

戏曲艺术的 当代传承与发展

焦垣生 胡友笋 主编

XIQU YISHU DE

DANGDAI CHUANCHENG YU FAZHAN

陕西人民出版社

戏曲艺术的当代传承与发展

主 编 焦垣生

副主编 胡友笋

陕西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戏曲艺术的当代传承与发展 / 焦垣生, 胡友笋主编.
西安: 陕西人民出版社, 2008
ISBN 978 - 7 - 224 - 08463 - 4

I. 戏… II. ①焦…②胡… III. 戏曲 - 艺术 - 发展 - 中国 - 文集 IV. J809.2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 073633 号

戏曲艺术的当代传承与发展

主 编 焦垣生

副 主 编 胡友笋

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编 710003)

印 刷 陕西中实艺术印务有限公司

开 本 850mm × 1168mm 32 开 11.875 印张

字 数 260 千字

版 次 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

印 数 1 - 1000

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 08463 - 4

定 价 18.00 元

目 录

老戏迷话戏曲

- 在中国戏曲高层论坛(2007·西安)开幕式上
的讲话 钟明善 (1)

第一辑 戏曲传承与发展理论研究

- 戏曲艺术的传承与创新 邹 平 (13)
- 从大众传播视野看当代戏曲的振兴
..... 焦垣生 李 华 (20)
- 综论戏曲的创新与发展 吴秀华 (31)
- 戏曲“改革”三题 徐雪辉 (43)
- 要继承,就应全面发展;要发展,就须放手发展
——以合肥地方剧种庐剧为例谈中国传统戏剧的
继承与发展问题..... 钱久元 詹向红 张景义 (54)
- 戏曲陌生化思考 廖春艳 (67)
- 浅谈网络戏曲传播 董 玥 (76)

第二辑 戏曲教育与校园戏曲文化建设研究

- 高校课堂教学对戏曲传承的思考与实践 李鲁平 (91)

浅议戏剧的大众教育功能	张思锋 (101)
高校戏曲受众培养的思考	王 欣 (104)
校园戏曲文化建设之价值和对策初探	朱信号 胡友笋 (111)
戏曲文化与大学生素质教育	汪旭东 (118)

第三辑 地方戏曲振兴与发展研究

晋北道情在当前语境下的生存状况	宫文华 (125)
川剧发展与振兴的思考	张 琴 (143)
浅谈二人转的传播	袁 媛 (151)
对《梨园春》少儿戏迷擂台赛的思考	务 娟 (158)

第四辑 秦腔艺术专题研究

汉调二黄剧种及其保护与传承

——第一批国家级非物质文化遗产保护项目研究	束文寿 (171)
--------------------------------	-----------

一派秦声浑不断

——刍议“两个秦腔”的存在	焦海民 (192)
弋阳腔在陕西的传承与创新	刘泽桢 束友寿 (216)
谈《秦之声》中的狂欢精神	张 蓉 (225)
浅谈庙会对秦腔发展的促进作用	刘格娟 (233)

第五辑 戏曲文本分析与研究

谈中国古典戏曲的语言艺术	李 慧 吴金钟 (245)
--------------------	---------------

民歌的戏剧性

——先唐民间叙事诗歌与先秦叙事传统

..... 罗军凤 (257)

元剧中贤母形象的现代启示意义 吴小侠 (265)

浅析赵建秀戏剧重建华裔男性形象的主题及意义

..... 王广粉 陈天峰 (277)

紧贴时代的脉搏舞动 汤 玲 (284)

第六辑 昆曲及青春版《牡丹亭》专题研究

昆曲与中国的雅文化 陈学凯 (291)

中国古典戏曲美学的新探索

——从青春版《牡丹亭》的成功谈起

..... 李建群 林 凡 (302)

再赏青春“牡丹”

——有关白先勇在中国海洋大学讲座的一点思考

..... 王燕飞 (313)

国色天香话“牡丹”

——《牡丹亭》及其青春版解析

..... 焦垣生 吴小侠 (331)

传播学视角下的“青春版《牡丹亭》现象”解读

——兼论“青春版《牡丹亭》现象”对当下戏曲

发展的启示 胡友笋 汤 玲 (340)

青春版《牡丹亭》在高校火热上演的成因探析

..... 高 婷 (360)

