

● 中国当代文学名作赏析丛书

当代戏曲歌剧名著赏析

ZHONGGUO DANGDAI
WENXUE MINGZU SHANGXI
CONGSHU
海峡文艺出版社

前 言

中国当代文学已有三十六年的历史，其间涌现了许多著名的作家和作品。为了向广大读者，尤其是青年文学爱好者介绍我国当代文学所取得的光辉成就，有助于他们从中吸取精神力量，学习创作技巧和表现方法，提高对文学作品的审美能力，在海峡文艺出版社的积极支持下，我们编写了《中国当代文学名作赏析》这一套丛书。其中包括诗歌、散文、报告文学、短篇小说、中篇小说、话剧、戏曲和歌剧、电影、电视、微型小说等多种文学样式的赏析分册。

当代文坛，名篇佳作，如银河星群，各放异辉，无法一一进行赏析。我们确定要赏析的作品的原则是在社会上有较大影响的和确有鲜明的艺术个性的名篇，同时注意作品形式和作家风格、流派的多样化。在每篇的赏析文章后面，一般均附有原作，但有些较长的作品，因篇幅所限，只附故事梗概或者存目。已收进中学或大学现行教材的则酌情少选。

近几年来，各种赏析选本品种较多，但从中国当代文学的历史出发，上自开国大典，下迄当今，不仅包括大陆作家作品，而且包括港台和海外华人作家作品在内，比较系统地进行赏析的，尚不多见。本丛书力图在这一方面加以开拓，以饕读者。

丛书中的赏析文字，意在帮助读者领会文章的要旨和特色。别林斯基说过：“确定作品的美学上的优劣程度，应是批评家的

第一步工作。”因此，赏析力求从作品的实际出发，着重于“美学的批评”，即对作品中的形象塑造、意境、构思、技法、修辞、风格等艺术特点进行赏析。为了避免面面俱到，赏析时一般根据作品的特点，从一个主要角度入手，集中分析某一方面的艺术手法和技巧，力图使读者在每篇文章读后能有所裨益。撰写者尽力做到立论鲜明，言之成理；具体写法则又各展己能，不拘一格；文字上注意做到清新活泼，深入浅出。

通过这一套《赏析》丛书，我们希望让广大读者一览我国当代文坛诸家风貌，体会名作妙谛，既可获得审美的愉悦，又可得创作上的启迪，从而提高文艺创作和鉴赏的水平。我们相信这套丛书不仅能作为各类高等学校文科当代文学课的辅助教材，而且能成为广大文学爱好者的良好读物。

从一九八〇年秋天起，全国二十余所高等院校从事当代文学教学和教研工作的同志，先后在昆明、杭州、北京、开封、天津、海南岛等地召开的有关会议上，酝酿、商定编写《中国当代文学作品选》、《中国当代文学参阅作品选》、《中国当代文坛群星》、《中国当代文学名作赏析》等四套书，并陆续展开了编写工作。这一套《赏析》丛书，就是同志们长期共同协作所取得的丰硕成果。

参加协作的院校（以校名笔划为序）有：山东大学、山东师范大学、广西师范大学、上海师范大学、中央民族学院、中国人民大学、天津师范大学、天津师范专科学校、辽宁师范大学、西北大学、吉林大学、安徽大学、河北大学、河北师范大学、河南大学、南开大学、杭州大学、杭州师范学院、海南大学、徐州师范学院、浙江师范大学、湖南师范大学。

在丛书编写过程中，我们始终得到海峡文艺出版社的直接指导和各协作单位的大力支持，谨此一并致谢！

编写这套丛书，是一个新的尝试。由于我们的水平所限，丛书各册在选析篇目方面难免仍有遗珠之憾，赏析文字也未必精当，敬希海内外专家和广大读者给以批评指正。

《中国当代文学名作赏析》丛书编委会

一九八四年五月，一稿于天津

一九八五年十一月，二稿于海南岛

目 录

第一辑 传统戏

前言

- ✓ 传统戏中的一颗明珠……………陈玉璞(3)

——析《打渔杀家》

京剧《打渔杀家》故事梗概(陈玉璞)

- ✓ 推陈出新的成功范例……………李达三(13)

——《十五贯》剧本赏析

昆曲《十五贯》故事梗概(李达三)

- ✓ 冲天大柳神鬼泣……………于友发(28)

——《孙安动本》的思想与艺术

柳子戏《孙安动本》故事梗概(于友发)

- ✓ 关于梁祝悲剧……………丁茂远(41)

