

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

戏曲： 批评与立场

刘
祯
著

復旦大學
出

新世纪戏曲研究文库
江巨荣 主编

戏曲： 批评与立场

刘
桢
著

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

新世纪戏曲研究文库
江巨荣 主编

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

戏曲:批评与立场/刘祯著. —上海:复旦大学出版社,2018.8
(新世纪戏曲研究文库/江巨荣主编)
ISBN 978-7-309-13622-7

I. 戏… II. 刘… III. 戏曲-研究-中国 IV. J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 068170 号

戏曲:批评与立场

刘 祯 著

责任编辑/王汝娟

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

浙江新华数码印务有限公司

开本 787×960 1/16 印张 19.25 字数 246 千

2018 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13622-7/J·359

定价: 70.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

刘桢，文学博士，中国艺术研究院研究员，博士生导师，梅兰芳纪念馆馆长。中国艺术研究院学术学位委员会委员。中国戏曲学会会长，中国戏曲学会顾问，中国俗文学学会顾问。武汉大学、东南大学、中山大学等兼职教授。曾多年担任中国艺术研究院戏曲研究所所长。主要从事戏剧史论及民间文化、宗教祭祀戏剧等方面的研究。主要著作有：《中国民间目连文化》（1999年获首届国家社科基金项目优秀成果三等奖）、《勾栏人生》（2001年“华夏审美风尚史”丛书获第五届“国家图书奖”）、《民间戏剧与戏曲史学论》、《昆曲与文人文化》（合著）、《戏曲学论》、《北京戏剧通史·辽金元卷》、《戏曲历史与审美变迁》、《昆曲史话》（合著），主编《东方戏剧论文集》《中国戏曲理论的本体与回归》《戏曲鉴赏》《梅兰芳与传统文化》《二十世纪戏曲学研究论丛（10册）》等30部。发表论文、评论近300篇，论文曾于1997年获中国艺术研究院第四届优秀科研成果一等奖。担任中国艺术研究院重大课题《昆曲艺术大典》副总主编，主持国家社科基金艺术学项目重点课题《昆曲口述史》。2009年6月被国家文化部授予“昆曲优秀理论研究人员”荣誉。

目 录

现代戏：涅槃于传统	1
2010—2011 戏曲研究与戏曲发展述评	6
“非主流”女性的抒写	
——评王仁杰剧作中的女性形象塑造	21
激情与想象	
——关于郑怀兴的历史剧创作	28
恢弘斑斓的深度挖掘	
——姜朝皋的历史剧与现代戏创作	35
陆离烂漫 异彩纷呈	
——湖北舞台艺术创作现状扫描	43
'97 吕剧创作谈	50
心欲回天，势难由人	
——萧何人物形象的戏曲史意义	53
现代与传统的结合	
——新编历史京剧《廉吏于成龙》评析	59
张建国与“奚派”京剧《奚啸伯》	64
京剧《宰相刘罗锅》的平民意识	69
做能够有历史担当的人	
——评新编历史剧《安国夫人》	72
深度审视人性美丑	
——评台湾国光剧团的京剧《金锁记》	77

两种艺术形态与立场视角

- 对京剧藏戏《文成公主》的一点思考····· 81

个人命运与际遇变幻的历史风云的碰撞

- 评新编历史剧《北风紧》····· 85

悲情《杜十娘》····· 89

爱国高于皇权

- 评历史传奇京剧《酒魂》····· 93

走近大师版《牡丹亭》的大师们····· 97

经典评价的本土立场与文化语境

- 从上昆版“临川四梦”谈起····· 110

小说家的笔法

- 评北方昆曲剧院《红楼梦》····· 123

全本《长生殿》: 昆曲传统与精神····· 127

剑走偏锋, 得失两宜

- 上海昆剧团昆剧《景阳钟》改编刍议····· 133

文武并重的心理剧

- 评浙江昆剧团大型新编历史剧《公孙子都》····· 139

传统与本色: 昆曲回归之追求

- 曾永义与台湾新编昆剧《孟姜女》····· 143

一场“和而不同”的智斗

- 评晋剧《傅山进京》····· 146

还原英雄 再塑英雄

- 晋剧《刘胡兰》评论····· 151

两岸“回家”主题的激情演绎

- 评新编现代吕剧《回家》····· 155

以亲情与常理说话

- 评大型现代戏《儿行千里》····· 161

戏曲的现代转换

- 从新编历史故事剧《长平悲歌》谈起 165

- 北路梆子《宁武关》的改编和人物塑造 170

西北风与西北情

- 评陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》 175

花儿与“第二种生活”

