

浙江艺术职业学院艺术研究丛书

ZHEJIANGYI SHUZHUYE XUEYUAN YISHUYANJIUCONGSHU

○主编 林国荣
何志云

沈祖安○著

变与不变

——沈祖安艺术美学论文集

ZHEJIANGYISHUZHUYEXUEYUANYISHUYANJIUCONGSHU

中国文联出版社

 浙江艺术职业学院艺术研究丛书
ZHEJIANGYISHUZHUYEXUEYUANYISHUYANJIUCONGSHU

◎主编 林国荣
何志云

沈祖安◎著

变与不变

——沈祖安艺术美学论文集

ZHEJIANGYISHUZHUYEXUEYUANYISHUYANJIUCONGSHU

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

变与不变: 沈祖安艺术美学论文集 / 沈祖安著.

北京: 中国文联出版社, 2007.5

(浙江艺术职业学院艺术研究丛书·1-9/ 林国荣, 何志云主编)

ISBN 978-7-5059-5556-1

I. 变… II. 沈… III. 艺术美学-文集 IV. J01-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 050070 号

书 名	浙江艺术职业学院艺术研究丛书 (1-9)
主 编	林国荣 何志云
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	宁 洪
责任校对	高琦华
责任印制	李寒江 宁 洪
印 刷	杭州余杭人民印刷有限公司
开 本	850 × 1168 1/32
印 张	88.25
插 页	18 页
版 次	2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-5556-1
总 定 价	168.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

浙江艺术职业学院艺术研究丛书编辑委员会

主 编	林国荣	何志云		
编委成员	林国荣	何志云	朱海闵	张鸿雁
	张锦才	黄大同	黄杭娟	李人麟
	施王伟	黄明智	韩 磊	支 涛
	陈子达	彭云波	季琳琳	史长虹
	沈 恒	马向东	王 涛	蒋中崎
	高琦华			

总 序

何志云

《浙江艺术职业学院艺术研究丛书》终于面世了。

它的面世，既是学院从中专到高职五十余年教学与科研的结晶，所谓水到渠成，也是学院迈入高等院校之列后，教学与研究水平努力进入新层次的标志。

作为高职院校，都以培养高等应用性人才为目标；但是由于艺术和艺术教育的特殊性，它对高等艺术职业教育技能型又提出了特殊的要求：即教学、创作、研究有机结合、有机渗透。

无论从艺术本体还是从艺术教学的角度，艺术教育中“艺术”的实践性、参与性与操作性，决定了离不开具体的艺术作品；而艺术教育中学科知识的学习必当围绕着支持、帮助对艺术作品的学习、理解和深刻把握而展开；另一方面，艺术的生命力在于创新，创新能力的培养是高等艺术职业教育的主要功能之一。由此看来，艺术教育中的研究，影响并决定着艺术教育的特色与深度，是艺术教育高等性的重要体现。与综合性大学的重在基础理论研究比较起来，高职艺术院校的研究，更偏重于实践型、应用型的理论探索，要对教育教学实际产生积极的推动作用。

我院提倡“以教学为中心，科研创作为两翼，全面提高教

育教学质量”，学术与教学相长，理论研究与艺术实践相互促进。教师的研究意识逐步加强，对艺术教育规律性的认识也逐步加深，能紧密结合教育教学实际，特别是能从艺术教育特色出发，紧紧围绕教学开展创作研究活动，取得了丰硕的教学成果。如浙江青年实验艺术团（学院直属）排演的原创音乐剧《五姑娘》参加第七届中国艺术节演出，荣获第十一届“文华大奖”，并入围2004—2005年度“国家舞台艺术精品工程”；我院学生在全省、全国性的比赛中，如全国第七届“桃李杯”舞蹈大赛和“蚁力神杯”全国戏曲戏剧大赛、全国越剧演唱比赛、声乐比赛、央视青年歌手大赛、全国模特大赛中屡获大奖；我院数位教师获得文化部教科司“区永熙音乐教育奖”和浙江省教授“名师奖”；同时，学术研究也取得可喜的成果，学院曾承担国家“十五”重点艺术研究项目与省级艺术科研项目十余项，出版各类学术专著五十余部。这里编辑出版的《浙江艺术职业学院艺术研究丛书》便是我院近年来教科研学术成果的一个新的展示。

