

《御霜实录：回忆程砚秋》 pdf epub mobi txt 电子书

《御霜实录：回忆程砚秋》是一部全面、深入展现京剧艺术大师程砚秋先生艺术人生与人格风范的珍贵文集。该书并非传统意义上的个人传记，而是通过汇集其亲友、弟子、合作者以及文艺界知名人士的多篇回忆文章，从不同侧面、多个视角，立体地勾勒出这位京剧程派艺术创始人的真实形象。书名中的“御霜”取自程砚秋先生的字号，寓意其艺术如傲霜之花，清雅高洁，坚韧不屈，恰如其人其艺的精神内核。

本书内容极为丰富，涵盖了程砚秋先生从坎坷的童年学艺，到崭露头角、创立独树一帜的程派艺术，直至其艺术巅峰与人生后期的诸多经历。文章作者包括了翁偶虹、吴祖光、冯牧、新风霞等文艺界大家，他们的回忆不仅细致刻画了程先生在舞台上塑造的无数经典悲剧女性形象，如《锁麟囊》之薛湘灵、《荒山泪》之张慧珠，更生动记述了他在台下钻研声腔、革新表演、严谨治艺的点点滴滴。书中对“程腔”那幽咽婉转、若断若续、深邃曲折的独特创造过程有着诸多第一手描述，是研究程派声腔艺术不可或缺的宝贵资料。

尤为可贵的是，本书并未止步于艺术成就的颂扬，而是以大量真实感人的细节，展现了程砚秋先生高尚的人格品质。读者可以看到他在日伪时期毅然罢演、隐居务农的铮铮铁骨与民族气节；看到他热心公益、扶危济困的仁厚之心；看到他提携后进、传道授业的师者风范；亦能看到他与梅兰芳等艺术家的深厚情谊与艺术切磋。这些回忆共同塑造了一位不仅技艺超群，而且德艺双馨、思想进步的人民艺术家的完整风貌。

《御霜实录：回忆程砚秋》的文笔质朴而深情，史料翔实，情感真挚。它避免了神话式的拔高，而是通过亲历者的平实叙述，让一位有血有肉、有执着有困惑、有风骨有温度的艺术大师跃然纸上。对于京剧爱好者、程派艺术研究者而言，本书是深入理解程派艺术精髓及其人文背景的经典读物；对于普通读者而言，它也是一部能够触动心灵、让人领略传统艺术魅力与大师人格光辉的优秀作品。该书不仅是对一位艺术宗师的深切缅怀，更是对以他为代表的、追求艺术极致与人格完美的文化精神的传承与致敬。

《御霜实录：回忆程砚秋》以亲友故交的集体记忆为经纬，生动再现了京剧大师程砚秋的艺术人生与精神世界。书中收录的回忆文章多出自与程砚秋有直接交往的文艺界同仁、弟子及家人之手，如欧阳予倩、梅兰芳等人的记述，提供了大量第一手的历史细节与私人视角。这些文字不仅勾勒出程砚秋在舞台上创造“程派”艺术的艰辛历程与卓绝成就，更深入挖掘了他洁身自好、沉稳坚韧的人格特质，以及他在民族危难时期所表现出的崇高气节。读者得以透过这些真挚的叙述，感受到一位艺术巨匠在时代洪流中的选择与坚守，其价值远超普通艺术评传。

本书在史料价值方面尤为突出，它有效填补了程砚秋研究中关于其日常生活、人际交往与思想转变的文献空白。诸多回忆者从具体事件入手，如程砚秋对剧本字斟句酌的严谨、对声腔身段的创新探索、抗战时期毅然罢演归隐务农的轶事，乃至新中国成立后积极投身戏曲改革的热忱，均被娓娓道来。这些细节相互印证，共同构建了一个血肉丰满、情感真实的程砚秋形象，使其不再仅仅是艺术史上的一个符号，更是一位有温度、有风骨的生命个体。对于研究京剧发展史、民国艺人生态乃至近现代文化变迁，本书提供了丰富而珍贵的原始材料。

从文学可读性而言，《御霜实录》虽为回忆文集，但整体叙事流畅，情感真挚动人。各位作者文风各异，或平实朴素，或深情缱绻，但共同点在于对程砚秋先生发自内心的敬重与怀念。书中没有过度的神化与拔高，而是在平实的叙述中自然流露其人格魅力。例如，对其性格中既刚直不阿又谦和待人的两面性，以及生活中简朴自律的作风，都有生动描述。这种多视角、多侧面的呈现方式，使得程砚秋的形象立体而复杂，让读者在了解其艺术贡献的同时，也能深入体味其处世哲学与人生境界，读来感人至深。

