

ZHONGYUAN WENXUEYISHU DE MEILI

中原文学艺术的魅力

□ 牛青坡 著

7
籍出版社

序

孙 荪

阅读青坡兄的《中原文学艺术的魅力》一书的清样，我像又重新回到河南文坛上曾经举行过的一次又一次讨论会上，阅读伴随着饶有兴味的追忆。

远的不说，大约80年代初以来，河南文坛讨论文艺创作的风气日渐兴盛。或以《奔流》、《莽原》、《河南戏剧》等刊物牵头，或由作家协会、戏剧家协会以及文联研究室甚或省文联牵头，或由省内各家文学的、文艺的机构联合，举办作品讨论会，作家讨论会，不同题材，不同样式的创作态势分析会，和一些带有阶段性总结性质的研讨会……这些讨论会各有不同的中心话题，但有一个共同的目标和思路，即从历史的角度寻觅中原文艺的发展轨迹，从理论上把握中原文艺的整体特征，从而预测和设计中原文艺发展的未来前景。

我对这类活动是很感兴趣的，这一方面是由于我想在总体上认识河南文坛，同时，我套用鲁迅的说法，把它看作是河南文艺走向自觉的标志。

所谓文学自觉，是鲁迅先生论述魏晋时代文学的特征时所作的一个判断。那意思是说魏晋作家意识到，觉悟到，文学“不必寓教训”，而是“文以

气为主”，或如近代所说“为艺术而艺术”。那也是一次深刻的文学反思的结果。那是以曹操父子为首的一批文艺家总结了魏晋以前文学的历史特别是汉末以来当代文学的经验而由曹氏父子倡导的。

80年代开始的文学反思当然不只是河南文坛独有的现象，而是席卷整个中国文艺界的强劲思潮。但河南文艺界这次却不是跟着起哄，而是着眼于自身特点，从自身发展需要生发出来的内在要求。因而这次反思深刻而持久。各种文艺样式比如小说、戏剧、绘画、书法、诗歌都在寻找自己的过去现在和未来；各个题材领域特别是农村题材乡土文艺的创作被作为独特的考察视角和观照重点；进而，戏曲、民间文艺和河南新文学等大型资料、文献及作品书系也已经或正在组织编撰；从实绩方面说，其深度和广度都是前所未有的。在这一过程中，文艺创作家和理论家有一个共同兴奋点，就是找出文艺“豫军”的个性，进而提出各方面都可以接受的可以作为未来发展导向和旗帜的流派口号来。其间，有人提出过“红薯派”，“黄河派”，我自己曾就这一问题写过一篇论文《让艺术的精灵腾飞》，后来作为我的文集的书名，我在强调艺术的新颖和独到，叫做“精灵派”也可以。总之，大家希望找到画龙点睛的“睛”，提纲挈领、纲举目张的“纲”。

不过冷静地回顾起来，大家虽都在反思，却往往停留在感觉阶段，闪念阶段，吉光片羽阶段，作

科学地分类解剖，辩证理性的概括提炼的人毕竟不多，因此，这个题目虽然一直在做，却不能说已经做透做好。

但是，毕竟有能够沉得住气的人，以韧的精神作深长的思考，做出了可观的成果，这就是牛兄青坡的这一部书了。

这几年文坛好讲一个新字，创新，出新，标新立异，青坡的立意似乎不以这个新景为惊，倒是把功夫下在实实在在的回顾、考察、寻觅和追索上，求一个实字。

青坡此书，起码在两方面“实”绩卓然。

一是对中原文学艺术特色的现象描述和提炼概括。这个被大家谈论了很久谈论了很多的问题到了青坡这里给了一次总结。青坡的方法是重点解剖，兼及其它。小说、戏剧两种样式是发展得比较充分的种类，因此最能代表中原文艺的特色。青坡就以这两类为主要考察对象。这两类对象都有一个长期的历史发展过程，但青坡不是要做一部河南文艺史，他的探索重点是凝结在当代型态中的特色，因而他的史家眼光也就主要落脚在现当代特别是新时期以来的作品上。这不只是机智讨巧的选择，只要看看青坡在厚今薄古的表述中所表现出的博古通今的知识风貌就可以知道了。