——《梁山伯与祝英台》赏析

越剧《梁山伯与祝英台》故事梗概(丁茂远)

- ✓ 乱花迷人眼 未歌先有情……………王传斌(52)
——《花打朝》审美放谈
豫剧《花打朝》故事梗概(王传斌)
- ✓ 《唐知县审诰命》的喜剧性……………刘方政(63)
京剧《唐知县审诰命》故事梗概(刘方政)
- ✓ 妙趣横生 引人入胜……………耿建华(72)
——评《春草闯堂》
莆仙戏《春草闯堂》故事梗概(耿建华)
- ✓ 一曲慷慨的历史悲歌……………王万森(84)
——读京剧本《赵氏孤儿》
京剧《赵氏孤儿》故事梗概(王万森)
- ✓ 《乔老爷奇遇》喜剧特色谈……………李大鹏(96)
川剧《乔老爷奇遇》故事梗概(李大鹏)
- ✓ 璀璨的南国宝珠……………平慧源(106)
——《搜书院》赏析
粤剧《搜书院》故事梗概(平慧源)
- ✓ 独特的结构、形象、语言……………刘功业(116)
——《秦香莲》赏析
评剧《秦香莲》故事梗概(刘功业)
- ✓ 感天动地的神话悲剧……………王 玮(129)

——评《天仙配》

黄梅戏《天仙配》故事梗概（王玮）

- ✓ 《诸葛亮吊孝》审美……………韩 露(144)
越调《诸葛亮吊孝》故事梗概（韩露）

- ✓ 是悲剧，也是赞歌……………刘希全(155)
——评《宝莲灯》

河北梆子《宝莲灯》故事梗概（刘希全）

- ✓ 给势利小人画像……………陈玉璞(168)
——《连升店》赏析
京剧《连升店》故事梗概（陈玉璞）

第二辑 新编历史剧

- ✓ 不屈的鬼魂……………马德俊(177)
——读《李慧娘》

昆曲《李慧娘》故事梗概（马德俊）

- ✓ 轻云出岫 寒梅独放……………王传斌(193)
——越剧本《红楼梦》探美
越剧《红楼梦》故事梗概（王传斌）

- ✓ 《谢瑶环》艺术三题……………刘方政(207)
京剧《谢瑶环》故事梗概（刘方政）

- ✓ 《徐九经升官记》赏析……………薄克礼(218)
京剧《徐九经升官记》故事梗概(薄克礼)
- ✓ 一枝红杏出墙来……………丁振家(234)
——《姊妹易嫁》赏析
吕剧《姐妹易嫁》故事梗概(丁振家)
- ✓ 明暗相间 笔走龙蛇……………方 加(244)
——谈《墙头记》的结构艺术
吕剧《墙头记》故事梗概(方加)
- ✓ 命运掌握在自己手中……………陈文东(257)
——《状元与乞丐》赏析
莆仙戏《状元与乞丐》故事梗概(陈文东)
- ✓ 发现人才,重视人才,知人善用……………韩 露(269)
——《收姜维》简析
越调《收姜维》故事梗概(韩露)
- ✓ 中州戏剧舞台上的一株奇葩……………岳耀钦(278)
——《卷席筒》赏析
曲剧《卷席筒》故事梗概(岳耀钦)
- ✓ 一曲心灵的颂歌……………耿建华(284)
——《包公赔情》赏析
吉剧《包公赔情》故事梗概(耿建华)

- ✓《南唐遗事》赏析……………李世范(291)
昆曲《南唐遗事》故事梗概(李世范)

第三辑 现代戏

- ✓《红灯记》的美学观照……………王 科(307)
京剧《红灯记》故事梗概(王科)
- ✓《杜鹃山》寻美谈……………王传斌(321)
京剧《杜鹃山》故事梗概(王传斌)
- ✓阳澄湖畔胜利歌……………庞守英(334)
——《沙家浜》赏析
京剧《沙家浜》故事梗概(庞守英)
- ✓“山沟里空气好实在新鲜”……………王德军(346)
——《朝阳沟》赏析
豫剧《朝阳沟》故事梗概(王德军)
- ✓劳动妇女的心声……………薄克礼(354)
——《刘巧儿》浅析
评剧《刘巧儿》故事梗概(薄克礼)

第四辑 歌剧

- ✓《洪湖赤卫队》赏析……………鹿玉英(369)

歌剧《洪湖赤卫队》故事梗概（鹿玉英）

✓ 一曲撼人心魄的颂歌.....宋生贵(387)

