

当代中国戏剧家丛书

颐和集

季国平 著

中国戏剧出版社

当代中国戏剧家丛书

顾和集

季国平 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

颐和集(季国平戏剧文集)/季国平著. —北京:中国戏剧出版社,
2016.3

(当代中国戏剧家丛书)

ISBN 978-7-104-04366-9

I. ①颐… II. ①季… III. ①中国戏剧—戏剧艺术—文集 IV. ①J82-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第032861号

颐和集

责任编辑:魏志国

责任校对:李静

责任印制:冯志强

出版发行:中国戏剧出版社

出版人:樊国宾

社址:北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

社址:www.theatrebook.cn

电话:010-63381560(发行部) 63385980(总编室)

传真:010-63387810(发行部)

读者服务:010-63387810

邮购地址:北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座
(100055)

印刷:三河市灵山红旗印刷厂

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:35

字数:480千

版次:2016年3月北京第1版第1次印刷

书号:ISBN 978-7-104-04366-9

定价:68.00元

版权专有,违者必究;如有质量问题,请与出版社联系调换。

自序

《颐和集》收录的主要是新世纪以来我在中国戏剧家协会工作时所写的文字。

我在《寒窗集》自序中说：“到北京工作二十五年了，离开了学院但没有离开戏剧戏曲，尤其是新世纪以来的十多年间，我到中国戏剧家协会工作，并进入国际戏剧协会（International Theatre Institute）执委会，就更是与现实的戏剧打起了交道，历史让我站到了一个更为广阔的现实戏剧舞台，去关注和推动当代中国戏剧的发展。这些年来尽管纯学术的戏剧研究少了，但参与到了当代中国戏剧发展的艺术实践，接触到了世界各国的戏剧，观看了大量中外优秀剧目，也写下了不少相关的文字，编辑成了《颐和集》。《颐和集》是我新世纪十多年间有关现实戏剧的阶段性的文字结集，从一个侧面反映出当代戏剧发展的时代风貌。从学院书斋到戏剧现场，从《寒窗集》到《颐和集》，正是我的戏剧研究事业的继续和延伸。从书斋到现场的参与，将理论与实践的结合，不正是学者们应该追求的吗？多年来现实戏剧事业的实践，极大地拓展了我的研究视野，我坚信，尽管当代戏剧面临着各种挑战和困境，戏剧艺术的明天将更加美好灿烂。”

将本文集取名“颐和”，原因有二：一是来京工作二十五年，一直寓

居在北京海淀区青龙桥，与近在咫尺的颐和园为邻伴，所写戏剧文稿除了《宋明理学与戏曲》等专著外，大量的的是有关当代戏剧的文字；二是在浮躁、名利的社会中，很想有一种“颐和”的心境。当年颐和园取名，就缘于“颐养天和”之意。清刘光第《万寿山》诗：“宏规岂虚构，颐和祈天福。”而“颐和”又有开颜解颐之意，颐、面颊也。离开书斋寒窗，走上文艺管理和戏剧实践的工作岗位，特别是到了中国戏剧家协会，与当代戏剧“亲密接触”，我想，戏剧特别是戏曲，来自于民间，普通百姓观看，他们到剧场本就是获取情感美感的满足、“开颜解颐”的。在当下，但愿“颐和”心境不是一种奢望。

回想新世纪以来，工作及看戏之余，写下了不少文字，只是因为难有完整时间，随笔的多，长短不一，算是留下一点剧坛走过的印迹。文稿内容也很庞杂，在听取了《中国戏剧年鉴》罗松主编的建议并在她的帮助下，将本文集的内容大致编为四个部分，命运篇、创作篇、剧评篇和人物篇。其实，四个部分的划分也是相对的，相互之间有交叉有重叠，只是为了便于分类检阅。

