

艺术教育丛书

戏曲艺术

刘佳 刘连群◎著

杨恩寰 梅宝树 主编

人民教育出版社

艺术教育丛书

戏曲艺术教育

刘佳 刘连群◎著

杨恩寰 梅宝树 主编

人民出版社

策划编辑:柯尊全

责任编辑:胡 佳

装帧设计:徐 晖

责任校对:张 彦

图书在版编目(CIP)数据

戏曲艺术教育/刘 佳 刘连群 著. -北京:人民出版社,2008.10

(艺术教育丛书/杨恩寰 梅宝树 主编)

ISBN 978-7-01-007259-3

I. 戏… II. ①刘…②刘… III. 戏曲-艺术-中国 IV. J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 132313 号

戏 曲 艺 术 教 育

XIQU YISHU JIAOYU

刘 佳 刘连群 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:20.75

ISBN 978-7-01-007259-3 定价:38.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

丛书总序

CONGSHU ZONGXU

(一)

跨入21世纪的中国,为推进社会主义现代化建设事业,落实科教兴国战略,已把教育放在优先发展的基础地位;为培养社会主义事业的建设者和接班人,实施全面素质教育,又十分明确地把美育纳入社会主义教育方针中来,给予美育以应有的地位,终于使社会主义教育成为一种完全的教育。

实施美育或审美教育,其最根本的形式或主要的形式,就是艺术教育,因为艺术比其他事物的审美含量都充盈而集中。但是,艺术教育绝不等同于审美教育,把二者等同起来的观点,实是一种误解。艺术教育除了包含审美教育的内容、功能之外,还包含非审美教育的内容和功能。尽管有这样的不同,却都涉及全面素质教育。如果说德育、智育、体育、劳动教育涉及不同层面的素质教育,那么,艺术教育和审美教育却可以或可能涉及全面素质

教育。就某一层面的素质教育而言,艺术教育和审美教育远不及德育、智育、体育、劳动教育那样突出、确定、深刻、有力;就全面的素质教育而言,德育、智育、体育、劳动教育又不及艺术教育和审美教育那样广泛、整合、融通,富有韵致。审美教育和艺术教育的优点和长处,表明它是全面素质教育不可或缺的一种教育方式。

所谓全面素质并非单指个体生理心理的先天特征,而应包含后天培养、训练所得的文化因素。素质包含了个体与群体先天素质和后天素养之所得,应包括:(1)身体素质指体质、体能、体魄以及身体力量运动的诸多特性;(2)心理素质指认识意志情感机能、品质及其特性;(3)知识经验(科学、文化、专业);(4)价值理念(政治思想、道德观念、法制纪律、目标信念、价值取向、思想态度);(5)实践操作(物质性和精神性的);(6)人际交往。可见,素质教育涉及和指向的是个体和群体全面素质的培养、提高和发展。实现这样的素质教育,必须全面贯彻和执行社会主义教育方针,使受教育者在德、智、体、美、劳几个方面得到全面谐调的发展。毫无疑问,艺术教育在实现和落实素质教育的实践过程中,有其不可取代的作用。

艺术教育是以艺术为媒介的施教与受教双方共同参与运作的活动,其性质和功能都与艺术有关,确切地说,都受制于艺术本性。艺术作为创制意象的心灵活动,无论倾向再现还是倾向表现,其所构制的意象,作为心灵创造的世界,就不是实际的现实世界,而是一种虚拟的世界,想象世界,意象世界。就意象而言,艺术创造的世界,是对现实世界的超越,是非现实的。可以说,艺术就是一种意象活动,一种情感形式、情感符号、情感表象活动,借助一定的感性物质媒介,意象物态化而构成艺术品。无论是作为活动的艺术,还是作为产品的艺术,始终离不开“形式”、“象”,但这“形式”或“象”又不是无序的堆砌,而是有序的组合,构成一个有机整体。其基础和动力,就是情,情与象融合的中介就是理智的想象,即康德说的悟性与想像力的谐调活动;经由理智与想象中介组合而成的情感表象,就是意象。中西美学中的种种

提法,“使情成体”,“缘情生梦”,日神精神与酒神精神、欲望在幻想中的满足等等,都涉及到意象这个艺术的核心问题。所以从美学上说,意象作为多种心理机能的创制,是感性与理性渗透融合统一的活动,有序而自由的活动,意象乃是艺术的审美本质。