——《江姐》赏析

歌剧《江姐》故事梗概（宋生贵）

✓ 歌剧舞台上一棵瑰丽的明珠.....吴 钊(403)

——《刘三姐》艺术赏析

歌剧《刘三姐》故事梗概（吴钊）

✓ 民族化的艺术创造.....张学军(419)

——《小二黑结婚》赏析

歌剧《小二黑结婚》故事梗概（张学军）

✓ 芳草气质.....谭延桐(431)

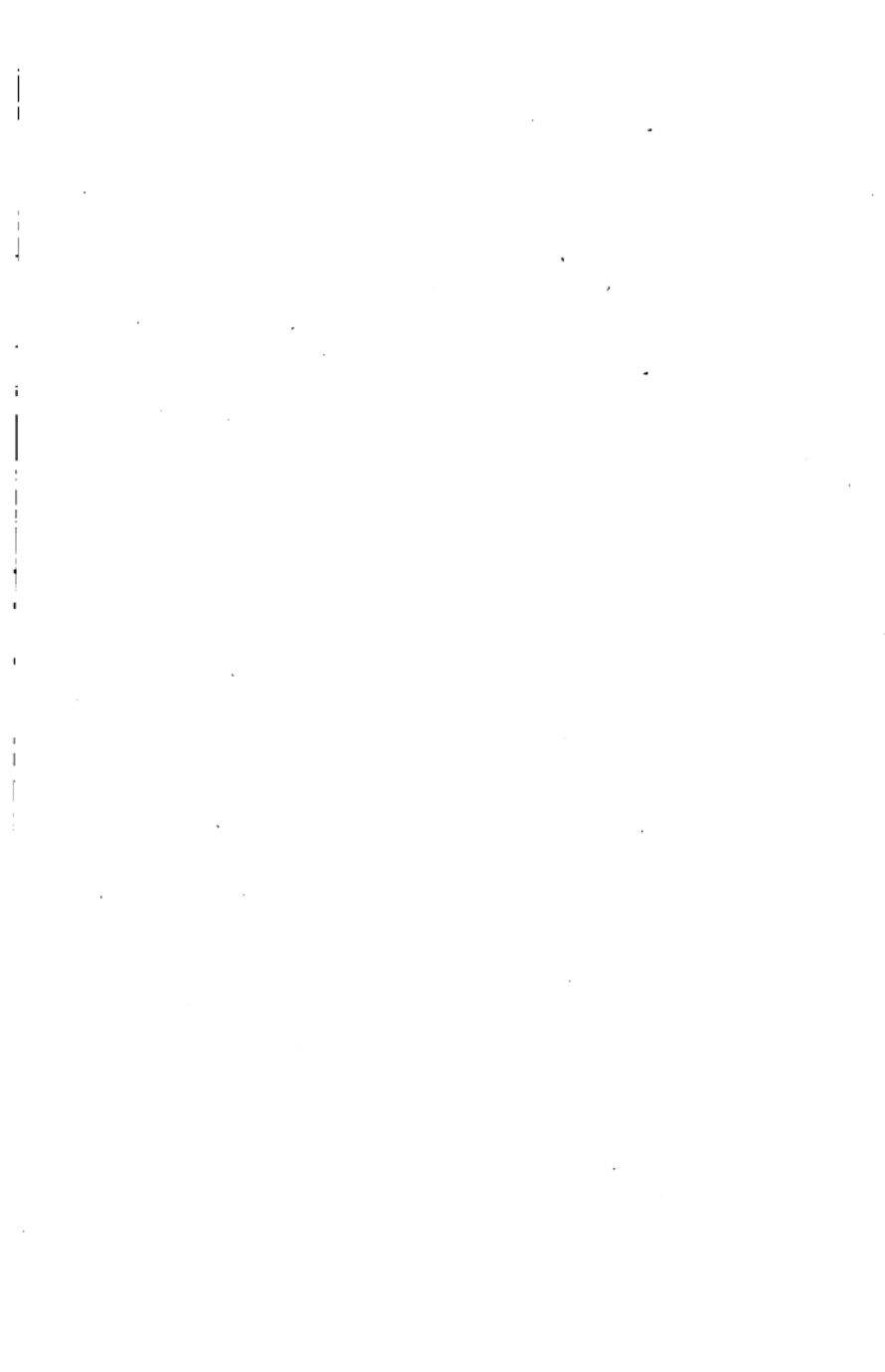
——《芳草心》漫评

歌剧《芳草心》故事梗概（谭延桐）

后记.....(444)

