

全国高等院校公共艺术课系列教材

丛书主编 陈旭光 叶志良

戏曲鉴赏

(第二版)

陈文兵 华金余 / 编著



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

全国高等院校公共艺术课系列教材

戏曲鉴赏

(第二版)

陈文兵 华金余 编著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

戏曲鉴赏 / 陈文兵, 华金余编著. —2 版. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2015
全国高等院校公共艺术课系列教材
ISBN 978-7-5663-1294-5

I. ①戏… II. ①陈… ②华… III. ①戏曲-鉴赏-
中国-高等学校-教材 IV. ①J805.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 034506 号

© 2015 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

戏曲鉴赏 (第二版)

陈文兵 华金余 编著

责任编辑: 汪友年 朱成器

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm×230mm 21.5 印张 397 千字

2015 年 6 月北京第 2 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1294-5

印数: 0 001-3 000 册 定价: 39.00 元

总 序

艺术，是一个美好而高贵的字眼。色彩斑斓的艺术世界，浩渺无垠而神奇迷人。

历史学家斯宾格勒在《西方的没落》中发人深省地写道：“我们若是要研究所有的历史，我们必须先解答一个迄今未提出的问题：‘历史为谁而存在？’”也许，现在我们也得提问：艺术为谁而存在？艺术何为？

无疑，艺术是人所创造和人所独有的，也是为人而存在的。德国伟大的诗人和美育家席勒曾经由衷赞美道：论勤奋你不及蜜蜂/论敏捷你更像一个蠕虫/论智慧你又低于高级的生物/可是人类啊！你却独占艺术。

艺术是人所特有的，是人类历史不可分割的有机组成部分，它在人类世世代代的繁衍承传中一直占据着优先的地位。多姿多彩的艺术世界是一个广阔的令人心驰神往的领域。从我们的“文质彬彬”的孔老夫子闻韶乐而“三月不知肉味”的沉醉忘我，从秦国善歌者秦青“扶节悲歌，声振林木，响遏行云”，韩娥鬻歌假食，“余音绕梁，三日不绝”的奇特效果，从张僧繇画龙点睛，神龙破壁而飞的神奇传说中……都不难窥豹一斑。而从西班牙阿尔塔米拉洞穴中琳琅满目的原始壁画，到青海大通孙家寨出土的新石器时代生气勃勃的舞蹈纹彩陶盆，从记述一个完整的劳动过程的原始诗歌《弹歌》，到“诗、歌、舞”三位一体、“三人操牛尾，投足以歌八阙”的“葛天氏之乐”，从大气磅礴，以“命运之神在敲门”的“敲门声”而扣人心弦、动人心魄的《命运交响曲》，到以扭曲、变形和夸张的艺术手法深刻表达了人类良知与人类和平之美好愿望的《格尔尼卡》……形形色色、丰富多彩的艺术都始终表现并深化、凝定着人类的情感、经验和感觉世界。

事实上，从古希腊雅典娜神庙镌刻的“认识你自己”的箴言开始，从作为人类童年时期心智之表现的、被马克思赞誉为后人“无法企及的艺术范型”的原始神话，到凸现人的崇高美、悲剧美或优美和“中和之美”的古典形态的艺术，到深入人的潜意识心理、表现现代人“恶心”、“惶惑”、“滑稽”、“荒诞”

等心态的现代艺术,到拒斥价值、消解意义,以反传统、反文化乃至反艺术为艺术旨趣的后现代艺术,艺术都始终凝结着时代文明、人类智慧和人性深度的最新成果,形象地记载并深化着人类对自己的认识和理解。正如美国艺术理论家约翰·拉塞尔曾经说过的那样:“正是艺术告诉我们所处的时代,也正是艺术使我们认识了自己。艺术提供娱乐,同时,而且更主要的是,它揭示真理。数百年来,在对许多至关重要的事件的影响上,艺术发挥的作用大于其他一切。它揭示了当今世界和未来世界之真理,它包罗了整个人类历史,告诉我们比自己更加聪明的人们在想些什么,它讲述人人都想听的故事,并永远固定了人类进化过程中多次关键性时刻。”

