

戏剧文化探索丛书

戏曲美学特征的凝聚变幻

吴乾浩 著

J801 1

戏曲美学特征的凝聚变幻

吴肇培 著

戏剧文化探索丛书
编辑委员会

主 编：王 正

编 委：（按姓氏笔划为序）

王 正 朱以中 李海泉

杨 知 杨景辉 熊澄宇

责任编辑：鸣 迟

戏曲美学特征的凝聚变幻

中国戏剧出版社出版

（北京东四八条52号）

新华书店北京发行所发行

北京彩虹印刷厂印刷

字数112,000 开本787×940毫米 $\frac{1}{32}$ 印张7.875插页2

1988年10月北京第1版 1988年10月北京第1次印刷

印数1—1,000册

书号ISBN7-104-00077-1/J·44 定价2.50元

前 言

戏剧世界是一个生机勃勃、不断发展的有机体。它每天都在活动，每天都在创造，每天都在向新的生活领域突进，每天都在为赢得新的群众而进行繁忙的自我新陈代谢的运动。

戏剧世界从总体上反映着世界的面貌。人类的历史、现实和未来，人类社会的问题和成就、忧虑和理想，人类生活的各个角落的状况和风采，无不在戏剧里浓缩地表现出来。戏剧是一个民族的当众思考。“戏剧是提高国家水平最富有表现力和最有效的工具之一，是衡量一个国家的伟大或衰落的温度

计。”^①优秀的戏剧可以加强一个民族的敏感性，衰落的戏剧只能使整个民族变得粗俗麻木。戏剧是社会学、历史学、哲学的研究对象，或者说，人们运用这些科学来研究戏剧文化的内涵和表现。

戏剧世界是人类文化的宝库，是各类艺术精华荟萃之所在。戏剧最能体现一个民族文化的素质，戏剧集中地展示出一个民族的文学、音乐、舞蹈、美术、建筑的水平和成就。它综合了上述艺术的因素和手段，形成了自身的特质。戏剧是演员扮演人物当众表演故事情节。它是最直接、生动地与欣赏者在一起共同创造形象的艺术。它将人生表现于行动之中。悲剧和喜剧都是人生激烈的一刹那。当众展现的人物灵魂的活动，永远是一种冲击人心的力量。古往今来，无数杰出的剧作家、演员、导演、戏剧音乐家、舞台美术家创造了不朽的艺术珍品，它们永远是美学、艺术学、戏剧学深入研究的领域。与之相适应，编剧

---

① 费特列戈·加西亚·洛尔伽：《谈戏剧》，见《外国现代剧作家论剧作》第67页，中国社会科学出版社1982年版。

学、导演学、表演学、舞台美术学、以及对戏剧音乐、音韵、音响的研究、对舞台形体造型和戏剧舞蹈的研究、对剧场建筑和剧场管理的研究等等，都推动着戏剧的发展。

戏剧世界的历史有两千多年，它历尽沧桑，伴随着社会的、民族的经济、政治、军事、文化、道德、法律等诸因素的变化而兴衰浮沉，然而它始终在发展着。世界戏剧史，各国戏剧史，各个专业、各个剧种、各个流派的发展史，都可以总结出非常丰富、极有教益的经验。各个国家、各种戏剧类别的断代史，有助于我们对不同的社会条件、不同的民族素质的戏剧文化作横向的比较。卓有成就的戏剧团体和戏剧伟人，成千累万，他们各自的历史既能透视出其时代的特点，又凝聚着他们长期奋斗的艰辛和创造的光辉，对后世永远富有教益。

戏剧世界包罗万象，宏大而深邃。作为戏剧世界的成员，我们是否能够和应该对这个世界本身具有完整的、深刻的认识呢？我们还是戏剧世界的中国公民，我们当然要用马克思主义理论对人类戏剧文化进行科学的分析，吸收其精华，这无疑有助于我们对中国戏剧的历史、现状和未来

产生较为清醒的认识。

中国是一个戏剧大国。中国戏曲有上千年的历史，三百多个剧种，两千多个剧团。它以歌舞为艺术语言，运用最富有中国民族文化特征的演出程式，达到表现剧情时间和空间、人物外部动作和内心世界的完全自由。其写意境界之高，表演艺术之精美，演出剧目之多，观众普及面之广，都是全世界所罕见的。中国木偶戏和皮影戏的历史更为悠久，其艺术色彩之绚丽和表演技巧之高超，也在世界上独树一帜。中国话剧是从国外引进的新的戏剧品种，由于它扎根于我国人民生活 and 民族文化的土壤之中，经过将近一个世纪的辛勤劳动和不断的自我更新，它已结出地道的具有中国特色的繁茂的艺术之花和果实。中国话剧的创作和演出，在世界上已达到相当高的水平。中国戏剧的艺术成果和艺术经验极为丰富，但理论研究却不够发达。我们以往的成绩无比辉煌，但今天戏剧的处境却很艰难。如何适应时代的变革，成了广大戏剧工作者十分困惑和忧虑的事情。我们需要加强戏剧理论的探索和戏剧艺术的创新，这是我们所面临的课题。建筑宏伟的大厦固然要从一砖一瓦干起，但如果没有精确