我无需再来重复青坡的结论，他不仅通过分析小说和戏剧两大主要文艺样式找到了中原文艺特色的基本点，而且从文化学和社会学的角度追踪到这

些特色形成的原因。我很欣赏青坡在分析问题时所表现出的智慧风貌。前一部分他主要采用由内到外的剥离法，以中原农民的灵魂为中心揭示作品如何展示，作家如何感知，题材如何拓展，故事如何结构，以及幽默特色、语言个性，后一部分则采取由近及远的推导，以中原人民的文化审美心理为中心揭开中原文艺特色形成的复杂原因，包括中原其他艺术形式尤其是各种民间文艺形式，民风民俗，政治、经济环境，国内与国外小说、戏剧以及生活视野、艺术视野、理论修养诸种影响所形成的综合。这样清晰完整地构筑起来并且相当得心应手地达到了理论结论，就我的视野看，青坡是第一个。我不能说，它的每一部分论述都已经血肉丰满，风姿摇曳，但仅此已经是值得称道的了。更何况，其中的论述时见血肉丰满风姿摇曳之处。比如论小说的幽默特色和戏曲表演的生活化，分析戏曲唱腔音乐何以质朴明快和唱词念白的乡土气息与生活情趣等章节，常常鞭辟入里，入骨入髓，发别人所未发之论，引领读者由知其然到知其所以然。这就使青坡此作无论在整体和局部都见出了独到的功力。

这是其一。第二个“实”绩则是对中原文艺发展大趋势的把握。文坛上永不缺少高议宏论，不乏雄视百代的宏观扫描，预测永远的预言大家，但无根无梢的奢夸神侃并不能解决任何问题。展望前景是一门根底深厚的学问，只有洞察历史和熟稔当代的人才能做好。青坡此书专辟展望前景一章，既是预

测，更是建议。其思路首先是在历史考索和当代剖析基础上自然往前延伸，同时更着重处理的是把地域文化置放在更为宏大的中国文化及世界文化的背景之下，探讨“豫军”“豫文”奔向现代之路。因此读起来一点也没有凌空蹈虚之感，倒觉得青坡谈的虽是将来应该如何如何实际上却像是讲的已经和正在发生的事情。

以我的兴趣而言，我愿意烹茶煮酒与青坡逐一细论书中所论问题，这是因为我和青坡是同道同好。同时，也因为我和青坡是可以交流交心的朋友。记得初识青坡大约在20年前。那时他还在豫西山乡下放锻炼，我刚调到省委宣传部。一次碰见一人正向领导陈辞请求回河南日报社。我向同事打问这一清瘦的小伙者为谁，答曰牛青坡，郑大66届。我当时笑了，牛在青坡为何未曾吃胖，遗憾。不久，青坡从下面回到报社。一晃多少年过去，其间也不知与牛兄几多对讲几多晤谈几多碰杯，亦常常玩味牛兄大名的最佳搭配以为谈资。今日又读其大作，不禁又想起初次相识时即对牛兄作拆字游戏的趣事，遂又重现出那一意象：在绿草嘉禾满眼的山坡上，一个个背宽臀圆的牛们悠然大嚼。这不是一个极妙的象征和隐喻吗？青坡兄在中原戏曲、小说研究中已硕果累累，并正在辛勤劳作。人虽依然清瘦，然论学问已堪称硕儒，可称“肥牛”了。他命我为他的大书作序，我除了感谢他赐我一次先睹为快的机会外，并奉上上面的读后感以作报答。今后我愿好