《浙江艺术职业学院艺术研究丛书》虽以戏剧为主旨，却涉及到了艺术与艺术教育的一些普遍性的问题。其中有对浙江戏剧现状的研究，如对自上个世纪八十年代至本世纪初的浙江戏剧现象与发展的系统性的评述与研究（《感悟——徐沙戏剧论文选集》），有越剧教育教学实践的规律性总结与提炼（《开卷有缘——袁开祥艺苑耕耘录》），也有对艺术美学规律的探索与研究（《变与不变——沈祖安艺术美学论文集》），以及对浙江民歌与浙江地域文化的探索（《浙江民俗文化论稿》），更有立足于学科基础与大量史料上的史论著作，如《近代上海娱乐文化探微》与《中国演剧史》。其中不乏闪耀着理性之光的学术探索，如《中国传统戏剧研究中的缺憾—

二三》(洛地,见《浙江艺术职业学院教师优秀论文集》),对二十世纪初以来的中国戏曲研究,从概念范畴到研究分野再到学科规范进行剔爬梳理,提出尽早把中国民族戏剧体系整理、建立起来,把“中国(民族)戏剧研究”这门学科树立起来的观点,以其开阔的学术视野与厚重的理性思考而为《社会科学研究》刊登,并为《新华文摘》等文集所收录,在学界引起反响。

当然,《浙江艺术职业学院艺术研究丛书》所收入的文集大部分还停留在应用层面与现象层面的研究,但它们毕竟都来自鲜活的教学实践与艺术实践,它们的出版对进一步提高我院教师的研究意识与研究水平,提升我院艺术教育教学质量,都会起到积极的促进作用。

以文集的形式进行教学与学术研究总结,这在我院还是第一次。如果说,把今次出版的名之为第一辑,当陆续还会有第二辑、第三辑……

我们期待着!

2007-5-1
于钱塘西溪西底

目 录

- 总序..... 何志云 (1)
- 北雁南飞(代序)..... 王朝闻 (1)
- 看山斋史语
- 生存空间论
- 如何填补近代戏曲史的空白 ..... (7)
- 两百年的轨迹
- 再论戏曲的生存空间 ..... (22)
- 关于编纂中国曲艺志的几点意见
- 致罗扬同志的一封信 ..... (42)
- 同与不同
- 关于明清俗曲在流变中繁衍和发展 ..... (48)
- 淘汰论
- 关于戏曲艺术的新陈代谢 ..... (58)
- 戏曲舞三位一体
- 漫话雄戏和民间舞蹈的关系 ..... (65)
- 耐园品戏录
- 关于昆剧《烂柯山》的通信 ..... (74)
- 戏中况味任君品
- 就中国戏曲的结尾及其寓意答几位外国朋友 ..... (84)
- 活水解
- 略谈戏剧界新潮流中的新势头 ..... (94)
- 幽篁深处绿荫凉
- 王柏荫弹词散论 ..... (104)
- 燕京十一记
- 抒情记“切”

——略谈戏曲人物的共性与个性·····	(113)
按脉记准	
——关于典型环境与典型性格·····	(128)
观景记“变”	
——略谈美的发现和创造·····	(135)
见异记同	
——杂谈师承与独创之间的关系·····	(139)
顾曲记畅	
——略谈戏曲演唱中的继承与革新·····	(144)
游园记趣	
——从江南园林联想到苏州评弹·····	(154)
衍古记新	
——关于历史剧编写中的几个问题·····	(171)
求“准”记“精”	
——看王传淞的昆曲折子《写状》·····	(182)
买“猫”记巧	
——从绍兴泥塑猫得到的启迪·····	(191)
登山记“高”	
——艺术创造中高低、深浅的比较·····	(194)
论虚记实	
——试论盖叫天的表演艺术·····	(197)
大江东去	
沉默是金	
——夏衍散论·····	(204)
大海的性格	
——刘海粟散论·····	(223)
金石寿	
——潘天寿绘画艺术散论·····	(246)
离天咫尺一虬松	
——我和盖叫天·····	(267)

北雁南飞（代序）

王朝闻

祖安同志：

我已结束了四月二日至五月廿七月的云南、四川石窟艺术考查的旅行。^① 回家之后忙于编务，今天才有空给你写信。那篇序，还是没有寄出。

杭州游记剪报收到，已编入文集《东方既白》之中，勿念。文集将在重庆出版，出版后再寄你，请批评。比杭州游记早写的《楚天记阔》也编入此集。前言中对游记的遭遇并未畅所欲言，感谢你对朋友事情的关怀，^② 这又使我想起你对吴似鸿同志的支持。^③ 你在《瞭望》上发表评论徐城北的文章读到了，^④ 觉得写出了对方的个性，同时也表现了你的写作个性。都是戏曲界的行家，这比一般的名人谈名人的文章更有耐读性。这篇文章，再一次证明了文章的耐读性如何，决不是文章写作的方式问题，而在于写文章者对某些存在（包括戏曲）认识方面的深浅。有素养，在定题旨之前后，可能天雨花。若素养不深，多么好的题材都不免辜负。素养当然也有局限性，所以不是任何题目都能写得得心

