

歌尽桃花扇底风

——戏曲艺术的现代解读

戏曲

第七只眼睛看艺术系列丛书

陈爱国 著

丛书主编 / 韩葇

◎ 第七只眼睛看艺术系列丛书 ◎ 第二辑

DiQiZhiYanJingKanYiShuXiLieCongShu 黑龙江人民出版社

陈爱国 著

戏曲

GEJINTAOHUASHANDIFEN

歌尽桃花扇底风

戏曲艺术的现代解读

图书在版编目(CIP)数据

歌尽桃花扇底风——戏曲艺术的现代解读

陈爱国著. —哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2001. 11
(第七只眼睛看艺术系列丛书·第二辑/韩葇主编)

ISBN 7-207-05247-2

I. 歌… II. 陈… III. 戏曲—艺术评论—中国
IV. J805.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 081269 号

责任编辑:陈春江 安春杰

封面设计:李 梅

第七只眼睛看艺术系列丛书·第二辑

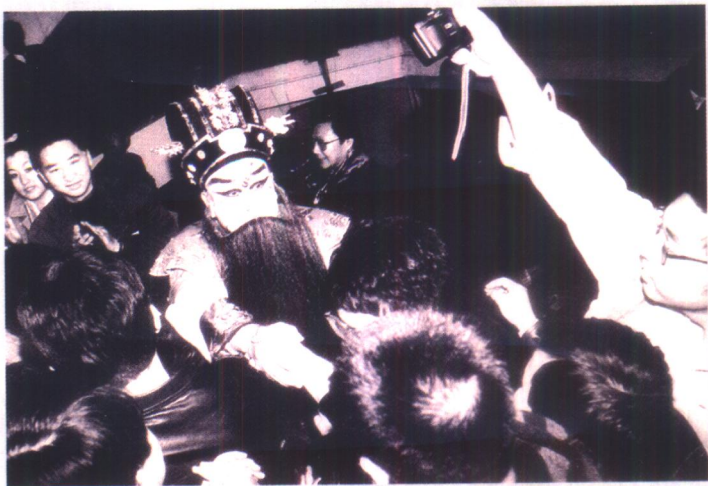
歌尽桃花扇底风——戏曲艺术的现代解读

Ge Jin Taohuashan Di Feng—Xiqu Yishu de Xiandai Jiedu
陈爱国 著

出 版 者	黑龙江人民出版社出版发行
通讯地址	哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编	150008
网 址	www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net
制 版	黑龙江人民出版社激光照排中心
印 刷	黑龙江新华印刷二厂
开 本	850×1168 毫米 1/32·印张 7.375·插页 6
字 数	154 000
印 数	1-3 000
版 次	2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-207-05247-2/J·120

