

中国艺术研究院 学术文库

淡渍堂三种

郭汉城 著

北京时代华文书局

淡漬堂三種

郭汉城 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

淡渍堂三种 / 郭汉城著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2015.2

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0037-8

I. ①淡… II. ①郭… III. ①戏剧理论—中国—文集 ②剧本—作品综合集—中国—当代 ③诗集—中国—当代 IV. ①J82-53 ②I230 ③I227

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第307729号

中国艺术研究院学术文库

淡渍堂三种

著 者 | 郭汉城

出 版 人 | 田海明 朱智润

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 周海燕

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <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: 010-64267120 64267397

印 刷 | 北京京都六环印刷厂 010-89591957

(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 | 32

字 数 | 490千字

版 次 | 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-0037-8

定 价 | 75.00元

版权所有, 侵权必究

郭汉城

出生于浙江省萧山，现居北京。中国艺术研究院终身研究员、中国文学艺术联合会荣誉委员、第一届“中华艺文奖”终身成就奖获得者。长期从事戏曲理论、评论工作，同时进行戏曲剧本创作和格律诗创作。20世纪70至80年代与张庚共同主编了《中国戏曲通史》和《中国戏曲通论》，在国内外产生了广泛而重要的影响。已出版的著作有《郭汉城文集》（四卷）、《戏曲剧目论集》、《淡渍堂诗抄》、《郭汉城诗文戏曲集》、《并辔集》等，约百万余字。此外，主编及与人合作主编了《中国十大悲喜剧》、《中国戏曲经典·精品》（十卷本）、《京剧百科全书》等一系列学术性书籍。

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、艺术与教育与学术研究并行，三者在交融中互为促进，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

自序

中国艺术研究院计划出一套“学术文库”，把几十年来的研究成果和学术理念，通过“文库”的形式集中起来，传播出去，推动艺术研究的发展，这也是艺术研究院的一项基本建设。编委会邀我自选一本，我觉得这是自己应做的事而欣然应允。

经过再三考虑，我确定按照由文选、剧选、诗选三个部分组成的思路，编选一本《淡渍堂三种》。这个想法由两种情况决定：一是我的大多数理论文章已收在最近出版的《前海戏曲研究丛书》中的《当代戏曲发展轨迹》里面，尽可能避免过多的重复；二是按照我的实际情况，既搞戏曲理论研究，也搞剧本、诗词创作，这样编，能反映得更全面一些。我在长期的工作实践中，常常感到这三种文体形式虽然不同，但目的是一致的，可以说是“体异而意同”。这个“意”是什么？就是热爱中国文化，敬畏中国文化，把古老的民族文化现代化，使它发扬光大。一句话，就是古人说的文要“为时而作”。有了这个基本的相同点，可以超越文体的不同而形成千丝万缕的融汇，而起到相互参照、相互印证的作用。当然，要做到这一点，必须要有大思想、大才能，这不是我的能力所及的。但我相信，在我们这样一个伟大的时代，这样的人一定会有有的。

这次收入书中的理论文章，除了一般性理论问题，我把更多的注意力放在现代戏上面。在当前时代飞速发展、戏曲还在“危机”中困难挣扎的条件下，搞好现代戏是一个迫切的、关键性问题。“推陈出新”既是时代发展的要求，也

是艺术自身发展的规律。在人类审美历史发展过程中，人不仅要在历史中认识自己，更要在未来中开拓自己。所以，把握住当前戏曲“推陈出新”的大好时机，适当地解决好现代戏发展问题，实在是决定性的一环。

剧本选了《海陆缘》、《青萍剑》、《合银牌》、《琵琶记》、《刘青提》五个，其中有的是与人合作的。这些剧本都是从古典名著、传统剧目改编或改写的，有的写于几十年前，有的写于近几年，在不断的打磨当中，把时代的变化融合进去，使它们与现实有一定的相通之处。我选择、改编这些剧本，有两点是自觉或比较自觉的：第一点是生活感受的启发，这在我的《一点简略说明》中已经谈到，这里不赘述；第二点是重视戏曲艺术的本体——舞台表演艺术。这一点开始认识上并不明确，当“戏曲危机”爆发、蔓延并逐渐成为一场持久的灾难时，才痛切地感悟到了。在剧本创作上，我有一个最大的遗憾是没写一个现代戏，这与我对现代戏的重要性的认识是矛盾的。但认识到不一定能做到，与种种条件有关。王安葵同志在谈到我的剧本时涉及了这一个问题，我觉得说得比较恳切。