- 秦腔《花儿声声》阐释 178

从花儿的悠游到壮怀激烈的牺牲

- 评现代大型秦剧《大河情》 186

超越骨肉亲情的大义之爱

- 评河南豫剧二团的《程婴救孤》 189

民间走出的戏曲红梅

- 河南小皇后豫剧团王红丽评述 193

- 豫剧《特殊亲家》的震撼力 198

可道之“道”

- 越调《老子》的舞台艺术呈现 202

改编：突出与流失

- 评沈阳评剧院《我那呼兰河》 205

- 淮北花鼓戏与《阳光下的召唤》导演思维 209

小剧种“大制作”

- 口梆子《少年董存瑞》我见 212

- 越剧《红楼梦》：文学名著到戏曲经典 217

“草根越剧”的现代性改造

- 评浙江越剧团《九斤姑娘》 223

一曲爱情的绝唱

- 评越剧《梁山伯与祝英台》 227

当代知识分子的写照

- 评越剧《马寅初》 231

新的视角与改编

- 谈越剧新本《一缕麻》 236

鬼戏的另一种空间

- 评浙江绍兴小百花艺术中心的越剧《李慧娘》 242

邓世昌的情怀与情结

- 沪剧《邓世昌》的当代镜像 246

一部情感纯正的悲情剧

- 评大型原创沪剧《挑山女人》 253

中国式的艺术思维

- 评苏州市滑稽戏剧团《顾家姆妈》 257

现代启示录

- 观闽西汉剧《俏俏嫂》的思索 261

滚滚婺江说兴亡

- 评新编历史剧《梦断婺江》 265

婺剧《穆桂英》：艺术凝炼与现代意识 269

爱的隐喻

- 评婺剧《昆仑女》 274

从小说到甬剧《典妻》的改编 278

婉儿的形象探求 282

乱离时代戏曲艺人的 人生悲歌

- 评歌仔戏《邵江海》 288

想象力与主题形象

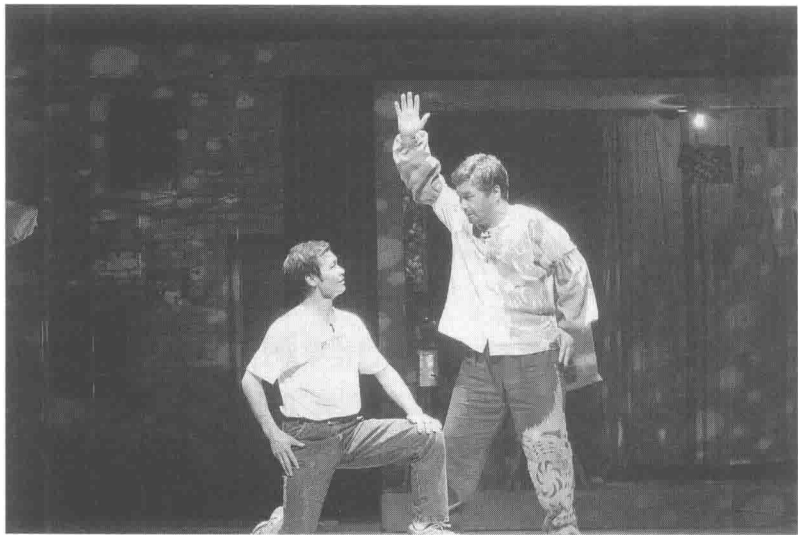
- 人偶剧《八层半》与它的舞台设计 293

跋 296

现代戏：涅槃于传统

在重视非物质文化遗产的当下,过往那种对传统的实质性的轻视已不复存在,这无疑是对口头禅式的“创新”的一种反拨,但创新依然是戏曲发展最核心的使命和动力,这不惟是现代戏的,也是传统戏和新编历史剧的,而无疑,现代戏所承担的依然是戏曲发展最深刻的寄托。翻开当代戏曲史,我们发现“推陈出新”之辩证和科学,也注意到始于延安时期的“戏曲改革”有一种意识形态的需要,但不惟是政治需要所可以概括的。也许,这种政治需要进一步推动了戏曲的创新和向现代的转型,实现了这一转型是戏曲步入当代的核裂变。从历史发展来看,这是可能和必然的,这也是中国文化的力量和特性所决定的,而既不是想象也不是遥不可期,当然也是艰难的。这种艰难当代戏曲发展 60 年的历程已经清楚地告诉了我们。

