

中国艺术研究院 学术文库

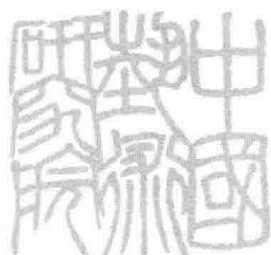
戏剧理论与评论

吴乾浩 著

北京时代华文书局

戏剧理论与评论

吴乾浩 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

戏剧理论与评论 / 吴乾浩著. — 北京: 北京时代华文书局, 2017.3

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-1437-5

I. ①戏… II. ①吴… III. ①戏剧评论—中国—文集 IV. ①J805.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 043918 号

中国艺术研究院学术文库

Zhongguo Yishu Yanjiuyuan Xueshu Wenku

戏剧理论与评论

Xiju Lilun yu Pinglun

著 者 | 吴乾浩

出 版 人 | 王训海

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 宋 春

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

出版发行 | 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 | 27.75

字 数 | 396 千字

版 次 | 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-1437-5

定 价 | 75.00 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 王训海

委 员	余 玲	杨迎会	李 强	宋启发
	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”和拟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、艺术教育与学术研究并行，三者交融中互为促进，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 一

张 庚

谭志湘、吴乾浩夫妇要合出一本集子《彩虹集》，叫我在前面写篇序。两口子出一本集子，本身是一段佳话。我是何许人，凭什么资格来写这篇序呢？谭、吴二位都是我的学生，也许拿这个身份来作序是可以的，所以我就答应下来了。

他们两口子多才多艺，本行是搞戏剧理论，又都会写剧评，志湘还会写剧本。这本集中剧评占了绝大多数。当然，这只是他们文章中的一部分，也很难从中来认识他们业绩的全部。既然是剧评占多数，我就来谈剧评罢。这样就能一方面说出了我对这本集子的看法，同时也谈了我对时下剧评风气的意见。我对这本集子评论作风是赞成的。

有些搞戏剧理论的人轻视剧评，不屑动笔；有些在报纸上写剧评的人把这种文章当作应酬文字，逢场作戏，捧捧场，拉拉关系。近些年来，人们不重视剧评，和这种风气是有关的。我不是说绝对没有认真的剧评，但的确是少数。

剧评也是难写，评论家的心态中也有怕得罪人的一面，总觉得多说好话，少提意见实为上策。这种心态很难说就是值得原谅的，或难免的。如果都是这样，要评论干什么用呢？

戏剧评论如果指出了不足，以至缺点，是不是就一定让被评论者不高兴，甚至大发脾气呢？这要看评论的内容如何。如果你说的是莫须有的东西，原来不是毛病谈成了毛病，人家当然不高兴；如果说得一语中听，给作

者解开了一个疙瘩，被批评的人高兴还来不及，怎么会生气呢？自然这里面还有一个评论者的态度问题，是心平气和还是盛气凌人，是商量还是教训，是讲道理还是扣帽子？态度不同，效果自然也会两样。

我认为剧评的目的无非两方面：一是帮助观众（还有读者）欣赏这个戏，一是对作者、演员、导演、舞美、音乐提出善意的建议，希望戏能更臻于完美。这两点，都需要评论者有真知灼见。有些方面，由于旁观者清，或者确实见识高人一筹，能给创作者戳破一层窗户纸，使他眼前为之一亮，被批评者是会感到受益不浅的。

无论是见识问题或态度问题，都和评论者的修养有关，或者说，和评论者的认真与否有关。因为修养是和写评论时用了功夫与否是有密切关系的。如果评论者对于一个戏的理解程度还没有创作者深，你就是把评论对象捧上天去，也不会对观众和创作者有任何益处。

我看了谭、吴两位的评论文章，感到他们是认真的，下了功夫的。我当然不能说，他们比他们的批评对象都高明，但我的确感到他们在评论他们的对象时，无论是褒是贬，都是反复读了剧本或反复看了演出，经过认真研究，然后才发议论的。他们的议论，都是仔细分析了事实之后才发出来的，令人感到是有根有据，不是信口开河。这就增加了读者对他们文章的信赖感。

现在他们的评论集要出版了，我为此很高兴。我衷心希望他们这样的评论风格能够变成一种社会风气。这对读者和创作者都是大有好处的。

1990.9.19

序 二

郭汉城

乾浩、志湘夫妇从事戏曲研究、创作，已经三十年了。这本集子中的文章，是三十年来他们在戏曲这块园地上辛勤耕耘的部分成果。三十年，放在历史的长河中，只不过短暂的一瞬；对戏曲来说，这三十年却是一个不寻常的时期。随着我国社会主义建设进入改革、开放的时代，也推动了戏曲变革的深入发展。这种变革的终极目的，是要使戏曲这门古老的民族戏剧艺术，完成现代化的过程，具备一种前所未有的理想品格：既是古典的，又是现代的；既是民族的，又是进步的；既是中国的，又是世界的。在我国近、现代历史上，为了祖国的尊严和荣誉、文明和进步，有多少仁人志士，向往和追求这种理想，现在我们可以更亲切地看到这种前景了。

穷则变，变则通。变是生机，变是希望。变，不是驷马轻车，扬鞭直通，其间也充满着迂回曲折、困惑迷惘。我们这一代戏曲工作者，可说是生逢其时而又步履维艰，集希望与惶惑于一身，联幸运与坎坷于一体。面对瞬息万变、迷离恍惚、群论纷纭、莫衷一是的现实，要自信、善辨，重实干，多一点辩证法，掌握一个“变”字，在纷繁复杂、矛盾重重的景象面前，才不至于意荡神摇、目乱心迷。