在三个部分中，诗词的分量是最轻的，只选入一百多首。为了节约篇幅，把注释、说明、附记一概删去。所选作品着重在理想和爱国主义方面，有的还与忧患意识相连，总体上还是乐观主义的。有的诗，如某些政治讽刺诗，不太顾原来的格律，仅仅是一种尝试，还须经实践的检验。我以为掌握格律不才是最难的事，把传统诗词形式与现实生活和时代相结合，融合无间，才是比较难的一件事，因此做些破格的尝试还是需要的。

我年事高了，对戏曲事业还有许多想法，实际上已经力不从心了。这次编《淡渍堂三种》，如果没有万素、陈曦二位同志的帮助，靠我自己的力量是很难完成的。从确定书名、内容到选篇、看稿、誊录等一系列工作都是她们二人负担的。特别应该提到，万素同志身体不好，仍然勉力帮助我工作。她们这种无我的精神深深地感动着我、鼓励着我。我老了，能做的事不多了。能做多少就做多少，做不了也不悲观失望。我在一首《白日苦短行》中有这样一句：“世间万物谁占尽，一得会心即有情”，也可以叫作“老年心态平衡术”吧！

2014年3月16日

目 录

自 序 / 1

第一编 文 选

戏曲的美学特征和时代精神 / 1

戏曲传统剧目教育意义的几个问题 / 15

关于道德、人民性问题的争论 / 39

关于人民性问题的补充说明 / 51

从绍剧目连戏看人民性的曲折发展 / 55

从绍剧《斩经堂》看历史人物的民间形态与历史真实 / 59

蒲剧《薛刚反朝》的民族美学风格 / 67

戏曲传统喜剧剧目的丰富多彩 / 83

论清官和清官戏 / 108

黄天霸戏产生的时代原因和思想倾向 / 119

全面、统一评价“临川四梦”