一部浩瀚而无穷尽的艺术史,就是一部人类心灵的形象化的历史。

艺术,是人类的永恒之梦,是人类永恒的精神家园。艺术作为人类一种高级的精神活动,艺术品作为人所独有的创造物,它巧夺天工,来自于自然而又高于自然。它是人类得以从中直观自己的本质力量的对象化客体,是人类的主体性、创造性、主观能动性的最高表现之一。正因如此,《美国艺术教育国家标准·绪论》中写道,“全世界各个民族都有一种追求意义的永恒需要——追求空间与时间、经验与事件、身体与灵魂和智慧之间的联系。一个没有艺术的社会和民族是不可想象的。正如没有空气便没有呼吸,没有艺术的社会和民族无法生存。”

在我们“长大成人”、“认识你自己”的漫漫人生旅途中,我们常常会像哈姆雷特那样陷入“生存还是毁灭……默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的困难……”的无尽的迷茫和痛苦。也许,人性不乏消极面,社会难免“物竞天择,适者生存”的残酷,人也常常难免由于“理性冲动”与“感性冲动”的分裂而成为“单面人”(马尔库塞语),然而艺术却是美好的。艺术是人类文明和人性深度的最根本表现,它陶冶和凝铸着人类的灵魂和良心,连接着人类的世代承传。它给人们以美好的希望和慰藉,它激发人们生活的勇气和毅力,它丰富和充实着人们贫乏的生活,净化并化解着人生的苦难、恐惧、绝望和悲剧,使人们勇于承受痛苦和悲伤。

艺术创造及艺术欣赏具有神奇的净化和消解的力量。同时,艺术又是一种使人们愉快和轻松的独特的源泉。它为人们提供在理解、发现和领悟过程中的“惊讶”、新奇和“陌生化”感觉,促使我们用新的方式看待自己,在更深的层次把握对事物的领悟,发现、更新并深化着我们的想象天地和心灵世界。我们常常能在启人心智、促人感悟的艺术中寻找先人留下的借鉴和启迪:人的本质和价值是什么?生命的意义何在?什么是健康美好的人性?人类的出路在哪里?我们可以从古希腊雕塑“米洛斯的阿芙洛狄德(维纳斯)”那高贵、尊严、不亢不

卑的眼神中阅读一部“活的人权宣言”，从米勒的《拾穗》、《晚祷》的沉静、凝重、苍茫中体会到劳动的伟大、人性的充实与平和；从《第五（命运）交响曲》中命运之神的敲门声感悟命运的残酷及人与命运抗争的崇高，从托尔斯泰的精美绝伦而思致甚深的小说中感受“心灵的辩证法”，从杜甫的“沉郁顿挫”中阅读一部民族的“诗史”和“心史”；从龙飞凤舞、虚实相生的中国书法艺术中感受超拔的气势与飘逸的神韵，体悟一种独特的民族文化精神；从蒙克《嚎叫》的“震惊”中聆听“大自然中传来的一声震撼宇宙的呐喊”，体味人生的莫名的煎熬和痛苦，认识到：人生之慨然担当“荒诞”的勇气实在比英雄悲剧式的牺牲和献祭还为可贵……

同时，艺术常常是时代精神的敏锐导体、文明变迁的内在动力，艺术风格类型的变迁往往对应甚至先行启示着文化文明的变迁。正如英国艺术理论家科林伍德指出的：“艺术在它的历史过程中经历的这些变化，并不是独立的艺术生活用它自己的辩证法开始它自己新的形式的表现而是整个的精神生活的表现……因此，没有艺术的历史，只有人类的历史。使艺术从一种形态转变到另一种作为这个历史继续的形态的力量不是艺术，它是那种在整个历史中显露自己的力量，是精神的力量。”因而，在漫漫的人类文明的途程中，艺术以新颖独特的视角向旧的思维观念发动挑战，它也以创造性思维方式不断地激发人的创造性思维，绵绵不绝地催化、孕育着新的人类文明果实。而且，艺术发展到今天，它还不断地更新着人类对它的理解，极大地拓宽着自己的领地，并且以它对活生生的当下的生活和现实的积极参与而焕发出勃勃的生机。艺术的价值与功能从没有像今天这个庞大的艺术家族那样，“八仙过海，各显神通”。艺术甚至可以成为一种潜能无穷的巨大的文化产业或文化工业，直接参与人类经济的再生产。的确，“在我们的生活中，艺术无处不在。它深化着生活，丰富着环境，改造着我们的生活经验。艺术还是一种强大的经济力量。从时装到每种产品的创意和设计，从建筑到表演业和娱乐业，艺术已经成为身价亿万产业。没有艺术，我们就无法生活——我们也绝不愿意过着没有艺术的生活。”^①