定价:14.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

1

戏曲

XIQU

5

4

2

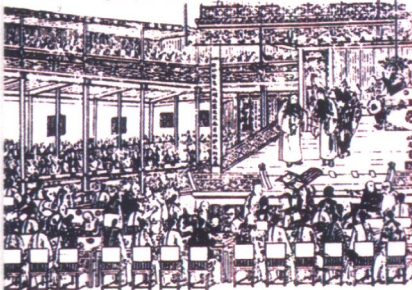

3

戏曲

XIQU

图叙画

9

11

6

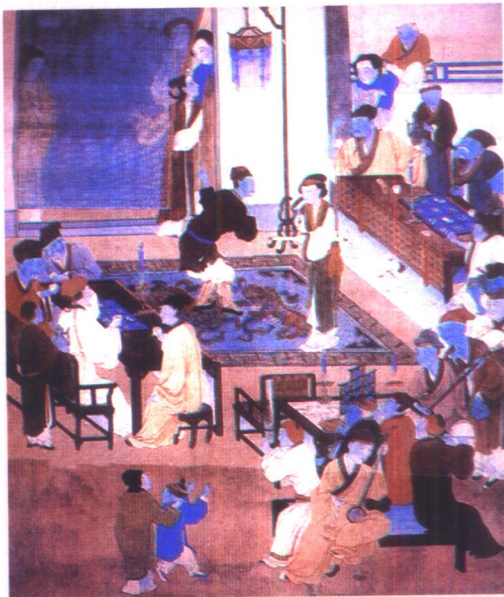
8

10

7

12

戏曲

XIQU

14

13

15

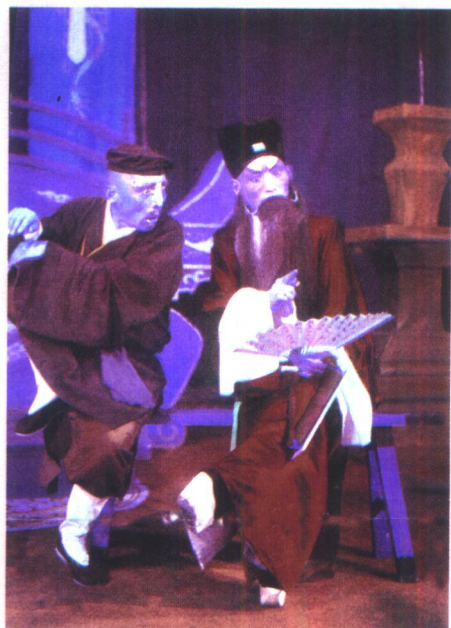
17

16

戏曲

XIQU

18

19

20

21

22

23

24

戏曲

XIQU

25

27

26

28

29

30

31

32

33

戏曲

XIQU

36

35

34

37

38

曹操与杨修

高城竟 石家庄市评剧院

序 言

对于《第七只眼睛看艺术》这套丛书，我们的年青朋友和广大读者也许并不陌生，因为它的“第一辑”出版不到半年时间，就作第二次印刷，它已成为许多高等学校学生和社会大众身边的亲密朋友。正当读者期望在电影、摄影、绘画之外再进一步扩大艺术视野时，今天，由韩葦主编的《丛书》第二辑又及时地问世了，这是一件令人兴奋的事。

《丛书》的第二辑共有四册，分别是《“第四堵墙”内外——话剧的艺术世界》（韩葦著）、《歌尽桃花扇底风——戏曲艺术的现代解读》（陈爱国著）、《展望世界的窗口——电视艺术纵横谈》（田美丽著）、《留住你，永恒的时空——诉说三维雕塑世界》（范海鹏著），它们分别向读者介绍话剧、戏曲、电视、雕塑这几个既贴近我们生活又神妙幽深的艺术世界。可以看出，这几册读物在贯彻《丛书》的“以专业化和通俗化兼顾，艺术化和生活化并举”的宗旨的同时，更注意了知识性与理论性的结合，引导读者从新颖的角度跨进艺术门槛，在鉴赏中获得精神的愉悦和美的享受，同时又以轻松的笔调、活泼的语言将这些艺术门类的历史缘起和发展历

程明晰地加以叙述，让人如驾轻舟在艺术的长河中尽情荡漾。几位作者都是在高校或文化部门工作的文学博士或硕士，除了经过文学艺术等有关学科的系统训练外，更可贵的是，他们与最新的艺术实践保持着密切的联系，从而使他们的观念有着强烈的现代感。我相信，这种冲破“经院围墙”、吸纳时代新鲜气息再进入专业领域的写作，会使我们广大的年轻读者感到更加亲切和容易沟通。