现代戏首先表现为内容题材的“现代”,也是艺术形式和舞台呈现的“现代”,更是两者的结合和统一,而这始终是当代戏曲工作者所孜孜探求的。现代戏创作有过其繁荣时期,也有过“样板戏”的极端发展。前些年现代戏创作有消减之势,近年来对现代戏发展认识愈益理性和能够从本体着眼。这次文化部主办的 2011 年全国现代戏优秀剧目展演,展示了近年来现代戏创作的成果和水平,值得人们去关注。对当下和社会现实的深度触及和矛盾揭示是这些剧目创作的显著特点。中国戏曲之所以自其诞生后能够赓续到今,在于其对社会现实矛盾敏锐的捕捉和反应,能够始终挺立于时代浪潮之上,在给人审美愉悦之时,想百姓之想,思百姓之思,抒发百姓之块垒,与百姓情感思想息息相通。然而,在现代戏创作中一度也存在回避问题,名曰“现代

秦腔《西京故事》，刘祯摄

戏”，实者有离现实越来越远的趋势，取材于现代或近代。而本次展演的剧目多取材于当代生活，如滑稽剧《顾家姆妈》、秦腔《西京故事》、湘剧《李贞回乡》、秦腔《秦腔》等，从不同角度多方面表现当代生活。《顾家姆妈》时间跨度从20世纪60年代初一直延续到当下，展现的是中国社会近50年来的发展进步和思想观念的变化，从中刻画了阿旦这位不是母亲胜似母亲的保姆形象。《西京故事》描写的是一家四口从乡下到西京“寻梦”的故事，刻画了罗天福这一贫穷而有志气、朴素西北汉子形象。《秦腔》聚焦于现实农村，关注土地问题，挖掘的是“秦腔”精神和内蕴。《李贞回乡》描写的是共和国第一位女将军在中华人民共和国成立初期回乡的一段轶事。这些作品，把关注的视角转向现实人生，不是一种简单的歌颂，而具有相当的思想深度，并触及一些现实矛盾。如《秦腔》通过夏天义这一人物所体现的土地与农村发展问题、剧团改制问题；《西京故事》所反映的城里乡下人的被接纳、认可问题，甲成所代表的新一代大学生他们的苦闷彷徨和失落沦丧。即便是写共和国第一位女将军的《李贞回乡》，也通过古老三这一“落后份子”浸透了一种对历史和革命的反思和再认识。我们注意到，戏曲关注现

蒲剧《山村母亲》，刘祯摄

实、反映现实在本届现代戏展演中得以很好体现。

历史地看，戏曲是一种民间艺术，但在其千百年的发展历程中始终承载着社会的道德伦理和人心向背。同样，在歌颂新时代先进人物和先进思想方面，戏曲从未缺席。豫剧《村官李天成》、沪剧《红叶魂》、蒲剧《山村母亲》所塑造和刻画的就是这样一些普通而不平凡的人。其中前两剧都是根据真人真事改编，塑造了村官李天成和纪委书记王瑛这两个新时期优秀的共产党员形象，把他们的事迹搬上戏曲舞台，形象感人。《山村母亲》塑造了一位任劳任怨、具有自我牺牲精神、以苦为乐、能够举重若轻的山村母亲豆花嫂的形象。这一人物没有生活原型，却又是以千千万万个普通的母亲为原型和本事的。舞台上这些形象感人的人物形象，是构成时代文艺主旋律的嘹亮凯歌，催人奋进，给人以力量。

在舞台呈现和艺术表达上，这些剧作显示了各剧种各剧团的整体实力和演员的基本功。李东桥、顾芴、张克勤、华雯、惠敏莉、景雪变、王阳娟等，都有精彩拿手的表演。舞台呈现方面讲究而不堆砌、奢华，注重戏曲化的表现。近年来戏曲发展在受到多种艺术、艺术形式和观念影响的过程中，渐失本体，不讲究戏曲的程式和表演，这当然对现代

戏会有更大的影响。本次展演剧目,着眼于戏曲本体,注重戏曲化的身段和语汇,如《顾家姆妈》时空变化与人物思想发展变化,《西京故事》舞台双层设计所具有的现实与历史、实与虚、戏曲精神的追求寓意,《李贞回乡》结构上时间“现在”和“过去”的交织,与人物的追忆、反