文集以“命运篇”打头，不仅因为这一话题的重要性自不待言，也是因为我刚中国剧协工作时，正巧遇上了魏明伦老师引起的“当代中国戏剧之命运”的大讨论，许多专家都参与了这一讨论，后来剧协将大讨论的文章结集出版，书名就叫《叩问中国戏剧之命运》。因为时代和社会的发展，戏剧艺术面临着前所未有的严峻挑战和困境，如何把握机遇、再创辉煌，戏剧命运的话题太重要也太复杂了，这也决定了“命运”的话题过去有过多次的学术争鸣，今后还要进一步争鸣下去，这对于推动当代戏剧的发展是有着积极的意义的。

当然，“命运”不尚“空谈”，命运的走向取决于当代戏剧传承发展的创作实践。戏剧是个大概念，中国的戏剧艺术除了本土的戏曲，话剧、歌剧、音乐剧、舞剧、芭蕾等都是外来的，戏剧的百花园也因此姹紫嫣红、

丰富多彩。当然，戏曲与外来舞台艺术需要相互学习和借鉴，上世纪三十年代的前辈戏剧家就提出过戏曲现代化和话剧民族化的课题，但因为舞台样式的不同，表现方法的差异，中西文化的有别，在传承、发展、创新的要求上又有着很大的区别，不可混为一谈，如果不加区别地笼统地讲发展、创新，可能是“鸡同鸭讲”、“牛头不对马嘴”，戏曲可能就真的交上“厄运”了。

这些年来，随着我国文化体制机制的改革，不同类型的剧院，大城市小县城的剧团，政府主办与民间职业剧团，面临的困难和挑战各不相同，“命运”也好，“创作”也好，不只是理论问题，更是现实问题，情况十分复杂。所以，深化改革一定要分类指导、区别对待，艺术创作也要从实际出发。在我国的戏剧院团中，戏曲剧院团占据了绝对的多数，他们的生存和发展，直接关系到中华戏曲在当代的命运与前景，所以这些年来我的眼光自然就更多地关注在他们身上，所写文章也主要集中在戏曲方面。显然，本文集中的文章以戏曲为主，不仅仅与我是研究中国戏曲史的学术出身有关。三年前，我在给全国青年导演研修班讲座时，题目是《中国戏曲，拿什么赢得未来》，一开始就说到了为什么主要谈戏曲。

中国戏曲，拿什么赢得未来？这是新世纪以来我一直关注的重要课题。当我们的文化传统、戏曲遗产遭遇现代时尚文化、外来戏剧时，直接表现为中外文艺价值观、审美观碰撞的不可避免，同时中西之间又互为学习和借鉴。社会在发展，时代在进步，艺术也一定是随着时代和社会的前进而发展的，“一代有一代之文艺”，戏剧戏曲都不例外。同时，我们也应看到，历史不可割裂，艺术的发展是传承递进式的发展的，戏曲艺术更是累积传承型的舞台艺术，“推陈出新”、“返本开新”是基本规律。我始终强调，中华戏曲在当代保持艺术个性特性的创新发展，是最关键、也是最难的。这一思想也是贯穿在我这些年所写文章中的一条主线，针对当下戏剧发展和剧目创作的实际情况，无论是肯定还是批评，都体现了这一精神。文集

中有的文章有某些重叠交叉，而某些重叠交叉处正是我想强调的。当然了，是否妥当，尚祈方家批评教正。

最近，国务院办公厅发布了《关于支持戏曲传承发展的若干政策》，这对于戏曲艺术在当代积极健康的传承发展是重大的利好。《政策》颁发前夕，我写了一篇《彰显中华戏曲的美学风范》的文章（载2015年7月30日《人民日报》），在此不妨节录部分文字，作为《颐和集》自序的一个尾煞——

俗话说：“唱戏的是疯子，看戏的是傻子。”唱戏与看戏当场互动的重要性于此可见。这让我想起了几年前带梅花奖艺术团到法国和德国演出精华版昆曲《白蛇传》时的情形。在巴黎，法国观众不了解中国戏曲，看戏时如同观赏歌剧般的正襟危坐，“疯子”没有遇上“傻子”，剧场气氛有点清冷。而在慕尼黑，我吸取了巴黎时的经验，建议德国观众观看中国戏曲时可以像观看足球比赛一样，随时表达自己的喜怒哀乐，结果是台上的“疯子”遭遇到台下的“傻子”，那天剧场效果的火爆如同国内。两场演出效果反差之大，主要就在于如何认识戏曲之美和如何审美。

