

中國

传统戏曲
传承保护研究

上

○ 刘文峰 著

學苑出版社

中国

传统戏曲

传承保护研究

上

○ 刘文峰 著

图书在版编目(CIP)数据

中国传统戏曲传承保护研究 / 刘文峰著. — 北京 : 学苑出版社, 2012. 10

ISBN 978-7-5077-4128-5

I. ①中… II. ①刘… III. ①戏曲—中国—文集
IV. ①J82-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第246332号

责任编辑：战葆红

封面设计：刘晓夏

出版发行：学苑出版社

社 址：北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码：100079

网 址：www.book001.com

电子信箱：xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话：010-67675512、67678944、67601101（邮购）

经 销：新华书店

印 刷 厂：北京冶金大业印刷有限公司

开本尺寸：787×1092 1/16

印 张：60.5

字 数：1150千字

版 次：2012年8月第1版

印 次：2012年8月第1次印刷

定 价：150.00元

1983年召开集成志书编纂工作会议时与张庚、郭汉城先生等在昆明滇池合影

1988年与余从、武承仁等戏曲专家在社旗考察山陕会馆时合影

2002年在陕北采访时与房东合影

2003年调研时与安徽潜山县黄梅戏剧团团长交谈

2003年观看临县道情后与演员交谈

2003年听取山西戏曲专家栗守田等对传统戏曲保护的意見

2003年在河南开封采访民间戏校

2003年在晋城市召开座谈会,听取当地戏曲工作者对保护传统戏曲的意见

2003年在山西介休真武庙看戏时与王安奎先生等戏曲专家合影

2003年在山西祁县渠家大院采访民间演出的祁太秧歌

2004年接受韩国学生采访

2004年与曾永义先生在非物质文化遗产国际学术讨论会上

2005年在澳门举办戏曲文化展，为来宾讲解

2012年在陕西戏曲研究院调研

2005年在青海海北调研时与民间藏戏演员合影

2005年在青海省海北向活佛了解寺院藏戏活动情况

2005年采访青海黄南藏戏老艺人李先加

2003年安徽祁门徐村考察

2006年在考察侗戏创始人吴文彩的家乡贵州黎平腊洞时留影

2008年与文化部副部长王文章先生等访问印度合影

2011年在新加坡南洋大学与田青、曲润海、新加坡戏曲学院院长蔡曙鹏合影

2008年元宵节与俄罗斯学者卡佳在山西临县考察民间戏剧时合影

2012年在圣彼得堡大学举办的东方文艺国际学术讨论会上演讲

2009年在山西襄汾调查收集民间戏曲资料

2009年在西藏山南访问藏戏传承人

自序

我出生时的1953年，是新中国成立后戏曲“推陈出新”的年代，中国共产党和人民政府欲通过“改戏、改人、改制”，使传统戏曲成为文化事业的一部分。我成长的地方，是戏曲文化很发达的晋西。在这里，村村社社有戏台，既演出大戏中路梆子，又演出当地特有的剧种临县道情，还有流传广泛的二人台。县里有两个专业的晋剧团，一个专业的临县道情剧团，还有大量的民间业余剧团。每到过年过节和农闲时节，到处可听到梆子戏的激越唱腔、道情戏的委婉曲调以及二人台的悲怆歌声。演员通过自己扮演的人物和故事，表达对历史、万物、人情世故的态度，抒发人间的喜怒哀乐；观众通过看戏，增长历史知识，辨别是非曲折，消解心中郁闷，得到身心娱乐。于是，演戏、看戏成为人们生活中的重要组成部分、最好的娱乐形式和文化生活。除节日和庙会演出外，婚丧嫁娶、给老人祝寿、给孩子过生日等人生礼仪以及重要的庆典也成为演戏的由头。在日常生活中，以戏曲为题材的民间绘画、雕塑、工艺品随处可见。

在这种文化氛围中，我从记事时就和父母、爷爷奶奶一起去看戏。经常是离开演还有一两个小时就迫不及待地赶到剧场，钻到后台看演员化妆；开演后爬到台口看演出，由看热闹慢慢进入戏中。回到家里，拿枪弄棍，把土炕当戏台，和弟弟妹妹们模仿看过的戏玩耍。农村看戏多为露天广场，难免日晒风吹雨淋。1965年，县城建起了人民大礼堂，县晋剧团在新落成的大礼堂上演现代戏《红灯记》，

