

論戲曲表現現代生活

張 庚 著

中國戲劇出版社

1

論戲曲表現現代生活

張庚 著

中國戲劇出版社

一九五八年·北京

中国戏剧出版社出版

(北京王府大街64号)

北京市书刊出版业营业许可登记证出字第096号

工人出版社印刷厂印刷 新华书店发行

*

统一书号:10069·154 字数120,000 开本850×1168 1/32 印张5 $\frac{1}{4}$

1958年9月北京第1版第1次印刷

印数 0001—5000册

定价 (7) 0.56元

前 言

这个集子是我向党的“十一”献礼。这份献礼虽然微薄，但大部分都是我在跃进中间产生出来的东西。由于大跃进的高潮鼓舞了我，也由于全国剧团革命干劲，艺人、工作同志的忘我的劳动，使得戏曲在大跃进中间有了惊人的发展。这个客观的事实鼓舞了我，使我在短短的期间中间，写下了这些东西。这点文章当然也不算多，然而以我这样一个产量甚少的人来说，也就是突破自己的记录了。

关于戏曲表现现代生活，一直是我感到很大吸引力的一个问题。这些年来，总没有断了对它的研究，在我直接参加戏曲工作之前，是以研究新歌剧的方式来进行的；自从参加了戏曲的工作之后，我有机会接触了更多这方面的问题，因此每年也总要写一两篇这方面的文章。我之所以特别重视这方面的问题，是觉得表现新社会新人物的戏剧一定要和我们优秀的悠长的戏曲传统密切衔接起来才能获得更广大的观众。历史是不能割断的，中国的戏曲的传统，从内容到形式，也一定能够和光辉的，史无前例的新时代结合起来，发展成一种思想性和艺术性都更高的新戏剧。我这种信念在心里存在得很久，由于实践和接触，实际渐多，轮廓也逐渐明确起来，信念也更坚定起来。但是只有这次大跃进才把许多我认为必须多年才能够做成、不可能在短期间想望的事一下子

完成了。我很兴奋，生逢这种一天当二十年的时代，前辈人几辈子也看不到的变化我们能在短短的时间里亲身经历了。作为一个做研究工作的人来说，这是一种莫大的幸福；应当努力把这些生龙活虎的实践经验变成理论，反过来促进实践。我的能力虽然很差，但是经常随同着全国许多做戏曲工作的同志们一道，互相交流、座谈、观摩、讨论、以至于热烈的争辩，的确使我的眼界大开，思想也解放多了；在工作中间，又得到几位领导同志经常的指示和亲切的关心，有许多时候，他们还亲自领着我们开会来研究问题，解决问题，这些都给我思想上很大的提高。这些文章的能够写出来，是和他们的领导分不开的。

当然，我仍然还存在着不少的迷误。但是由于有党的领导、许多共同研究同志的商讨和全国戏曲丰富多采的实践，我是有信心在戏曲工作中间使自己的意见更切合实际、更全面、更准确的。

虽然这里面的文章有些写在各个不同的年月，有深浅不同的认识，因而片面性以至错误的地方还不能避免，但为了心里有一种向党献礼的强烈要求，也就终于大胆地拿出来了。我希望，并且相信，同志们一定会不客气地给我许多宝贵的意见的。

作者 1958年8月23日

目 次

关于方针政策

一定要重視總結經驗和交流經驗.....	1
讓戲曲更多更好地反映現代生活.....	6
戲曲必須多表現現代生活.....	9
新戲曲隨着人民的時代飛躍前進.....	12
表現現代生活是新戲曲的方向.....	16
關於社會主義的新戲曲.....	21
新戲曲在邁步前進!.....	32

