

中国艺术研究院 学术文库

现代戏曲艺术论

孟繁树 著

北京时代华文书局

现代戏曲艺术论

孟繁树 著

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

现代戏曲艺术论 / 孟繁树著. -- 北京 : 北京时代华文书局, 2016.3

(中国艺术研究院学术文库 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5699-0839-8

I. ①戏… II. ①孟… III. ①戏曲评论—中国—现代—文集 IV. ①J826-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第046560号

中国艺术研究院学术文库

Zhongguo Yishu Yanjiuyuan Xueshu Wenku

现代戏曲艺术论

Xiandai Xiqu Yishulun

著 者 | 孟繁树

出 版 人 | 田海明 王训海

项目统筹 | 余 玲

责任编辑 | 徐敏峰

装帧设计 | 程 慧

责任印制 | 刘 银

营销推广 | 赵秀彦

出版发行 | 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 | 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 | 32.25

字 数 | 470千字

版 次 | 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-0839-8

定 价 | 75.00元

版权所有, 侵权必究

孟繁树

戏剧博士, 中国艺术研究院研究员, 博士生导师。

辽宁沈阳人, 生于1941年。毕业于北京师范大学中文系, 于中国艺术研究院研究生部获得硕士和博士学位, 成为新中国首位戏剧博士。主要从事戏剧史论研究和评论、电视研究和评论、电视剧策划和创作工作。主要学术著作有《中国板式变化体戏曲研究》、《洪昇及〈长生殿〉研究》、《戏曲电视剧艺术论》、《中华艺术通史》(常务副主编、清代卷主编)、《中国戏曲的困惑》等。创作小说及同名电视剧《书香门第》, 出版小说《文脉》, 创作《关汉卿》、《情洒云之南》等多部电视剧, 参与策划和修改《三国演义》及《水浒传》等几十部电视剧。

《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、艺术与学术教育并行，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

自序

1985年《剧本月刊》第10期刊登出我的文章《戏曲艺术的转折与发展》。一石激起千重浪，由此拉开一场关于戏曲危机大辩论的序幕。这场由我挑起的争鸣持续一年多时间，因为涉及到古老的戏曲艺术的前途问题，所以引起人们的广泛关注，当然其所带来的正面效应是有目共睹的。很多人由此警醒，在不得不承认戏曲艺术正在面临着深刻危机的同时，进而开始对造成这种危机的深层次原因进行深刻的思考，试图从理论和实践两个方面寻找走出危机，重新焕发这种古老艺术青春的答案。

我由此陷入争论的漩涡，并成为备受争议的人物，所以无论是在当时戏曲界的大环境下，还是我所工作的小气候里，都给我带来很大的精神压力。然而我没有退缩，而是迎难而上，继续深入思考造成戏曲危机的内在原因，并欣喜地发现这种古老艺术正在进行自我更新换代，实现从古代艺术向现代艺术的嬗变，其表现形态就是已经日渐活跃于舞台上的现代戏和新编古代戏。我将那些体现出现代审美意识的戏剧作品从理论上界定为“现代戏曲”，而从发展历史的角度上说，我也将这种“现代戏曲”称作为第三代戏曲，以区别于由元杂剧和明传奇所体现的曲牌体（第一代）戏曲，以及由秦腔和皮黄腔所属的梆子腔系统所体现的板腔体（第二代）戏曲。

“现代戏曲”是我提出的一个新的理论命题，围绕这个命题，我发表了一系

列文章，阐述“现代戏曲”的形态特征、思想内涵和美学结构，从而证明这是一种由现代人创作、供现代人欣赏、体现现代审美精神和规律的新型戏剧艺术。为了论证从古代戏曲向“现代戏曲”转型的可行性和必然性，我还用系统论方法分析了戏曲艺术的美学结构及其可变性。为了呼唤“现代戏曲”时代的到来，我还大胆地喊出“造剧运动”的口号，以期为这种新兴艺术造势。令人欣喜的是，我的这些努力得到很多戏曲界青年才俊和有识之士的响应，他们纷纷加入到为“现代戏曲”摇旗呐喊的行列，一时间沉寂多时的戏曲理论界焕发出勃勃生机。当然反对者阵容更为强大，有人公开指责我“背师灭祖”，甚至有人利用特殊政治时期落井下石。