从美学上说,意象活动构成艺术的本质,可以站得住,但是从艺术学上说,又不够,正如说艺术是社会生活的形象反映,从艺术社会学上可以成立,而从审美心理学上说又不完善一样。因为美学只涉及艺术的审美层面,如果只就这方面谈艺术,就构成所谓的纯艺术,艺术学中的形式主义、唯美主义,往往由此衍生而来。如果这样,艺术也就丧失了它对社会或心理的生活反映、评价和导向,丧失了它的本性。尽管艺术总是创制性的,却又总是反映性的,包容或融合着这样或那样的情欲观念内容,如情爱、伦理、政治、宗教等等。不管艺术以什么样的意象、形式、符号存在,它总渗透或融解着社会文化心理内容——情欲观念。艺术不等于意象(审美),还包含非审美的东西(情欲观念),正因为如此,艺术始终是审美(意象)与非审美(情欲观念)的统一,亦即审美超越性与非审美功利性的融合统一。艺术中非审美的东西始终渗透融解在审美意象之中,当然这种渗透、融解程度有时不同,却始终保持这种融解,因而艺术所传达、表现的非审美的东西,无论是情欲还是观念,始终是含蓄的,始终是隐显沉浮的,绝不是隐显两极。一旦非审美东西只显而不隐,或成为理性观念说教,或成为感性情欲宣泄,那也就不成其为艺术。

艺术这种本性决定艺术教育不同于一般生活,也不同于严格意义的知识教育、道德教育。艺术教育(性质)始终是审美与非审美的融合统一,超越与功利的融合统一,感性与理性的融合统一。因此,艺术教育就不能只讲感性不讲理性,只讲超越不讲功利,只讲审美不讲非审美。艺术教育功能,是多元而又整合的。诸如审美的、科学的、道德的、哲学的、政治的、经济的,以及生活的,总之,涉及人生的各个层面和人文社会的各个领域。根据艺术教育的性质,可以把其功能分为两大类:一类是审美功能;一类是非审美功能。而在实际活动中审美与非审美这两类功能是

不可分离的，始终是融合在一起的，就是说非审美东西始终通过审美来实现，始终通过意象来传达表现的，总是具有非概念确定性、模糊性而意味深长。

艺术教育的非审美功能，涉及人生的诸多方面，如情爱的、科学的、伦理的、政治的等等，着重给予生活的满足、认知和教化，这种重功利的功能，尽管是采取想象的方式，却可以在心灵中产生影响和作用。艺术教育非审美功能所导致的效应是非常明显的，也是容易理解的，如给人以知识，给人以理想，给人以教喻，导致社会文明与进步，与德育、智育所给予的是一样的；由于其融解于审美之中而带有情感性、形象性，感染力、吸引力、渗透力似乎更强一些，其感性模糊性、不确定性正好与德育、智育的理性明确性、确定性互补。艺术教育的审美功能，亦即通过审美观照满足（适合）审美需要而引起的审美（自由超越）快乐所具有的功能，所导致的直接效应主要在于：通过审美观照（领悟、把玩、操作）可以培育、锻炼、提高审美能力，即自由把握和创造形式的的能力，以及感官与心灵对意象的感悟与品味能力；感受和体验审美快乐，即超越性快乐，自由快乐，可以陶冶、塑造、提升人生境界，走向不断超越功利意识而逐步取得自由的审美境界，从而完善人性和文化心理结构，使之自由和谐全面发展。进而，必然发生延伸效应，导致身体、心性走向健康、自由、创造发展之路。审美关系到审美主体体态、动作、行为、举止的自由和谐，有助于自身自由均衡、富有活力的健康的发展。审美渗透融解于劳动生产活动，可以引导劳动活动摆脱实际功利的强制走上自由发展的道路，帮助劳动技术操作提高把握和创造形式的的能力，促进技术的艺术（审美）化，可以改变劳动技术那单一的理性规范控制的操作方式转变为出自意愿的自觉自由的操作方式。审美可以开启理性思维模式转化为自由直观，由理性认知转化为自由创造，审美中那种感性与理性渗透融合、“可相容性”，正是理性走向感性的中介，为一般智力认知走向自由直观和创造能力开辟一个渠道。审美情感把道德引向与个体感性欲求的结合、融合，从而使道德“他律”化为“自律”即意志行为自由。正是审美的理