关于艺术原理

論新戲曲的內容和形式.....	47
-----------------	----

关于剧目和編劇

新戲曲的大躍進.....	64
戲曲編劇在表現現代生活方面的問題.....	73

关于表演

戲曲表演問題.....	99
-------------	----

劇 評

評劇《三里灣》觀后感.....	138
《白毛女》和《紅仙女》.....	144

一定要重視總結經驗和交流經驗

——“戏曲表现现代生活座談会”開幕詞

一九五七年，文化部認為在兩次劇目會議之後，挖掘傳統已到一定火候，應當及時提出現代戲的問題。在上海辦第三次講習會時已提了個頭。整風以來，特別是大躍進以來，由於客觀形勢的推動，現代戲風起雲湧，創造之大胆，數量之多，形式的多種多樣，規模之大，都是空前的，裡面有些事情是過去我們不敢想的，現在却已經初步實現。如京戲表現現代生活，過去我們在理論上一直沒有明確，在實踐上過去雖也有些個別的試驗，但由於條件不成熟，也沒有得到一致的公認。這次卻不同，演出成功了，而且還不是一個劇團得到成功。至於許多對表現現代生活有經驗的劇種在表現社會主義的新生活方面就有更多的創造。拿這次我們看到的這些戲來說，它們在舞台上所表現出來的東西，的確確不是我們從前表現現代生活的水平所能達到的，而是更大的發展。比如過去在舞台上表現共產黨員，表現支部書記，表現村長，以至表現新的人，問題都是較多的；但這次却不只是一個戲，而是很多戲在表現這一些人物上，被公認為成功，這無疑是舞台上的新氣象。又如在運用傳統，運用程式方面也有很多創造，這些在過去多次試驗中都沒有得到顯著成績的，這次卻獲得了很多新的經驗。

这次还有一个最大的特点，是上山下乡的演出活动很普遍。过去在抗日战争，解放战争中剧团是经常上山下乡的，但那时仅限于解放区，这次却是全国性的，并且是和广大的群众业余戏曲活动相结合，声势非常浩大的。丰富的创造当前，所以中央文化部决定召开座谈会，来交流经验，推动这个运动。

这个运动声势浩大，气象蓬勃，但也不是非常平衡的，有些地方，有些剧种，或者有些剧团，由于各种原因，还没有对表现现代生活多作尝试。有的地方还有许多顾虑；有些地方对表现现代生活在敢想、敢作、敢于创造这一点上也还差些。因此，我们感到迫切要把这个工作向前推动一步，要使它更加普及。现在在座的以及有些这次没来的剧种、剧团有了很突出的成绩，有了过去未曾达到的一种水平；但在有些地方，这里已解决了的问题，那里还没解决，又有的在这方面解决的问题多，有的在那一方面解决的问题多，大家互相交流还很不够，就是说先进经验的普及，先进经验的传播，作的还不够。因此，我们觉得开这样一个会非常必要。要传播和普及先进经验，要在我们现在这样一个基础上，更广泛地推广戏曲表现现代生活的运动，因为现在在大跃进中间全国六亿人口出现了许多先进的事，先进的人，我们这个时代新的戏曲工作者是有责任把它表现出来的。因此这个会是一个普及的会，是一个交流经验的会，是互相学习，互相提高的会，是一个要把我们的运动更加推广的会，这就是我们开会的目的。

另外一点，在表现现代生活这个工作上我们是有一部很长的历史的。从辛亥革命那时开始，就是配合革命的任务，用戏曲来表现新的生活。那时上海搞了很多戏，北京京戏和广东粤剧都有

这种經驗；五四时期，抗战时期，解放初期都从实践中取得了这方面的丰富經驗。我們在座的有的剧种表现现代生活有很长的历史，比如滬剧、楚剧、閩剧、評剧在这方面都有很多經驗。由于过去种种客观情况的限制，这些宝贵的經驗沒有得到很好的总结，有許多实际上是已經解决过的問題，由于沒总结，屡次当作一个新的問題提出来。由于我們缺乏总结，就造成一种错觉，好象表现现代生活的經驗是非常貧乏的，沒有一定傳統的，其实我們有很多經驗，有相当长的传统，由于很多經驗沒总结，就使一些人产生了一种想法，觉得现代戏是不經久，是站不住脚的，只有在革命高潮中間才行时；现在大跃进高潮中戏曲表现现代生活很吃香，高潮过去了，到了平时，我們表现现代生活的戏是不是还会这样吃香呢？有些同志就产生了顾虑。我們想在这次来研究一下，过去是什么情况？现在是什么情况？我們怎样来巩固我們的信心？因此我們請較老的剧团带来了他們表现当代生活的传统剧目，研究他們的經驗。

为什么过去表现当代生活的戏站不住脚？辛亥、五四、抗战，这几次运动都有个政治的原因：几次政治运动都是革命起来了，接着就轉为反动。表现现代生活本来是配合革命的东西，革命失敗了，搞这些戏的人就被抓、被杀，在座有經過这些时期的人都知道这种情况。参加过演剧队的人知道：在国民党那时候对我們演剧队是个什么态度？五四开始也是这样，五四以后受了一些资产阶级的影响，以及国民党对新文艺的敌视，戏曲中間所受五四的革命影响，到后来就不能生根，几次以来表现现代生活的戏在戏曲中站不住脚的最主要原因就是这个政治原因，而今天却与从前大大不同，这个原因已沒有了。这是一点。第二个原因就是过去