幸运的是，我有关这场戏剧观大争论和“现代戏曲”的论述能够在三十年后集结出版，这对于当年因为冲锋陷阵而伤痕累累的我说来，无疑是很大安慰。更重要的是，这本书会为研究那段历史的学者提供诸多便捷，减少一些他们因为耙梳故纸堆而带来的麻烦。当然也有遗憾，那就是因为出书篇幅的局限，很多原本打算收入的文章不得不割爱而撤下。

2016年10月6日于墨尔本

目 录

自 序 / 1

戏曲艺术的转折与发展 / 1

附 1:《戏曲艺术的转折与发展》质疑 / 14

戏曲现代化的思考 / 23

关于戏曲现状和前景的思考 / 27

戏曲应该是内容与形式统一和谐的艺术 / 38

充分认识戏曲的可变性 / 45

戏曲理论工作者的使命感 / 53

现代戏曲的崛起 / 58

论新时期的现代戏 / 79

方兴未艾的造剧思潮 / 89

认真研究戏曲的发展和变化 / 104

戏曲理论研究的新课题 / 110

戏曲的兴亡观 / 126

戏曲的宏观认识 / 132

关于“现代戏曲”的思考 / 145

论戏曲的控制 / 149

- 一场伟大的造剧运动的启示 / 164
- 戏曲文学的新时代 / 174
- 论戏曲审美系统 / 180
- 健全导演制度 繁荣戏曲艺术 / 200
- 戏曲面临着历史性的转折 / 205
- 论新时期的新编古代戏 / 214
- 变化与发展是戏曲的生命线 / 228
- 加速戏曲剧种的现代化进程 / 238
- 论新时期的现代戏 / 249
- 造剧思潮不可阻挡 / 262
- 从剧种的姓氏说起 / 266
- 戏剧发展需要新的艺术思维 / 270
- 论现代戏曲系统 / 284
- 现代戏曲文学主体性的复归 / 300
- 现代戏曲文学的视角与形式特征 / 307
- 现代戏等待突破 / 319
- 中国戏曲的走向与黄梅戏的历史地位 / 326
- 现代评剧的新姿 / 334
- 让曲剧的青春更美好 / 344
- 张庚的戏曲改革观 / 354
- 张庚戏剧理论初探 / 369
- 导演中心制是现代戏曲的重要标志 / 375
- 有关近代戏曲文学研究的几个问题 / 385
- 关于中国近代戏曲的分期与延续问题 / 398
- 中西演剧观比较 / 406
- 灵秀之气钟于心
——任跟心演出观后 / 427

探索本身就是一种价值

——川剧《潘金莲》观后 / 434

现代意识对少数民族题材的成功观照

——评《契丹魂》 / 438

现代戏曲的杰作

——论湘剧《山鬼》 / 445

从刘巧儿到吴秋香

——评《风流寡妇》 / 452

余笑予导演艺术成就的评价 / 455

沈阳话剧团探索之路在实践和理论上的意义 / 463

中国音乐剧的新姿 / 470

中国话剧发展历史的新阶段 / 477

附 2：他热切呼唤现代戏曲的降生

——记著名戏曲理论家孟繁树 / 496

附 3：他心中的戏剧世界

——访我国第一位戏曲博士孟繁树 / 500

戏曲艺术的转折与发展

在戏曲发展史上,曾经发生一次重大转折,它以板式变化体制的出现为标志,导致第二代戏曲的诞生。目前戏曲艺术正面临着第二次转折,眼下的危机是第三代戏曲降生前的阵痛。为了预测这次转折的动向和趋势,需要对两次转折进行比较研究,从中把握戏曲艺术的发展规律,以便克服我们戏改工作中的盲目性。