第 一 辑

传 统 戏

传统戏中的一颗明珠

——析《打渔杀家》

陈玉璞

《打渔杀家》是一出思想性、艺术性都好，且耐人寻味的传统戏。

必要的交待

《打渔杀家》，原名《庆顶珠》，又有《讨渔税》、《肖恩杀江》等异名。最初系秦腔脚本，据《听春小咏》记载，早在嘉庆十五年（1810）就已有人演出该剧。至道光四年（1824），“庆升平班”演出剧目中也有著录。此时大约已为皮黄所移植。不过演出的路子似乎已经有所不同。秦腔中的肖恩原为净角扮演；道光之后同时存在着两种演法。譬如“大景和班”的台柱任花脸所擅长的剧目中即有《庆顶珠》的肖恩，而“和春班”的老生段二也以《打渔杀家》肖恩为其代表剧目。清末以来则专以老生应工，以至于今。

《打渔杀家》的剧情与陈忱的《水浒后传》有关，倪荣，吕子秋等人名即见于该书。但主要冲突及其发展应该说基本上属于新构。至于作者是谁则已完全无考，很可能是艺人们亲手编写的。

人物在反差中见性格

戏曲的主要任务当然是要塑造人物，但如何塑造好人物，则各有巧妙不同。《打渔杀家》塑造人物成功的诀窍主要是借助人物之间的反差。

先说肖恩和桂英。

肖恩和桂英是这出戏的两个主要人物。这一老一小，一个深沉老练，一个幼稚天真，在强烈反差中，相得益彰，倍见精神。

举例说吧，肖恩清晨起来饮了桂英捧来的茶，在放回茶杯之际说了这么两句话：“为父也曾嘱咐于你，不要儿渔家打扮，怎么偏偏渔家打扮！”乍一听，肖恩的话简直令人摸不着头脑，甚至觉得有些不通情理。所以桂英莫名其妙地回答：“儿生在渔家，长在渔家，不叫儿渔家打扮，叫儿怎生打扮呢？”是呀，反问似乎很有道理。可肖恩接下来只说了一句：“不听父言，就为不孝！”表面看来以大压小，肖恩真有点蛮不讲理了。但如果仔细琢磨一下，你就会发现这几句对白设计得太好了。

渔家生活在河上舟中，脚下总是湿的。因此渔家打扮就要挽裤、赤脚（据说早年桂英的打扮就是穿水裤、打草鞋）。这在今天看来本没甚么出格。但对封建社会的一个十五六岁的大姑娘来说就不那么简单了。况且肖恩看见女儿这种渔家打扮，自然会想起昨日葛先生的偷看桂英的情景，从而想到这么大的姑娘每日不得不跟着自己抛头露面，心里不由涌起难言的苦衷和无奈。那不叫女儿渔家打扮的话就是这种心情的反映。更让肖恩为难的是：如“昨日岸上曾有人偷看你，对你表示轻薄”这样的话，一个做父亲的又如何能够明言直说？所以才有了那两句看似矛盾、不讲道理的话。而这恰恰表现了肖恩对女儿的特殊方式的怜爱和内

疾。而桂英呢？一来年幼，二来她并不知道昨天有人偷看过她，所以对父亲的心情、语意很难体会，必然要做出那样的回答。在渔家打扮问题上这一老一幼的反差不是完全写出来了么？而写出了这种反差，不但肖恩老练深沉与桂英天真无邪自然带出，同时肖恩那心中的苦闷，口中的难言，不是也都在这不大讲理的斥责中流露无余了么？！

又譬如离家杀人之时，桂英问：“这门还没有关呢。”肖恩回答：“这门么，唉，关也罢不关也罢。”意思虽未明说，但也已表达出：此去吉凶难保，无论如何是再也不能平安返家，安生度日了。显然，桂英并不了解事态的严重性和父亲话中的含意，于是又加问一句：“还有这许多的家具呢？”肖恩只好若隐若显地回答：“这门都不关，还要家具做甚哪！”这里仍然是：一个少不经事，一个不肯直言。每观至此，往往令人酸鼻。

又如船行在半江之中，桂英落下篷索，听说杀人，心中未免害怕。待肖恩拨转船头要送桂英回去，桂英又说了一句：“孩儿舍不得爹爹。”至此肖恩再也忍不住哭道：“苦命的冤家呀！”老英雄在应付丁郎时没哭，戏弄教师爷时没哭，甚至在公堂上挨了四十大板也没哭，唯独在这里哭了。这一哭，不但哭出了情，也哭出了戏，这真是“有情难道不丈夫”了。

