

中国艺术研究院 学术文库

新时期中国戏曲创作概论

何玉人 著

北京时代华文书局

新时期中国戏曲创作概论

何玉人 著

北京时代华文书局

图书在版编目(CIP)数据

新时期中国戏曲创作概论 / 何玉人著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2016.2
(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0780-3

I. ①新… II. ①何… III. ①戏曲创作—研究—中国—现代 IV. ①I207.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 007627 号

中国艺术研究院学术文库

新时期中国戏曲创作概论

著 者 | 何玉人

出 版 人 | 田海明 杨红卫

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰 岳 伟

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 [http: //www.press-mart.com](http://www.press-mart.com)

北京时代华文书局 [http: //www.bjsdsj.com.cn](http://www.bjsdsj.com.cn)

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 山东临沂新华印刷物流集团 0539-2925888

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710mm×1000mm 1/16

印 张 | 24.75

字 数 | 377 千字

版 次 | 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-0780-3

定 价 | 70.00 元

版权所有, 侵权必究

《中国艺术研究院学术文库》 编辑委员会

主 编 王文章

副主编 王能宪 田黎明 吕品田 贾磊磊

委 员	丁亚平	方 宁	方李莉	牛根富
	王列生	刘 托	刘梦溪	朱乐耕
	孙玉明	吴文科	吴为山	李 一
	李树峰	李胜洪	李心峰	宋宝珍
	欧建平	杨飞云	杨 治	杨 斌
	罗 微	骆芃芃	祝东力	项 阳
	资华筠	莫 言	秦华生	高显莉
	贾志刚	管 峻	(按姓氏笔画排序)	

《中国艺术研究院学术文库》 出版委员会

主 任 田海明

副主任 韩 进 杨红卫

委 员 王训海 余 玲 杨迎会 李 强
宋 春 陈丽杰 周海燕 赵秀彦
唐元明 唐 伽 贾兴权 徐敏峰
黄 轩 曾 丽 (按姓氏笔画排序)

总 序

王文章

以宏阔的视野和多元的思考方式，通过学术探求，超越当代社会功利，承续传统人文精神，努力寻求新时代的文化价值和精神理想，是文化学者义不容辞的责任。多年以来，中国艺术研究院的学者们，正是以“推陈出新”学术使命的担当为己任，关注文化艺术发展实践，求真求实，尽可能地从揭示不同艺术门类的本体规律出发做深入的研究。正因此，中国艺术研究院学者们的学术成果，才具有了独特的价值。

中国艺术研究院在曲折的发展历程中，经历聚散沉浮，但秉持学术自省、求真求实和理论创新的纯粹学术精神，是其一以贯之的主体性追求。一代又一代的学者扎根中国艺术研究院这片学术沃土，以学术为立身之本，奉献出了《中国戏曲通史》、《中国戏曲通论》、《中国古代音乐史稿》、《中国美术史》、《中国舞蹈发展史》、《中国话剧通史》、《中国电影发展史》、《中国建筑艺术史》、《美学概论》等新中国奠基性的艺术史论著作。及至近年来的《中国民间美术全集》、《中国当代电影发展史》、《中国近代戏曲史》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《中国音乐文物大系》、《中华艺术通史》、《中国先进文化论》、《非物质文化遗产概论》、《西部人文资源研究丛书》等一大批学术专著，都在学界产生了重要影响。近十多年来，中国艺术研究院的学者出版学术专著至少在千种以上，并发表了大量的学术

论文。处于大变革时代的中国艺术研究院的学者们以自己的创造智慧，在时代的发展中，为我国当代的文化建设和学术发展作出了当之无愧的贡献。

为检阅、展示中国艺术研究院学者们研究成果的概貌，我院特编选出版“中国艺术研究院学术文库”丛书。入选作者均为我院在职的副研究员、研究员。虽然他（她）们只是我院包括离退休学者和青年学者在内众多的研究人员中的一部分，也只是每人一本专著或自选集入编，但从整体上看，丛书基本可以从学术精神上体现中国艺术研究院作为一个学术群体的自觉人文追求和学术探索的锐气，也体现了不同学者的独立研究个性和理论品格。他们的研究内容包括戏曲、音乐、美术、舞蹈、话剧、影视、摄影、建筑艺术、红学、艺术设计、非物质文化遗产和文学等，几乎涵盖了文化艺术的所有门类，学者们或以新的观念与方法，对各门类艺术史论作了新的揭示与概括，或着眼现实，从不同的角度表达了对当前文化艺术发展趋向的敏锐观察与深刻洞见。丛书通过对我院近年来学术成果的检阅性、集中性展示，可以强烈感受到我院新时期以来的学术创新和学术探索，并看到我国艺术学理论前沿的许多重要成果，同时也可以代表性地勾勒出新世纪以来我国文化艺术发展及其理论研究的时代轨迹。