特别声明：

资源从网络获取，仅供个人学习交流，禁止商用，如有侵权请联系删除!PDF转换技术支持：WWW.NE7.NET

该书深刻揭示了程砚秋艺术成就的核心——其守正创新的精神。回忆者们不约而同地提到，程砚秋在深入继承传统的基础上，勇于根据自身条件和对人物的理解，对唱腔、表演、化妆、剧本进行全面革新。他创设的幽咽婉转、若断若续的独特唱腔，以及擅长塑造悲愤坚贞女性角色的表演体系，均来源于对生活的深刻观察与对艺术的极致追求。书中详细记录了他在创作《锁麟囊》《春闺梦》等代表作时的思考与打磨过程，展现了艺术大师如何将个人命运感怀与时代脉搏相结合，从而创造出具有永恒生命力的舞台经典。

《御霜实录》还凸显了程砚秋作为一位文化人的自觉与担当。多位作者回忆了他在民族大义面前的凛然选择，日伪时期拒绝演出、隐居京郊荷锄务农“耻歌寇盗学犁锄”的经历，是其高洁品性的集中体现。此外，书中也涉及他对戏曲教育、剧团管理的思考与实践，以及晚年积极学习新思想、致力于戏曲推陈出新的努力。这些内容表明，程砚秋始终将个人艺术与家国命运、文化传承紧密相连，其一生是不断追求人格修养与艺术境界同步升华的典范，为后世艺人树立了德艺双馨的楷模。

通过亲友的追忆，程砚秋严谨的治艺态度得以鲜活呈现。无论是对于一字一腔的反复锤炼，还是对于舞台表演的整体把握，他都力求完美。书中记载了他为琢磨一个水袖动作可以废寝忘食，为一句唱腔的韵味能够请教多方，甚至不惜推翻重来。这种近乎苛刻的艺术自律，正是“程派”艺术能够体系严谨、韵味醇厚的根源所在。回忆文字中蕴含的钦佩之情，也让读者深切感受到，真正的艺术高峰绝非偶然天成，而是无数心血与智慧的结晶，这对当今艺术工作者仍有极强的启示意义。

本书的编纂方式也值得称道，它将分散于各处的回忆文章系统辑录，并大致按时间或主题排列，使得读者能够相对完整地跟随程砚秋的人生轨迹。编者在保持文章原貌的同时，通过合理的编排，使不同回忆相互补充、印证，避免了单一视角的局限。此外，书中附带的一些珍贵历史照片与资料，进一步增强了视觉真实感与历史现场感。这种编纂体例，既尊重了史料的原始性，又兼顾了阅读的整体性与连贯性，为公众了解程砚秋提供了一部权威而亲切的读物。

在呈现艺术大师形象的同时，《御霜实录》也无意中折射出20世纪中国社会的剧烈变迁与京剧艺术的生存环境。从民国时期的繁华与动荡，到抗战时期的磨难，再到新中国成立后的改造与新生，程砚秋的艺术生涯始终与时代浪潮紧密交织。亲友们的回忆，从个人际遇的微观层面，反映了宏观历史背景下传统艺术家的生存状态、艺术抉择与精神历程。因此，这本书不仅是个人传记，也是一扇观察近现代中国文化艺术史的窗口，具有超越个体的历史认知价值。

书中对程砚秋与同时代艺术家如梅兰芳、荀慧生等人交往的回忆，也为研究京剧流派互动与艺坛生态提供了宝贵线索。他们之间既有艺术上的切磋竞争，更有道义上的相携相扶，特别是在民族危难之际的共同坚守。这些叙述展现了一个大师辈出的黄金时代里，艺术家群体之间良性的互动关系与共同的文化理想，有助于读者理解“四大名旦”等艺术高峰何以在那个特定时代涌现，其人文背景与行业风貌值得深思。

总体而言，《御霜实录：回忆程砚秋》是一部集史料性、文学性与思想性于一体的优秀人物回忆录。它通过亲历者的眼睛与心灵，成功地再现了程砚秋先生的艺术灵魂与人格光辉。对于京剧爱好者，它是深入了解程派艺术的必读之作；对于文史研究者，它是不可多得的一手文献；而对于普通读者，它则是一部能够带来艺术熏陶与精神感动的优秀传记。程砚秋“御风霜而独秀”的艺术与人生，在这本实录中得到了永恒而温暖的铭记。

=====
本次PDF文件转换由NE7.NET提供技术服务，您当前使用的是免费版，只能转换导出部分内容，如需完整转换导出并去掉水印，请使用商业版！