再说肖恩与教师爷。

肖恩与教师爷交手一场，是用喜剧手法处理的。而喜剧纠葛构成的核心则仍然是性格的碰撞。在这场戏里，肖恩的主要行动特征是棉里藏针。既不想扩大事态，又要让对手知道自己并非软弱可欺。而教师爷的性格则是色厉内荏。一个软中含硬，一个外强中干，于是就形成了一系列喜剧性冲突。如果从刻划人物的角度说，所使用的仍然是利用人物性格间存在反差的手法。

只会唬人的教师爷本来是不愿冒与人争斗的危险的，因为他

知道自己吃几碗干饭，只有多少本事。所以葛先生请他讨渔税，他先是不肯去，等葛再三要求后，才勉强答应“走一趟”，但条件是“下不为例”。因此对于此时的教师爷来说，最好是气势汹汹地空走一趟而不与肖碰面。这样他不但饭碗保住了，面子也保住了。他之所以两次谎称肖恩不在家而要求回去，以及起初叫门的细声细语，都是这种心理状态的具体外现。无奈众徒弟当场将“关门不在家”和“晒网不在家”的谎言揭穿后，他才上前叫门。但当他真正大声喊叫肖恩时，两腿是不住打颤的。这些地方都是色厉内荏的具体描写，既带有喜剧性又揭露了人物的内心实质，人们不得不为之喝彩。

肖恩对于丁府派打手上门硬讨渔税，当然是极端反感的。不过他一来不愿与奴下奴一般见识，二来既然拿定主意忍辱偷生，就绝不愿意逞一时之忿，将事态闹僵。所以他开门后的将教师爷轻轻绊倒，以及打掉教师爷手中的锁链踏于脚下，乃至轻轻点穴等等，都好像于无意之中为之，丝毫不露痕迹。这固然是在于表现肖恩的武艺高超，戏弄教师爷于股掌之上；但更重要的还是给教师爷留点面子，让他知难而退，以便事情有所转圜。无奈教师爷的身份和习性都使他知难而不能退，不撞南墙不回头，这才有了这场出乎双方意愿的结果。

此外，如李俊的精细与倪荣的粗莽；葛先生、教师爷、丁郎儿虽同为丁府走狗，但身份又有高下之分，也都是在人物的反差上做文章，这里就不一一论述了。

正因为剧作者描写了人物间的反差，所以人物性格格外鲜明，且特别容易生情、出戏，因为在一定程度上说，所谓戏，也就是人物之间错综复杂的性格碰撞。

水浒精神的延续

没有冲突就没有戏剧。冲突的设置对于剧本的重要性不言而喻。《打渔杀家》的冲突双方一为肖恩，一为丁自燮及其靠山吕子秋。冲突的具体形式，概括地说，就是“逼”与“反”；一方步步紧逼，一方一忍再忍，最后终于忍无可忍而走上杀家的反抗道路。在这一点上倒真有些类似水浒的精神内涵。而作为一出戏，它不仅带有社会斗争的尖锐性，且具有剧情发展的层次感。这种从实质上延续了水浒精神的传统戏是十分可贵的。因为在大量传统剧目中，除了才子佳人、忠孝节义以外，最多不过是一些除暴安良、忠奸斗争之类的套路。真正涉及到这种尖锐的斗争内容，且有如此令人可信的真实感的戏是并不多见的。

顺便提一下，关于冲突的性质这一点，不得不佩服封建卫道士、清代剧作者余治的嗅觉。他在《得一录》中说：“《打渔杀家》以小忿而杀及全家……皆作者欲图快人意，信笔写去，未及究其流弊耳。藐法纪而炽杀心，更适足开武夫滥杀之风，破坏王法，端在于此。”他还建议永远禁演。

余治看到了《打渔杀家》的“破坏王法”，应该说还是看得对的，它确实直接指向了封建王法的不合理性。他说这种戏有“流弊”也是对的，那就是它将告诉人们，在严酷的“王法”之下，就是本想忍辱偷生的老实人，也会被它逼得走投无路、逼上梁山的。他所说的“杀及全家”是对的，但因“以小忿”就不对了。且不说丁府的渔税，本非圣上旨意、六部公文所定，而只是吕子秋当堂所断。从这一点说，这种盘剥本已是“法外”之盘剥，要说破坏王法，倒是丁、吕在先。再说对这种非法盘剥以及其它迫害，肖恩原来本是接受的。丁郎讨税，肖回答：“这几日