曾几何时，在一个商品气息和后现代氛围越来越浓厚的时代，人与艺术的关系问题，艺术存在的本体论依据等带有根本性的问题变得日益突出、尖锐。不正常的价值导向，轻视文化、不屑人文教养和艺术修养的现象并不鲜见。有些人仿佛忘记了艺术与人类的互为依存的本体性关系，忘记了艺术是人类的精神果实和文明之花，是为人而存在的。艺术仿佛成为奢侈品，美育与艺术教育似乎也可有

① 美国艺术教育国家标准·绪论。刘沛，译。舞蹈，2002，（05）。

可无。在全球化浪潮滚滚而来的工业化和科技理性的洪流中,作为发展中国家的中国,作为有着独特的人文精神传统和艺术范型、深厚的艺术实践积累的文明古国,理应更为注重人文精神的建设、艺术实践的深入与艺术教育的广泛普及。

十年树木,百年树人。人是一切之本。当代大学生,是人类文化、中华文明的重要传承者,他们的艺术修养、艺术鉴赏能力和人文素质,他们的内外宇宙世界和身心的平衡健康,对他们的一生,对中国的文化建设和文明发展,都是很重要很关键的。

为了加强当代大学生人文素质修养,国家颁发了关于深化教育改革、全面推进素质教育的决定,教育部也规定,非艺术类专业的大学生在校期间必须选修一门艺术类课程。为了配合这一高瞻远瞩的新战略和新举措,对外经济贸易大学出版社特组织全国部分高校艺术教师编写了这套“全国高等院校公共艺术课系列教材”。

这套教材除了一册概论性、总括性的《艺术导论》之外,其他各册,均以各个门类艺术为对象,阐述艺术基本原理,归纳艺术鉴赏特点,细读艺术经典名作和前沿作品,发掘艺术的人文意义,引导读者曲径通幽、会神览胜。

这套教材的编写宗旨在于通用于高等院校非艺术专业学生艺术鉴赏课的教学,故相应要求各卷书的撰写要立足鉴赏和普及,力求前沿和开放,而又务必明白通畅、通俗实用,能够引发当代大学生对艺术的兴趣,并适合于他们的学习阅读。

每本教材都设计了一些思考题。这些思考题大都关注基本原理或聚焦于具体的艺术作品,目的在于引发同学、读者更为开阔、深入的思考并着力于培养他们独立赏析、理解、分析艺术作品的能力。

现在,这套系列教材经过多方努力,终于陆续成型,奉献于老师、同学、读者面前。最终达到的效果如何,敬请读者专家批评指正,以便修订提高。

在古希腊,有一个耐人寻味的神话传说:狮身人面兽斯芬克斯雄踞于古希腊忒拜国城外的一座悬崖之上。智慧女神雅典娜教给它一个谜语。无论谁经过这里,都得猜这个谜语。谁猜不中谁就得被它吃掉。这个谜语说:“早上的时候用四条腿走路,中午的时候用两条腿走路,晚上的时候用三条腿走路。在一切的生物中,它是惟一的用不同数目的腿走路的生物。腿最多的时候,正是速度和力量最小的时候。”无数的人猜不出谜语而被斯芬克斯吃掉。然而,终于有一天,英雄的俄狄浦斯猜出来了。那就是——人!俄狄浦斯胜利了。斯芬克斯羞愧难当,从悬崖上跳下来,自尽了。

黑格尔老人高度评价了这一古老的神话传说。他指出:“这个象征性谜语的



解释在于显示出一种自在自为的意义，在于向精神呼吁说：‘认识你自己！’就像著名的希腊谚语向人们呼吁的那样。”的确，结合古希腊阿波罗神庙上“认识你自己”的箴言，我们说，这个神话传说具有一种原型象征的意义。俄狄浦斯的解答无疑标志着人对自己认识的深化和一次了不起的巨大进步，象征着人从蒙昧走向觉醒、从自在走向自为的心路历程。

同样，艺术作为人的一种自我意识的象征，作为人的全面发展、精神自由和健全人性的内在尺度，对它的认识、鉴赏、创造与再创造都折射了人类文明的进程。

无疑，对艺术的鉴赏、领悟、理解、认识，也是我们每一个人“认识你自己”的重要历程。

古希腊哲人希波克拉特说过：“艺术长存，而我们的生命短暂。”