性因素与道德情感相通，而审美的情感因素又牵动道德情感走向与个体感情融合，从而构成道德认知、道德行为转化为道德自由的中介。

可以肯定，艺术教育审美效应落实在个体身体和心理能力与境界方面，与非审美效应落实在个体知识经验、理念价值和实践操作方面共同构成个体全面素质的发展。

艺术教育效应远不限于个体素质的培养和陶冶，对群体素质的建构和培养作用也是巨大的，当然，艺术教育对个体素质教育，实际也构成了对群体素质教育的重要基础，二者是不可分开的。如果着眼于艺术教育对群体素质的陶冶和培育，确实又有其不同于对个体素质教育的内容和领域，要涉及社会理念、民族精神、科技、道德、制度、人际、风俗、宗教、器物等文化和文明素质，实际关系到社会文明建设与进步。艺术教育非审美效应对群体素质发展和提高的影响仍然比较容易理解，同时这种影响依然是得通过审美，所以就艺术教育的审美效应去谈对群体素质教育的作用，就显得十分必要。

艺术教育以其自由、超越的审美快乐使人们的情欲受到规范、节制和净化，从而陶冶和塑造人们一种超越的人生境界，赋予人们一种超脱精神，一种旷达的人生态度。假如一个群体、社会中人人都或多或少的具有这种超脱精神、审美态度，对待生活就可能不会时刻为单纯追求个人情欲与实际功利目的所困扰，就会减少乃至消除由追求情欲和功利目的的满足而带来的烦恼、焦虑、痛苦。对待别人，就会摆脱因利害计较而引起的人际关系的纠葛、矛盾、冲突以及诸多不和谐。对待工作，就会以工作本身为需要和目的，执著于工作本身的兴趣和乐趣，从而取得更大的绩效与成就。对待困难、艰险甚至不幸与灾难，就会不计利害得失，从容而自由选择自己的意志行为，知难而进，奋勇前行，显示一种无私无畏的精神。假如这种超脱精神、审美情怀融入群体道德意识和道德行为，可以净化行为中感性冲动的盲目性，走向与理性融合而自由自觉，随之而来的是群体行为的和谐、有序而自由。审美绝非对群体道德行为的干扰、破坏，而是对道德行为走向有

序自由的一种催化与推动。超脱精神、审美情怀融入群团活动、组织行为、制度运作以及习俗礼仪,能够使情感有序而自由的交流,突破心理障碍,化解或淡化矛盾冲突,增强认同感,提高亲和力和凝聚力,在人际、组织、制度、习俗中发挥一种净化、交流、沟通、组织、导向功能,有助于社会稳定、有序而自由运行。

艺术教育以其自由把握和创造形式的审美观照,呈现为一个多样统一的意象世界。这种功能渗透或融入科学活动,有助于科学认识真理。审美把握事物形式的多样性,可以作为科学认知的起点,从多样化的现象中去寻找事物的因果秩序,审美把握形式的统一性,可以有助于科学直接认识真理的实在性,因为真理作为因果实在总与一定形式结构秩序(统一性)相关联。艺术审美与科学认识可以相融不悖。审美作为创造形式活动,培养和锻炼人们对形式的自由直观、操作和制造能力,融入或转化为技艺和技术,构成物质性的自由造型力量,从而实际创造一个审美的物质文化世界。现实广泛存在的器物,如生产工具、生活用品,乃至人文景观,大都是审美创造能力与活动渗入社会群体生产实践技术操作之中,把审美造型与实用目的融合起来制造的,从而以其悦人的造型为社会所接受、使用、交流、传播。

艺术教育审美效应落实在个体素质的陶冶和塑造,使个体素质走向全面谐调而自由的发展;落实在群体素质的陶冶与建构,使社会群体和谐有序而自由的发展,从而促进社会文明的建设和提高。

艺术教育如此重要,为适应普通高等学校开展艺术教育的需要,我们编写了《艺术教育丛书》。这套丛书由三个层面的内容组成。第一个层面艺术学,讲述艺术理论知识,第二个层面艺术教育学,讲述艺术教育理论、知识和方法,第三个层面门类艺术教育,讲述门类艺术教育实施的技术和方法。这三个层面显示一种从艺术理论到艺术教育实施、操作的走向。但总的说,三个层面的内容依然是一种理论、知识、方法的教育,尽管结合各种艺术进行,本质上仍然是一种知识教育。这种理论、知识、方法的教育,只是为艺术教育的实施运作做某种准备,使施教者和受教者

对艺术教育有足够的理解，提高参与的自觉性，顺利地进入运作过程，绝不能以这种艺术教育理论知识方法的教育取代实际运作的艺术教育活动。

艺术教育，作为一种以艺术产品为媒介或手段施教与受教双方共同运作的活动，要求施教者创造、选择、运用艺术，充分发挥艺术教育功能，要求受教者自觉自由地接受艺术感染、陶冶、锻炼，实现艺术教育效应。自然，这样的艺术教育不仅要求施教双方自由平等共同参与运作，而且特别强调受教者在观照中领悟，在应对中操作，在反映中创造，无论是意念的还是动作的，不能一味静观，而要“游于艺”。那种只强调静观，或是只强调理论知识的艺术教育，均与这种活生生的操作性创造性的艺术教育相去甚远。