戏曲与话剧、歌剧、音乐剧等西方舞台艺术既有着演绎故事、创造人物、传达思想及情感的共同点，但在审美风范和表现方式上又有着很大的差异性。如果对戏曲之美及其审美不了解、不熟悉，自然就不知道戏曲美在哪里，好在何方。显然，戏曲的欣赏正在于要懂戏曲独特的表现方式，要懂得戏曲的审美风范，要知道看戏曲与看话剧、看歌剧、看音乐剧的差异所在。由于历史和现实的原因，我们在过去相当一段时间里，吃的是“麦当劳”，看的是外来的“大片”、音乐剧，戏曲艺术离当代青年人已经太远了，误解便由此而来，造成了有不少人误以为戏曲落后于西方舞台艺术，包括一些戏剧名家也抱有偏见。

戏曲有着悠久的历史 and 深厚的群众基础，是传承和弘扬中华优秀传统文化的重要载体，是中国人永远的审美家园。戏曲艺术的当代振兴，戏曲

审美风范的当代彰显，应该是我国文化建设的一个十分重要的方面。习近平总书记在文艺工作座谈会上谈到了中国文艺之美：“讲求托物言志、寓理于情，讲求言简意赅、凝练节制，讲求形神兼备、意境深远”，并希望我们，“坚守中华文化立场，传承中华文化基因，展现中华审美风范”。作为中国文艺之美的代表样式，当代戏曲艺术如何振兴和发展，戏曲审美风范如何彰显和重建？我以为把握好以下三点是关键。

一是重拾中华文化的自觉和自信。中华文化是戏曲审美风范的文化基因，而文化自觉自信的失落、对西方文化的盲目崇拜，是造成我们今天戏曲艺术被边缘化、被陌生化的根本原因。与我们自己的矮化和偏见形成反差的，恰恰是外国同行对戏曲的喜爱和推崇，国际戏剧协会（ITI）第33届世界代表大会的主题是“戏曲之旅、文化交融”，正是外国同行提出来的。

二是发现和把握戏曲艺术之美。在很多学术场合，戏剧家们在谈及他们的创作时，喜爱谈戏剧观念，谈艺术追求，谈人物创造，即便是谈及戏曲创作，也多是思想、情节、人物、冲突、结构，这都没有错，但偏偏忽略了戏曲不同于话剧、歌剧、音乐剧的独特性，戏曲独有的审美风范，戏曲独有的艺术魅力，戏曲独有的表现方式。也可能他们会说一句，戏曲就是“以歌舞演故事”嘛。其实，很多人对这句话也只是一知半解。我们经常看到许多新创剧目，不仅泛用歌舞，手段和风格趋同，而且盲目融入或简单搬用其他舞台艺术（包括国外的），丢失了戏曲自己的面貌和风格，消解了戏曲以及剧种的个性。当然，我们也应看到，当代戏剧家缺少系统的戏曲美学体系的理论滋养，传统戏曲在理论和美学体系的建立上也存在诸多局限，感悟的多，片言只语的多，需要现代的把握和发现。理论的力量是强大的。我们重拾中华文化的自觉和自信，重新发现、重新阐释、系统总结深厚博大的戏曲美学体系，对于引领当代戏剧家的戏曲创作，引领中国观众和外国观众发现和欣赏戏曲之美，有着非常重要的意义。