中国艺术研究院作为我国唯一的一所集艺术研究、艺术创作、艺术教育为一体的国家级综合性艺术学术机构，始终以学术精进为己任，以推动我国文化艺术和学术繁荣为职责。进入新世纪以来，中国艺术研究院改变了单一的艺术研究体制，逐步形成了艺术研究、艺术创作、艺术教育三足鼎立的发展格局，全院同志共同努力，力求把中国艺术研究院办成国内一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心。在这样的发展格局中，我院的学术研究始终保持着生机勃勃的活力，基础性的艺术史论研究和对策性、实用性研究并行不悖。我们看到，在一大批个人的优秀研究成果不断涌现的同时，我院正陆续出版的“中国艺术学大系”、“中国艺术学博导文库·中国艺术研究院卷”，正在编撰中的“中华文化观念通论”、“昆曲艺术大典”、“中国京剧大典”等一系列集体研究成果，不仅

展现出我院作为国家级艺术研究机构的学术自觉，也充分体现出我院领军国内艺术学地位的应有学术贡献。这套“中国艺术研究院学术文库”和编选的本套文库离退休著名学者著述部分，正是我院多年艺术学科建设和学术积累的一个集中性展示。

多年来，中国艺术研究院的几代学者积淀起一种自身的学术传统，那就是勇于理论创新，秉持学术自省和理论联系实际的一以贯之的纯粹学术精神。对此，我们既可以从我院老一辈著名学者如张庚、王朝闻、郭汉城、杨荫浏、冯其庸等先生的学术生涯中深切感受，也可以从我院更多的中青年学者中看到这一点。令人十分欣喜的一个现象是我院的学者们从不固步自封，不断着眼于当代文化艺术发展的新问题，不断及时把握相关艺术领域发现的新史料、新文献，不断吸收借鉴学术演进的新观念、新方法，从而不断推出既带有学术群体共性，又体现学者在不同学术领域和不同研究方向上深度理论开掘的独特性。

在构建艺术研究、艺术创作和艺术教育三足鼎立的发展格局基础上，中国艺术研究院的艺术家们，在中国画、油画、书法、篆刻、雕塑、陶艺、版画及当代艺术的创作和文学创作各个方面，都以体现深厚传统和时代创新的创造性，在广阔的题材领域取得了丰硕的成果，这些成果在反映社会生活的深度和广度及艺术探索的独创性等方面，都站在时代前沿的位置而起到对当代文学艺术创作的引领作用。无疑，我院在文学艺术创作领域的活跃，以及近十多年来在非物质文化遗产保护实践方面的开创性，都为我院的学术研究提供了更鲜活的对象和更开阔的视域。而在我院的艺术教育方面，作为被国务院学位委员会批准的全国首家艺术学一级学科单位，十多年来艺术教育长足发展，各专业在校学生已达近千人。教学不仅注重传授知识，注重培养学生认识问题和解决问题的能力，同时更注重治学境界的养成及人文和思想道德的涵养。研究生院教学相长的良好气氛，也进一步促进了我院学术研究思想的活跃。艺术创作、艺术与学术并行，三者在交融中互为促进，不断向新的高度登攀。

在新的发展时期，中国艺术研究院将不断完善发展的思路和目标，继续

培养和汇聚中国一流的学者、艺术家队伍，不断深化改革，实施无漏洞管理和效益管理，努力做到全面协调可持续发展，坚持以人为本，坚持知识创新、学术创新和理论创新，尊重学者、艺术家的学术创新、艺术创新精神，充分调动、发挥他们的聪明才智，在艺术研究领域拿出更多科学的、具有独创性的、充满鲜活生命力和深刻概括力的研究成果；在艺术创作领域推出更多具有思想震撼力和艺术感染力、具有时代标志性和代表性的精品力作；同时，培养更多德才兼备的优秀青年人才，真正把中国艺术研究院办成全国一流、世界知名的艺术研究中心、艺术教育中心和国际艺术交流中心，为中华民族伟大复兴的中国梦的实现和促进我国艺术与学术的发展作出新的贡献。