我們很不重視總結經驗，我們搞戲的都有這樣一個特點，你叫我到舞台上表演我願意、有辦法，叫我坐下來談一談，總結總結經驗，興趣就不大，這很吃虧。在我們的工作中有許多經驗被創造出來了，如果把幾十年的經驗分開來看，的確很不完整，如果把这些經驗認真地總結起來的時候，那就是非常完整的、有系統的經驗。當然我們不可能這樣設想：在一個月的短短時間內把所有的經驗都總結起來，我是說：我們要在這裡開一個頭，以後造成一種風氣。我們對古典的傳統那麼重視為什麼對現代戲革命的傳統就那麼不重視呢？我們應當很重視總結這段經驗，挖掘這段的劇本，很好地整理它，從裡面得到東西，如果把經驗總結好，就不會重復過去走過的彎路，我們就會把過去成功的經驗運用起來，使得我們更快地發展。

另外，運動發展有它的規律，革命運動是這樣，戲曲表現現代生活也是這樣，不能永遠一直往上升，它是一個波浪式的東西，但是這個波浪總的趨勢是越來越高。在運動中間群眾起來了，到了平時就會歸於一種平常狀態。在解放初期有這樣一種經驗，沒很好地掌握。那時現代戲真是蓬勃發展，但到後來來了個一條腿走路，現代戲搞很多，而對傳統重視不夠，不懂得學習傳統是為了表現現代；因此，那時搞很多現代戲就未免粗制濫造，離開了傳統，這是我們的一個經驗。這次提法有所不同，周揚同志有篇講話大家都看到了，我們要用兩條腿走路；要搞現代的東西，同時不可忘記整理傳統，以搞現代的為主，這是目的（不是立刻要在數量上要超過傳統節目）。整理傳統也為了這個目的。現在應當大大提倡現代戲，但是我們心中有數，我們一定要在許多作品中搞出一些比較好的，讓他站得住腳，同時我們並不放棄

搞传统的東西。这样一來，我們就不会有那种“当运动过去以后，新的东西站不住脚”的顾虑。因此我們一定要好好总结經驗。如何表现现代生活？如何更好地表现它？在这方面我們要更加重視，不能仅仅地以多为胜。多是需要，沒有多的，也不会出现好的；但光求多不求好不行，要在多中把較成功的搞得更好。这次看的戏就是比較优秀的，但还能更多地加工，使它更好。因此这次会要对这方面的問題討論一下：創作中存在的問題过去解决了多少？怎样解决的？有几种解决的办法？现在应当怎样做？应当怎样接受过去的經驗？

表现社会主义是新問題，我們如何解决？这里头的問題都可討論。但也不是說这次把所有問題全解决，这是不可能的。我們应解决一些目前大家認為比較重要的問題，有許多問題要留待以后，經過一定的实践，取得足够的經驗，才能解决，因此现在要抓重點問題，比如編劇問題就是重點問題之一，要拿出好的剧本来。

另外一点，这次討論希望同志們把各种各样的意見拿出来不要有顾虑。如果不是百家爭鳴，只有一种意見，那么，我們的討論是不会深刻的，不能切实地解决問題的。因为我們中国大，剧种多，情况不同，环境不同，有的在城市，有的在农村；剧种的历史有的长，有的短，有的传统深，有的传统浅；对象也不同：有的面向工人，有的面向农民，如果只有一种解决办法，恐怕不能很实在的解决問題，而且容易造成一些限制，本来是好意，反而得不到很好的結果。

当然我們这样多种多样的解决办法，不拘一格的解决办法，也有一个方向，就是一定要創造一种能够表现社会主义生活的民

族的新戏曲，这是我們总的方針，我們要在传统的基础上向前发展，不要把传统放在一边，这是总的方向，在总的方向下面，要同志们敢說敢想，把各种意见都发表出来。

为了使得我們的戏曲在表现现代生活上来一个大跃进，在很短的时间內取得新的空前的成就，使得我們全国的許多戏曲工作者，全国的观众对表现现代生活具有很大的信心、很大的兴趣，这是我們这个会所希望的。

1958年6月13日

讓戲曲更多更好地反映現代生活

在社会主义大跃进中，各地出现了許多表现社会主义新人新事的戏曲。这些戏曲，既表现了广大人民在社会主义建設中的干劲，又繼承和发展了戏曲的传统，用人民所喜聞乐见的形式表现出来，因此受到了观众的欢迎。这次的創作活动范围很广，許多剧种和剧团都在建設社会主义的热情鼓舞之下，大胆地进行了創造。多少年来戏曲改革工作上所不断努力以求达到的目标，现在初步实现了。在許多戏曲舞台上比較成功地表现了现代生活；成功地創造了共产党员、干部、和正面人物的有血有肉的形象；成功地运用了传统的表演方法来表现现代的人物；音乐上作到了又有創造又不脱离传统等等。这些成績，当然和戏改工作多年的努力分不开，但这次在大跃进中戏曲工作者的高度热情和敢想敢干的精神，实在是直接的促进力量。

