

叶秀山

美学卷

文集

重庆出版社

叶秀山文集

美学卷

重庆出版社

Y
E
X
I
U
S
H
A
N
W
E
N
J
I

图书在版编目(CIP)数据

叶秀山文集·美学卷/叶秀山著. —重庆:重庆出版社,1999.9

ISBN 7-5366-4466-3

I.叶... II.叶... III.①叶秀山-文集 ②艺术美学-中国-文集 IV.C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 49110 号

责任编辑 颜尚贤

封面设计 金乔楠

技术设计 聂丹英

叶 秀 山 著

叶秀山文集·美学卷

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)

新华书店经销 重庆新华印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 27.625 插页 8 字数 690 千

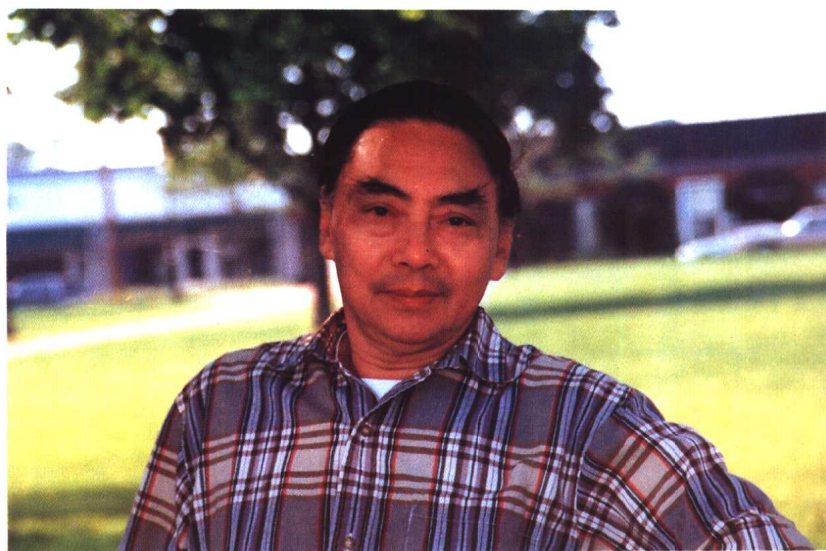
2000 年 3 月第一版 2000 年 3 月第一版第一次印刷

印数:1-2,000

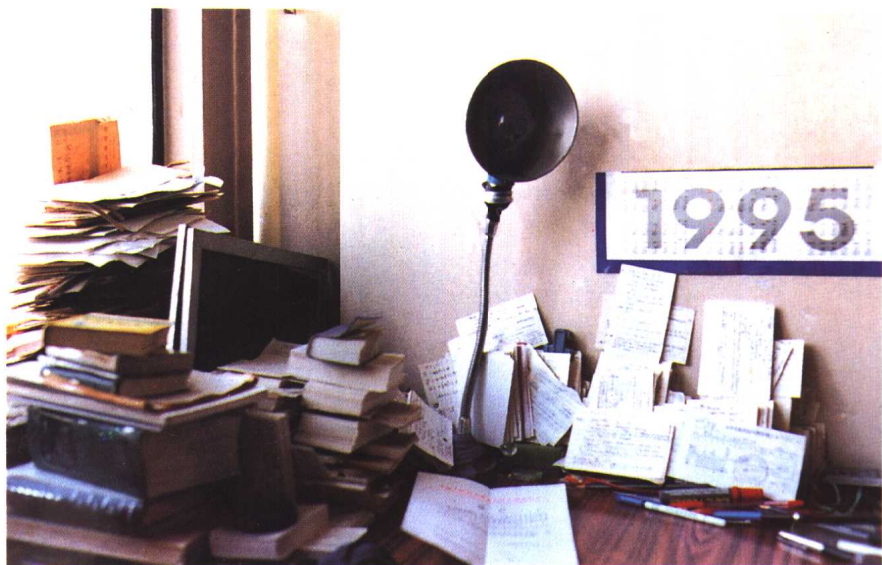
*

ISBN7-5366-4466-3/B·96

定价:46.20 元

叶秀山 1997 年摄于美国

叶秀山在中国社会科学院哲学研究所写作间的书桌

叶秀山 1997 年在希腊雅典卫城

叶秀山为贺麟先生
所写之挽联（王树
人撰词）

叶秀山 1987 年在德国波恩贝多芬故居（出生地）

叶秀山在台湾《联合报》参观访问时赠自己所书之条幅

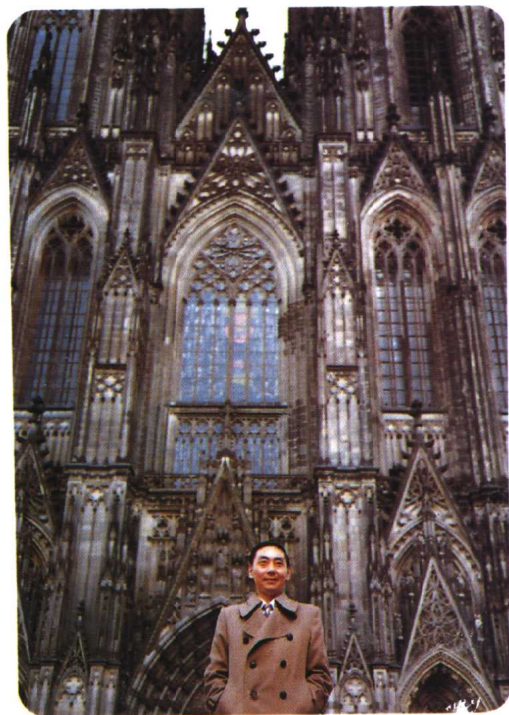
叶秀山(左一)1993年在台湾学术研讨会上发言

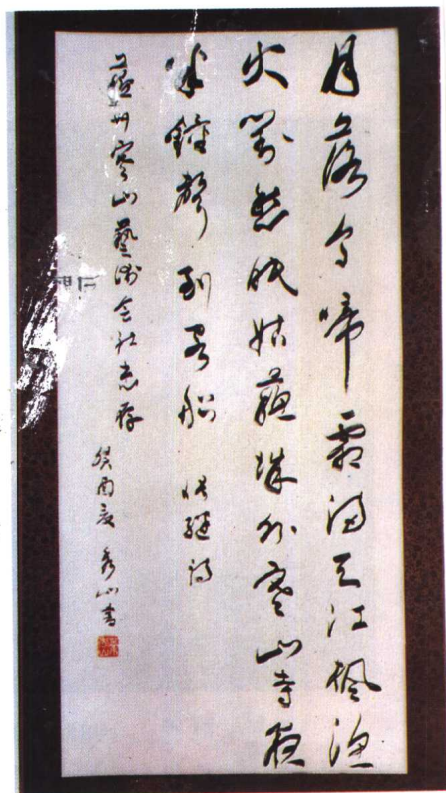
叶秀山 1987 年在德国恩格斯故居(出生地)

叶秀山 1988 年 11 月去埃萨克斯大学讲“海德格尔在中国”，宿布宁家，与其合影留念

叶秀山 1987 年摄
于德国科隆大教堂

叶秀山 1993 年创作的书法作品《枫桥夜泊》^续，苏州市枫桥史迹史料陈列馆作为艺术作品收藏

总 目 录

京剧流 赏.....	(1)
古中国的歌.....	(137)
书法美学引论.....	(285)
美的哲学.....	(427)