---

① 曾经有约，在成都小聚，后未能同行。

② 近十年间，王朝闻夫妇曾几次到杭州小住，在作者张罗下，完成了游历和写作计划。他在《会见自己》等集子中曾叙述始末，包括发表了给作者的信。

③ 即发表在《江南》杂志上的《夜汐》和《龙门阵》月刊上的《弱者中的强者》，皆为作者写的有关前辈女作家吴似鸿的评传。

④ 即《徐城北笔下的梅兰芳》一文。

应手的。但是，包括评论，没有某方面的深入的素养，能谈得上什么理论个性？

(1993年6月5日函)

……事有凑巧，二十二日的稿件^①，因简平^②忙于从医院把病了数月的女儿接到家里，她抄过，我改过的给你的信^③还没有寄邮。今上午读到你没有写日期的来信，我把已经涉及传记^④而又结合戏剧评论集的文章的此信作了改动，还加上些纸条。简平忙于伺候病人，不空帮我再抄。稿件为了不误你的事，只好把它寄出，请你先看看，再找人抄写，请你务必看清样，是否有抄错的地方。关于总理和邓大姐的文章^⑤，一时找不着，你补提一句，或不加也行。我一向尊敬他俩，前些日子又读了老舍夫人的回忆录。

(1993年7月26日函)

……如今已是七月下旬，不知你是否已收到我于五月从川滇回京之后给你写的信？本月22日，简平对我说，我去年曾答应过为你的论文集写篇序言。我记得答应过，却一直没有写成，不知你是否因此怪我“食言”？请你听我慢慢道来。

我的“食言”未必不是好意。也不是因为答应时出于热情，后来想到困难，是否真的忘记了？不是。因为，真正言之有物的，因此读者觉得难以忘却的序言，实在太少，也难写。

---

① 即以信代序一稿，王前后写了近半年。

② 简平，即解馥珍，王朝闻夫人，曾担任《文学评论》编委。

③ 即以信代序的续篇。

④ 因作者另有两部传记文学《看山斋初集》和《看山斋二集》，王颇关注。

⑤ 作者关于周总理和邓大姐两篇文章，已被收在《周恩来与浙江》和《我们的邓大姐》两书中。

唐人杜牧给李贺诗集写的序言，写得那么简短而又中肯，可见杜牧不是应付差事的胡诌。我对你的著作很有兴趣，但可惜缺乏系统研究，要是硬写，又恐读者不感兴趣，也就是只能起到帮倒忙的作用吧！现在论文集赶不上，但又还得赶上评集，写点意见供参考。首先，评论与评传有没有共性？有。上述杜牧给李贺诗集的序，虽也有广告意味，但他为什么能写出这样言之有物的广告？也是因为他“识货”吧？有些本不识货的序言，信口开河，令人生厌，命定要失败的。杜牧识李贺之“货”，所以写得很不错。

和你多年相识，对你那些有关于戏曲或艺术的见解，我不完全无知。记得那次深夜行车，于杭州龙井山中迷路，你的记忆虽也不可靠，却坚持说没记错。^①这事在别人看来，可能觉得是你狂妄自信，在我看来，却觉得错中有是。即使你完全记错了，但你的态度认真而不是信口胡说。这好比戏曲中某些痴男怨女，观众不责怪他们情痴，而是同情他们那样。你那错误的判断，只是出于真情而不是作伪。你我又妄信那位女同志的“瞎指挥”^②，也因为我们都迷信她的服装所代表的“为人民服务”的宝贵特征吧？这也好比柳梦梅或杜丽娘那一种梦境状态，因为阴中有阳，所以都能引人同情。

今天午睡前，读了枕边的《词综》。读到了也是杭州人宋代的周邦彦的《玉楼春》。读到下半首那“烟中列岫青无数，雁背夕阳红欲暮”，我因此联想到你那叙事与议论相结合的文章风格。觉得不只周邦彦这些词语中很有诗情画意，你那种平易质朴的描述，当作表达情感的方式，也有鲜明的个性。

