

艺术的三维观照

苏国荣 著

作家出版社

苏国荣
著

艺术的二维观照

江苏出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的三维观照/苏国荣著. -北京:作家出版社,
2000. 5

ISBN 7-5063-1871-7

I. 艺… II. 苏… III. 戏曲-艺术评论-文集

IV. J805-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 16547 号

艺术的三维观照

作者: 苏国荣

责任编辑: 懿 翎

装帧设计: 李颖明

版式设计: 英 子

出版发行: 作家出版社

社址: 北京农展馆南里 10 号 邮码: 100026

电话传真: 86-10-65930756 (出版发行部)

86-10-65004079 (总编室)

E-mail: wrtspub@public.bta.net.cn

<http://www.zuojiachubanshe.com>

经销: 新华书店

印刷: 北京印刷一厂

开本: 880×1230 1/32

字数: 420 千

印张: 18

插页: 4

版次: 2000 年 8 月北京第 1 版

印次: 2000 年 8 月北京第 1 次印刷

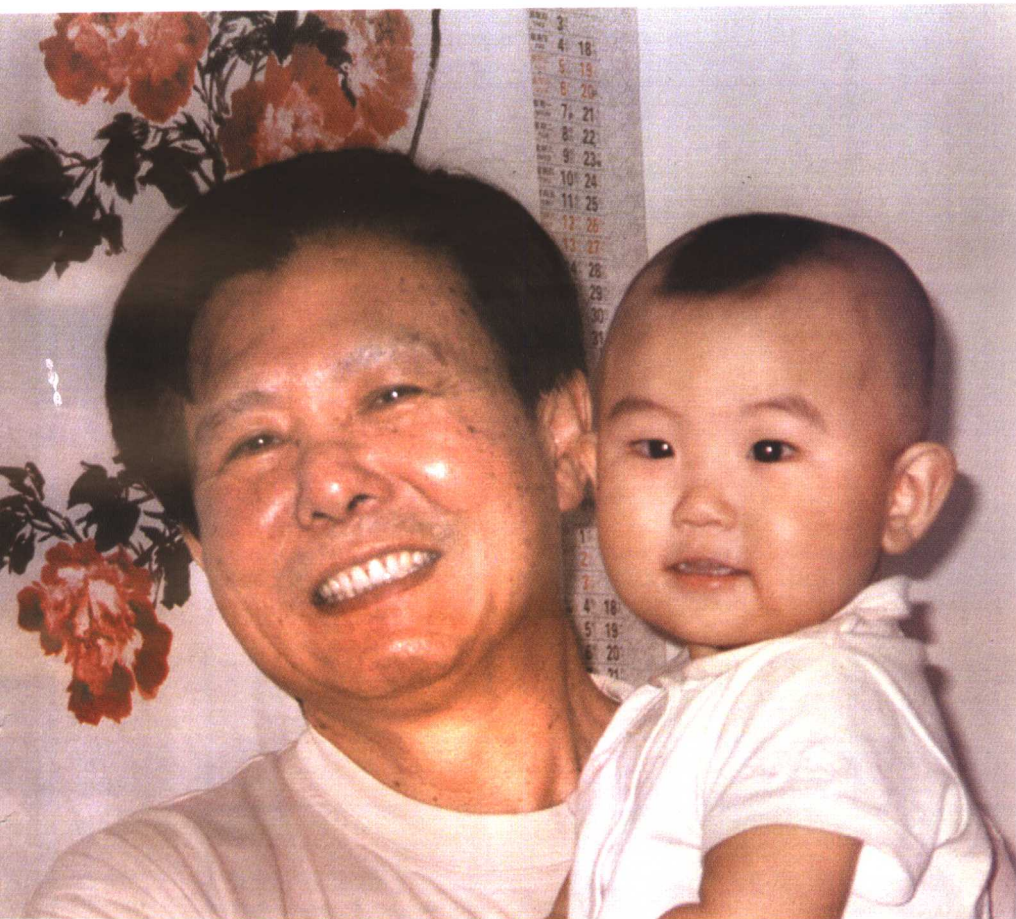
ISBN 7-5063-1871-7/I·1856

定价: 32.00 元

作家版图书, 版权所有, 侵权必究。
作家版图书, 印装错误可随时退换

谨以此书献给未来

作者和他的小外孙

如果说，白色是太阳的象征，那么，我也
 就可以理解，“昼人为白”（《礼记》）
 是出于对太阳的崇拜。昼商人认为自己的
 祖先是太阳神，这是一个典型的日神崇拜
 民族。在文化的传承关系上，“周随殷制”
 周也是一个日神崇拜的朝代。