黑格尔论艺术的真实和历史的真实.....	(574)
论话剧艺术的哲理性.....	(585)
论京剧《红灯记》.....	(603)
古代雅典民主制与希腊戏剧之繁荣.....	(630)
中国戏曲艺术的美学 (研究提纲).....	(662)
喜剧的本质与中国古典喜剧的特点.....	(688)
论美学在康德哲学体系中的地位.....	(714)
古代希腊之艺术观念和艺 精神.....	(739)
谈“美育”.....	(772)
戏剧作为一种艺术形式.....	(786)
中国戏曲表演体系在世界戏剧 演流派中的地位.....	(823)
“有人在思”.....	(837)
“画面”、“语言”和“诗”.....	(845)
论艺术的古典精神.....	(867)

京剧流派欣赏

目 录

戏曲与美学·····	(5)
论京剧流派·····	(11)
继承京剧流派的一些问题·····	(32)
“偏爱”和“偏见”	
——谈京剧流派的欣赏和评价·····	(40)
中国传统戏曲舞台形象之美	
——梅兰芳《舞台生活四十年》中的一些美学问题·····	(46)
略谈梅派艺术的特点	
——兼谈典型的美·····	(63)
从余派谈京剧演唱的“韵味”·····	(68)
谈余派韵味的豪壮风格·····	(74)
程派唱工韵味研究·····	(79)
言菊朋演唱艺术欣赏·····	(92)
从言派谈表演艺术之雅俗·····	(99)
麒派表演的特殊风格	
——谈表演艺术的真和美·····	(105)
马派和谭派表演风格之比较	
——兼谈表演风格之朴实和华丽·····	(112)

谈裘派表演风格

——兼谈戏曲表演艺术的共性和个性…………… (120)

谈杨宝森的《文昭关》

——兼谈悲剧的表演…………… (128)

后 记…………… (134)

戏曲与美学

中国戏曲艺术比起西方戏剧艺术说来,历史虽然比较短,但是在艺术上却有极高的成就,无论从编剧到表演都积累了丰富、可贵的经验。就编剧来说,短短几百年中,在历史上我们出现了像王实甫、关汉卿、高文秀、白朴、马致远、汤显祖、孔尚任、洪昇等一系列杰出的剧作家;就表演艺术来说,京剧只有近二百年的历史,却出现过程长庚、余三胜、谭鑫培、汪桂芬、余叔岩、杨小楼、王瑶卿、梅兰芳等一系列的表演艺术大师。在这样短的时期内,出现这许多对戏剧艺术极有影响的艺术天才,这在艺术史上是少见的。因此,我们可以认为,近代是我国京剧艺术突飞猛进的时代。