文化部为了使这个运动更加普及，并且及时交流先进的經驗，让創作水平能更加提高一步，召集了全国性的戏曲表现现代生活的座談会，并調来了几个在表现现代生活上历史較长、經驗較多，在这次大跃进中有較成功的新創作的剧团来京，結合北京各戏曲剧团的新节目进行联合公演，以作观摩。这次的座談会和联合公演是很必要的，也是很及时的。戏曲表现现代生活的历史不能算短，从辛亥革命以来，每一次革命运动中总是掀起一个高潮，这些过去的高潮虽然因为种种原因而不能很好地繼續下去，但每次都留下了丰富的經驗。自从毛主席发表了《在延安文艺座談会上的講話》以来，特别是解放以后，成功的經驗尤其多，但也仍然沒有进行認真的总结。以致它的历史虽然长，經驗虽然多，却仍旧在点点滴滴、不成系統的状态中間，沒有提升到理論的高度。这使得戏曲在表现现代生活的方面，有时不免重犯以前犯过的毛病，或着重去摸索前人已經解决的問題，这样使得应当前进得快些的工作步調反而慢了。这次的座談会和公演无疑地能在总结和交流經驗上得到很多成績，对戏曲表现现代生活起促进作用。

但是现在也还有些人对它缺乏信心，認為现代戏在艺术水平上总不及传统剧目，不能吸引观众；又認為现代戏现在虽然很轰动，但这是在运动高潮之中，当高潮一过去，它又要不吃香了等等。这些看法是很表面的、很錯誤的、也是很有害的。

戏曲在表现现代生活的发展上，也和别的任何运动一样，不能是直綫上升的，而是有时偏于数量方面的发展，而接着又会出现质量上的提高。解放以来，曾經有些人不懂这个道理，看见解放之初现代戏在观众中很受欢迎，就以为传统剧目沒有用了，只

想上演百分之百的新剧目，这就形成了粗制滥造，大大损伤了观众对于现代戏的热情，反而影响运动的进展。如果我们懂得了运动的这种规律，能够在广泛普及的基础上及时地、适当地作好巩固与提高的工作，戏曲舞台上是会不断涌现为观众所欢迎的现代新剧目，并会逐渐积累成批保留剧目。

这是不是說我們应当少搞些普及，多搞些提高呢？不是。我們必須多多下乡上山，将新的剧目送到工厂农村中去，并且多多协助那些工厂农村的业余戏曲活动。不仅仅帮助它們成长，而且从他們的創作中間吸取养料，这样，我們专业戏曲团体的創造才会得到取之不尽用之不竭的生命力。重視劳动人民在建設社会主义中間所产生的文艺，并且把它們和我們的专业創作互相交流，学习它們，提高它們，这是保証我們新戏曲永不脫离群众，永远創作力充沛的不二法門。

另外一点是：承認传统，不只是承認传统剧目在上演剧目中的一定比例的問題，而且还是一个必須从传统出發的問題。不从传统出發，就是违背了群众的欣赏习惯，就是脫离群众。但既然是“出发”就得往前走，如果認為一步也不能离开传统，那就无法表现那些过去沒有，只有今天才有的新人新事，这同样也是脫离群众。

在大跃进中，戏曲反映了多方面的新生活，也創造了多种多样反映新生活的手法。我們應該十分重視这种被解放了的創造力，大大加以发扬，从而使我們的戏曲艺术获得新的繁荣和发展。

（原載1958年6月28日《人民日報》）

戲曲必須多表現現代生活

最近，中央文化部举办了現代題材戲曲的聯合公演，結合觀摩還召集了戲曲表現現代生活的座談會。它的重要性何在？值不值得青年們注意？這些問題是我在這裡想談一談的。

戲曲，是我國一種古老而為廣大人民群眾所熱愛的藝術形式。戲曲藝術有着悠久的歷史，積累了豐富的遺產。最近紀念的關漢卿，便是我國第一流的大戲劇家，他的作品是世界上最偉大一流的作品。自他而後，又出了許多有名的劇作家、演員、戲曲音樂家。戲曲發展至今天，無論從文學、音樂、表演、舞台美術各方面來說，都是世界上第一流的藝術。