爸爸买了票，带我们全家看戏。第一次坐在安静的室内剧场看戏，第一次看现代戏，第一次看有灯光布景的戏，给我留下了深刻的印象。1972年广州市军民庆祝国庆游园会，我作为一名参加庆祝活动的解放军战士，在广州烈士陵园近距离观看了粤剧大师红线女演唱的现代戏《海港》片段。在部队期间，唱样板戏成为政治任务 and 主要的娱乐。《智取威虎山》中“我们是工农子弟兵”唱段，《沙家浜》中“朝霞映在阳澄湖上”成为集体歌咏比赛的节目，《红灯记》中“都有一颗红亮的心”是战士们经常的独唱节目。后来考上北京大学中文系文学专业，最喜欢的课是元杂剧。毕业论文为《关汉卿笔下的妇女形象》，被评为优。因此，毕业分配时班主任推荐我到中国艺术研究院戏曲研究所工作。从此在张庚、郭汉城、余从等先生领导下，从事戏曲研究，后又在王文章院长领导下从事非物质文化遗产传统戏剧的传承保护研究，一干就是三十多年。

20世纪70年代末、80年代初，首都戏曲舞台空前繁荣，各个剧团的名家常来京演出，所里的研究人员也经常应邀到各地参加老艺人的纪念演出和青年演员汇演，看了很多戏。1982年，参加国家重点科研项目《中国戏曲志》编纂工作，先后担任编辑、编辑部副主任、主任，一干就是17年，有幸结识各地戏曲专家学者，到各地考察调研，足迹走遍全国所有的省、市、自治区，对各地的戏曲有了比较深入的了解。1999年《中国戏曲志》完成后，又主持了国家重点科研项目《西部人文资源数据库·民间戏曲》的考查和编撰工作。2004年至2006年，主持了国家重点科研项目《全国剧种剧团现状调查》，先后到11个省的基层剧团调研。最近这些年，除承担所里的国家重点科研项目《京剧艺术大典》、《中国戏曲剧种音像资料库》、《非物质文化遗产数据库》试点项目《中国传统戏剧·秦腔数据库》外，还作为国家非物质文化遗产专家委员会委员，参加了中国申报联合国非物质文化遗产名录和国家级非物质文化遗产保护名录，以及国家级非物质文化遗产传承人的评审工作。

一生与戏结缘，几十年忙忙碌碌。有不少奋斗的辛酸，也有许

多收获的甘甜。2006年过了春节,我和李悦先生到贵州黎平考查侗戏,山高路险,天黑下雨,司机为躲横穿马路的行人,车侧翻向山下滚去,幸好被两棵松树拦住,我们和司机都安然无恙!1999年,《中国戏曲志》在十部文艺集成志书中率先完成编辑出版工作,在人民大会堂召开出版座谈会,受到国家领导人接见。我荣获文化部授予的十大文艺集成志书编纂成果个人一等奖、特殊贡献奖,被授予全国文化系统优秀专家称号。十几年的辛勤耕耘,喜获丰收,得到国家和同行的肯定。

在工作上我是一个不满足于完成上级交给任务的人。除完成集体项目外,我牢记张庚先生的教诲,把编撰《中国戏曲志》作为学习和资料积累的过程,有意识地搜集自己研究所需要的资料。由于有十几年的学术准备和资料积累,我在完成《中国戏曲志》编纂工作不久以后,出版了《山陕商人与梆子戏考论》、《百年梨园春秋》、《中国戏曲文化图典》、《中国戏曲文化史》等100多万文字和数千幅形象资料的个人学术专著,还主持或承担了《北京戏剧通史》、《20世纪中国文艺图志·戏曲卷》、《中国少数民族戏曲剧种发展史》、《清代戏曲发展史》、《中国近代戏曲史》、《傅惜华藏古典戏曲珍本丛刊》等集体科研项目的编撰,总字数也有数百万字。