湘剧《李贞回乡》,刘祯摄

思互为表里,导演处理手法上也有别开生面之处,风格独特。

当然,现代戏创作也存在一些问题,如艺术形象化问题,剧种特色和韵味不够等。现代戏创作应该成为戏曲创作重点,给予特别的关注,张庚先生曾指出:“在戏曲现代化的运动中,现代戏实际上是带关键性的一个问题。不可能设想,戏曲现代化的过程中,有没有优秀的现代戏是无关紧要的,但也不能认为,戏曲的现代化,其目的就只在于产生现代戏。必须认识到,戏曲现代化的目的是要把我国的戏曲文化,从传统遗产清理到新戏曲的创造看成一个总体,看成一个互相关联的事情。如果不重视整理、批判吸收遗产,要创造新戏曲是不可能的,但如果只研究遗产而不创造新戏曲,那么遗产的继承既失去目的,也就会落空了,并且由此也就会衰亡了,所以又要继承又要创新,不断前进。”^①一方面充分继承传统,另一方面努力开拓,积极探索、试验,实现戏曲由传统向现代的转型,成为新时代的舞台艺术,而显然,不以传统夯实的现代戏是没有根基的,但不超越和更生于传统又不会有涅槃之凤凰。

(原载《艺术评论》2011年第9期)

^① 张庚《戏曲现代化的历程——纪念徽班进京二百年》,《张庚文录》第五卷,湖南文艺出版社,2003年,第358、359页。

2010—2011 戏曲研究与戏曲发展述评

刚刚经过了改革开放 30 年的历史回顾与总结,对于中国戏曲而言,2010、2011 两年是承前启后,在艺术的传承与发展、理论的总结与创新进程中步履坚实的两年。在传统日益受到重视的今天,京剧成功入选世界级非物质文化遗产代表作名录、上海世博会的成功举办、国际戏剧协会世界代表大会(厦门)的召开和国内举办的各类艺术节、戏剧节等活动,在海内外的广阔舞台上再次让世人见证了传统戏曲和民族文化穿越时空的不朽魅力。同时,舞台上一批近年来新创剧目经历了时间的考验和沉淀,继续绽放光彩,成为当代戏曲的新经典。伴随着中国共产党建党 90 周年和辛亥革命 100 周年的纪念热潮,一批优秀现代戏的集中展演,更呈现了现代转型中的戏曲新貌。在全社会对于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣的共识和时代对于民族文化自信的召唤中,人们也更加意识到戏曲在整个民族文化中的代表意义与重要地位。两年内,围绕着戏曲的保护、传承、发展与戏曲理论的构建等主题,展开了一系列理论探讨和深度对话。例如 2010 年:“中国戏曲表演理论”学术研讨会、中国戏曲学院建校 60 周年与新中国戏曲教育 60 年论坛、中国·九江青阳腔学术研讨会、地方戏昆腔学术研讨会、国际学术研讨会(地方戏曲);2011 年:戏曲学的新发展·张庚先生诞辰 100 周年国际学术研讨会、两岸四地中国戏曲艺术传承与发展·北京论坛、京剧表演理论体系建构——第四届京剧学国际学术研讨会、“中国昆曲‘非遗’十周年——昆曲大师侯永奎先生诞辰 100 周年纪念活动”之北方昆曲艺术传承和发展研讨会、纪念昆剧表演艺术大师周传瑛 100 周年诞辰学术研讨会、纪念李渔诞辰

400 周年暨首届学术研讨会、《昆剧手抄曲本一百册》学术研讨会等等,涉及古典戏曲理论和文学的分析整理、戏曲文献的发掘刊行、舞台艺术传承经验的总结等诸多方面。此外,学界理论界的思考成果还反映在《中国戏曲理论的本体与回归》《中国京剧艺术百科全书》《中国京剧百科全书》《傅惜华藏古典戏曲珍本丛刊提要》《中国近代戏曲史》《地方戏昆腔论集》等一系列成果的出版问世,以及由中国艺术研究院承担的“昆曲艺术大典”、“京剧艺术大典”、“昆曲表演文献整理丛刊”、“昆曲口述史”、“中国近代戏曲论著集成”等国家重大、重点课题的坚实进展之中。如何在历史机遇与大好环境中,总结戏曲从理论到实践各方面的历史经验和宝贵财富,反思历史和当下存在的问题,为戏曲今后的保护与发展提供有益参考,这成为 2010、2011 年度戏曲理论界与舞台实践各方面的共同主题。