美观的蓝图，一点一滴的具体劳动恐无济于事。对于戏剧工作者来说，无论是从事理论研究或艺术创作，全面提高戏剧文化素养，是当务之急。

我们一定要尊重戏剧传统和戏剧规律。艺术审美有其保守性的一面。一首名曲，一幅名画，一尊优秀的石雕，一部经典性的小说，反复欣赏，世代相传，成为不朽的珍品。一出名剧，同样如此，百看不厌，具有长远的保留价值。但是，艺术审美还有求新性的一面。如果世界上的文艺清一色地全都是以往时期的、看过多次的作品，一件新作也没有，恐怕人类的审美功能也会衰退，艺术也就死亡了。人类的艺术活动之所以不断延续和发展，就在于它联系社会生活，不断向新的领域探索和突进。当然，如果不重视艺术传统和规律，一味求新，那就会把艺术当作不断更换的流行时装，什么也保留不下来，这当然也同样扼杀艺术。

当前的问题是，我们的戏剧缺乏与新的时代相适应的活力。法国大文豪爱弥尔·左拉早在1874年就曾在《自然主义和戏剧舞台》一文中说过：“剧坛一向是墨守成规的最后堡垒。”①由

① 见《外国现代剧作家论剧作》第6页。

于戏剧是综合艺术和集体艺术，它当众表演的艺术模式已为欣赏者所习惯，再加上它凝聚着民族文化传统之精华，要改变它是困难的。它的保守性和凝固性已经阻碍着其自身的发展和生存，只有改革和创新才有出路。

戏剧艺术要创新，要发展，就必须加强理论的探索和研究。我们要对戏剧世界有一个完整的认识，要对戏剧传统和规律进行历史的、系统的研究，要对戏剧的新观点和新方法进行科学的、深入的研究。当前，人们运用社会学、历史学、哲学、美学、艺术学的新观点和新兴学科如符号学、系统工程学、未来学等对戏剧进行研究，这是应该支持的。既然是探索和创新，就难免有偏颇和不完善之处，就难免有争议的辩论。学术观点和艺术流派的对立，只能通过友善的讨论来相互沟通。我们不可能把一切问题都加以解决，我们要学会尊重对方观点、作品的学术价值和艺术价值。无论双方如何对立，我们大家的目标只有一个：共同为发展我国戏剧事业而努力。团结、探索、创新、进步——这就是中国戏剧出版社编辑出版“戏剧文化探索丛书”的一点心愿。

王 正

1987年10月28日

目 录

一	破題.....	1
二	在诸多美学范畴的辩证统一中凝聚成 的戏曲美学特征.....	4
	合言语、动作、歌唱以演一故事.....	10
	有規則的自由行动.....	41
	虚实相生.....	79
	形神兼备的舞台体验.....	103
	代言体的剧诗.....	120
	长于情而疏于理.....	135
	其它.....	151
三	戏曲剧本文学体制的发展对戏曲美学 特征的影响.....	156
	谋求简与繁的辩证统一.....	157
	尝试自由与格律的融合.....	163
	探索分离与综合的多种途径.....	166

以多种途径解决“文学性”与 “剧场性”的矛盾·····	169
寻觅情与趣结合新的交汇点·····	177
戏曲新剧作中复杂性格的塑造·····	183
四 多层次的声腔剧种群激起戏曲美学特 征的多样变化·····	188
古老剧种与新兴剧种的差异·····	193
“地方大戏”与“民间小戏” 的区别·····	201
五 审美心理定势与戏曲的创新意识·····	214
审美心理定势与民族形式、民族 风格的历史继承性·····	216
审美心理定势与通变规律·····	225
科学地确立戏曲的创新意识·····	233
六 结语·····	238

一、破 題

戏曲美学特征的凝聚和发展，主要想通过中国戏曲一些主要美学特征的形成与发展，探讨它们独特的变化发展规律，进而适当预测其变化趋向。

特征，是可以作为事物特点的证象、标志；戏曲美学特征，是深入到美学领域，从戏曲艺术美、戏曲艺术审美认识的特点与按照美的规律创造高质量的戏曲艺术作品等方面，所表现出来的可以作为戏曲艺术独特特点的证象和标志。戏曲美学特征使戏曲艺术在美学上带来一些特殊的本质，呈现出特殊的面貌，具有特殊的艺术魅力。

