

<<程砚秋戏剧艺术三十讲>>

图书基本信息

书名：<<程砚秋戏剧艺术三十讲>>

13位ISBN编号：9787802522251

10位ISBN编号：7802522250

出版时间：2010-1

出版时间：华艺出版社

作者：程永江

页数：271

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<程砚秋戏剧艺术三十讲>>

前言

《程砚秋戏剧文集》再版本即将付梓，同时，拙作《程砚秋戏剧艺术三十讲》亦将开印。

《程砚秋戏剧文集》在初版面世6年之后，即先严砚秋先生诞辰105周年之际为什么要刊印再版本？对此，我在《（程砚秋戏剧文集）再版前言》中已有简述。

作为戏剧门外汉的我为什么不揣谫陋地欲将《程砚秋戏剧艺术三十讲》一并付印？现将初衷告白于下：

在受命于先慈遗嘱而编辑先严文集的过程中，我拜读逐渐收集起来的先严的篇篇手稿，有如接受耳提面命，不但为您饱含着丰富舞台实践经验、深入浅出的戏剧理论而折服，为您充满艺术辩证法的、令人拍案叫绝的睿智所打动；更感到您对戏剧艺术理论的梳理与阐发，您对干扰戏剧艺术健康发展之时弊的针砭，就像是针对今天而讲，具有发人深省的前瞻性、预见性，是指导我们走出当今诸多困惑的真经！所以，从编辑《程砚秋戏剧文集》初版起，我便开始记写学习这些珍贵文献的随笔，8年多来不曾中辍。

至2008年祭奠先严逝世50周年活动结束后，应华艺出版社之约，开始把这些学习笔记划分为21个专题，整理成30讲的“导读”，作为学习汇报，谨献给热爱程派艺术、热爱程学的广大读者。

说是“导读”，其实仅是学习心得而已。

我虽生于梨园之家，但自己的专业与此差距很大，对于戏剧艺术、戏剧艺术理论，我的确是个门外汉，本不该班门弄斧，谈戏说艺。

之所以不顾“良工不示人以朴”（《后汉书·马援传》）的古训，将这二十几万字提供给读者参考，是因为京剧式微令我难以容忍，一些糟蹋京剧事业的说法和做法更使我如鲠在喉。

于是，我把自己这些年联系戏界眼下实际，学习先严文献的心得和盘托出，恳望内外行专家和朋友们不吝教正。

希望这些文字能够为学习程学、传承程派艺术力尽绵薄，能够为大家研读砚秋先生的文献起到一些抛砖引玉的作用。

这本《三十讲》是按照我自己的学习体会，把《程砚秋戏剧文集》所辑录的100篇文献分成专题来介绍的，是一种横向阐述。

为使大家对砚秋先生戏剧理论的发展进程能有一个纵向了解，30讲之后附录了国家语委《现代汉语规范词典》课题组钮葆先生撰写的《试述程派艺术的形成、发展与历史分期》，以飨读者。

除此之外，钮葆先生还在本职工作的百忙之余，放弃节假日休息，协助我梳理归纳文献资料，调整专题布局，进行文字推敲，并完成了《程砚秋戏剧文集》修订版的校勘。

师爷爷陈德霖老先生的嫡孙陈志明先生也认真审读了全部书稿。

在此，我要向为弘扬程派艺术、弘扬程学的“志愿军”钮葆先生、陈志明先生致以诚挚的谢意！初稿草成后，年届耄耋的李金鸿师兄、江新蓉师姐悉心审阅，继而欣然命笔，分别为《程砚秋戏剧文集》作序、作跋，凝聚着老艺术家们的殷殷之望，实在令我心头湿润！华艺出版社的领导和编辑为《程砚秋戏剧文集》的出版付出了大量心血，于此一并谨致谢忱！

程永江 2009年10月25日

<<程砚秋戏剧艺术三十讲>>

内容概要

《程砚秋戏剧艺术三十讲》主要内容有程派艺术的本源、从陈德霖、王瑶卿到四大名旦、攻玉之旅（一）：砚秋先生赴欧考察戏曲音乐之缘起、攻玉之旅（二）：砚秋先生在欧考察戏曲音乐综述、攻玉之旅（三）：戏曲改进基本思路的形成、攻玉之旅（四）：常被京剧界忽视的一部重要论著、攻玉之旅（五）：“程式”恪守与突破的辩证、攻玉之旅（六）：建造“新屋”与修葺“旧屋”的辩证、攻玉之旅（七）：《（清代燕都梨园史料）序》给我们的启示、抗战前后砚秋先生对正确戏剧理念的践行等。