---

① 1986年，作者陪王朝闻夫妇去龙井花家山宾馆，因天黑迷路于松林里。王在专著中备述多次，并以此作为写作题材一例。

② 半途有一穿军装的女青年，自告奋勇上车引路，结果在夜色苍茫中遁去。

戏剧家有的过份强调隔行如隔山的实际，我却觉得不会填词的读者也能相应地领会词人的真挚情感。叙事以至发议论的文章，也能抒情。读你所塑造的吴似鸿，可见行当之隔只有相对性。不知你对我的看法是否同意，我认为传记文学在某些方面相当于剧本创作。当然，戏曲的人物和情节可以虚构，所谓“临川四梦”完全不掩盖其荒诞性。但那人物心情的表达，显得多么真诚。至于传记文学，绝不容许任何虚构；只要抓得住那传记主人的心灵特征，传记也有传奇的动人之力。

你和我一样，开始学美术，后来改了行。但我想，你那些与戏曲有关的论述，都在感觉方面体观着上引词句般的感性特征，且不说你写的那些传记体文章，单说我们在浙南同游时那些即兴性的交谈，在内容和形式两方面都有接近画家般的视觉敏感。我不知宋人周邦彦是否也像唐人王维那样诗画两样都来得，所以才在诗中有画的。但他的词句“人如风后入江云”，或“今日独寻黄叶路”（同上），这既是在抒情，似乎也是在作画——形象的感性具体性显得鲜明。有些画家对自然的美未必真有所感，所以不能理解论文中也有意象的美。其实在我看来，杜牧对李贺诗作的序文，有不少关于李贺传记性的特征。正因为杜牧指出李贺的诗风，说它“鲸吸鳌掷，牛鬼蛇神，不足为其虚荒诞幻也。”这样的称赞，既是以评论者杜牧自己感受中那生动的意象为条件的，也是以李贺人物个性为依据的知人之言。有关传记的内容，不只应以传主的人物个性为特征，也是以传主所从事的艺术种类为特征的。约两个月前，读到你发表在《瞭望》周刊的文章，对京剧评论家徐城北的评介，也可看出你的才能，几笔画出他的理论个性与人物个性。看来你在这方面的成就，不能完全借助于过去学过美术；更重要的，应当归功于你对戏曲艺术的理解与爱好。但也不能否认，评论家的个性与他的素养的特征性的关系。看来，你过去对美术的学习，有助于你对戏曲特点的掌握。因为

后来对戏曲逐渐由外行向内行转化，所以才写得出对戏曲评论家的传记性的文章来。

我曾在见面时对你说过，你笔下的吴似鸿女士的为人与其不幸的遭遇，都有很感人的个性特征。近期偶读日本学者大桥武夫对中国兵法《三十六计》中的第二十九计《树上开花》的理解，觉得它和你所表达你所理解的吴似鸿的特征的方式有些联系。

大桥武夫认为：“此树本无花，而树则可以无花。剪彩粘之，不细察者不易觉。使花与树交相辉映，而成玲珑全局也。”他的下文论战例，我在此不必细述，单就已经摘引的这些话看来，我认为研究工作者与研究对象的关系，研究心得与表达方式的关系（是否生动活泼的特点的关系），当然不同于战争之敌我关系，但你的评价能由点见面，没有像“巧姐儿媒婆”介绍男女婚姻，夸大其词地瞎说一气。往往旁敲侧击，虽只一笔点到，却给人造成独特的印象。我在四川的《龙门阵》上读到你这篇文章^①，我对吴似鸿女士生平一无所知，但读了你那质朴而动人的论述之后，觉得她那种失群孤雁的生活环境如在目前。对读者，如我所引起的感受，也能产生“树上开花”的良好效应。这种效应，似乎不应当说是“移花接木”，或这部计谋中第十一计《李代桃僵》。但中肯的评介，可能是戏曲佳作的那种结构或语言的传神作用。在我看来，这也就是所谓适应和征服观众和读者的作用。

我是想说，文法与兵法当然有各自不同的内容与形式，但就如何认识客观对象的思维活动来说，两者之间也有内在联系。大约十年之前，你我在金华共赏婺剧《断桥》，连许仙耍弄他惊惶失措时失落的一只鞋也感兴趣。白娘子对许仙，与小青对他憎恶态度不同，她左袒这个几乎出卖了自己的情人，却没有照搬梅兰芳所创造的在对方额上指按一下，又伸手相扶的细节，你我都为

---

① 吴似鸿一生坎坷，曾在四川陷于困境，引起四川人王朝闻的感慨。

此而称赞地方剧种的可贵，以及地方剧艺人的艺术个性的重要意义。你与我对观摩对象的兴趣的个性自身，也包含着和体现着你我之间的审美共性。这种共性足以保证其他读者对你的论文或评传的理解，也有其独立性。