好跟他学，并预祝他有更多新作问世。

1993、6、15于河南省社会科学院

目 录

序.....	孙 荪
概 论.....	(1)
第一章 中原小说特色探析.....	(7)
(一) 对中原农民魂展示的不断 深化.....	(7)
(二) 作家感知生活方式的变异.....	(20)
(三) 作品描写对象及其拓展.....	(36)
(四) 独具风采的幽默特色.....	(41)
(五) 结构故事的宏观描述.....	(49)
(六) 以中原语言为主体的语言 个性.....	(55)
第二章 中原戏剧特色探析.....	(65)
(一) 传统戏曲：从伦理道德表现 封建王侯的独特视角.....	(65)
(二) 现代戏剧：主题、人物的特 征及其变革.....	(69)
(三) 以生活化为主导的戏曲 表演.....	(81)

(四) 质朴明快的戏曲唱腔音乐……(89)

(五) 唱词念白: 乡土气息和生活
情趣……(94)

第三章 形成中原小说、戏剧特色的原

因追溯……(105)

(一) 中原人民文化心理、审美情
趣的影响……(105)

(二) 中原其它艺术形式的影响……(116)

(三) 中原民风民俗的影响……(130)

(四) 中原政治、经济环境的
影响……(138)

(五) 国内外小说、戏剧的影响……(145)

(六) 中原文艺家生活视野、艺术
视野、理论修养的影响……(154)

第四章 中原小说、戏剧未来前景的

展望……(162)

(一) 主体意识的张扬与社会责任
感的统一……(163)

(二) 保持特色与拓宽新路……(169)

1、展示更加丰富多彩的中原
农民魂……(170)

2、对中原本土文化精神的审
视、思考与展现……(174)

3、更好地观照历史人物和历

史生活·····	(180)
4、期待典雅抒情的戏曲产生·····	(185)
5、创造更加适合现代观众的戏曲音乐·····	(189)
(三)关于中原小说、戏剧走向世界问题·····	(194)
后记·····	(206)

概 论

古希腊特尔斐阿波罗神庙的山墙上，题写着一句著名的格言：“认识你自己。”文艺复兴时期，法国思想家蒙田指出：“世界上最重要的事情就是认识自我。”马克思也把人的“自我认识”看作是“聪明的首要条件。”然而，认识自己，并非易事。当一个又一个成功者的喜悦，一个又一个失败者的懊悔，呈现在我们的面前时，它难道不迫使我们沉思，并从中感悟到一点什么东西吗？

一个人是如此，那么，在文学艺术领域这个充满奇异风采的世界里，其中的跋涉者们，当然也不能回避这个古老而年青的富有魅力的命题。

中原的文学艺术，是我国文学艺术的重要组成部分，而其中的小说和戏剧又是它的主要品种。这里的小说家、戏剧家，以他们执著的苦恋，艰辛的创作，向我们的文坛艺苑献出了美丽的鲜花，向我们的父老乡亲献出了精美的食粮，为人类文明的建构献出了自己的力量。特别是在新时期十年中，其成就更令人瞩目。面临着九十年代的商品经济大潮，中原的小说家、戏剧家们，正在进行着新的调整、新的选择，一些颇有影响的新作正在不断出