<<程砚秋戏剧艺术三十讲>>

书籍目录

序前言 研读真经，走出困惑第一讲 程派艺术的本源——从陈德霖、王瑶卿到四大名旦第二讲 《程砚秋戏剧文集》前4篇文献简介第三讲 攻玉之旅（一）：砚秋先生赴欧考察戏曲音乐之缘起第四讲 攻玉之旅（二）：砚秋先生在欧考察戏曲音乐综述第五讲 攻玉之旅（三）：戏曲改进基本思路的形成第六讲 攻玉之旅（四）：常被京剧界忽视的一部重要论著第七讲 攻玉之旅（五）：“程式”恪守与突破的辩证第八讲 攻玉之旅（六）：建造“新屋”与修葺“旧屋”的辩证第九讲 攻玉之旅（七）：《（清代燕都梨园史料）序》给我们的启示第十讲 抗战前后砚秋先生对正确戏剧理念的践行第十一讲 对新中国的京剧事业充满希望与信心第十二讲 累计历时16个月、行程5万里的“取经之旅”概述第十三讲 “取经之旅”的历史贡献第十四讲 《演戏须知》：程学戏剧表演理论总纲第十五讲 从对《梨园原》的继承到对“四功五法”的诠释第十六讲 《戏曲名词研究》：坚持厘清概念，反对炒作概念第十七讲 与戏曲唱念相关的语音知识简介第十八讲 声一情一美一永：歌唱的基本原则第十九讲 普通话与戏曲音韵第二十讲 皮黄的辙与曲韵之比较第二十一讲 简介砚秋先生论唱腔第二十二讲 简介砚秋先生论创腔第二十三讲 做功艺术综述第二十四讲 关于水袖功第二十五讲 关于“身上”的事第二十六讲 关于“悲剧的哭”第二十七讲 由《谈窦娥》看砚秋先生的悲剧思想第二十八讲 实事求是，有的放矢——介绍砚秋先生一篇未发表的遗作第二十九讲 砚秋先生戏剧教育思想综述第三十讲 《程砚秋戏剧文集》100篇文献内容归类附录：试述程派艺术的形成、发展与历史分期跋

<<程砚秋戏剧艺术三十讲>>

章节摘录

在七八十年前的旧中国，作为一个阅世不深的民间年轻艺人，想要出国考察戏曲音乐，谈何容易！可砚秋先生却于1932年1月中旬至1933年4月上旬成功地进行了为期近15个月的赴欧戏曲音乐考察，回国后仅一个多月便写出了颇有见地的《程砚秋赴欧考察戏曲音乐报告书》，“公开提交于社会”，成为我国把京剧艺术介绍到欧洲、直接与欧洲戏界同人进行戏曲音乐沟通的第一人（此前此后几年，梅兰芳先生去的是日、美、苏，没有去欧）。

砚秋先生为什么能够实现并成功此行？这同先生为什么要出国赴欧考察一样，也是由主观、客观两方面原因决定的。

从砚秋先生自身条件来说，十多年来持之以恒的诚实、辛勤劳动，使他具有了一定的经济实力，能够支付那次自费出国考察的各项费用；十多年来持之以恒的刻苦学习与勤奋思考，使他具备了包括初级外语能力在内的进行出国考察的学养和胸襟；十多年来持之以恒的改进旧剧目、编演新剧目，仗义疏财，刚正不阿，使他在梨园界、在社会上、在国际友人心目中具有了很强的人格魅力，人们愿意欢送他、迎接他去考察，因而使他赢得了出国考察的机遇。