2014年8月26日

序

十多年前，何玉人出版了专著《新时期中国戏曲创作概论》，这是她在博士论文的基础上继续深入研究撰写的。该书出版后，受到学界的重视和好评。现在中国艺术研究院组织出版学术文库，何玉人对这部著作又加以丰富和充实，提交文库出版，我很高兴，表示热烈的祝贺！我曾为这部专著写了一篇序，经过十多年，戏剧界在创作和理论方面都发生了很大变化，何玉人在学术研究上取得了许多新的成果，因此在这里我也谈一些感想。

在原序中我曾讲到研究现状问题之难，现在看依然是这样。新世纪以来，戏曲理论研究的成果很多，出版的专著可谓汗牛充栋，但研究戏曲现状并有一定理论深度的著作相对还是偏少。研究古代的事情，多读书、跑图书馆，就可以解决问题；但是研究当代戏曲创作与理论问题，既要多读书、勤思考，还必须深入到实际中去，多看戏，多做调查研究，而且要把自己的理论观点放到实践中间去检验。对古人的作品做出臧否也需要慎重，也要有理论的勇气；但对当代的作品提出切实的批评就不但需要理论的修养，还需要承担更多的压力。但现状研究的重要性不言而喻，我们强调做学术研究要理论联系实际，研究古代也需要联系实际，而做现状研究则是更紧密的联系实际。

从中国戏曲研究院到中国艺术研究院，在研究工作中一贯重视理论联系实际，重视现状研究，这一学术传统也贯彻至今。何玉人曾长期做戏曲工作，从事过编辑工作、研究和理论评论工作，积累了很多实践经验；后考入

中国艺术研究院随我攻读博士，专业方向是戏曲创作论。根据当时戏曲事业的发展状况，结合她本人的专业方向，确定了博士论文的选题。在学习期间，何玉人认真听取各位前辈老师的指导，继承发扬“前海”的学风，经过博士三年的学习和不懈努力，理论水平有了很大提升。这部著作显示了她努力的成果。获得博士学位后，何玉人留在中国艺术研究院戏曲研究所工作，先后担任戏曲理论研究室副主任、主任，并承担很多社会工作。作为博士生导师，还担任硕士、博士生的培养和教学工作。根据需要，她也做古代戏曲的研究，担任《昆曲艺术大典·历史理论典》的副主编，并撰写了《昆曲的创作与理论》（合作）、《中国昆曲史》、《中国秦腔史》、《20世纪中国戏曲史通论》等著作，但始终是把现状研究放到重要位置上，并成为这方面的专家。我认为这是一种值得赞许的学术坚持换来的。

一部戏能在舞台上保留下来不容易，一部书能“保留”下来，在多少年之后仍然感到它还有价值，同样不容易。经过十多年，再来读这部书，我觉得作者对当时她关注的作家、作品的评价基本上没有失当，作者对作品成败得失原因的分析和全国戏曲创作状况的观察，仍可以给人以启示，对戏曲创作仍然有积极的借鉴意义，作者所提出的一些理论问题也仍然有继续深入研究的必要。

新时期以来，全国各地涌现出一批优秀的中青年剧作家，创作出一批有特色、有深度的作品，戏曲文学创作带动了戏曲艺术整体的发展。何玉人的这部专著论述了二十几位有影响的剧作家的创作，对他们的作品做出细致的分析。她不但读他们的作品，而且看这些戏的演出；不但读作者的文章，也读评论家及读者的评论；不但肯定他们的成就，也指出他们的局限和不足。据我所知，很多剧作家把何玉人看成“知音”。我认为这是研究当代戏曲应该具有的正确的学术品格。

在研究的过程中，何玉人不但认真学习张庚先生等中国老一辈学者的理论成果，而且努力吸收借鉴黑格尔、丹纳、苏珊·朗格等外国学者的观点和方法，因此视野比较开阔。能把对作家、作品的分析与历史传统、人文环境