好！就让我们从艺术，从琳琅满目的艺术作品，从这套教材，开始我们发现自己、认识自己的心灵之旅！

陈旭光

2008 年端午节

于北京大学



前言（第二版）

首先感谢对外经济贸易大学出版社在浩瀚的书籍海洋中发掘出这本书，建议我们将书再版。《戏曲鉴赏》是全国高等院校公共艺术课系列教材之一，自2008年出版以来，发行数量可观，受到了好评。

这次重新修订出版，我们在原版的基础上，作了一定修改。这次修订，指导思想不变，重点不变，大的框架不变。我们坚持原版以经典戏曲作品鉴赏为重点的思路，这是我们这本教材的一大亮点。新版在原有基础上增加了一些新的经典戏曲鉴赏篇目，如南戏《小孙屠》、《宦门子弟错立身》，传奇《博笑记》、《清忠谱》，京剧《沙家浜》、《曹操与杨修》、《大脚皇后》，川剧《潘金莲》，淮剧《金龙与蜉蝣》等，目的是使戏曲作品的鉴赏更加全面更有系统性。对原版的戏曲作品鉴赏，我们也作了一定的删改，删去一些多余、不当的文字，又对逻辑上文字上的毛病进行修改，使鉴赏文字更加恰当合理。

这次修订进一步完善了理论部分的表述，对其中的近现代戏曲、戏曲体制特征作了少量修改，并对戏曲鉴赏方法作了一定的介绍，主要是为了使表述更通顺科学，使读者能更好地理解。

为明确版权责任，特循惯例，在本书再版之际，将两位所承担的任务及撰稿章目再次记录如次：陈文兵，编写第一章的第一到第六节，独立编写第二章、第三章和第四章；华金余，独立编写第一章第七节，独立编写第五章和第六章。

本书的编写和修订，都是在前辈学者研究成果的基础上，简要地加以梳理而成。我们借鉴了众多学者专家的研究成果，汲取了学术界新的研究成果，未能一一注明，特此申明并深表谢意！

尽管我们尽了很多努力，付出了许多时间和精力，努力使新版更趋完善，但因为多种原因，实际效果离理想还有一定距离。由于时间仓促、资料缺乏、学识有限，错误遗漏在所难免。恳请学界前辈同仁和读者朋友不吝批评指正，我们愿意听取大家的意见，对教材的不完善处做进一步的修改，以便更好地适应教学的

需要。

对外经济贸易大学出版社的领导、编辑们始终十分重视此教材的编撰、修订、出版，特别是汪友年同志，她热情、周到、负责，她和她的同事们为出版此教材付出了辛勤的劳动，我们对此深表谢意！

陈文兵

2015年3月26日 浙江金华



前言（第一版）

戏曲是中国传统的戏剧形式，是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及表演艺术等各种因素综合而成的。它的起源历史悠久，早在原始社会歌舞已见萌芽，在漫长发展的过程中，经过八百多年不断地丰富、革新与发展，才逐渐形成比较完整的戏曲艺术体系。

戏曲文学是文学艺术的重要组成部分，戏曲作为综合性艺术，基本元素之一是戏曲文本。从宋元开始，优秀戏曲作品不断出现，如《张协状元》和“四大戏文”《荆钗记》、《白兔记》、《杀狗记》、《拜月亭记》等。元杂剧以质朴自然为特色，关汉卿、王实甫等以其优秀剧作使中国文学发展到一个光彩夺目的巅峰。明清两代，戏曲沿着杂剧和传奇方向继续发展，戏曲作品曲词典雅，篇制宏大，名篇佳作不胜枚举。如汤显祖的《牡丹亭》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》、李渔的《风筝误》等。近现代戏曲出现了百花齐放的局面，京剧艺术日臻成熟，越剧、昆曲、梆子、评剧、黄梅戏等地方戏得到大力发展，出现了《贵妃醉酒》、《梁山伯与祝英台》、《十五贯》、《天仙配》等脍炙人口的经典戏曲作品。

为满足高等院校公共艺术课教学的需求，在编写时，我们把重点放在经典戏曲作品的鉴赏上。全书分为上下两编，上编为戏曲理论篇，下编为戏曲鉴赏篇。上编简要论述了中国戏曲发展历史、中国戏曲体制特征和中国古典戏曲理论；下编分三部分进行鉴赏：中国古代经典戏曲、近现代京剧经典戏曲和近现代地方戏经典戏曲。