老戏迷话戏曲

——在中国戏曲高层论坛（2007·西安）开幕式上的讲话

钟明善

恒生同志说得好：“要了解中国传统文化，不能不了解戏曲。”^[1] 俗话也有“舞台小世界，社会大舞台”之语。戏曲最可贵者，它是中华民族传统文化的重要载体。人生百态、历史百态多由戏曲展示之。中国戏曲在世界戏剧文化领域中占有重要的地位，它与古希腊戏剧、古印度梵剧并列称为世界三大戏剧源流。中国戏曲的包容量很大，几乎涉及我国所有的文学体裁，如诗、词、赋、小说、散文等；也几乎综合了所有的艺术形式，如音乐、舞蹈、杂技、武术、曲艺等等。这种兼容并蓄，极大丰富了中国戏曲的艺术表现力和感染力。中国戏曲在其萌芽、发展、成熟的每一个阶段都直接或者间接的反映着中华民族的历史与企盼，显示着中华民族文化的精华，它是中华民族文化艺术的结晶，是中华民族的骄傲和民族精神的体现。几千年来多元的社会生活，也成就了无数灿若群星的戏曲大师，而历代的戏曲大师又以自己的戏曲创作成就了中华文化的重要层面，影响着一代又一代中国人。

—

“文以载道”是中国文学的主要使命。前人有很多关于文

学艺术教化作用的论述，汉代卫宏认为文艺应“经夫妇、成孝教。厚人伦。美教化、移风俗。”^[2]唐代的白居易认为艺术更应该体现思想教育责任，“惩劝善恶之柄，执于文人褒贬之际焉。”^[3]明代刘基认为文艺“莫不有裨于世教。”^[4]

和其他文艺作品相比，戏曲更具有强烈的扬善惩恶教育的作用，正如鲁迅先生说：“俗文之兴，当由二端：一为娱心，一为劝善，而尤以劝善为大家。”^[5]明代王骥德认为戏曲应“为有关世教文字。”^[6]清代刘熙载认为“曲之无益风化，无关劝诫者，君子不为也”^[7]中国古代戏曲理论最重要的代表人物李渔指出，戏剧作品比其他文学作品具有更重要的社会教育作用，是因为它是要演出的，有文化的和没文化的都可以看，识字的和不识字的都可以懂，所以影响也特别大。他曾说：“窃怪传奇一书，若人以代木铎。因愚夫愚妇识字和知书者少，劝使为善，诫使勿恶，其道无由，故设此种文辞，借优人说法，于大众齐听，谓善者如此收场，不善者如此结果，使人知所趋避，是药人寿世之方，救苦弭灾之具也。”^[8]

但是，根植于民族文化沃土中，承担着民族文化遗产的中国戏曲的现状却不令人十分乐观。在现代，社会节奏瞬息万变，受西方文化思想和艺术流派的影响，青年人文化好尚的转移，戏曲艺术本身缺少顺应时代发展而变革的多重准备，呈现出步履维艰的老态而令人担忧。

以秦腔为例，作为中国三大剧种之一，也面临着诸多危机。秦腔俗称“乱弹”，不仅是陕西地方戏，而且也流行于甘、宁、青、晋南、豫西、内蒙古、川北等地区，为群众所喜闻乐见。秦腔在其漫长的发展过程中积累了4000多个剧目，居各剧种之首。秦腔具有浓厚的陕西地方特色，它饱含着西部

人长期生存和生活在黄土地的茹苦、粗犷和悲怆。戏曲研究家齐如山早在1930年所写的《中国戏剧源自西北》一文中认为：“若想考究以前的法则，当然应该追本寻源，由西安秦腔入手……世界人想研究戏剧，非到西北去不可。”^①清乾隆四十四年，是秦腔史上最辉煌的一年。长期在西安、大荔谋生、学艺的川人魏长生在北京双庆班献演秦腔《滚楼》，引起极大轰动。“使京腔旧本置之高阁，一时歌楼观者如堵，而六大班几无人过问，或全散去。”（六大班，即当时活跃于北京的以昆曲、弋阳腔为主的京腔六个戏班子。）“六大班伶人失业，争附如秦班觅食，以免冻饿而已。”“京腔效之，京秦不分。”“凡王公贵位以至词垣粉署，无不倾掷缠头数成百，一时不得识交魏三者，无以为人。”^②魏长生在北京演出八年，秦腔影响几乎遍及全国各地，成了秦腔史上的空前盛事。到光绪年间，已经不如过去兴盛了。建国初，经过改革，秦腔又焕发了青春，但十年“文革”浩劫，让秦腔受到严重创伤，大量传统技艺丧失殆尽，大批艺人被当作“四旧”，遭到前所未有的“大清洗”。80年代以后，秦腔力主改革振兴，并先后尝试改编创作了一些优秀的剧目，如《西安事变》、《祝福》、《卓文君》和《千古一帝》等，在音乐、舞美、表演等各个方面，其所取得的成绩是值得肯定的。同时，在唱腔上，涌现出了老一代全巧民、闫振俗、任哲中、王辅生、李爱琴、负宗汉、吴纯、陈妙华、张咏华、肖若兰、马友仙、郝彩凤、郭明霞、肖玉玲、李迈刚、李瑞芳、张咏华、王玉琴等一批优秀的表演艺术家和李东桥、王新仓、张保卫、孙存蝶、张晓斌、李小峰、李娟、李梅、齐爱云、侯红琴、李锦航、任小蕾一些后起之秀的青年演员，他们在行腔技巧上为秦腔的探索和改革做出了卓

