

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

素朴与华丽：
中国戏曲审美风格嬗变研究

陈 刚 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



素朴与华丽：
中国戏曲审美风格嬗变研究

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素朴与华丽：中国戏曲审美风格嬗变研究 / 陈刚著 .
—北京：中国社会科学出版社，2011.9
(中国社会科学博士论文文库)
ISBN 978-7-5004-9959-6

I. ①素… II. ①陈… III. ①戏曲—艺术美学—
研究—中国 IV. ①J801

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 134270 号

责任编辑 罗 莉
特邀编辑 王秀臣
责任校对 周 昊
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 9 月第 1 版 印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 14.5 插 页 2

字 数 373 千字

定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

陈刚，男，1968年8月生，宁夏隆德人，副教授，文学博士，硕士研究生导师。1990年、2000年、2006年毕业于陕西师范大学，获文学学士、文学硕士、文学博士学位。在宁夏师范学院和陕西师范大学任教，主要研究方向为文艺美学。在《光明日报》、《文艺研究》、《中华戏曲》、《宁夏社会科学》、《内蒙古社会科学》、《陕西师范大学学报》、《宁夏大学学报》等发表《论牡丹亭的多重意蕴》、《论美的第三种形态》、《清代戏曲审美风格理论初探》、《戏曲的经典化形式：折子戏》等学术论文40余篇，主持和参与各类科研项目8项，著有《文艺美学探索》、《艺术教育新视野》等著作多部。

内 容 提 要

本书力图在传统美学的大视野中，将以往学者已经谈得相当充分的一些观点与命题，诸如“本色”、“文采”论，“场上”、“案头”论，“花部”、“雅部”论等，借凭素朴美和华丽美这两种基本的美学范畴在更高的层面上加以勾连、贯通和整合，将其全面的打通、贯穿起来，尽可能宏阔而切实地揭示出中国戏曲的艺术风格在千百年的行进历程中所体现和蕴含着的审美规律。

本书所获得的基本结论是：素朴美与华丽美是古典戏曲的两种普遍而典型的美学风格类型，在戏曲理论和创作实践中都有深刻而全面的体现。戏曲的素朴美、华丽美及其种种具体的不同面貌，是戏曲艺术大美品格的形象显现，是戏曲艺术在广大的时空中对美的本质的全面展开，它绵延于中华文明悠久的历史、适宜的文化生态和广袤的社会土壤，生生不息，历久弥新！

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王辑思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

陕西师范大学优秀著作出版基金资助

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的聲音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望

包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思维敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科

学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，绝不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经

济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

序

王志武

陈刚的博士学位论文经过较长时间的修订就要正式出版了，他嘱我作序，我欣然应允。

在中国戏曲研究中，专门对戏曲艺术风格展开讨论者已经不少，且不乏深度和新意。陈刚的博士学位论文选题则将讨论的重点放在此前戏曲研究的一个相对薄弱的地带，即从戏曲美学的角度，对素朴与华丽两种审美形态的定义和特征进行概括，以此为切入点，在中国传统美学的大视野中，将以往学者已经谈得相当充分、透彻的一些观点与命题，诸如“本色”、“文采”论，“场上”、“案头”论，“花部”、“雅部”论，“虚”、“实”论等，藉凭素朴美和华丽美这两种基本的美学范畴在更高的层面上加以勾连、贯通和整合，将其全面的打通、贯穿起来，尽可能宏阔而又切实地揭示出中国戏曲的艺术风格在千百年的行进历程中所体现和蕴含着的审美规律。对古典戏曲理论中的素朴美与华丽美思想，对各种戏曲艺术现象中所体现的素朴美与华丽美风格，进行全面的归纳、阐发与总结，特别是尽可能地从事社会历史文化和文学艺术等多个方面深入分析和探讨了戏曲审美风格于素朴美与华丽美之间冲荡、交融、嬗变、演化的成因。这一成果，扩大了中国戏曲研究的审美范畴，对中国古典戏曲美学体系的建构具有一定的开拓与创新。