编写这套《艺术教育丛书》，就是为这样的艺术教育活动的实施操作做理论、知识、方法准备的，只是为开展艺术教育活动提供一般的理论原则、操作方法、运作模式。艺术教育的实际运作，仍需要有关领导、管理部门，特别是施教者，在实践中不断探索，不断创新，不断总结，使之形式灵活多样，而又适应全面素质教育要求。

杨恩寰

1999年10月28日

(二)

《艺术教育丛书》第一辑出版时，我曾写了一个序，时过八年，《艺术教育丛书》第二辑又将出版，我又写了这个序。两个序前后承续，一个主题，就是对艺术教育的宗旨做陈述，把大学生个体素质和群体素质的全面均衡发展做为艺术教育实施的目标，前一个序突出艺术教育对素质教育的价值意义，而艺术教育对人生教

育的价值意义虽有涉及,却谈论得并不充分。所以在写这个序时,就想就艺术教育能为人生教育提供哪些思想文化资源这个问题做一个补充性的续写。

解决人生问题,要靠人生实践,靠健康、合理、可行的理念指引的伟大的物质生产实践,不过人生教育也是不可或缺的。艺术教育作为人生教育的一种方式,也是必要的。因为艺术就是人的生存、生活的一种方式。艺术教育指向人生进行教育,应是题中应有之义。

艺术教育提供和传播一种生存理念和生活理想,指引人生为什么而生存、为什么而生活,展现一种人生愿景,培养人生信念和追求目标。艺术所提供和传播的生存理念和生活理想,必然是意象性的,就是说,是经过艺术技巧处理制作,融情感与观念于一体的符号体系,涉及或包容人生许多层面,如欲望、情感、知识、科学、道德、伦理、宗教、哲理、技术、艺术、审美、心理、行为、操作、实践等等,概言之,是功利与超越、感性与理性、心理与行为的交融而成的有机整体。因而这种人生理念、理想,作为艺术意象,给予受众提供的必然是一幅人生图景,丰富多彩而又和谐有序,培育的是人生的认同感、凝聚力、共同的生存理念和理想,从而有助于和谐文化与和谐社会的构建,同时又必然塑造富有个性、创造性、自由性的生存理念和理想,从而又有助于创新型社会的建设。

艺术教育提供、传播和塑造一种艺术审美境界,作为暂时摆脱日常生活欲求而出现的一种内在心灵的自由状态,一种超越性的情感愉快体验,外显为一种审美态度。具有这种审美境界,可以净化人生私欲,使心灵澄明,能够以淡泊、旷达的心态、精神、情怀去对待人生苦难、不幸以及生死计虑,从而产生一种遇险不惊、从容以对、知难而进、无畏进取的创新精神。超越私欲、私利才能无畏。无畏才能进取创造,显示并高扬一种积极、乐观、进取、创造的精神。就这个意义说,艺术教育为人生、人的生存和生活提供一种可自由选择的富于进取、创造、乐观的精神家园。

艺术教育提供、传播、培养和锻炼一种艺术自由造型能力,给

予人的不只是生命内在心灵对形式的自由观照和把握，而且是生命外显行为操作对形式的适应、选择和创造。如果这种艺术创造力，融入人生的实践造型活动，构成人生所特有的伟大实践自由的造型力量，那么就会提高自由造型的质量，丰富提高产品的技术、艺术、审美的含量，从而取得产品更大的经济效益和社会效益。

艺术教育所提供、传播、培育的审美精神、情怀以及操作技巧，完全可以渗入、融合到日常生活和事业活动中去，淡化或净化日常生活和事业活动的个体私利欲求，去观照、把握日常生活和事业活动本真存在的形式秩序，并自由创造一种符合生活、事业本真秩序结构的的活动形式，以消解生活、事业与艺术、审美之间的界限，实现日常生活、事业活动的审美化、艺术化。超越的审美情怀和自由造型的艺术技巧，是构成生活、事业审美化、艺术化的两个重要因素，而艺术教育恰是培育这两个因素不可或缺的途径和方式。

以上几点，是我编写《艺术教育丛书》过程中不断思考之所得，做为总序（一）的补充，续写在这里，供读者参考。

杨恩寰

2007年12月19日

导 言

DAOYAN

传统戏曲艺术，是中华文明不可分割的组成部分。从远古时代祭祀祖先、祈求丰年的原始歌舞，到舞榭歌台、勾栏瓦肆的轻歌曼舞，一直到现代剧院里的流光溢彩，戏曲艺术始终伴随着中华民族的成长，并艺术化地记录和描述着这一跌宕起伏的发展历程。一部戏曲史就是一部中国史，凝聚着中华民族的民族精神、宗教信仰、道德观念和独特的美学追求，并且融文学、音乐、舞蹈、美术等多种艺术表现方式于一体。