越的贡献。以陕西省戏曲研究院为代表，力主以一种新颖的手法使秦腔面貌焕然一新，他们在秦腔的唱腔、表演、音乐、舞台设计、服装等方面都做了大胆的尝试和改革，也取得了相应的成绩。但是，由于时代的不同，娱乐形式的多样化等等各种原因，秦腔的发展状况不容乐观，也面临着观众减少、剧本单一、演员流失等诸多问题。

二

中国戏曲是中华民族精神的载体之一，是中华民族魂魄所系的艺术瑰宝，但是如今许多年轻人对戏曲不太感兴趣。中国戏曲网调查显示，年轻人不喜欢戏曲的原因是：27.97% 人认为对戏曲宣传程度不够；41.34% 认为由于缺乏对历史和文化的了解；16.32% 的认为有地方色彩，不容易接受；其他原因占 14.37%。的确如此，如果一个人对自己民族传统文化都不了解，怎么可能对戏曲感兴趣呢。所以，很多年轻人不喜欢戏曲也就不足为奇了。

鉴于我国的实际情况，当务之急就是开展戏曲的启蒙教育，普及戏曲知识，培养观众首先从青少年抓起。戏曲文化应该是青少年文化素质教育不可或缺的组成部分。翻开我们的小学语文课本，没有一篇关于戏曲的文章，可能有人会说，小学生接触戏曲，会存在看不懂、不了解的问题。但是再想想唐诗都选入了小学课本，优美的戏曲唱段为什么就不能呢？所以应该选一些简单的戏曲唱段进入小学课本，让孩子们从小在头脑里留下戏曲的痕迹。中学语文课本稍微好一点，但最多也就是一两篇。和浩瀚的中国戏曲文化相比，简直少得可怜。中学生

已经有了一定的理解能力和鉴赏力了，各地区的教育部门不妨在乡土教材中编入地方戏曲，配发给各个不同年级的学生，让他们感受中国戏曲的博大精深和永久魅力，激发他们对戏曲的热爱。我们知道，青少年时期正处于兴趣最广泛、最容易接受新事物的黄金时期，也是各种兴趣爱好容易形成的时期，一旦他们接触戏曲后，就会去了解戏曲文化，进而喜欢上戏曲，去听戏、看戏。在大中专院校，应该开设戏曲专题课、选修课、戏曲讲座，以普及戏曲知识，弘扬民族传统文化。同时倡导学生成立学生戏剧团，尝试演出戏曲，这样不仅能提高学生的戏曲鉴赏能力，还能使喜欢戏曲的同学有展示自己的舞台。校方和文化部门也可开展“送戏入校”，不定期邀请当地戏曲演员、戏曲家来校指导传艺，与学生对话交流。在这方面，一些对传统文化抱着拳拳之心的有识之士作了很好的尝试，他们组织开展“送戏入校”，不定期邀请当地戏曲演员、戏曲家来校传艺指导，同学生对话交流。西安交通大学中文系主任、戏曲理论家焦垣生教授就曾多次邀请马友仙、李继祖、任小蕾、齐爱云、李锦航等秦腔名家为交大学子和留学生表演秦腔，不仅让中国大学生了解了秦腔，也让老外们叹为观止。总之，要切实重视培养青少年对传统戏曲的兴趣。有了一批又一批的年轻人作为我们戏曲的忠实观众乃至票友、行家里手，戏曲振兴就不会是纸上谈兵了。