我还弄清了殷、周都是日神崇拜的朝
 代，以及“白”与“日”的含义和文化关
 系，也可以进一步探讨，古代为何要在
 “樂”字中间加一“白”字了。是否可以
 这样说：战国时代“樂”字的含义为：在
 日照下获得五谷丰登、草木茂盛的人们
 乐在其中。《乐记·礼乐》对艺术之“乐”
 有这样的解释：“动之以四时，睡之以日
 月，而百化兴焉。如此，则乐在，天地之

作者手迹

目 录

自 序 (1)

目

第一辑 史之维

“人”的呼喊——明代艺术综述 (7)

一、明代的中央集权和文化专制 (8)

(一)明初的文化专制对艺术的影响

(二)明中叶以后统治者对意识形态的失控和艺术的发展

二、晚明的人文思潮和艺术的复兴 (14)

(一)资本主义萌芽和市民运动的兴起

(二)理学的解体

(三)中西文化的交流

(四)晚明启蒙思潮的人本主义

三、明代文学和宗教对艺术的影响 (32)

(一)明代文学和艺术的相互渗透

(二)明代宗教和艺术的发展

四、明代各门类艺术的相互融合 (46)

(一)舞台艺术的融合

录

(二)造型艺术的融合	
(三)舞台艺术和造型艺术的融合	
五、明代艺术的审美风尚·····	(52)
(一)更雄劲为柔曼	
(二)易儒雅为世俗	
(三)变悲剧为喜剧	
中国戏曲的第二高峰——明传奇 ·····	(62)
一、明代传奇概述·····	(62)
(一)由宋元南戏而明传奇	
(二)明传奇的历史发展概貌	
二、直面人生的“嘉靖三记”·····	(69)
(一)水浒戏的代表作《宝剑记》	
(二)明代的现代题材戏曲《鸣凤记》	
(三)昆山腔“新声”的开山之作《浣纱记》	
三、明代戏曲大师汤显祖·····	(81)
(一)汤显祖的生平和思想	
(二)《牡丹亭》等“四梦”的思想意蕴	
(三)《牡丹亭》等“四梦”的创作方法和艺术风格	
四、晚明其他作家作品 ·····	(102)
(一)沈璟及其《义侠记》	
(二)高濂的《玉簪记》	
(三)周朝俊的《红梅记》	
(四)玉茗堂的追随者吴炳	
(五)“发于其情”的《娇红记》	
明传奇的声腔和舞台艺术 ·····	(123)
一、明传奇的声腔 ·····	(123)
(一)海盐腔	
(二)余姚腔	

(三)弋阳腔	
(四)昆山腔	
(五)乐平腔	
(六)徽州腔	
(七)青阳腔	
(八)太平腔	
(九)四平腔	
二、明传奇的表演艺术	(133)
(一)脚色行当健全成熟	
(二)歌舞表演与戏剧性进一步结合	
(三)人物刻画更为细腻动人	
(四)表演风格的形成	
(五)“导师”对表演艺术的提高	
三、明传奇的舞台美术	(143)
(一)剧场舞台	
(二)人物造型	
(三)景物造型	
明杂剧的变体和式微	(152)
一、明初杂剧的创作和演出	(152)
(一)由元入明的杂剧	
(二)明初杂剧在民间的演出	
(三)朱权及其作品	
(四)朱有燬的《诚斋乐府》	
二、明代中后期的杂剧	(162)
(一)康海、王九思的《中山狼》	
(二)丰富多彩的喜剧样式	
(三)杂剧的南曲化	
三、明杂剧的巨擘徐渭	(169)

- (一)徐渭生平
- (二)杂剧《四声猿》和《歌代啸》
- (三)徐渭杂剧的人文精神
- (四)徐渭杂剧的喜剧风格

明代剧论	(179)
一、朱权的《太和正音谱》和风格论	(179)
二、徐渭的《南词叙录》和本色论	(182)
三、李贽的戏曲批评和“化工说”	(184)
四、汤显祖的创作论和“神情说”	(188)
五、王骥德的《曲律》和“风神论”	(191)
六、潘之恒的《曲话》和表演论	(195)
七、孟称舜的人物“造型”论	(198)