《中国传统戏曲传承保护研究》是我大学毕业以后戏曲研究论文的选集,约75万字。在此之前,台湾国家出版社出版过我2004年之前的戏曲论文集《戏曲史志研究》,近年的戏曲论文编辑为《戏曲之传承保护》一书也由该社出版。台湾出版的这两本论文集是繁体字,发行量有限,大陆学者很难看到,故我有了在大陆出版一本简体字戏曲论文集的念头。承蒙学苑出版社的支持和我的家人、师友、学生的大力帮助,愿望得以实现。

《中国传统戏曲传承保护研究》分为“戏曲特征研究”、“戏曲剧场研究”、“戏曲民俗研究”、“戏曲传承保护研究”、“戏曲与商人研究”、“戏曲方志学研究”、“古典戏曲研究”、“地方戏研究”、“少数民族戏曲研究”九个专题,还附录了与戏曲传

承保护工作相关的“戏曲资源调查表”、“纳入省级以上非遗保护名录戏曲剧种表”、“中国非物质文化遗产数据库·传统戏剧框架”、“山西戏曲剧种剧团现状调查日记”，供参加非物质文化遗产保护工作者参考。收入的论文除少数出于个人兴趣的研究文章外，大部分是结合集体课题和非物质文化遗产保护工作需要而撰写的论文，多数在期刊上公开发表过。

20世纪80年代以后，中国由农耕时代迅速进入工业化、信息化时代，戏曲作为中国传统戏剧逐步退出主流文化和娱乐的潮流。戏曲的衰落，既有自身艺术的原因，又有外部社会的原因。中国艺术研究院戏曲研究所作为国家级戏曲研究专门机构责无旁贷，应该积极深入研究传统戏曲衰落的内外原因，为各级政府制定传承和保护优秀戏曲文化提供理论依据和历史借鉴。因此，我作为一个在中国艺术研究院戏曲研究所工作了35年，即将退出岗位的戏曲研究者，希望通过这本论文集，不仅记录自己从事戏曲研究的历史轨迹，而且把我对传承保护中国传统戏曲的信念和思考传达给后来者！由于时代和个人的各种局限，在这些文章中，一定会有诸多不妥甚至错误观点，请同行不吝赐教！

刘文峰

2012年4月21日

总 目

自 序

戏曲特征研究

- 戏剧戏曲学的由来及其他——对张庚先生关注的几个理论问题的浅见
- 论戏曲的多样性及其成因
- 以歌舞演故事——论王国维对戏曲基本特征的认识及意义
- 剧诗——诗歌戏剧化的产物
- 鲁迅的戏剧观