三是积极健康的戏曲艺术实践。人们常常讲世界三大古老戏剧，唯戏

曲艺术流传千年，至今仍然活跃在当代舞台，善于传承也善于发展，既古老而又现代，这正是中国戏曲的伟大。戏曲的美学体系是丰富的，同时又是发展的。我国当代戏曲艺术的发展是有成就的，但也客观存在一些问题。首先是戏曲赖以传承和发展的文化生态出了问题。再则，并没有真正认识到戏曲的当代发展，必然之路是推陈出新，是“返本开新”，必须要有对传承的尊重甚至敬畏之心，不能违背戏曲创新发展的规律，更不能简单地用话剧改造戏曲，用写实改造写意，用所谓的现代性改造戏曲的民族性和草根性。实践已经证明，抛却传统、自由“嫁接”的创新，其结果往往并不遭人待见，也代表不了未来戏曲。当然，戏曲创新并没有固定的模式，也不应该有固定的模式，但是，创新受到戏曲艺术内在质的规定性的制约，需要戏曲创作者的聪明才智。有了戏曲在当代积极健康的传承发展，我们还需要培养和引导观众特别是青年观众，跨越戏曲审美的门槛，回归演员和观众的密切联系。有了戏曲艺术的新发展和新知音，戏曲的审美家园必定风光无限！

季国平

2015年夏于北京青龙桥寓所

当代中国戏剧家丛书（已出版）

《刘厚生戏剧评论选集》

《李默然文集》

《寒窗集》

《颐和集》

《鸿燕留痕》

《戏剧思考》

《烈酒与清茶》

《萍踪集》

《感知京剧》

当代中国戏剧家丛书

编辑办公室

学术指导：

季国平 崔 伟

主 任：

罗 松 魏志国

成 员：

邵玉烨 莫惊涛 郭韵菲 邓 攀

吴乃顾 王新荣 谢天一

目 录

自序	001
----------	-----

命 运 篇

戏曲：中国人永远的审美家园	003
关于“当代中国戏剧之命运”的思考	006
地方戏在当代的可持续发展——关于“重建中国戏剧”的断想	017
还戏于民，谁来买单？	026
警惕当代戏曲的自我迷失	033
当秦腔遭遇现代文明	037
关于百年越剧的断想	044
走向世界的中国戏剧	049
中国戏曲，拿什么赢得未来？	059
戏曲导演要把握好传承与创新的关系	071
走出当代戏曲“创新”的误区	076
中国戏曲，不能在翻译中自我迷失	079
让戏剧批评多一些锐气和活力	082
梅花奖三十年：散作乾坤万里春	086

创作篇

方言、声腔与戏曲新剧目创作	095
编剧当自强	103
繁荣戏剧创作漫谈	110
繁荣的关键是剧本创作	119
现实题材剧目创作的现状和思考	124
感悟时代、创新艺术是现实题材剧目成功的关键	131
第七届中国艺术节戏曲剧目述评	135
小剧场戏剧的新收获	144
中国小剧场戏剧的再认识	151
中国戏剧：迎接挑战 寻求超越	156
多姿多彩的军旅戏剧	162
第十一届“五个一工程”获奖剧目概说	165
传下去才是硬道理——文化部首届优秀保留剧目漫谈	169
可喜的“杭越现象”	172
不断提升晋剧发展的新境界	179
《小木偶，大文化》序	185
戏曲演员应有的素养与学养	189