第二辑 论之维

中国戏曲的宏观体系——兼论剧诗	(205)
一、万象我裁的泛人形象	(207)
二、大而化之的传神写照	(212)
三、以趋观之的理想艺术	(216)
四、空纳万境的太一舞台	(219)
五、天高鸟飞的审美观照	(222)
东方戏剧体系与西方戏剧体系	(230)
一、东西方戏剧体系的构成	(230)
(一)以“摹仿”说为核心的西方写实体戏剧体系	
(二)以“言志”说为核心的东方抒情体戏剧体系	
二、东西方戏剧体系之不同	(234)
(一)主体的隐没与高扬	
(二)元素的单元和多元	

(三)时空的固定和流动	
(四)动作的内向和外向	
三、东西方戏剧体系的发展趋向	(246)
(一)西方戏剧的发展趋向	
(二)东方戏剧的发展趋向	
(三)世界未来的戏剧	
中国戏曲美的品性	(255)
一、涵天盖地的创作心态	(255)
二、非和弗美的艺术组合	(261)
三、不即不离的审美距离	(267)
戏曲美学之管见——写在《戏曲美学》之前	(273)
一、由美学谈到戏曲美学	(273)
二、戏曲美学的研究方法	(277)
三、戏曲美学的现实意义	(281)
美学学科的走向	(285)
京剧生态结构浅论	(288)
略谈戏曲现代戏的历史作用	(296)
现代戏促进了舞台艺术的变革	(302)
建立开放型的多维研究系统	(306)
文化人类学随笔六则	(312)
“樂”与日照之穗	(312)
春分玄鸟降	(315)
凤凰与太阳	(317)
中和节的太阳糕	(318)
尊鸟贵羽的文化探索	(320)
日神和水神——兼谈龙凤易位	(326)

第三辑 评之维

- 桂剧《泥马泪》的整体功能…………… (333)
- 是功,是罪?——评京剧《萧太后》…………… (337)
- 高处不胜寒——观曲剧《少年天子》…………… (342)
- 力术止 义术行——晋剧《太阿剑》的历史启示…………… (350)
- 寻母的悲剧——评剧《魂断天波府》的文化意识与艺术成就
…………… (352)
- 在皇权的背后——评锡剧《南归记》…………… (358)
- 罪恶的崇高…………… (363)
- 道德他律的悲剧——评《贵人遗香》…………… (367)
- 悲剧的超越——评昆曲《琵琶记》的改编…………… (370)
- 力量的崇高与道德的崇高——评话剧《捉刀人》…………… (379)
- 三维的心灵空间——京剧《曹操父子》观后…………… (384)
- 菩萨和酒瓮——评《乾佑山天书》…………… (389)
- 《药王庙传奇》的传奇性——兼及其内容与形式…………… (394)
- 道是无情却有情——湖南现代花鼓戏《八品官》观后
…………… (401)
- 笑的深思——《药王庙传奇》的喜剧成就…………… (404)
- 荒谬的,却是真实的——莆仙戏《鸭子丑小传》的喜剧情蕴
…………… (410)
- 《喜脉案》的喜剧成就…………… (414)
- 让我们连成光的长河——评剧《黑头儿与四大名蛋》观后
…………… (416)
- 保持鲜明的艺术个性——高甲戏《金魁星》观后…………… (420)
- “非加和性”的整体胜利——从女排赢球看戏曲演出的整
体系统…………… (422)

要鼓励创新·····	(425)
《新亭泪》的当代意识·····	(427)
普希金和中国昆曲·····	(430)
艺苑塞北花香——谈晋剧《太阿剑》、《龙城二娇》的导演 ·····	(432)
强劲的西北风·····	(435)
雨过山青又一奇——看赣剧新秀陈俐专场演出·····	(437)
象征的改革开放之花——评《喜狗娃烂漫曲》·····	(439)
芳心举光焰——京剧《宝烛记》的历史启示·····	(444)
雷峰塔关不住火里凤凰——京剧《白娘子出塔》观后·····	(449)
在“命运”的旋律之中——观闽剧《野草情》·····	(453)
山野清风送诗来——桂剧《瑶妃传奇》赞·····	(456)
化作一片霞——看评剧《秧歌情》·····	(458)
微尘里转大法轮——观淮剧《鸡毛蒜皮》·····	(461)
鸳鸯河畔金风骤——看晋剧《梳妆楼》·····	(463)
走向新世纪——评黄梅戏戏曲故事片《徽商情缘》·····	(469)
临川风韵——评黄文锡的《还魂后记》·····	(473)
“穿衣吃饭即是人伦物理”——浅谈李贽戏曲批评中的道 ·····	(480)
春风又绿江南岸——江西、湖南两省现代戏观后·····	(484)
我国话剧史上的重要一页·····	(497)
美哉,新也!·····	(506)
一代戏曲新人正在崛起·····	(510)
县剧团的一面旗帜——记湖南省常德县花鼓戏剧团·····	(512)
多谢双双高格调——为“郭汉城同志学术讨论会”而作 ·····	(517)
梅兰芳的动态优化·····	(526)
称名也小 取类也大——评苏位东的通俗喜剧·····	(528)