可是有一件很遗憾的事,就是我国近代的戏剧理论没有能赶上戏剧艺术实践的发展,理论研究工作远远落后于舞台实际。就传统戏曲方面来说,从理论上总结、概括戏剧艺术本身的规律(包括编剧、表演等各个方面)的著作,寥寥可数。其中尤以表演艺术,更少理论上的研究。这可能主要有两个原因,一是戏曲实践发展得太快,而理论研究则需要多方面的准备工作,所以有一个时期的脱节现象;另一方面,也是最重要的方面,是因为封建统治阶层的文人不重视也没有能力对戏曲艺术(特别是表演艺术)进行系统的研究,因为在他们看来,戏曲不过是消闲散心的事,而在封建社

会,演员(包括剧作家)又都是些没有地位的人,岂能登封建统治文人的“艺术宫殿”?历史上也有过一些有远见的戏剧家,曾经在理论上作过一些工作,如清代的大戏剧家李渔在他的《闲情偶寄》中就有一部分是关于戏曲编剧、表演的经验总结。可是,也许主要就是因为李渔重视了表演艺术,并主张要从舞台艺术实践效果来对待编剧艺术,才被一班封建文人百般诋毁。

戏曲艺术的客观发展,舞台艺术实践的发展的客观趋势,向戏剧理论提出了迫切的要求,必须提高我国戏曲艺术的理论水平,把我国戏曲艺术的优美之处,从理论上加以阐发、评价。

在从理论上研究戏曲艺术这个工作中,必然地会涉及到戏曲艺术中一些特殊的美学问题,于是就出现了“戏剧美学”和“戏曲美学”。

美学是一门古老而又年轻的科学,虽然从古代希腊的一些大哲学家起,已经研究了很多美学问题,但“美学”这个概念,却一直要到18世纪沃尔夫学派的鲍姆加登才提了出来,此后经过康德、黑格尔这样一些古典哲学家,才把它系统化了;然而美学对于艺术来说,从它未曾形成系统的科学起,就显示了它的巨大的意义。许多艺术问题,研究到它的最基础的理论时,没有不直接涉及美学问题的。因此,要提高我国戏剧艺术的理论水平,要对我国戏曲艺术作理论的总结,就必然要从美学角度来对戏曲艺术作一番研究;反过来说,美学也脱离不开对具体艺术的研究,对具体艺术部门进行美学研究,也有助于美学本身的丰富和发展。

从美学角度来研究戏剧艺术在美学史上是有传统的。我们都知 道,古代希腊大哲学家亚里士多德的《诗学》,就主要是总结了古希腊戏剧艺术的实践,这本著作中的主要问题就是讨论了悲剧和喜剧问题(可惜关于喜剧问题,保存得很少);从此“悲剧”、“喜剧”、“雄伟”、“滑稽”这些概念,就成为传统的美学范畴。显然,这些范

畴是和戏剧艺术直接相联系的。到了18世纪,德国古典哲学家、资产阶级哲学的最高峰黑格尔在他的《美学》中,也以大量的篇幅讨论了戏剧问题,黑格尔关于悲剧,关于历史剧等问题的见解,是很有影响的,而且有许多合理的部分。后来俄国革命民主主义者车尔尼雪夫斯基对于悲剧、喜剧、崇高、滑稽等戏剧美学问题,也作过许多重要的研究。他批判了黑格尔美学中的客观唯心主义体系,以现实主义精神探讨了悲剧和喜剧问题,对戏剧美学有重大的贡献。

历史上许多美学家都很重视戏剧艺术的基本美学问题,甚至我们现在争论的一些问题,历史上杰出的美学家已经涉及到了,像黑格尔论历史题材的处理问题,就涉及到历史真实与艺术真实的关系问题,涉及到历史剧的创作态度问题;18世纪德国杰出美学家莱辛和法国哲学家狄德罗,对于戏剧真实和历史真实的关系,也都有明确的看法;狄德罗还涉及到表演艺术的基本美学问题:演员和角色的关系问题,演员的理智和感情问题。在狄德罗的表现理论中的确存在着过分强调理性,忽视感情的倾向,而在这个问题上,莱辛的《汉堡剧评》,比狄德罗又进了一步,莱辛从感情与理智统一的观点,论述了演员艺术,提出了不少精辟的见解。其他如黑格尔第一次系统论述戏剧冲突问题,应该说,在戏剧美学上,也是有重要意义的。

由此可见,历史上的美学家,从来就是重视从美学上总结当时戏剧艺术的实践的,他们有些研究成果,现在还值得我们借鉴。

过去的美学体系中,不仅直接涉及戏剧艺术的部分,值得我们重视;即使他们一般的美学理论,有一些也对戏曲艺术有一定的启发作用。像黑格尔对象征、古典、浪漫三种艺术的分析,对于确定我国戏曲艺术的实质,有着重要的参考作用;即使像康德的美学,他对趣味判断与理智、意志关系的区别,对于我们研究演员创造过