尊重爱护老艺人就是爱护戏曲传统。值得注意的是，我们没有把老一辈戏剧家当成“国宝”。2005年4月7日《西安晚报》报道了秦腔昔日“四大名旦”之一的傅凤琴的生活状况，令人震惊。“她（傅凤琴）已经是七十二岁高龄的人了，依然住在不足十平方米的旧房子里，门上挂着破珠帘，烧的是蜂窝

煤，上楼脚踩铁锈斑斑的铁架楼梯，仿佛还生活在二十世纪五六十年代。”这一切不仅让人感到辛酸，也感到问题的严重性。演员们为了戏曲献出了自己的青春和汗水，如果老了连基本的生活保障都没有，有谁还愿意为了戏曲而付出呢？曾经辉煌过的演员是这样，那么现在的剧团和演员是怎么样的情况呢？秦腔网上一篇文章是这样描述宝鸡市人民剧团的办公条件的：“几张陈旧的办公桌椅和沙发，中间是一台茶几，用于驱赶夏日酷暑的，就只有悬在屋子中央的一台吊扇，仅此而已。”“演员住的家属楼非常昏暗，狭窄的水泥楼梯，排练厅设施就只有地毯、几张连椅和环着墙壁的镜子。”宝鸡市剧团如此，其它县级剧团的条件就更差了，工资不能按时发放，许多剧团职工们只好依靠业余时间茶社、晚会等娱乐场所演出获得一些收入。演员人心涣散，许多有才华的演员无心演戏，忙于生计。当然，这是诸多原因造成的，要解决这个问题并非一朝一夕。这就要进行剧团改革，适应当前社会形势的发展，去赢得市场，留住优秀人才。

三

要振兴秦腔，对于广大戏曲工作者来说，首先要发掘、创作出好的剧本、新的剧本来吸引观众。剧本，剧本，一剧之本。戏曲工作者要继承传统戏曲，在传统剧本中发掘优秀剧本就是一个方面。秦腔是一个历史悠久、风格独特的戏曲剧种，经过历代艺人的创造和长期的舞台演出，秦腔产生并积累了一批名目浩繁的演出剧目。这些剧目题材广泛，地方特色明显。要振兴秦腔，就要加强对秦腔的发掘、整理、研究。据陕西戏

曲志、陕西省艺术研究所和陕西省戏曲研究院等有关方面提供的相关资料综合说明：秦腔表现夏、商、周时期以及春秋战国的戏有 139 个；反映秦代的戏 9 个；反映汉代的戏 59 个；反映三国的戏 93 个；反映魏晋南北朝的戏 31 个；反映隋唐的戏 186 个；反映五代的戏 180 个；反映明代的戏 198 个；反映清代的戏 180 个；反映朝代不明的言情戏 125 个，总计大约 4500 多本剧目。剧本是从事戏曲研究的最基本的资料，陕西艺研所就保存了大量的秦腔剧本，但长期以来缺乏专人研究和整理，这对秦腔的振兴是多么大的遗憾呀。

要继承、整理传统剧本，就要弄清楚哪些是经久不衰的好剧本，需要我们发现哪些剧本不适应当代需要。对传统剧本，要取其精华，去其糟粕。当代最重要的是不断创作好的新剧本。在这方面，秦腔工作者创作和改编了不少优秀的、深受广大群众喜爱的剧本。例如马健翎的《血泪仇》、黄俊耀的《梁秋燕》，袁多寿创作的《雷锋》，改编的《断桥》。其中《断桥》一折白娘子与青儿重返断桥中，原有唱本中有一段叙事唱词，袁先生在整理改编时起首用四句唱词概括：“西湖山水还依旧，憔悴难对满眼秋。霜染丹枫寒林瘦，不堪回首忆旧游。”准确地表达了历经坎坷磨难的白娘子面对西湖风景哀婉凄切的复杂心情，删繁就简中突出了戏剧情节的主题。袁多寿先生的修改本，很快被越剧等剧种所采用。秦腔《三滴血》是陕西已故著名剧作家范紫东先生的一部优秀剧作，始创演于 1912 年，1958 年经易俗社和谢迈迁先生加工整理后，曾两次上京汇报演出，巡回全国十多个省、区，好几位中央领导同志都观看过此剧的演出。1960 年，《三滴血》拍成电影后，受到国内外观众的热烈欢迎。粉碎“四人帮”后，此剧更连演不