一、珍视文化传统,保护京、昆、地方戏曲、 少数民族戏曲生存发展多样性

在两年间戏曲理论界的历次研讨活动中,我们可以看到一个整体性的趋势,即以“承前”为“启后”之基,以重视传承保护和总结历史财富的态度面向未来,切入当前重大课题。2010 年 11 月,继昆曲、藏戏、广东粤剧之后,京剧也成功入选人类口头与非物质文化遗产代表作名录,“京剧艺术的传承与发展——京剧入选人类非物质文化遗产专家论坛”等相关研讨也随即召开。伴随着“非物质文化遗产”概念的深入人心,对于戏曲的传承与保护已日益成为共识,也成为学界进行理论思考的基本立场。这既说明了作为中华民族传统文化最具代表性象征的戏曲所具有的重要文化价值和存在意义,也反映出在快速变化的社会环境中,对于戏曲未来道路的走向,人们的思考日益趋于审慎冷静,发自内心的精神体认与人文关怀正越来越深刻地熔铸进当代戏曲理论的研究与探讨之中。在 2011 年 12 月由全国政协京昆室主办的“两岸四地中国戏曲艺术传承与发展·北京论坛”开幕式上,全国

两岸四地中国戏曲艺术传承与发展北京论坛，刘祯摄

政协副主席、京昆室主任孙家正谈到“戏曲是民族文化的历史积淀与精神记忆”，“越是面对当前文化多元的形势，我们越是有责任、有义务全力捍卫和弘扬戏曲文化的传承与发展”，“我们首先要深刻理解戏曲艺术处于中华民族文化一脉相传中丰富的思想价值与艺术内涵，理解了，才会珍惜；珍惜，才会自觉地传承、发展”。^①

今天文化多样性理念已渐成为共识，民族文化传统和特色的保持与回归被视作当下整个民族在现有世界格局中生存发展的关键问题。但戏曲的传承与保护仍然需要面对相当的挑战。在“两岸四地中国戏曲艺术传承与发展·北京论坛”上，中国艺术研究院戏曲研究所研究员龚和德、中国少数民族戏曲协会顾问曲六乙等专家学者谈到了体制改革与“非遗”保护的关系、少数民族戏剧因为“弱势戏剧”的身份而受到漠视和边缘化等问题。认为若处理不好改革与保护两者关系，将直接影响到民族戏曲的生存、传承和发展。只有打破剧种偏见、打破单一汉族戏剧史观，真正将文化多样性的认识与实际操作结合起来，使京剧、昆曲等大剧种和各地方戏以及少数民族戏剧都能得到保护，都有机会生存、发展，才能让戏曲回归其民间本质，实现中国戏曲真正的

^① 孙家正《在两岸四地中国戏曲艺术传承与发展·北京论坛上的发言》，《戏曲研究》2012年第84辑，第4、7页。

百花齐放。这一目标的实现需要国家的政策扶持,同样也需依靠艺术家们的高度自觉。

与此相关,2010年9月到12月,青阳腔学术研讨会、地方戏昆腔学术研讨会分别在九江、北京召开,台湾也汇集两岸学者和他国专家,举办了关于地方戏曲的国际学术研讨。青阳腔、昆腔是中国戏曲古老声腔的代表,一方面,它们有其独立的形态,在自身源流、剧目文献、艺术特点等问题上还有诸多需要深化研究之处;另一方面,它们的传播流布又都呈现出开放性与变异性的特征,对多种地方戏和声腔都产生了影响,这种影响的遗存今天仍鲜明可见。与会学者一致认为必须将古老声腔作为古代历史文化的重要载体予以珍视、保护、记录、整理和研究,也对声腔变化这一不以人的意志为转移的艺术规律给予了客观评价,认为这正是中国戏曲长久以来融通变化的活泼生气的证明,体现出戏曲化雅入俗、雅俗共生的民间生态的历史与现状。类似的研究探讨显示出今日学界的关注视野无论是在时间还是空间的维度上,都在自觉、主动地寻求进一步的延伸、延展,在尊重历史事实的基础上融会贯通,为古老戏曲声腔剧种以及一些以往易被忽视的地方戏曲、民间戏曲的研究、保护和当代发展,提供新的思路。

二、理论研究的本体回归与 表演理论体系建构

进入新世纪以来,中国戏曲学科研究与理论发展呈现出内容更加丰富、认识愈益深入、各种观点见仁见智的多元、复杂态势;面对理论界西方话语的优势地位,如何进一步夯实民族戏剧基础理论研究,寻求积极平等的对话,依旧是严峻的课题。为了交流、梳理学界的诸多争鸣和不同观点,正视与回应现存的种种问题,2009年底,中国艺术研究院戏曲研究所在北京举办了“中国戏曲理论国际学术研讨会”,并于2010年出版了论文集《中国戏曲理论的本体与回归》。这些讨论既汇聚了对中国戏曲理论学术历史、发展和未来趋势的探讨,对中外戏