和地域文化联系起来。这些篇章读起来使人感到活泼而有生气。

作者设立专章论述了“新时期戏曲创作的审美趋向”，指出许多作品之所以成功是因为作者从审美感受出发，具有较高的审美理想，因此能选择独特的视角，在创作中对审美价值有较高的追求。这些论述表明作者不满足于对作家作品的评价好坏，而是要上升到理论的、美学的层次。我想，戏曲理论与美学也只有与正在不断发展的戏曲创作的实践紧密结合起来才会是鲜活的。

这些年来，何玉人撰写了多篇理论文章和地方剧种史，她没有把这些新写的论文和研究成果集结起来交给“学术文库”出版，而是把这部专著增订再版，我想大概是作者对这部著作更为看重，它的增订再版应是一种总结和回望，作为再出发的一个阶梯。现在戏曲创作和戏曲研究都具备了比以前各时期都要好的条件，我也祝愿何玉人能不断进取，攀登理论研究的新的峰。

是为序。

安葵

前 言

在对新时期中国戏曲进行研究的過程中真实地感受到，20世纪80年代以来，戏曲艺术无论在文学、表演、导演、音乐、舞美等各个综合性因素上都有许多历史性地发展。戏曲艺术是一个庞大的体系，分支多，专业性强，要想把各个方面的新发展都纳入到个体的关注视野里，其实是无法做到的。鉴于此，本书选取了自己熟悉的领域进行研究探索，通过对新时期戏曲文学发展的关注，进入对新时期中国戏曲的研究。

在中国戏曲的研究工作中，文本是研究的基础，脱离了文本，戏曲研究就脱离了本体的轨道而进入其他领域。回顾历史可以发现，中国戏曲的发展是与文本的发展密切联系的。戏曲的历史是一部不断吸纳、融会和变革自身的历史。从元杂剧到明清传奇，再到近代、到新中国戏曲，每个时代它都在进行艺术的选择和深刻的嬗变，从内容到形式都发生着重大的变化。元杂剧的“四折一楔子”是对说唱的跃进。明清传奇的出现，特别是昆曲的成熟，使戏曲从内容到形式出现了全面提升的局面。近代以来，由于战乱的原因，戏曲发展受到限制，尽管如此，以京剧为代表的表演艺术家，将戏曲的表演艺术带进了一个精致的艺术世界。在戏曲走向成熟的过程中，戏曲文学在使得各艺术元素总和在“剧”的前提下，发挥了关键性的作用。古代戏曲有不胜举的文学剧本，其中，虽然不乏“烟花粉黛”和“神仙道化”戏，但是，以关汉卿为首的元杂剧作家群、以汤显祖为代表的明代剧作家们、以李玉为首的清代剧作家群和李同轩、范紫东等人代表的近代剧作家群，他们

以中国文化人的情怀，高举时代的大旗，亲近人民，热爱生活，崇尚真理，以炽热的感情留下了关爱人民、抨击黑暗的“气往轹古，辞来切今，惊采绝艳”的优秀作品。这些当之无愧的时代华美之作，艺术地展现了作家所处时代的思想、文化、军事、伦理、道德等多方面的社会景观。给后人留下了一笔巨大的精神财富。

新中国建立后，戏曲事业经历了“戏改”的洗礼，对传统剧目进行了审定，经过“去其糟粕，取其精华”的艺术过程，戏曲发生了重大变革，出现了对传统剧目进行改编的具有历史意义的工作。站在今天的角度来看传统剧目改编工作，不仅是对剧目本身的推陈出新，重在传统戏曲的继承找到了一条正确的途径。20世纪50年代，“三并举”剧目政策的实施，为现代戏的发展提供了政策依据，这个时期出现的一大批反映现实生活的作品，为中国戏曲在新的时代背景下持续发展，找到了源头。新时期的戏曲事业是中国戏曲的继续，是新中国成立以来，整个社会转入到改革开放，以经济建设为中心工作的新的历史时期这样一个时代背景下的戏曲。因此，戏曲在创作观念、创作手法、创作内容等方面都出现了与以往不同的局面，它经历了热潮、低谷、振兴和发展的复杂局面。在研究新时期戏曲创作的时候，将传统剧目的整理改编、新编历史剧和现代戏创作共同作为研究对象，及时捕捉、总结创作中出现的新情况、新问题，使得戏曲事业在飞速发展的时代洪流中寻求新的发展是该书的目的和愿望。

