活的密切联系，我们没有理由不重视她的继续流传和发展改革。但戏曲毕竟是从长期封建社会流传下来的艺术，带有鲜明的封建时代的烙印，如何进一步革新和发展戏曲艺术，使之和社会主义新时期的需要相适应，当之无愧地成为社会主义精神文明的组成部分，这就是我国广大戏曲工作者的一项光荣使命。

一 总结戏曲改革的经验

戏曲改革的任务并不是今天才提出来的。早在抗战时期，我们在延安上演平剧《逼上梁山》时，毛泽东同志为此写了一封信给杨绍萱、齐燕铭两同志，祝贺此剧开创了旧剧改革的新生面。这封信就是一篇充满革命激情的戏曲改革的宣言书。一九四八年解放战争期间，中共华北局刚成立不久，中央所在地转移到了河北平山，当时正处于全国胜利的前夜，我们曾就旧剧改革问题，请示过毛泽东同志和刘少奇同志。发表于一九四八年十一月二十三日《人民日报》的那篇关于戏曲改革的社论《有计划有步骤地进行旧剧改革工作》，就是主要根据毛泽东同志的意见写的。从此，戏曲改革工作就在党的领导下，逐步在全国范围内开展起来。建国三十多年来，我们积累的戏曲改革经验是非常丰富的。

几百年来，我国传统戏曲艺术，经历了封建社会、半殖民地半封建社会，受到广大人民的爱护和培养，经过大

多是无名的人民艺术家的努力，按照她自身的客观规律，一直在或快或慢地发展着。我们不但有元、明、清以来大量杂剧传奇的优秀遗产；近百年来还出现了程长庚、谭鑫培、梅兰芳、程砚秋、周信芳等杰出的京剧表演艺术家。抗战期间，田汉、欧阳予倩等戏剧家都积极参与了戏曲改革的工作。但是直到新中国成立，戏曲改革的发展还是比较迟缓的，多少带有一种自发的、个别的性质。新中国成立后，这一发展就进入了划时代变革的新阶段。我们自觉地努力运用马克思主义关于批判地继承文化遗产的理论，去改革戏曲艺术，把我们民族悠久的戏曲文化传统和社会主义新时代的精神以及现代戏剧文化成果结合起来，这就促使戏曲艺术的面貌发生了急遽的变化。它的经验带有开拓性和独创性。世界各国很少有这样丰富的改革古老传统戏剧的经验。所以，建国三十多年来戏曲改革经验很宝贵，特别值得总结。希望能有这样专门研究中国戏曲改革历史的著作问世，从中找出规律性的东西，用以丰富我们的戏剧理论，指导当前的戏剧工作，这是我们责无旁贷的义务。

建国以来的戏曲改革，无论剧本、音乐、表导演、舞台美术各个方面，都有很多经验。这些经验都应加以搜集、整理、研究，使其条理化、系统化，以指导今后的戏曲改革工作。我今天着重谈的有这样两个问题：第一，如何开展戏曲战线上的思想斗争，既反对保守，又反对粗暴；第二，必须不断提高整个戏曲队伍的科学文化水平，

使戏曲真正成为一门有完整体系又是丰富多彩的艺术。

要改革戏曲，就要反对因循守旧、拒绝革新的保守倾向。我国戏曲作为一种民族文化遗产，一种传统艺术，它所反映的时代内容，虽然早已成为历史陈迹，但它却可以在新的社会条件下，仍然保有艺术的魅力。对这种传统戏曲采取广为挖掘、十分重视和细心保护的态度，这是完全必要的，正确的，不能斥之为保守。但是，传统戏曲毕竟是旧时代的产物，不可避免地要包含一些陈旧的、过时的、为新时代所不容的糟粕，需要加以剔除和改革。传统中好的东西，应该保存的，要坚决地保存；坏的东西，应该抛弃的，就要坚决地抛弃。保守倾向，就是犯了“时代错误”的病症。时代前进了，人的思想感情和欣赏趣味都在变化，它却不能适应这种变化。留恋旧事物，宁愿抱残守缺，也不肯有所革新，这就是保守。一部戏曲史，实际上是戏曲不断推陈出新的历史。我们所处的时代，社会面貌变化之剧烈，时代步伐前进之急速，是前所未有的。我们的戏曲如果停滞不前，就势必落后于时代的需要，而为群众所抛弃。

开国以后，我们工作中既有过保守倾向，也有过粗暴倾向。而且一种倾向往往是作为另一种倾向的否定而出现的。如果说保守倾向反映了我国精神文化的停滞和落后状态，迎合了某些干部和观众在艺术欣赏趣味上的习惯势力，那末，粗暴倾向就反映了某些干部和观众对戏曲改革的简单化和急躁情绪。粗暴倾向，发展下去，可以走向文化上