论著所提出的主要观点是：作为在中华民族的社会生活和文化土壤中生成、发展起来的，体现出最广泛、最强烈的综合性和民族特色的文艺样式，中国古典戏曲全面汲取了中国传统美学的精神气质，继承了中国古典文学艺术的思想、方法和技巧，吸纳、融会和发展了古典文学艺术所具有的素朴美与华丽美的风格。整体上看，中国戏曲的美学风格，始终穿行于素朴美与华丽美之间，不同时期、不同体裁、不同作家、不同流派的不同作品，其审美风格或者侧重于素朴之美，或者侧重于华丽之美，或者兼而有之。“本色”、“文采”论，“场上”、“案头”论，“汤沈之争”，“花雅之争”等所关涉到的艺术现象与理论观点概莫能外。而素朴美、华丽美这两种美的形态之成为戏曲的两种基本的美学风格并不断发展演化，是自然的、社会的、政治的、经济的、文化的等诸多因素共同作用的结果，也是戏曲艺术创作、接受活动中的多种因素共同作用的结果，同时还是戏曲作为个性独具的一种文艺体裁类型受文艺的总体规律及其自身规律等诸多因素合力作用的结果。

本研究成果对中国文艺史与美学史上各个时期出现的最有代表性的素朴美、华丽美思想和创作进行系统的梳理、归纳与总结，将对体现出高度综合性的传统戏曲审美风格的把握置于中国文化发展的大脉络中进行，时时在历史、现实与未来共同瞻顾、前后观照的宏阔视野中探讨问题，力图勾勒出戏曲艺术美学风格的总体嬗变轨迹。同时，研究避免单纯就理论谈理论，就作品谈作品的单一性与片面性，努力将美学观点、文艺思想与创作以及各种具体的文艺现象联系起来，用理论衡量实践，考量实践对理论指导的运用和贯彻程度与效果，在一定程度上使得所做的研究成为中国戏曲思想史的一种阐述。研究所显示出的宏阔高广的理论视野与切实有效的学术方法，在论文匿名评审和答辩中均得到了各位专家学者的高度评价与充分认可。

综而观之，借助中国传统美学中的一对富于民族特色的审美范畴素朴美与华丽美，对戏曲艺术风格进行全面、系统、宏观的梳理、贯通、整合、概括与阐释，将以往相关研究成果中提出的各种概念、说法、理论进行贯通与整合；运用文学的、艺术的、美学的、文化的等各种理论和方法对中国戏曲审美风格进行系统研究，以素朴美和华丽美为中心范畴和线索梳理、贯通、整合戏曲美学风格，探究其发展和嬗变规律，是一个颇富开创性意义的学术课题。这既是本研究的创新之处，也是本研究最值得肯定的学术价值之所在。对中国传统戏曲的美学风格所作的这种统整性研究能够使我们更全面、更准确地认识戏曲艺术，给当前的文化建设和文艺创作提供诸多有益的借鉴与启示。

陈刚于 20 世纪 80 年代以十分优异的成绩考入陕西师范大学，毕业之后长期供职于宁夏师院；后来又在职参加高校教师学位班学习，获取硕士学位；2003 年从我攻读博士学位，2006 年毕业后留校任教。陈刚诚笃知礼，忠厚正直，吃苦耐劳，勤奋好学，勇于钻研，不断追求进步，在过去多年的工作和学习中取得了较为突出的业绩。现在，正当盛年的他继续一步一个脚印、踏踏实实的前进着。我们有理由相信：在未来的教育教学与学术研究中，他必将取得更多令人欣喜的成果。