精心营构的开创之作——《京剧知识词典》评介·····	(547)
精、新、活的理论建树——评陈先祥的《戏曲的体认与超越》 ·····	(550)
戏曲边缘研究的成功之作——评《中国戏曲与社会诸色》 ·····	(553)
目连戏研究之超越——评《巴蜀目连戏剧文化概论》·····	(559)
通向另一片艺术天地——《陈泽恺戏剧选》序·····	(562)
二十一世纪海派京剧的剧目布局·····	(566)

自序

人们通常对各个艺术门类进行研究时,从“史”、“论”、“评”三个方面着眼,我将此称作“艺术的三维观照”。

“史”是“论”的基础,对此我一向重视。70年代初,我曾参加《中国戏曲简史》的编写工作,还写出了宋元南戏一章的初稿。后来由于时代的变迁,这一课题也随之变化,搁浅了下来。现在看来,已写出的初稿是非常幼稚的,然而这段工作为我今后的研究工作打下了基础。此后不久,我有一段时期对戏曲批评史产生了兴趣,计划从一个个批评家的专题着手,写过有关李贽的一组文章,如《李贽的化工说》、《“穿衣吃饭即是人伦物理”——浅谈李贽戏曲批评中的道》、《关于李贽批点〈琵琶记〉的真伪问题》。后来由于戏曲研究所在1983年将《中国戏曲通论》立项,郭汉老叫我去参加这一项目的撰写工作,我的研究方向才由“史”转为“论”。然而我在从事“论”的工作时,还是忘不了“论从史出,史为基础”这一前辈学者的治学格言,从中受益匪浅。从事了十多年的“论”后,近年李希凡先生主编《中华艺术通史》,要我参加这一项目的工作,我又从“论”转为“史”。收入本书“史之维”的五篇文章,就是这一时期写下的。《“人”的呼喊——明代艺术综述》一文,原是“明代卷”的《导言》;其余四文是我为“明代卷上编”写的有关明代传奇、杂剧、剧论方面的章节。

比较而言，“论”算是我的“强项”了。然而仅出版过专著《戏曲美学》(1995)一部，论文集《中国剧诗美学风格》(1986)和《宇宙之美人》(1999)二种。平时所写的论文，基本上都收在这两个文集中。但是由于受文集的性质和篇幅的限制，有些文章没有收进去，这次我把剩下的论文又选了10篇进来。其中《中国戏曲的宏观体系——兼论剧诗》(1983)一文，曾收在《中国剧诗美学风格》中。考虑到近年常有些朋友向我提起此书，并向我索要，而目前又不能再版，我就将这本论集中的代表作，即《中国戏曲的宏观体系——兼论剧诗》又收了进来。这是我在80年代所写的论文中最满意的一篇，对我90年代形成的戏曲“大美”论有直接影响。

“评”是“论”的个案解剖，是理论联系实际的纽带，通向现实的桥梁。它时刻关注着艺术的走向和当前的创作动态，对基础理论研究提供素材依据，并在理论上施以直接影响。从这一意义上说，仅仅谈到“史是论的基础”，是不够的。“论”从“史”中出，也在“评”中出。“史”和“评”，是“论”通向自由王国的双翼。二者缺一，都难以言其“论”。故以往只重史、论研究，轻视评论(批评)工作的倾向是不对的。要做好评论工作，需要作多方面的努力，其中很重要的一点是批评者的自身修养。批评工作存在的问题很多，其中批评的无主体，缺少自我，也许是当前带有倾向性的一个问题。它把批评置身于十分尴尬的地位，成了某一狭隘功利的附庸。在这股大潮之中，我很难说能完全避俗。但是总的来说，还是能抱着“好处说好，坏处说坏”的态度。眼下能上演一个戏很不容易，我尽可能多说些好话，然而这些好话必须是作品本身能说得出来的。对一些富有创新意识和艺术个性的探索性剧目，我比较偏爱，愿意多说几句鼓励的话。我写的评论文章虽多是剧目评论，但也常常透露出自己对历史、现实的人生思考。《力未止 义未行》、《悲剧的超越》、《道德他律的悲剧》

等文章,也许能传达出这方面的信息。

是为序。

1999年10月8日 于京东新源里得一斋

自

序

3