我珍惜比写信更方便的当面交谈。那种交谈，并不是向读者说话的。记得我向你谈到五十年代我在北京看京剧《樊江关》，对那一场充实的过场戏很感兴趣的原因，是薛金莲那个不讲理的旗牌官，与樊梨花那个各为其主的旗牌官的争吵，成为姑嫂二人的“内部矛盾”的衬托与照应。你同意我的感受，还告诉我一些我所不知道的浙江民间文艺的见闻。它所以不只加深了我们之间的友谊。听说绍兴柯桥附近也有永嘉型的优美景色，可惜我们不能在那样的环境里呆下来，共赏包括绍兴古老剧种高腔班^①那么比较原始而可能抒情方面富于地方特性的民间艺术。不论怎么说，态度认真的读者，有可能依靠他自己的素养来理解你的论文或评传的独特成就。

信写得 longer，只能到此结束。……对你的委托，我不是采用了《金蝉脱壳》的计谋，而是以信代序。如果你认为不妨，就给它加个“北雁南飞”的标题。

(1993年7月26日函)

……。信收到了吗？刚一发出，又觉要补充一点：韩愈对未成名前的李贺评价，见于《讳辩》一文里，此人的品格真高尚。

——1993年7月28日子北京小庄北里

---

^① 即新昌调腔班，据传系明代余姚腔余音，待考。

生存空间论

——如何填补近代戏曲史的空白

一、引言

戏曲之在中国，不仅作为民族文化优秀传统的一部分，同时也是人民文化生活中一个重要的部分。古往今来，一直如此。虽然近些年来，景况大不如前，但是事实证明，在可见的将来这一部分也不可能被代替，更不会被淘汰。这是我们民族长期历史形成的文化心态及其艺术欣赏的审美定势所决定的。因此，尽管时代发展，社会进步，人们的现代意识和现实审美要求如何变化，民族的审美意识和审美定势是不可能脱离自己固有的伦理道德观念而任意逆转的。

戏曲艺术本世纪以来的发展状况——尤其是它在几个历史的转折时期所经历的盛衰兴替，十分生动地说明了这样一个原则：生态平衡中的新陈代谢。

从宏观上看，尽管戏曲在当代如何衰微，但是不可能被消灭。它必然会从渐变到蜕变，因生态平衡的考验和物质不灭的融会，不断抖落身上的历史尘埃，获得新生。

但从微观来看，戏曲面临的危机，一次比一次为重。1900年开始面临的危机，大于清代乾（隆）嘉（庆）之世，更大于明代正（德）嘉（靖）之季；但是本世纪20年代初所面临的危机，又超过了前几次。60年代中期开始的“十年动乱”前后的十五年，由于指导思想上的混乱和偏颇，戏曲艺术又经历了一次严重

的危机。从 80 年代开始，中国戏曲艺术面临第五次危机至今，阴霾依然笼罩着，看来一时尚难消散。

回顾过去戏曲艺术的演变是有好处的。因为中国戏曲文学的创造，更多地体现在戏曲艺术的实践中。从戏曲艺术的特色来看中国戏曲文学的特征，乃更为重要。这就是本文在探讨戏曲文学中多方面涉及戏曲艺术的原因。

现在我们更应关切当前戏曲艺术的命运。若掉以轻心，很有可能在竞争的浪涛中遭灭顶之灾。纵然九死一生，后祚得延，也会元气大伤，或者面目已非。此说似与前者矛盾，宏观如何与微观截然分开？其实并不矛盾。事物发展，非变不可。穷则变，变则通，变是绝对的，不变是相对的；以相应的变来保存戏曲相对不变的面目，以求变的决心来争取不败的势头，以变通的办法来保持戏曲不变的地位，这并非危言耸听，而是沉着应变的必由之路。这是在当前戏曲颇不景气之际，应该有的忧患意识。

戏曲界的现实应该使我们清醒，维持现状是不可能的，不是继续发展，便是逐步没落；恢复原状也是做不到的，或者拓展新地，别开生面，或者袭古守旧，败走麦城。因此，必须为戏曲争取生存的空间。生存的空间，便是发展的余地。从发展着眼，自生存着手，这便是本文的要旨。事实恰也说明：

豪情每被俗情误，胜地常从绝地通。

下面拟从认识与希望两个部分来谈。认识部分是回顾历程，总结教训；希望部分是提出要求，直面现实。因为戏曲是综合艺术，虽然本文主要从戏曲文学的角度来看戏曲，但还需要在戏曲艺术诸方面来论文学。文学创作和舞台实践，是有机统一的不可分割的两个方面。纵谈文学是躯体，是骨骼，横说艺术是血肉，是脉络，两者皆涉及到如何争取生存空间的问题。