为明确版权责任，特循惯例，在本书出版之际，将两位所承担的任务及撰稿章目记录如次：陈文兵，编写第一章的第一到六节，独立编写第二章、第三章和第四章；华金余，独立编写第一章第七节，独立编写第五章和第六章。

本书的编写，是在前辈学者研究成果的基础上，简要地加以梳理而成。我们汲取了众多学者专家的研究成果，在此深表谢意！

尽管我们尽心竭力,付出了许多时间和精力,但由于多种原因,实际效果尚欠理想。加上时间仓促、资料缺乏、学识有限,错误遗漏在所难免。恳请学界前辈、同仁和读者朋友不吝批评指正。

最后,要衷心感谢陈旭光和叶志良两位教授对本书写作的关心和支持,还要感谢对外经济贸易大学出版社的各位编辑,他们对本书的出版也付出了大量心血。

编著者

2008年3月18日于浙江金华

目 录



上编 戏曲理论篇

第一章 中国戏曲简史	3
第一节 中国戏曲的萌芽	4
第二节 宋金杂剧	6
第三节 元代杂剧	9
第四节 宋元南戏	17
第五节 明代戏曲	18
第六节 清代戏曲	22
第七节 近现代戏曲	25
第二章 中国戏曲体制特征	31
第一节 剧本体制	31
第二节 音乐体制	36
第三节 演出体制	39
第四节 舞美体制	43
第三章 中国古典戏曲理论	49
第一节 元代戏曲理论	50
第二节 明代戏曲理论	51
第三节 清初戏曲理论	58
第四节 近代戏曲理论	62

下编 戏曲鉴赏篇

第四章 古代经典戏曲鉴赏	69
第一节 宋元南戏	69

一、《张协状元》	69
二、《宦门子弟错立身》	71
三、《小孙屠》	75
四、《荆钗记》	78
五、《白兔记》	80
六、《杀狗记》	83
七、《拜月亭记》	85
八、《琵琶记》	89
第二节 元代杂剧	93
一、《窦娥冤》	93
二、《西厢记》	97
三、《墙头马上》	100
四、《汉宫秋》	105
五、《倩女离魂》	109
六、《潇湘夜雨》	112
七、《赵氏孤儿》	114
第三节 明清传奇	118
一、《宝剑记》	118
二、《浣纱记》	121
三、《鸣凤记》	127
四、《博笑记》	130
五、《牡丹亭》	133
六、《长生殿》	138
七、《桃花扇》	141
八、《清忠谱》	145
九、《风筝误》	149
第五章 近现代京剧经典剧目鉴赏	155
第一节 《铡美案》	155
第二节 《杨门女将》	159
第三节 《失·空·斩》	164
第四节 《闹天宫》	170

第五节 《李逵探母》	173
第六节 《红楼二尤》	178
第七节 《狸猫换太子》	184
第八节 《贵妃醉酒》	188
第九节 《玉堂春》	192
第十节 《白蛇传》	196
第十一节 《徐九经升官记》	203
第十二节 《野猪林》	207
第十三节 《四进士》	214
第十四节 《昭君出塞》	217
第十五节 《锁麟囊》	221
第十六节 《三岔口》	226
第十七节 《将相和》	228
第十八节 《沙家浜》	232
第十九节 《曹操与杨修》	236
第二十节 《大脚皇后》	240
第二十一节 《骆驼祥子》	244
第六章 近现代地方戏经典剧目鉴赏	251
第一节 昆曲《十五贯》	251
第二节 昆曲《李慧娘》	257
第三节 评剧《杨三姐告状》	261
第四节 评剧《刘巧儿》	264
第五节 越剧《梁山伯与祝英台》	269
第六节 越剧《五女拜寿》	274
第七节 黄梅戏《天仙配》	277
第八节 黄梅戏《女驸马》	282
第九节 豫剧《花木兰》	286
第十节 豫剧《朝阳沟》和《朝阳沟内传》	291
第十一节 莆仙戏《团圆之后》	297
第十二节 川剧《潘金莲》	300
第十三节 晋剧《打金枝》	305

第十四节	梨园戏《陈三五娘》	310
第十五节	吉剧《一夜皇妃》	313
第十六节	扬剧《皮九辣子》	316
第十七节	淮剧《金龙与蜉蝣》	322
参考文献		327

上编 戏曲理论篇