衰，许多剧种都曾移植演出过该剧。陈彦创作的大型眉户现代戏《迟开的玫瑰》先后荣获文化部第九届“文华大奖”、第六届中国艺术节大奖、中宣部第七届“五个一工程”奖、第六届中国戏剧节优秀剧目奖、第八届“中国人口文化进步奖”金奖、第十一届“曹禺戏剧文学奖”等多项大奖；至今演出已逾400场，曾在北京、辽宁、贵州、上海、浙江、江苏等省（市）巡演，先后有70多所大专院校组织观看，并被陕西、甘肃、山西、宁夏、江苏等省（市）十余家剧团、多个剧种移植演出逾千场。虽然在改编和创作的剧本方面戏剧工作者作了大量的工作，但是从历史对我们的期望，人民对我们的渴求来说还远远不够。剧作家应注意的是每一本好戏中都要有好的唱段。《劈山救母》中的“刘彦昌直哭得泪汪汪，怀抱娇儿小沉香”；《三滴血》中“家住陕西韩城县，杏花村中有家园”；《虎口缘》中的“未开言来珠泪落，叫声相公小哥哥”等等这些名段，在秦腔文化区内，几乎妇孺皆知，人人都能唱两句，有力地促进了剧本的流传和推广。好的唱段，成全了演员，推广了剧本，弘扬了秦腔，繁荣了文化。

要振兴秦腔，戏曲舞台是重要的阵地。在当今高科技时代，舞台艺术也应与时俱进，源源不断地把高科技的成果应用于秦腔舞台，以新的艺术成果吸引观众、征服观众。社会越进步、越开放、物质生活条件越好，舞台对高科技的依赖度就越高。舞台和剧场本身就是物质文明发达、建筑技术发达的产物，舞台科技已经从表演艺术附属物的角色，成了演出艺术的有机组成部分。这种转换，是不以人的意愿为转移的，是大势所趋，不可逆转。这在新创作的剧目中自不待言，就是在一批传统老戏的整理演出中，新技术的运用和介入，对拓展和提升

戏曲舞台艺术的表现力与感染力也有着举足轻重的作用。这一点西方人已走在了前面，值得我们学习与借鉴。早在 30 年前，陕西戏曲研究院演出秦腔现代戏《向阳川》时，舞美张老师用布料和光源制成一条滚动的河，横穿舞台咆哮而过，为秦腔开创了以科技手段取代划橹摇桨的虚拟传统程式表演场景。又如以前《游西湖》慧娘鬼魂出场，用“火彩”，而现在“烟雾器”取代了传统的“火彩”。运用现代科技手段打造舞台，不仅演出逼真感人，又能使传统艺术焕发青春。

戏曲尽管处于低谷，但它不会消亡，随着经济建设高潮的到来，文化建设高潮必然到来。当人们追求精神文化时，秦腔不但在秦腔文化区（内蒙、晋、陕、甘、宁、青）会获得长足的发展，还会冲出秦腔文化区，走向全国，走向世界，展示她的风采和艺术魅力。像中华民族的其他艺术一样，秦腔必然以她永恒的魅力在中华民族的伟大复兴中阔步前进。

我赞美秦腔多彩的历史，更期待她的今天、明天的辉煌。

注 释：

①《秦腔史稿》，陕西人民出版社 1987 年版，第 365—366 页。

②杨志烈、何桑：《中国秦腔史》，陕西旅游出版社 2003 年 6 月版，第 194—196 页。

参考资料：

[1] 焦垣生：《西部文化的当下传播与发展论评》，中国社会科学出版社 2006 年 11 月版。

[2]《诸子集成》，中华书局 1954 年版。

[3]《白氏长庆集·策林》，文学古籍刊行社 1955 年影印版。

[4] 刘基：《诚意伯文集》卷5，商务印书馆1936版。

[5] 鲁迅：《中国小说史略》，人民文学出版社1973年版。

[6] 王骥德：《曲论·杂论》，中国戏剧研究院编《中国古典戏曲论著集成》，中国戏剧出版社1959年版。

[7] 刘熙载：《艺概》，上海古籍出版社1978年版。

[8] 李渔：《闲情偶记》，李竹君、曹扬、曾瑞玲注，华夏出版社2006年版。

作者简介：著名书法家、书法史论家、原中国书法家协会副主席

第一辑

戏曲传承与发展理论研究

不有光祿，词型弗新，不有奉常，词髓孰挾？倘能守词隐先生之矩矱，而运以清远道人之才情，岂非合之双美者乎？

——吕天成：《曲品》