——1982年在纪念汤显祖逝世三百六十六周年学术讨论会上的报告 / 136

戏曲推陈出新的成就和经验 / 143

传统剧目的整理、改编 / 155

历史剧的古为今用 / 165

现代戏的四个坚持

——在京剧《华子良》暨戏曲现代戏表演艺术研讨会上的发言 / 168

新剧种创造问题

——论白淑贤与龙江剧 / 175

现代化与戏曲化

——在“1981年戏曲现代戏汇报演出”座谈会上的发言 / 182

戏曲现代戏趋于成熟

——本刊陈慧敏访著名戏剧家郭汉城 / 192

战略转移：戏曲的改革与建设

——在“中国戏曲现代戏优秀保留剧目学术研讨会”上的发言 / 196

新形势下的戏曲改革问题

——陈曦与著名戏剧家访谈 / 203

促进民营剧团良性发展 / 210

张庚与“前海学派” / 212

学习《讲话》，总结经验 / 216

《戏曲探索五十年》序 / 220

推动戏曲前进的时代步伐 / 222

《前海戏曲研究丛书》序 / 227

第二编 剧 选

海陆缘 / 233

青萍剑 / 273

合银牌 / 310

琵琶记 / 349

刘青提 / 391

一点简略说明 / 423

(附) 《后羿与嫦娥》第一场 / 432

(附) 论郭汉城的戏曲创作 / 438

第三编 诗 选

卷首语 / 449

少 年 / 450

夜 眺 / 450

观 日 / 451

清平乐·拔麦 二首 / 451

沁园春·高粱 / 452

浣溪沙·梅 二首 / 452

王朝闻作鲁迅浮雕像 / 453

沁园春·瑶瑟 / 453

蝶恋花·狂喜 / 454

《七一》感赋 三首 / 454

有 石 / 455

天仙子·读史 / 455

满江红·线猴 / 455

巧妇鸟 / 456

天仙子·无题 / 456

行香子·伊人 / 457

浣溪沙·游十渡 二首 / 457

沁园春·忆双双 / 458

齐天乐·除夜吟 / 458

听巴乌吹奏 二首 / 459

庚申杂吟 四首 / 459

镇海楼 / 460

榕 城 / 460

雨中游西湖兼别杭州诸同志 五首 / 461

水调歌头·中秋青岛海边与友人同饮 / 462

苍岩谣 / 462

游灵岩山 四首 / 463

即 兴 / 464

多瑙河之歌 / 464

永遇乐·对海 / 465

在汤显祖墓前 / 465

洞庭吟 / 466

访昭君村 四首 / 466

洛阳牡丹 四首 / 467

蝶恋花·瘦西湖问答 / 467

江城子·夜游金鞭溪 / 468

江城子·香山红叶 / 468

江城子·蓬莱观海 / 469

龙女桑 / 469

庆宫春·西山旧校场乾隆阅兵楼 / 470

登大观楼隔滇池望西山睡美人 / 470

游石林 / 470

江城子·下关风吼 / 471

过夔门 / 471

出南津口 / 471	
西江月·雨中荷 / 472	
迁金台里新居中秋望月 / 472	
壶 口 / 472	
黄河铁牛 / 473	
春 游 / 473	
中秋夜结伴入武夷山寻桃源村 / 474	
拟念奴娇·奥野照镜子 / 474	
过绍兴 / 474	
石梁飞瀑 二首 / 475	
苏东坡藤花馆旧宅 / 475	
秋白故居 / 475	
蝶恋花·好心总统 / 476	
述 怀 / 476	
即 事 / 478	
钟馗夜行图 / 478	
沁园春·雪 / 479	
宝剑歌 / 479	
题不肯去观音院 / 481	
游日月潭 二首 / 481	
鸟 殇 / 482	
元夜吟 / 482	
螭 蚺 / 483	
拟念奴娇·小泉做梦 / 483	
香港回归感赋 二首 / 484	

丛台怀古 / 484

梁山泊怀古 / 485

旅思·从金华到绍兴 / 485

武当山 / 485

胡耀邦墓 / 486

金缕曲·八五自寿 / 486

金缕曲·登鹳雀楼 / 487

西江月·重游后海 / 487

水调歌头·中秋日遐想嫦娥一号探月飞船升空 / 488

春 日 / 488

牛 颂 / 489

古今情歌 / 489

绿 菊 / 490

水龙吟·老梦 / 490

拟满江红·鞋弹 / 491

即 事 / 491

拟忆秦娥·安倍访美 四首 / 492

咏花四律 / 493

白日苦短行 / 494

第一编 文 选

戏曲的美学特征和时代精神

弘扬中华民族的优秀文化，建设社会主义的精神文明，是维系民族生存和未来发展的根本。山东教育出版社出于这一根本性目的，高瞻远瞩地提出了编纂《中国戏曲经典》、《中国戏曲精品》两部大型书籍的设想。我们也出于同样的考虑，接受了出版社的约稿，用不到一年的时间完成了这一编选任务。

中国戏曲自宋金元时代正式形成以来，已有近千年的历史。无论是古代还是现代、当代，各族人民都创作了大量优秀剧目，在历代人民生活中产生了很大作用。它们是中华民族古代文明和现代文明的重要组成部分。《中国戏曲经典》主要将古代戏曲发展史上各个历史时期最具代表性的、经过历史长期考验的优秀剧目汇编成五卷，其中有“宋元南戏”、“元明杂剧”、“明清传奇”、“清代地方戏”、“京戏和少数民族戏曲”。《中国戏曲精品》辑录了新中国成立以来各民族的优秀剧目，其中有整理改编的传统剧目、新编历史剧和历史故事剧、现代戏等优秀作品。这一历史时期，在中国共产党戏曲改革政策的指导下，取得了史无前例的巨大成就，优秀剧目众多，所以也汇编五卷。这两部姐妹篇，汇成了一条中华戏曲优秀文化的历史长河，具有历史发展的连续性、贯穿性、