砚秋先生能够成功此行的客观原因同样是非常重要的。

我们知道，砚秋先生一向交友慎重，不媚官，不媚富，更不结交黑道，但这并不等于他不广泛、深入地同中外进步知识分子、进步艺人以至正派的普通观众交往。

岂止交往，他是诚恳地以这些人为知己、为师友的。

而正是这些人帮助他成就了这次赴欧考察。

比如：——李石曾。

砚秋先生这次赴欧考察正是李先生主动联系、积极促成的，这在本讲介绍的4篇文献中已有明证，本处不再赘说。

李先生之所以要积极促成砚秋先生赴欧考察，是因为他看到砚秋先生是稳健实现中国戏曲“摩登化”的真正栋梁之材。

在这一点上，李先生是当之无愧的伯乐。

的确，他是国民党的元老，新中国成立后他也没有回到祖国大陆来，但我们不该因此而抹杀他在历史上的进步作用。

他比砚秋先生年长二十三岁。

从五四运动前到上个世纪20年代初，他发起和组织赴法勤工俭学运动，为中法文化交流做出了很大贡献。

1913年他因组织“留法俭学”，险遭袁世凯拘捕；1926年他因支持学生爱国运动，在“三一八惨案”后与李大钊同志一并遭段祺瑞政府通缉。

1929年，国民政府派李石曾先生等到东北斡旋，劝说东北军“易帜”，服从于国民政府，以利国家统一。

当时，砚秋先生正在东北演出《四郎探母》《文姬归汉》等宣扬民族团结的剧目。

于是，两人在东北相识。

此后，两人就戏曲改良、戏曲的社会价值等问题书信探讨较多，也较深入，成为知己。

1931年7月12日，李先生聘请砚秋先生和金仲荪先生担任戏曲音乐院南京分院副院长。

这些交往对青年程砚秋眼界的开阔、思想的进步无疑起了重要的推动作用，这是他自觉、自费赴欧考察的动力所在。

所以，直到1957年9月20日砚秋先生在所写的入党《自传》中仍明确说：“听李君常常讲世界和平、国内和平等等的言论……一切言论行动给我很好的印象。

”——金仲荪。

金先生比砚秋先生年长二十五岁，他于1906年与张同伯、秋瑾等密议在浙东举义；1912年，他加入中国国民党，被选为宪法起草委员，参加中国第一部宪法——祈年殿民元宪法起草；1923年，因斥责曹锟贿选无效，愤而退出政界。

1945年3月1日，距抗战胜利已不足半年，金先生贫病交加撒手尘寰，留给这个世界的最后一句话是：

<<程砚秋戏剧艺术三十讲>>

“日本投降，告诉我一声。

”他于1922年就与砚秋先生相识，1924年受罗瘦公老先生临终嘱托，整个后半生都奉献给了程派艺术的形成和发展，对砚秋先生的影响比李石曾先生要早得多，具体得多。

《梅妃》《文姬归汉》《荒山泪》《春闺梦》等优秀剧本都是金先生为砚秋先生创作的。

所以，砚秋先生在总结《荒山泪》《春闺梦》的创演缘起时说：“金先生是一个从政潮中警醒而退出来的人……我先后受了罗金二位先生的思想的熏陶，也就逐渐在增加对于非战的同情。

加上近年来我对于国际政情和民族出路比较得到一点认识，颇有把我的整个生命献给和平之神的决心，所以金先生也更乐于教我。

因此，《荒山泪》和《春闺梦》就出世了。

”（《检阅我自己》）我们完全有理由认为：如果没有金先生的鼎力相助，砚秋先生难于在短短几年里就能对戏曲的合理改良做出那么多重大贡献，难于在戏曲的社会价值方面形成那么精辟的见解，因而也就难于得到李石曾先生的高度重视，积极促成砚秋先生赴欧考察之事。

再有，南京戏曲音乐院北平研究所编行的《剧学月刊》于1932年1月创刊，金先生任主笔。

正是由于金先生慧眼独具和敬业忘我，才保证了砚秋先生在欧考察期间发回来的一篇篇关于戏曲音乐方面的文章得以及时编发刊行，从而使得那次赴欧考察很快就形成了较大的社会影响。

<<程砚秋戏剧艺术三十讲>>

编辑推荐

《程砚秋戏剧艺术三十讲》：谨以此书纪念京剧艺术大师程砚秋先生诞辰105周年。

<<程砚秋戏剧艺术三十讲>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>