戏曲剧场研究

- 会馆戏楼考略
- 从临县几个古戏台看清代晋西的戏曲活动
- 中国传统剧场的变革与戏曲发展的关系

戏曲民俗研究

- 中国传统戏曲与民俗
- 论传统戏曲与民俗的依存关系
- 中国民间的生殖崇拜和喜神信仰
- 戏曲文化与民间美术
- 戏曲民俗学学科建构的若干思考

戏曲传承保护研究

- 论地方戏的形成规律与传承机制
- 戏曲在非物质文化遗产中的地位及传承保护

民间戏曲现状与非物质文化遗产保护

传承人是传统戏剧保护的核心

稀有剧种的保护是非物质文化遗产保护的重要课题

戏曲的生存“危机”和应对措施——全国戏曲剧种剧团现状调查综述

保住民族文化的根，地方戏才不会消亡——与人民网记者赵蓓蓓的对话

西部大开发中戏曲文化资源的保护和利用

戏曲的推陈出新是建设先进文化的重要内容

试论戏曲与电视的结合

中国戏曲在世界戏剧中的独特地位——兼谈中外戏剧的交流与互动

20世纪中华戏曲文化在海外的传播与研究

戏曲与商人研究

山陕商贾与梆子戏的关系

论梆子戏中的商人形象及其情感世界

徽商与西商之比较及对戏曲的贡献

明清山陕商人与儒家文化

戏曲方志学研究

张庚戏曲方志学理论初探

《中国戏曲志》的学术成就和资料价值

关于剧目志的编纂

宏篇巨著，图文并茂——读《中国戏曲志·山西卷》

雪域圣地戏剧文化研究的重大成果——《中国戏曲志·西藏卷》评述

古典戏曲研究

从南阳石刻画像看汉代的乐舞百戏

合阳跳戏——宋金杂剧的遗响

从贾村赛社的变化看非物质文化遗产的保护

宋金杂剧遗响，乐户代代传承——晋北赛戏浅析

笃于其性、发于其情、本于其诚——孟称舜戏曲创作理论初探

清代平阳剧作家徐昆及其作品
论古代文人在戏曲发展中的作用
昆曲的历史定位及保护与利用
昆曲传入山西的途径和影响
在全国青阳腔学术研讨会上的发言

地方戏研究

多源合流，分支发展——梆子戏源流发展考
清代山陕梆子刻本研究
清同光年间北京的梆子戏
论梆子剧种中的杨家将故事戏
鲜活人物形象与历史厚重感的有机结合——从《傅山进京》看郑怀兴的历史剧创作
我与蒲州、蒲剧和《蒲剧艺术》——纪念临汾蒲剧院成立 50 周年
提倡移风易俗的生活画卷——孙仁玉生活喜剧探析
看《长平悲歌》的感受与启迪
《临县道情剧本选》序
从山西戏曲的现状看戏曲遗产的保护和发展
豫剧史论研究的开拓篇——介绍《豫剧通论》
豫剧在海峡两岸发展的启迪
从梆簧的兴衰看商品经济条件下戏曲的生存和发展
试论地域文化对京剧流派形成的影响
京剧的价值、神韵和现代化
荀派艺术的价值及对当代戏曲发展的影响
从《宰相刘罗锅》看连台本戏的定位
试论粤剧的形成和改良
粤剧的发展与倪惠英的成功
从歌仔戏的特点看闽南戏曲的发展趋向

少数民族戏曲研究

少数民族戏曲的多元发展及其保护

少数民族戏曲，在尘埃的历史皱褶中舒展开来

从婺剧《昆仑女》看少数民族戏曲创作

提高对民族戏剧保护发展的自信和自觉——在首届少数民族戏剧调
演学术研讨会上的发言

《中国藏戏史》序

《青藏高原藏戏遗产的保护与研究》序

附 录

戏曲资源调查表

纳入省级以上非遗保护名录传统戏曲剧种表

中国非物质文化遗产数据库·传统戏剧框架

山西戏曲剧种剧团现状调查日记

上卷目录

戏曲特征研究·····	1
戏剧戏曲学的由来及其他——对张庚先生关注的几个 理论问题的浅见·····	3
论戏曲的多样性及其成因·····	18
以歌舞演故事——论王国维对戏曲基本特征的认识及 意义·····	32
剧诗——诗歌戏剧化的产物·····	43
鲁迅的戏剧观·····	58
戏曲剧场研究·····	77
会馆戏楼考略·····	79
从临县几个古戏台看清代晋西的戏曲活动·····	96
中国传统剧场的变革与戏曲发展的关系·····	103
戏曲民俗研究·····	135
中国传统戏曲与民俗·····	137
论传统戏曲与民俗的依存关系·····	154
中国民间的生殖崇拜和喜神信仰·····	196
戏曲文化与民间美术·····	201
戏曲民俗学学科建构的若干思考·····	213
戏曲传承保护研究·····	223
论地方戏的形成规律与传承机制·····	225

戏曲在非物质文化遗产中的地位及传承保护·····	247
民间戏曲现状与非物质文化遗产保护·····	255
传承人是传统戏剧保护的核心·····	268
稀有剧种的保护是非物质文化遗产保护的重要课题·····	272
戏曲的生存“危机”和应对措施——全国戏曲剧种剧团 现状调查综述·····	275
保住民族文化的根，地方戏才不会消亡 ——与人民网记者赵蓓蓓的对话·····	289
西部大开发中戏曲文化资源的保护和利用·····	298
戏曲的推陈出新是建设先进文化的重要内容·····	317
试论戏曲与电视的结合·····	324
中国戏曲在世界戏剧中的独特地位——兼谈中外戏剧的 交流与互动·····	330
20世纪中华戏曲文化在海外的传播与研究·····	335
戏曲与商人研究·····	361
山陕商贾与梆子戏的关系·····	363
论梆子戏中的商人形象及其情感世界·····	380
徽商与西商之比较及对戏曲的贡献·····	398
明清山陕商人与儒家文化·····	420