剧评篇

戏曲艺术的“基因”——“青评班”讲评稿	199
经典也流行——兼谈青春版《牡丹亭》的当代意义	212
全本·传承·时尚——上昆版四本《长生殿》的三个看点	227

古剧新编话《宦门》	231
精华版昆曲《白蛇传》为何惊艳巴黎	235
开拓创新的《公孙子都》	240
北昆版《红楼梦》的传承和超越	243
从甬剧《典妻》看地方戏的现代化与都市化	246
诗情画意 别具风流——观湖北花鼓戏《十二月等郎》	252
至真情怀 历久弥坚——观楚剧《大别山人》	259
《程婴救孤》：为何叫好又叫座	266
豫剧《程婴救孤》：十年磨砺铸辉煌	269
戏比天大 香玉常在——看豫剧《常香玉》	277
“只要王屋山还在”——看豫剧《王屋山的女人》	280
慷慨悲凉曲 从古唱到今——观新编越剧《越王勾践》	283
回归精神家园——观桂剧《大儒还乡》	288
生命的琴弦——观歌仔戏《邵江海》	291
好一个“阿搭嫂”	295
京剧《北风紧》与福建文人戏	299
闽剧《王茂生进酒》的两点启示	302
新版闽剧《红裙记》的传承价值	305
侠骨柔肠丈夫情——看闽剧《别妻书》有感	308
李六乙的“这一个”——观京剧《金锁记》	311
袁淑梅和她的评剧《西柏坡》	315
立意高远 呈现精彩——看桂剧《七步吟》	318
绍剧·社戏·猴戏·鲁迅——浙江绍剧团进京演出随想	321
再创经典——看新版粤剧《山乡风云》	324
乡土乡音总关情——看《官鹅情歌》等陇剧剧目后感言	327
新版《红梅记》与现代川剧	329
赤子胸襟 西部情怀——看秦腔《大树西迁》	332

“慷慨激昂，还有点苍凉”——看秦腔《西京故事》	335
拈花见笑 率性求真——看晋剧《傅山进京》	339
“花儿本是心里的话”——看秦腔《花儿声声》有感	344
至情至性 恢宏悲壮——看壮剧《赶山》有感	347
大写的女人顶起天——看沪剧《挑山女人》	349
故乡才是魂归地——看吕剧《回家》	351
“非遗”白局与《非常有戏》	354
《非常有戏》“寻根之旅”的非常意义	357
看话剧越剧版《暗恋桃花源》	362
歌剧《红帮裁缝》的启示	365
寻找心灵的香格里拉——观音乐剧《香格里拉》	370
看京味儿《莲花》，说美国戏《欲望》	375
“欲望”的插曲——看奥尼尔话剧《奇异的插曲》	377
激情碰撞——看人艺话剧《生·活》	380
谪仙人与边缘人——郭启宏《李白》《男人的自白》观后	382
高处不胜寒——感悟话剧《建筑大师》	385
笑声背后的思辨——看陈佩斯主演的舞台喜剧《阿斗》	388
话剧精神的当代寻找——观《寻找春柳社》感言	391
看北京人艺浅利庆太版《哈姆雷特》	396
莎士比亚和我们同在	
——英国 TNT 剧院版《哈姆雷特》给我们的启示	398
振聋发聩 人艺版莎翁名剧《大将军寇流兰》	400
荒诞喜剧下的人性悲剧——看话剧《秀才与刽子手》	403
话剧《郭双印连他乡党》的几个亮点	406
好一个“幽灵”霸王——看话剧《霸王歌行》	409
是谁让神话变成现实——观话剧《红旗渠》	411

人 物 篇

永远的梅兰芳（四题）	417
从南麒北梅看文艺人才的成长——《再寻麒麟童》访谈	425
默然老师，戏剧人永远怀念您	434
张庚，当代戏剧学人的学术导师	440
郭汉城的诗词情怀	444
青春永驻 唯戏是命——裴艳玲赞	448
京剧武生大家郭景春	454
怀念京剧名家李玉茹老师	459
王仁杰的意义	462
历史题材的开拓与出新——姜朝皋剧作说略	464
至情至性话剑钩	468
郭茅携手与越剧艺术的新发展	472
我们为什么关注陈涌泉	474
感受查明哲	479
再谈新时期杰出导演张曼君	482
龙红对赣南采茶戏声腔艺术的新贡献	486
麻辣诱惑：燕升访谈沈铁梅	492
不断自我超越的曾昭娟	495
以著名演员带动黄梅戏的发展	501
曾静萍的意义	505
姑苏幽兰说王芳	507
蒲剧“母亲”景雪变	510
戏苑百家·谢涛·晋剧	514
贾文龙的“村官旋风”	517
做一个有内涵的程派表演艺术家	521

周正平的光影魅力	523
吴新斌和他的《当代戏剧笔谈》	525
郭沫若与中国文联的创建	531
毛泽东、邓小平与文化人的对话 ——从太行文化人座谈会到延安文艺座谈会	536

命 运 篇