从北宋到明末清初,在历时几百年的时间里,戏曲艺术经历了几次大的嬗变,由形成到取得高度发展,中间元杂剧和明传奇是两个高峰。清初至清中叶,传奇的发展处于停滞状态,造成了戏曲艺术的第一次大危机。

这种危机表现在三个方面。

其一,传奇在内容上严重脱离生活,脱离劳动群众。继《长生殿》和《桃花扇》之后,不要说再无惊世之作出现,就是创作数量也急剧减少。要不是因为有过去遗留下来的大批传统剧目支撑局面,恐怕舞台演出很难维持过去的规模。剧本文学结构上的问题也暴露得越来越突出,传奇以结构宏伟著称,极尽敷衍之能事,但同时也带来两个弊病,一是结构松散,后劲不足,二是不适宜舞台演出。

其二,更严重的是传奇体制上存在的问题。北杂剧、南戏和传奇都属于曲牌联缀体戏曲,这种体制把不同宫调的套曲串联在一起,组成音乐结构。它的音乐结构决定了戏剧结构,剧中的每一个演出单位实际上就是一个完整的音乐单元。让戏剧结构服从于音乐结构,势必给戏剧结构带来很多限制,作者在构

思每出戏的布局乃至细节时，必须考虑与音乐结构相适应，以便在规定的套曲中完成剧情的铺叙和人物的刻画，这对于用多种手段来表现戏剧冲突的作品说来，不能不说是表现形式上的一种很大局限。在这种结构里，音乐居于主导地位，其他表现手段及其功能则受到束缚，因此也妨碍了它们的发展。

其三，传奇一度由海盐腔、余姚腔、昆山腔和弋阳腔等声腔来演唱，后来昆山腔大振，取代了海盐腔和余姚腔的地位。昆山腔和弋阳腔分别沿着雅俗两个方向发展，足迹遍布大半个中国。但是，对于偌大个中国和广大群众说来，两种声腔远远不能满足社会需求。而且昆山腔由于士大夫文人的染指，一味典雅化，远离了群众；弋阳腔虽然保持着入乡随俗的传统，但因出自文人之手的传奇本子文辞深奥也给它造成很大局限。不但如此，曲牌体制本身在音乐结构和文学结构上都具有一定复杂性，尤其是前者，如果没有一定的音乐修养，便很难掌握其规律，更不要说熟练地运用其音乐表现力。这就难怪为什么传奇作品大都出自文人之手，而有实践经验的艺人却望而止步了。总之，面对着越来越丰富的社会生活和强烈的艺术需求，传奇不但无法满足广大观众的需要，相反，这种戏曲体制的弱点暴露得越来越突出，而其本身并不能提出解决问题的办法。

问题虽然出在传奇身上，但因传奇的曲牌体制是对我国戏曲艺术传统体制的继承和发展，而且它又是当时戏曲艺术的主要形式，所以，我们不能把当时出现的问题仅仅看作是传奇的危机，而应该承认，这是戏曲艺术发展过程中的一场危机。如果找不到解决问题的办法，戏曲的生存和发展都将受到威胁。

那么，戏曲是怎样摆脱这场困境的呢？它采取了两种办法，一是积极地创造新的戏曲体制，二是改造传统的戏曲形式。这种改造之所以能够付诸实现，是因为有了新体制的出现，这就不但给它以推动，而且为它提供了借鉴对象。

新体制的创造以板式变化体戏曲的出现为标志。梆子腔是板式戏曲的前导，它发轫于明中叶，在清初得到迅速发展。板式体制以七言对偶句为文学结构，以一对上下句为音乐基本单元组成音乐结构。这种体制不是由曲牌体制衍生出来的，而是在说唱词话的基础上形成的。面对这种新体制，人们还很不习惯，卫道者就曾指斥梆子腔的表现内容为大雅罪人，用弦索托腔也被误解为“无歌