是为之序。

庚寅冬月于长安

目 录

序.....	王志成(1)
写作缘起.....	(1)
一 中国戏曲史和戏曲美学研究大略.....	(1)
二 选题的基本考虑.....	(5)
三 研究的基本内容和方法.....	(7)
第一章 论美的两种重要形态	(11)
第一节 素朴美与华丽美概说	(11)
一 从两种被忽视的审美形态——素朴美与华丽美 说起	(11)
二 素朴美与华丽美的审美特征和美学价值	(13)
三 素朴美实现的主要形式	(18)
四 华丽美实现的主要形式	(23)
第二节 中国美学史上的素朴美与华丽美思想	(27)
一 中国美学史上的素朴美思想	(27)
二 中国美学史上的华丽美思想	(40)
第三节 中国文学史上的素朴美传统	(58)
一 古朴本色的歌	(58)
二 自然真率的汉乐府民歌与文人诗	(60)

三	创造素朴美之至境的诗人:陶渊明·····	(62)
四	唐代的素朴美作品·····	(63)
五	时代性的素朴美潮流:宋代审美风尚与文学 格调·····	(65)
六	素朴美的新葩:元代散曲的本色派·····	(67)
七	古典素朴美的尾声:明清诗文·····	(68)
第四节	中国文学史上的华丽美传统·····	(69)
一	华丽美的先声·····	(70)
二	华丽美的典型形态:巨丽的汉赋·····	(72)
三	魏晋南北朝:华丽美大兴的文学时代·····	(74)
四	唐宋文学的华丽美风格·····	(80)
五	元明清:华丽美的消长与新变·····	(82)
第五节	作为整合戏曲美学风格研究的一对基本 范畴:素朴美与华丽美·····	(86)
第二章	元代戏曲:素朴美与华丽美的滥觞·····	(95)
第一节	绿杨红杏第一春:元代戏曲之勃兴·····	(95)
一	蛰伏于民间的戏文·····	(95)
二	一代文学的代表:杂剧·····	(97)
第二节	“红尘紫陌寻东道”:元代戏曲审美风格 理论·····	(101)
一	元代曲学家的戏曲风格理论·····	(102)
二	元杂剧美学风格之现代阐释·····	(111)
第三节	蛾眉淡扫:元代戏曲素朴美的表现·····	(122)
一	元杂剧素朴美的典范:关汉卿的杂剧·····	(123)
二	关汉卿的同道及其创作·····	(126)
三	有别于关汉卿的素朴美作家作品·····	(132)
四	其他素朴美风格的作家作品·····	(136)

第四节 “花间美人”:元代戏曲华丽美的表现	(141)
一 华丽美的典范之作:《西厢记》	(141)
二 白朴的杂剧创作	(145)
三 马致远的杂剧创作	(150)
四 郑光祖的杂剧创作	(156)
五 乔吉的杂剧及其他	(162)
 第三章 明代戏曲:素朴美与华丽美的发展和融通	(167)
第一节 绿树浓阴夏日长:明代戏曲之盛景	(167)
一 新兴的戏曲形式:传奇	(167)
二 潜滋暗长的杂剧	(171)
第二节 以“本色、当行”的名义:明代戏曲的审美风格	
理论(上)	(173)
一 明清戏曲审美风格理论的基本态势	(173)
二 明代戏曲素朴美思想的集中体现:本色、	
当行论	(179)
三 明代戏曲理论素朴美思想的其他观点	(188)
第三节 在“骈绮典雅”的旗帜下:明代戏曲审美风格	
理论(下)	(198)
一 明代戏曲华丽美思想的集中体现:“骈绮	
典雅”论	(198)
二 明代戏曲华丽美思想的其他观点	(207)
三 两个关乎戏曲美学风格的文艺现象	(217)
第四节 流莺杂花迷人眼:明代戏曲素朴美与华丽美的	
表现	(223)
一 明代戏曲作品的素朴美风格之体现	(223)
二 明代戏曲作品的华丽美风格之体现	(235)
三 明代戏曲的华丽美与“案头曲”	(247)