艺术是人类精神宝库中最灿烂的部分，它是人类智慧美的结晶，又反过来成为陶冶人的精神情操、滋润人们心灵的和煦春风与甘露。特别是在现代社会中，当物质化的潮流迅猛地占领着人的生活空间，使人的精神空间越来越受到挤压时，优美、高尚的艺术养分更会成为人们迫切的渴求。而从更宽广的意义上来说，现代人的独立个性应该是非常丰富多彩的，不管你具体从事什么工作，科技、商业、文化、管理……都有一个建立现代人丰富健康心灵的期待。记得马克思有一句名言：造福人类，完善自己。也就是说，当我们在用自己的聪明才智为人类社会的发展进步、幸福美满做奉献的同时，我们也在使自己的个性得到丰富和完善，成为一个真正意义的现代人，一个具有高尚的道德品格、良好的心理素质、开阔的人文视野、立体化知识结构和健康的体魄，有开拓进取精神和务实能力的现代人。我想这也许正是今天我们的各类院校，各种层次的教育部门开始特别重视素质教育的根本原因。而艺术素质的培养则是人的素质教育中的一个十分重要的内容，一个懂得去发现美、欣赏美、爱护美的人，自然会懂得创造性生活的诗情，懂得生命所蕴涵的意义和价值，懂得去珍惜、爱护人类社会物质领域、精神领域中一切美好的东西，这样，人的精神境界也就会在这当中得到自然

的提升。

衷心希望这套丛书能更快地进入我们年青朋友和广大读者的阅读视野，更衷心期望人类最宝贵的艺术之花能在千千万万读者心灵中绚烂地绽开。

武汉大学人文学院教授
博士生导师

陈姜兰

2001年11月

目 录

导 言

- ※西皮二黄是中药材? /1
- ※三月不知肉味 /2
- ※古老且新的艺术 /4
- ※传统与现代之间 /7

第一章 动静咸宜

——戏曲艺术特征简介

- 一、龙凤的组合(综合性) /9
 - ※千年百戏※ /9
 - ※空故纳万境※ /12
 - ※特殊的要求※ /14
 - ※追求终极※ /17
- 二、诗性本色(主观性与抒情性) /19
 - ※澄怀味道※ /20
 - ※不重摹拟重抒发※ /22
 - ※物我混同※ /24
 - ※情感的外显※ /26

三、灵动的水袖(程式性与虚拟性) /28

※充满符号的空间※ /29

※水袖:文化契约的一种形式※ /31

※心灵瞭望※ /34

四、众神的狂欢(雅俗共赏) /35

※游戏三昧※ /36

※王婆骂鸡※ /38

※马路天使※ /39

※观赏是硬道理※ /43

第二章 剧魂猎猎

——戏曲艺术职能简介

一、编剧——一剧之本的奠基者 /47

※情节与冲突※ /47

※填词之设,专为登场※ /49

※诗化的戏剧※ /51

※倾听生活※ /54

二、导演——舞台的综合体现者 /56

※夹缝中的艺术※ /56

※动作化的文本※ /59

※流动的舞台※ /61

※舞台色彩的调配※ /63

三、演员——戏曲艺术的直接体现者 /65

※演员与角色※ /65

※心中有谱※ /68

※形与神※ /70

※表演崇拜与中年演员※ /72

- 四、音乐——戏曲话语的灵魂 /73
- ※丝不如竹,竹不如肉※ /74
 - ※音乐形象※ /76
 - ※和谐的伴奏※ /79
 - ※移步不换形※ /81
- 五、舞台美术——戏曲的物质形象 /83
- ※会说话的造型艺术※ /83
 - ※灯光诗人※ /85
 - ※云的衣裳※ /88
 - ※人生的面具※ /90

第三章 赏心悦目

——戏曲艺术技巧简介

- 一、镣舞之狂 /93
- ※有声必歌※ /93
 - ※无动不舞※ /96
 - ※酒醉的探戈※ /98
 - ※梅兰芳的化境※ /100
- 二、亲亲“绿卡” /103
- ※重点突出※ /103
 - ※以一当十※ /105
 - ※突转与发现※ /108
 - ※人生的交响※ /111
- 三、回到未来 /113
- ※以人为本※ /113
 - ※夸张的尺度※ /115
 - ※诗意的广阔空间※ /117