现。

以小说创作而论，从以姚雪垠为代表的中原老一代作家，到李准、南丁、张一弓、乔典运、段荃法乃至更年青的作家田中禾、张宇、李佩甫等等，他们无不执著于对中原农民魂的展示，而且不断显现出逐渐深化的趋势。姚雪垠对三四十年代中原农民生活的描述，曾经引起人们广泛的重视，李准对建国以来中原农民生活的展现，曾以《不能走那条路》、《李双双小传》而蜚声文坛。后来他描写黄泛区逃难农民生活的《黄河东流去》更是获得“茅盾文学奖”的佳作。而在新时期十年的文学创作中，在被称为“豫军”的作家群内，张一弓的《犯人李铜钟的故事》、南丁的《旗》、乔典运的《村魂》、《满票》、段荃法的《杨老固事略》、《天棚趣话录》（系列）等等，更是以浓重的反思色彩，站在历史和时代的高度，对中原农民精神世界的深刻探析。张一弓的《赵镢头的遗嘱》、段荃法的《活宝》等等，则更直面变革时期的中原农村生活，在文坛上产生了相当的影响。在感知生活的方式上，中原的新老小说作家，也在不断地发生变异，他们改变五十年代以来观察和表现生活比较单一的视角和层面，而向政治的、历史的、哲学的、文化的视角和层面进行延伸和发展，因而也使其作品得以更加丰富和深刻地反映中原农村及其它领域的生活。在描写对象方面，越来越多的中原小说家，不断开拓新的题材，发掘新的表现对象，使作品在

以描写中原农村生活为主的同时，向更加广泛的领域迈进。在叙事艺术方面，中原小说家也并不拘泥传统的叙事方式，积极而慎重地借鉴中西方小说一些新的叙事方法。而中原大多数小说作家及其作品的幽默情趣，和以中原语言为主体的语言个性，则是一直延续到今天。当然这种幽默情趣，和国内外其它地区的作家作品，既有共同之处，又有自己的特色。而中原作家运用语言的个性，不仅和国内外许多作家不同，即使在中原不同的作家身上，也有一定差异，如张一弓的语言就和中原其它作家表现出一定的区别。总之，中原小说作家与国内其它地区的小说家相比，既有自己突出的实绩，也有自己的局限和不足。

以戏剧而论，中原戏曲是我国戏剧的一支劲旅，河南就有“戏曲之乡”的美誉，特别是豫剧在全国更富光彩。中原的传统戏曲，有相当丰富的剧目，创造了许多至今仍然闪烁着光芒的人物形象。这些剧作善于从伦理和道德的角度，去表现封建王侯和其它各式人物的社会生活，而较少从政治、历史、文化的视角切入，但这种视角早已深入人心，而且极受中原广大地区人民的欢迎。中原的现代戏曲，早期的以杨兰春享誉剧坛的《朝阳沟》为代表，这些作品灌注着剧作家对生活的拥抱和热情，追求单色调的人物形象，在主题的揭示上力求单纯鲜明，不强调主题的多义和丰厚。而近几年的现代戏作品，则在人物的复杂性和主题的多义性方

面付出了更多的创造。在戏曲表演方面，以常香玉为代表的豫剧五大名旦，以张新芳为代表的曲剧表演，以申凤梅为代表的越调表演，以省豫剧三团、许昌市豫剧团为代表的现代戏表演，也一直以生活化的表演为主，而在传统戏曲中，则致力于将戏曲程式纳入浓重的生活氛围之内。中原戏曲的唱腔音乐质朴明快，唱词念白洋溢着浓郁的乡土气息和生活情趣。这些特色一方面增加了中原戏曲的独特魅力，使它在省内外拥有众多的观众，但有时又因为对这些特色的处理和把握不当，也使一些中原戏曲在思想价值上还比较浅薄，人物还嫌单调，唱词、念白有时显得过粗过土，比较抒情典雅的剧作还为数不多，人们还期盼着从思想价值到艺术形式更加完美的剧作出现。

中原小说、戏剧一些特色的形成，自有其多方面的原因。这首先是中原人民的文化心理和审美情趣的影响。如中原人民的道德观念、伦理观念、价值观念等等，就直接影响到他们对小说和戏剧的选择，而这种选择又反过来影响到中原的小说和戏剧创作。其次是中原其它艺术形式的影响。如我们可以从中原的曲艺、民间音乐等多种形式中，寻到它们和中原小说、戏曲内在的某些共通之处。其中戏曲和曲艺、曲艺和小说，就表现得十分明显，无论人物塑造、主题揭示、语言运用等等。自然，中原的小说与戏曲之间，相互影响就更为突出。中原的民风民俗也深深地影响到中原的小说、戏剧。如