读了这本集子里的文章，亲切地感受到作者不浮躁，不动摇，三十年如一日，勤勤恳恳、切切实实地工作的精神。一个最突出的印象，是他们思维敏捷，眼光锐利，把笔触广泛地伸向当代戏曲各个领域的时候，善于抓住新时代产生的新事物、新问题，热情地予以肯定，认真地进行分析。

如影视戏曲，儿童戏曲，少数民族戏曲等，这些问题有的在过去戏曲史上未曾存在过，有的存在过也不突出。放在戏曲变革中来看，其地位就大不一般了，因为它们关系到扩大、加深与人民的联系、在新时代争取更大的生存空间这样一个重要问题。当前观众锐减、剧场冷落的现象，像魔影似的困扰着人们，使人感到头痛，不少人也往往以此得出悲观的结论。应该说观众面缩小，人员流失，特别是青少年观众的隔阂，是时代对戏曲提出的严峻考验。这也正是变革中所必须解决的问题。但时代对于戏曲，并非只有冷峻、无情的一面，它还有宽仁厚道、慷慨赐予的另一面。生活波涛的宽广丰富，人民审美情趣的不断提高，决非旧时代所能比拟；即使像影视戏曲、儿童戏曲、少数民族戏曲等，不也是新时代为我们开拓的联系人民和联系方式的新的宽阔天地吗？把时代赐予我们的这些新事物、新问题，看准了，抓住了，加上切切实实的工作，谁能说戏曲已经失去在新时代生存发展的余地呢？所以本书作者对新事物的敏锐眼光和热情的阐释，是十分值得赞赏的！

我觉得，时代所赋予我们的比剥夺我们的多得多，只要我们具慧眼，有毅力，坚韧不拔，戏曲变革的终极目的总可达到。当然，这是一个过程，可能还有波折，不能坐以待成，盲目乐观。今年，我和志湘同志同到山西永济参加《西厢记》国际学术研讨会，开幕典礼就在西厢故事发生地——重建的普救寺大殿举行。会议期间，代表们参观了新近发掘出土的四尊黄河铁牛，每尊重数万斤，十分雄伟壮观。《西厢记》张生首次出场，所唱黄河风涛偏险的曲子中有这样的描绘：“竹索缆浮桥，水上苍龙偃”，这四尊铁牛，就是铁索的索引者和浮桥的荷浮者。相应地，黄河对岸还有四尊铁牛，因历代黄河改道，已寻不见了。触景生情，我写了四句怀古似的东西：“铁索浮桥大野风，昂头翘角自从容。扁舟驶过天边去，回道惊涛一笑中。”我们古老的民族戏曲，好像一条船，在惊涛骇浪中行驶，经历些颠簸险阻，终于要闯过险滩。

铁牛忍辱荷重、从容不迫的精神更使我感动。我就把这几句诗送给了志

湘、乾浩，希望在戏曲这块园地上继续耕耘，坚持下去，直到重见戏曲这支航船，向光明、遥远的天边驶去。

1990.11.16

目 录

序一 / 1

序二 / 3

第一部分

《当代戏曲发展学》前言 / 3

《当代戏曲发展学》后记 / 6

五光十色的戏剧美

——《彩虹集》前言 / 9

《戏曲美学特征的凝聚变幻》结语 / 15

《20世纪中国戏剧舞台》引言 / 17

《白朴评传》余论 / 21

《郑光祖评传》余论 / 23

《中国戏曲精品·现代戏卷》前言 / 26

《中国戏曲精品·新编历史剧卷》前言 / 35

《京剧泰斗传记》书丛前言 / 44

《梨园英华》丛书主编者的话 / 47

《戏剧评论》发刊词 / 50

在历史与现实交汇点的昆仑文化 / 52

选家的胆识与才力

——评“中国当代十大正、喜、悲剧集” / 58

西王母形象的人间搜寻

——《西王母故地》代序 / 66

现代戏和我 / 72

第二部分

“剧诗”与“物感”

——张庚戏剧美学理论探微 / 79

戏曲学术大师张庚论评戏曲表演大师周信芳 / 87

着力于传统剧目的去芜存菁

——郭汉城戏曲理论的重要建树之一 / 92

中国戏曲剧种的命运和前途 / 96

传统戏曲的神变与形变 / 118

就戏曲剧本“文学性”与“剧场性”答客问 / 124

戏曲美学特征的新变化 / 134

寓庄于谐

——戏曲美学特征探微 / 144

“戏曲流动大导”与“戏曲导演大家” / 157

第三部分

“地方戏曲”三题 / 169

泛议地方性戏剧流派 / 176

着力于新“京派”戏剧的建设

——首都戏剧文化发展战略刍议 / 187

东北访剧札记（三篇） / 194

京剧表演流派的历史形态与发展态势 / 218

谭鑫培的美学精神 / 234

写真扬善求美的辩证统一

——周信芳的美学追求 / 241

创新·突破

——荀慧生舞台艺术的精髓 / 253

程砚秋的悲剧意识 / 259

形神兼备 虚实相生

——俞振飞表演艺术的美学追求 / 265

关（肃霜）派表演艺术的异军崛起 / 274

新“海派京剧”的特征与使命 / 279

“戏曲表演流派”三议 / 293

流派千秋与流派积弊 / 301

“梅兰芳金奖大赛”三年三题 / 306

第四部分

裂变发展造就新典范

——昆剧《十五贯》的启示 / 319

凝炼而传神的“剧诗”

——京剧《打渔杀家》试析 / 327

《孙悟空三打白骨精》导读 / 338

《连升三级》导读 / 342

《芦荡火种》导读 / 346

推陈出新的佳作《状元与乞丐》 / 350

在断肠中向旧思想告别

——评《奇婚记》 / 355