古往今来，中国戏曲以其不可比拟的综合性和充满智慧与创造力的表现方式，使世界各国的观众如醉如痴。在中华民族步入新世纪的今天，在国际交流日益活跃的今天，戏曲这一民族文化瑰宝将成为青年人增强民族自尊心、提高自身艺术素养、增强国际交流能力的良师益友。

本书将通过回顾和介绍戏曲艺术的历史源流、发展历程和艺术特征，揭示其在中国传统文化中的地位。并将其置于世界戏剧

舞台之上，在对照与交流中，突显其艺术特质，及其对世界戏剧发展的伟大贡献。在宏观介绍的基础上，本书还将着重对京剧这一传统戏曲的集大成者进行专门阐述。艺术教育最重要的目的是帮助学生学会鉴赏，而戏曲作为表演艺术，更不能只停留在文字的层面。因此，除了引入照片和插图以外，本书还将推荐经典剧目或选段，使学生通过舞台上生动鲜活的戏，充分领略戏曲的博大精深。相信中国戏曲雅俗共赏、寓教于乐的艺术品质，一定会使这一学习过程变成一次多姿多彩的艺术之旅。

目录

导 言 //1

第一章 戏曲艺术教育概说 //1

第一节 戏曲艺术教育的内涵 / 2

- 一、什么是戏曲艺术教育? /2
- 二、为什么要进行戏曲艺术教育? /4
- 三、戏曲艺术教育的特性 /8

第二节 戏曲艺术教育历史回顾 /11

- 一、传统戏曲艺术教育 /11
- 二、现代戏曲艺术教育 /17
- 三、大众普及型戏曲艺术教育 /22

第二章 戏曲艺术基本知识 //27

第一节 什么是戏曲 /28

一、戏曲的内涵 /28

二、国剧与地方戏 /29

第二节 戏曲艺术的基本特征 / 30

一、戏曲艺术的综合性特征 /30

二、戏曲艺术的歌舞性特征 /32

三、写意性与虚拟性 /33

第三节 戏曲表演的程式化 / 37

一、表演程式：戏曲表演的艺术语汇 /37

二、情节设置的程式化 /39

三、行当划分——程式化在人物塑造上的反映 /41

四、唱、念、做、打——表演的程式化 /46

第四节 中国戏曲与中国文学 / 50

一、戏曲文学的发展演变 /50

二、戏曲与古典文学名著 /54

三、历代戏曲名家名作 /56

第五节 多姿多彩、蔚然大观的地方戏曲 / 86

一、地方戏的多样性——主要地方剧种 /87

二、地方戏的乡土性 /92

三、地方戏的民间性 /94

第六节 中外戏剧的比较 / 97

一、中国戏曲与西方戏剧的异同 /97

二、梅兰芳、斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特三大戏剧表演体系的比较 /100

三、中国戏曲对西方戏剧的影响 /102

第三章 戏曲艺术历史概述 || /109

第一节 戏曲的萌芽 /110

一、原始歌舞与先秦宫廷歌舞 / 110

二、优人的表演艺术 / 111

三、从汉代的百戏到隋朝的九部伎 / 112

第二节 中国戏曲发展的几个重要时期 / 114

一、唐代的歌舞戏与参军戏——中国戏曲的雏形 / 114

二、宋元南戏——中国戏曲艺术形式的确立 / 115

三、元杂剧——中国戏曲史上的第一个繁荣期 / 117

四、明清传奇——中国戏曲史上的第二个繁荣期 / 120

第三节 现当代戏曲发展概况 / 128

一、京剧的发展 / 128

二、地方戏的发展 / 132

第四章 戏曲艺术与中国传统文化教育 // 135

第一节 戏曲集民族文化之大成 / 136

一、戏曲反映着中华民族的传统美德 / 136

二、戏曲体现着我国传统的美学思想 / 145

三、戏曲融合着多种民族艺术元素 / 155

第二节 戏曲所承载的民族历史 / 166

一、戏曲是一部形象化的中国史 / 166

二、戏曲融合着史籍、传奇与民间传说 / 174

第五章 戏曲艺术审美教育 // 179

第一节 戏曲艺术欣赏准备 / 180

一、树立正确的审美观念 / 180

二、培养一定的审美修养 / 183