民风民俗促进了戏曲的发展，而戏曲创作又大量地表现了独特的中原民风民俗。同时，国内外的小说、戏剧创作对中原的小说和戏剧的影响也是显而易见。如国内描写农村生活的小说、戏剧，与中原的同类小说、戏剧相比，在许多方面就很相似。其中如描写农村生活的作家作品，赵树理与李准，赵树理与段荃法等等，无论是作家本人的创作感受，或者是同类作品进行比较，都是确信不疑的事实。至于中原的政治、经济环境对中原小说、戏剧的影响，也都有突出的表现。而中原小说家、戏剧家本身的生活视野、艺术胸襟、理论修养，也同样给他们带来了一定的优势，也带来了一定的不足。

中原小说、戏剧未来的走向，是一个令人关注的话题。这里涉及到既要保持特色，又要拓宽新路，既注重张扬主体意识，又要注重文艺家崇高的社会责任感等论题。例如，尽管中原的小说、戏剧创作在揭示中原农民魂方面付出了相当的努力，但更好更充分地展示他们的精神世界还有广阔的天地，已有辉煌也仅仅是开始。而对历史人物、历史生活，进行更深刻地观照，我们还十分欠缺，人们更加呼唤力作的产生。如何对本土文化精神，包括中原本土文化精神进行审视和思考，涉及到文艺家的政治、哲学、文化等多方面的理论思考，而此绝非一日之功。至于中原的小说、戏剧走向世界问题，它又涉及到文艺创作更多地寻求和表现人类情感的共通之处，即立足于本土文化和全人类的精神世界对

话；它涉及到文艺如何认识和处理民族特色和地域特色的论题；它涉及到文艺的通俗与深刻的恰当融合的论题，等等等等。这些都是需要中原的小说家、戏剧家认真思考、研究，并严肃认真地付诸到创作实践中。

本书将力求站在中国和世界文化的大背景下，对中原小说、戏剧的上述诸多侧面，进行总结、回顾、梳理、判断，从而进一步认清：充满魅力的中原小说、戏剧，它独特的个性是什么？其个性之优劣如何评价？这些个性是如何形成的？它的未来前景如何？等等。

如是，这一方面可以使我们比较正确地“认识你自己”，使中原小说、戏剧的发展克服盲目性，增强自觉性，扬长避短，发挥优势，进而与全国乃至世界小说和戏剧的发展同步，以更快的步伐，向着更远大的目标跨越。同时也为研究中国文化，尤其是小说、戏剧的专家们，提供一个富有意义的地域文化的典型。因为，中国文化研究，无论过去、现在、未来，都离不开对诸多有代表性的地域文化的考察与探讨，愿有志于此的朋友，演出更加威武雄壮的活剧。

我期待着。

第一章 中原小说特色探析

(一) 对中原农民魂展示的不断深化

在现代中国小说史上，勤奋不息的中国作家，曾经创造了许多闪烁着异彩的篇章，中原小说家的创作在其中占有自己的位置。他们基本上是以描写农村生活为主的。作品通过描绘中原农村生活的不同侧面，展示了活跃在中原农村中众多的人物形象，不同程度地再现了中原农民魂，一些比较成功的小说更显现出作家自己的实绩，表现出应有的思想深度和理性蕴涵，从而更显示出一个作家的思想功力和艺术功力。这对于一个地区的小说创作，对于一个作家的创作，具有十分重要的意义。中国现代作家鲁迅的伟大之处，十分重要的一个方面，就是他通过其犀利的笔锋，深刻而形象地对国民精神世界的探视和展现，特别是对中国农民魂的深入解剖，从而使其在中国文坛上，甚至在世界文坛上都格外引人注目。

说到中国农民魂，这是一个十分复杂的论