的专制主义和虚无主义。三十多年戏曲改革的历史告诉我们，要特别注意防止和克服粗暴的现象。在这个问题上，曾经发生过严重的分歧和斗争。

建国之初，就发生了如何正确对待旧剧的问题。这是关系到全国刚刚获得解放的几亿人口文化生活的问题，也是关系到成千上万戏曲艺人就业的问题。显然，任何轻率和粗暴的态度都是对戏曲事业不利的。当时，我们根据毛泽东同志的意见，对剧目的取舍提出了三条标准：即提倡有益的，反对有害的，容许无害的。有益、有害和无害，主要是从思想内容来说的。这三条标准的提出，是为了在有计划、大规模地开展戏曲改革之前，便于对旧社会遗留下来的大量戏曲剧目作出衡量和评价。后来提出的“百花齐放，推陈出新”的方针，是戏曲工作的根本性的方针。但原来提出的三条在当时也是正确的，防止了对旧戏采取简单的“禁止”的方针。采取禁的办法，将造成混乱，肯定是行不通的；正确的方针是采取慎重的、有分析的、区别对待的办法。

建国后不久，周恩来总理签发了政务院关于戏曲改革工作的指示，明确提出“改戏、改人、改制”。改制是因为那时戏班还存在把头，必须进行起码的民主改革；改人，是指艺人的思想改造，提高觉悟；改戏，则是要求清除旧剧舞台上的有害因素，要与艺人一道改，尊重艺人，尊重旧剧方面的专家，在戏曲改革工作中走群众路线。这样的做法，显然是正确的、稳妥的。

一九五〇年，在全国戏曲工作会议上，有人提出“戏曲要百花齐放”，就是要让各种地方戏都得到发展。毛泽东同志非常欣赏“百花齐放”这个提法，认为这是反映了广大群众和艺人的意愿和利益的，就采用了这个口号。一九五一年毛泽东同志为新创办的中国戏曲研究院题辞，就用了“百花齐放，推陈出新”八个字。一九五六年“百花齐放”又和“百家争鸣”连接起来。这样，“百花齐放，推陈出新”和“百花齐放，百家争鸣”，就成为我们文化工作的长期的根本性的指导方针。戏曲工作也是在这个指导方针之下进行的。因此京剧和地方戏，都得到了前所未有的新的发展。许多经过改革的地方戏，面貌焕然一新，特别给人们以清新、活泼、健康的感觉。戏曲改革工作是很有成绩的。毛泽东同志在和我们的一次谈话中说到，我们中国没有犯过象苏联十月革命后的“无产阶级文化派”那样的错误。他们对待过去文化遗产采取全盘否定的虚无主义的态度，指望依靠少数所谓“无产阶级文化专家”来制造“无产阶级文化”。列宁坚决地反对了这种错误思潮，认为无产阶级文化不能离开当前政治，不能割断历史传统，不能靠少数专家闭门造车来炮制。解放后，我们中国没有犯这种错误，没有对传统文化采取虚无主义态度，这无疑是正确的。

但是，对传统文化采取粗暴态度、反对党的“百花齐放，推陈出新”的正确方针的人也还是有的，江青、康生就是这种人。记得我们曾经和江青有过一场争论。我们说

对待文艺，包括戏曲工作不能粗暴。她说“革命就要粗暴，粗暴就是革命”。于是就发生了一场反对粗暴与反“反粗暴”的斗争。后来江青又提出继承文化遗产只是采用其形式，认为内容是根本不能吸收的。这就完全违背了毛泽东同志关于剔除封建性糟粕，吸取民主性精华的原则，势必要引向文化虚无主义。康生在戏曲问题上，本来是一个热心复古的保守派，后来他又和江青一唱一和，并摇身一变而为极左派，成为煽动“全面内战”、“打倒一切”的罪魁祸首之一。江青、康生等人粗暴野蛮的毁灭文化的行为，假“文化大革命”之名，猖獗一时，彻底践踏了“百花齐放，推陈出新”的方针，使我们的文艺和戏曲事业陷入了绝境。

江青一方面反对党的戏曲改革方针，推行灭绝文化、灭绝戏曲的文化虚无主义，一方面又抓住“革命现代戏”这面旗帜，大搞所谓“样板戏”，自封为“文化革命的旗手”，这完全是政治野心家的骗术。建国以来，戏曲表现现代生活的问题，一直受到党和人民群众的重视，许多剧种都在不断地试验和摸索，地方戏在这方面有着特殊的贡献。在现代戏发展历史上有重要意义的一九六四年全国京剧革命现代戏的观摩演出，就是在这个基础上由周恩来同志倡议举行的。所谓“样板戏”，原本是广大戏曲工作者的创作成果，并非江青的创造，只是被她窃取了去，作为沽名钓誉、篡党夺权的资本罢了。江青窃取了别人的创作成果，又把别人打成“反革命”，《红灯记》导演阿