这本书试图把新时期以来戏曲创作的成就加以系统地论述，在对全国戏曲创作做宏观关注的同时，重点选择了一些在全国或省、市演出中较有影响的作品，以望通过这些作品反映出新时期戏曲创作的成就，探索戏曲创作的发展规律，从而为社会提供更多更好的作品。

新时期以来，戏曲界出现了许多优秀剧作家，他们的作品闪耀着时代的光彩，激荡着新时期剧作家热情地关注生活、拥抱生活的激情和勇气，他们为这个生气勃勃的时代奉献出了心血和智慧。本书选取了十位在全国有影响的剧作家，对他们不同的创作风格和独特的艺术表达方式进行了观照。风

格是成熟剧作家的象征，多样性的创作风格是成熟剧作家群体的象征，也是新时期中国戏曲发展、繁荣的重要表现。戏曲创作的过程，是剧作家用生命的体验、用情感的浇灌孕育而成的，在戏曲创作的实践体认一章中，用剧作家的创作经历，论述了戏曲作品是如何从生活到艺术的创作过程，如何实现对历史和生活的“诗化”过程。在戏曲创作过程中，通过审美理想的视角寻求、审美价值的意趣选择和审美感受的形象摹写，论述了新时期戏曲创作的审美表达。在对新时期戏曲创作的成因进行考论的时候，部分小节采用了通过具体地区的实例论述的方法，这样有利于解剖麻雀，起到以点带面的作用。特别是本书在新时期戏曲创作的历史新开拓一章中，对革命历史题材戏曲创作、少数民族戏曲创作和儿童戏曲创作做了系统的、开拓性的、有重要价值的论述和理论总结，是全书的重点章节之一。

新时期是一个动态的发展阶段，新时期的开端时间概念很清楚，到什么时间为止却是一个不确定的概念。但是如何界定这个概念并不重要，重要的是在这个百舸争流的时代潮流中，戏曲事业也在迅速发展，特别是国民经济全面好转以后，戏曲艺术在实践中不断出现一些新气象，十分令人欢欣鼓舞，所以对新时期戏曲的探索仅仅是个开头，将这个题目继续做下去将是十分有意义的。

目 录

序 / 1

前言 / 1

第一章 新时期戏曲创作总体格局（上）

第一节 北国风光：东北地区的戏曲创作 / 1

第二节 西北之风：西北地区的戏曲创作 / 9

第三节 黄河之声：黄河中下游地区的戏曲创作 / 18

第二章 新时期戏曲创作总体格局（下）

第一节 长江之浪：长江中下游地区的戏曲创作 / 34

第二节 西南风情：西南地区的戏曲创作 / 54

第三节 海洋回声：南部沿海地区的戏曲创作 / 67

第三章 新时期剧作家的创作及其风格特点（上）

第一节 郭启宏的戏曲创作 / 82

第二节 魏明伦的戏曲创作 / 86

第三节 郑怀兴的戏曲创作 / 92

第四节 盛和煜的戏曲创作 / 103

第五节 常剑钧的戏曲创作 / 107

第六节 姚清水的戏曲创作 / 114

第四章 新时期剧作家的创作及其风格特点（下）

第一节 陈亚先的戏曲创作 / 122

第二节 王仁杰的戏曲创作 / 126

第三节 周长赋的戏曲创作 / 133

第四节 罗怀臻的戏曲创作 / 147

第五节 齐致翔 徐蔡 陆伦章 姚金成 梁郁南 陈彦的戏曲创作 / 153

第六节 姜朝皋 刘桂成 王新生 李莉 陈明 陈涌泉的戏曲创作 / 162

第五章 新时期戏曲创作的体认

第一节 戏曲创作的理论回顾 / 172

第二节 戏曲创作的实践体认 / 176

第三节 戏曲创作的本质属性 / 187

第六章 新时期戏曲创作的审美趋向

第一节 审美理想的视角选择 / 199

第二节 审美价值的意趣追求 / 214

第三节 审美感受的形象摹写 / 227

第七章 新时期戏曲创作成因考论

第一节 文本继承的历史传统 / 242

第二节 人文环境的深层影响 / 255