戏曲美学特征不是凭空产生的，它

既受戏曲的起源与形成过程中，所吸收的诗歌、音乐、舞蹈、表演艺术，还有小说、绘画、雕塑、武术、杂技等多种因素的影响，又在长时间的特殊综合过程中集结为多种原始戏剧状态，表现出各别的特点。当宋、元时期中国戏曲形成之后，又历经南戏、杂剧、传奇、地方戏等诸多阶段，在历史发展各阶段中积累了丰富的经验。中国戏曲进入现代与当代阶段后，迅速发展的社会因素与其它方面的作用，使戏曲的美学特征在继承中发生新的嬗变。我们完全可以通过对戏曲发展各个阶段中所形成的历史形态，通过纵向的比较，发现内在的变化规律，从而确定基本的美学特征，对戏曲艺术进行必要的定性分析；又可以从历史的淘洗、筛选过程中看清什么是戏曲美学特征中的长久性因素，什么是其中的暂时性因素，由此自觉地掌握和驾驭发展规律，作出必要的策应，科学地预见戏曲艺术的未来发展前景。

对戏曲美学特征我们还可以从理论上进行逻辑本质的研究，由许多戏曲美学现象上的特点，推演出其中哪些是本质现象，然后以戏曲美学本质现象来贯串联结自然形态的特殊现象，得出更合乎规律的思考。而为了更深入地掌握戏曲美

学特征的本质，还需要联系它与兄弟艺术的异同，从它们之间的横向借鉴与比较研究中，来深化自己的认识，并借以检验对逻辑本质的掌握是否准确。只有把历史现象的考察，与对本质现象的研究紧密结合起来，统一为完全的整体，我们才能说对中国戏曲美学特征在历史发展中有了新的合乎规律的理解。本书试图在这方面作些粗浅的探索，错谬之处，切望得到指正。

二、在诸多美学范畴的辩证 统一中凝聚成的戏曲美学特征

戏曲的美学特征与戏曲的定义是紧密相关的。由于对戏曲的美学特征尚无完全公认的概括，戏曲的定义也是总结得各不相同的。有的用比较笼统的提法：“戏曲是我国传统的戏剧形式”，“以歌唱、舞蹈为主要表演手段”。概括得很不准确，还有一些比较重要的征象未包含在内。有的说得稍详细些：“戏曲是包含文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及人物扮演等各种因素的综合艺术”。比较为大家所惯用的是“合歌舞以演一故事”。此提法源于王国维的《宋元戏曲考》，是他的另一种说法。但舞蹈这一因素在某些从说唱艺术

发展起来的剧种中，表现得很不明显，普遍性受到一定的影响。以我看，简明扼要地讲，还不如用王国维另一种概括，即戏曲是“必合言语、动作、歌唱以演一故事”的综合艺术更为合适。舞蹈因素可有可无，而动作却是**必不可少的**。

戏曲的美学特征可以有多种多样的概括法，从不同的角度、方面进行各自的叙述。只要符合戏曲艺术历史发展与现实发展的真实状况，又构成自己的理论体系，完全可以众说纷纭，共存共荣。在多种理论相互映照、论辩中，总会经过历史的检验和筛选，改变一些相形见绌的提法，逐渐得出更科学的结论，全面发现戏曲艺术的本质规律。在目前的认识阶段，要想用单一的、个别的戏曲美学特征来提纲挈领地总括戏曲整体的存在形态与艺术特点，条件并不成熟，勉强为之极易造成以偏概全，牵强附会。具体可行的是在戏曲的整体范围内，于其中的诸多美学范畴的辩证统一中研究它们的美学规律，从历史发展与现实发展中探究戏曲美学特征如何凝聚与变化。我认为，戏曲的美学特征是多元的，而不是单一的；从戏曲理论的发展状况看，目前尚处于“量”的发现阶段（当然具体的“量”的发现和积聚也包

括局部的“质”的发现与确认)，要实现总体的“质”的方面的飞跃，尚需要艰苦的努力。这是由戏曲艺术复杂的存在状态与本质现象所决定的。

戏曲艺术虽然大家惯于把它作为一种艺术门类予以确认，似乎其中存在着统一的形态与标志；实际上却形态有异，标志不一。“戏曲”一词最早见于元代陶宗仪的《南村辍耕录》，主要指元杂剧之前的宋杂剧；到近代王国维开始，才以它泛指包括成熟状态的戏曲作品，如元、明杂剧、宋元南戏、明清传奇，近代的京剧与地方戏等。且不说戏曲形成之前作为戏曲萌芽状态的古优、参军戏、傩戏、还有较进步的宋杂剧、金院本……等，单是本艺术门类之中的历史存在形态就很不一样，表现出各自的征象。作为一种中国传统戏剧文化，戏曲历经若干年的起源阶段，在宋元之期形成之后又度过了近千年的岁月，不可能总是一种模样的。在戏曲形成之后，特别是发展到近代，声腔剧种长足发展，呈现出百花齐放的局面。南、北曲系统的戏曲声腔发生了新的变异，昆山腔有新的变化而崛起，弋阳腔衍变为多种地方声腔。新兴的声腔如雨后春笋般孳生发