我們黨早就重視了戲曲，但也指出了戲曲的弱點和缺點：它善於表現古代生活而不善於表現現代生活；它所表現出來的思想感情，雖然基本上是人民的思想感情，但也夾雜許多封建性的糟粕。因此毛主席早在抗日戰爭時期就提出了“推陳出新”的方針，解放以後，又增加了“百花齊放”。這些年來，戲曲界秉着毛主席這個方針，一面整理傳統劇目，一面創造新的劇目，獲得了很大成績。

創造新的表現現代生活的劇目是在戲曲改革工作中頭等重要的工作。自從這次黨的八大二次會議的決議上明確提出“創造社會主義的民族的新文化”以後，這個任務就更重大了。無疑地，我們的任務就是創造社會主義的新戲曲：它既是老百姓所喜聞樂見的，又是表現社會主義新生活的。

戏曲表现现代生活的实践，在解放初期就有了許多成績。当时許多戏曲剧种都作了許多創造性的工作，留下一批上演不衰的节目：如《小女婿》、《刘巧儿》、《罗汉錢》、《李二嫂改嫁》、《两兄弟》、《梁秋燕》等都是。这些剧目既表现了解放以后各年代里人民所进行的大改革和其中的階級斗争、先进与落后的斗争，也表现了其中的典型人物：如杨香草、刘巧儿、小飞娥等。这些人物现在也已經和古典剧中的著名人物如王宝釧、柳迎春、穆桂英等同样成为家喻戶曉的了。

但这只能算是开头。因为这些剧目中間的主人公还只是求个人解放的人物，他們觉悟程度还不是很高，也还不是那么勇敢；他們不过是刚刚有了初步觉悟的人物而已。要拿这些人物和董存瑞、黄繼光、刘胡兰这些不朽的人民英雄相比，那就还很不够。因此，这些新节目的出現，这些新人物在观众中間的被承認，只能說是新戏曲成功地跨出了第一步。

戏曲界并没有松懈他們的努力。这些年来，繼續着解放初期的成績又作了許多的創造，特别是批判了輕視傳統的錯誤思想，大力挖掘和整理上演优秀传统剧目之后，老艺人都把他們拿手的艺术传給了下一輩，舞台上出現了不少优秀的青年演員，艺术水平也普遍提高了。

大跃进以来，戏曲也发出了它的光芒，也在飞跃前进。过去誰都說京剧是一个古老剧种，不能表现现代生活，但在大跃进中，中国京剧院上演了《白毛女》，获得了巨大的成功。接二连三地各地京剧都表现了现代的生活，获得了普遍的成功。京剧不能表现现代生活的迷信打破了，各种地方戏更不必說。它們不仅仅表现现代生活，而且还及时地配合任务：上十三陵，就能歌頌

十三陵的劳动英雄；上工厂，就能歌颂技术革新的模范；上山就歌颂高山流水；上街就宣传除四害讲卫生。这些配合当前任务的小戏，不只是在政治上好，有许多在艺术上也很优秀，能够成为保留节目。如这次联合演出中的湖南花鼓戏《张四快》、闽剧《劝导员》，还有前些时来京汇报演出的浙江越剧《关不住的姑娘》，就是其中的几个。

不仅如此，他们还排出了大的剧目，如豫剧的《刘胡兰》、沪剧的《母亲》都表现了不朽的革命英雄。特别是由于这些剧团的演员、导演同志，长期以来深入群众，懂得了而且深深感染了群众中间的革命感情和革命气概，他们所演出的戏都是热情蓬勃，深刻动人的。许多观众看了《母亲》之后，感动得止不住流泪，又有许多观众反映，豫剧的《刘胡兰》所表现出来的革命气概和感人力量，比新歌剧的《刘胡兰》强烈得多。这不能不说是戏曲表现现代生活的新成就。

在运用传统方面，也有更大的进展。过去许多看起来别扭的“话剧加唱”是没有了，在唱腔方面，几乎都作到了既能表达较复杂的新感情，又听起来非常熟悉顺耳，并不感觉脱离传统。在表演上，运用传统的舞蹈和表演程式来表现新的人物也很切合。在这方面比较突出的除了京剧《白毛女》之外，湖南花鼓戏《三里湾》也给人們以十分新鲜的感觉。它们看起来既是传统的，又是崭新的，既是老百姓所熟悉的，但所表现的又都是新人新事。

当然，戏曲在表现现代生活上，这些令人喜爱的新成就也还是幼苗，它们比起一般的传统节目来虽然不差，但是比起那些最优秀的古典剧目却还赶不上，还不及它们的鲜明、生动、洗炼、令人永不忘怀。但这是不奇怪的。优秀的古典传统剧目是经过几