艺 谭

作品的思想融入形象之中

——“前海学派”与郭汉城学术思想溯源

□万 素

2013年10月，郭汉城先生在《前海戏曲研究丛书·总序》中论述“前海学派”指出：“一个学派不是一个组织实体，也不是一种学术价值标准，其实质是共同的学术思想、学术追求、某种社会群体意识在理论上的反映”。郭老满怀深情地说：“回顾我们这个学术群体，经过长长的60多年的时间，曲曲折折的道路，之所以能够取得不少学术成就，对戏曲改革作出了贡献，在社会上、学术界产生了一定的影响，其缘由概括起来有以下四个方面”。郭老认为，首先“在于以马克思主义为指导，力求运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，来研究戏曲的历史、戏曲的现状。从时代与戏曲、内容与形式交互作用的关系中，从戏曲这种程式积累型艺术与继承、变革的特殊形态的关系中，探求戏曲艺术发展的规律。而在各种关系中，人民群众始终处于积极、主导的地位，是关系中最重要的关系，规律中最大的规律”。若由这段论述拎出时代、生活、内容、形式、程式、继承、变革、人民、审美、规律、戏曲美学等关键词，切入郭老的戏曲史论研究成果，大致可梳理出郭汉城学术思想脉络。

戏曲“人民性”学说

郭汉城先生学术建树颇丰，其中，“人民性”学说的论述最为精辟，堪与张庚先生的戏曲“剧诗说”颉颃媲美。1989年，张庚、郭汉城共同主编的《中国戏曲通论》由上海文艺出版社出版。郭汉城与章怡和联合撰写第二章《中国戏曲的人民性》。郭老秉持唯物辩证观点论述：“中国戏曲也和其他国家、民族的文化遗产一样，既有人民性的精华，又有封建性的糟粕”。他认为：“文学艺术的人民性，就是指文学艺术与人民的精神联系”，“反映了人民群众的思想、感情、愿望和要求”，“符合人民的利益，起着推动历史前进的作用”。郭老特别指出：“人民性并不等于阶级性”，“凡是推动历史前进和革命变革的阶级、阶层、集团、个人，这种共同的历史要求和共同利益使他们都属于人民范畴”。

郭老强调戏曲人民性的审美性质“是按照美的规律去反映世界，它对世界的认识，就是对生活作出审美的判断”。他认为：“艺术正是通过‘美的桥梁’发生社会效能”，“作品的思想是水乳交融地融入形象之中”，“影响我们的感情和理智，起着潜移默化的作用”。早在1960年，郭老在《关于道德、人民性问题的争论》一文中，曾谈到“把道德、人民性脱离具体历史条件，当作抽象的东西去看待，因而看不见它们的局限性，分不清精华与糟粕”的思维误区，批驳了“忽视剧目思想内容的审美性质，把人民性当作某种纯粹的思想倾向、道德观念、政治要求、社会学原则”的认识偏颇。郭老提出：“道德观念属于意识形态范围，一定社会的道德观念，产生于一定社会的经济基础之上，在有阶级的社会里，道德也是有阶级性的”，“绝对没有那种超阶级的抽象的道德”。上世纪60年代，郭老发表《关于人民性问题》一文，论述“我们讲文学艺术人民性的时候，就必须坚持历史唯物主义的观点和阶级分析的方法，否则就不能正确地把握它的丰富内涵”，“必须站在无产阶级的立场上，用辩证唯物论和历史唯物论的观点，进行阶级分析，考察各种历史和社会的情况，才能得出科学的结论”。

程式与生活的辩证法

1982年，郭老发表《戏曲剧本文学的民族特征》，论述程式与生活之间的辩证关系。他谈到“戏曲综合艺术中音乐、舞蹈这两种主要因素，是有节奏性、程式性的，因此，其他各种因素都要提炼成节奏鲜明的程式，以求得和谐和统一。所以，程式是把各种因素综合起来的一种特殊的方法”。他列举“各种生活形态，诸如行船走马，出门进门，上山下山，吃饭睡觉，行军打仗，语言声调，服饰用具……凡是要综合到戏曲艺术中来的，都必须化为程式，绝不允许自然形态的东西存在”。郭老进一步阐述：“程式是戏曲艺术的细胞，全部程式构成戏曲艺术的肌体。可以说，没有程式，就没有戏曲这种特殊的综合艺术”。“程式来自生活，又不等于生活。它介乎真与非真、似与非似之间，是一种被加工美化了的生活形态，是生活真实与艺术真实的统一”。

2001年12月，郭老在京剧《骆驼祥子》颁奖辞《“上帝”喜欢你》中，再次论述程式与生活的辩证法。他谈到：“戏曲与话剧或其他戏剧样式之所以不同，在于它们在表演生活时有各自不同的审美流程和审美方法”。“话剧直接以生活的本来面貌转化为艺术，而戏曲在生活与艺术之间，却多出一个中介阶段，即先要把生活提炼为程式，然后以程式为手段来表演生活”。“《骆驼祥子》正是紧紧地把握这一审美的重要环节，克服古老的京剧形式与现代生活之间的矛盾和各种艺术形态之间的矛盾，达到整体上的和谐与统一”。郭老语重心长地说：“程式作为戏曲艺术的审美特征是十分重要的、不可或缺的。程式从形成过程到创作过程始终与生活密切联系，正因为如此，它的血脉可以通向现代而又不弃其本体，它是积极的、活跃的、前进的、随时而异、随时而变的”。郭老批评“认为程式是僵死的、凝固的、没有任何生活内容的空洞形式，因而也是与现代生活绝缘的、格格不入的”等错误认识，指出“这有悖于事实，是一种不正确的思维定势”。

戏曲美学原理思辨

2004年，郭老撰写《戏曲的美学特征和时代精神——写在〈中国戏曲经典〉和〈中国戏曲精品〉前面》长文，论述中国戏曲审美形态和美学特征充溢着辩证思想，其源头在于中国古代哲学的辩证法。郭老认为戏曲美学的辩证思想“渗透在戏曲的审美原理、艺术创造、观众欣赏等各个方面。处处体现了中国古代哲学重整体协同、在对立中求统一的辩证观念”。“虚实相生、形神兼备、情景交融、悲喜互待等一组组在相反中相成的美学概念，使主体与客体在审美活动中处于一种独特的、微妙的关系之中”。郭老认为戏曲美学特征具有思辨性，体现在“客体不是消极的被反映者，主体也不是冷静的描摹者，而是主体融入客体、掌握客体、改变客体。经过这种审美关系，包括时间、空间在内，呈现在舞台上的一切都已经变形，都具有了灵活性，为解决舞台时空的有限性和生活时空的无限性这一根本性矛盾，提供了可能性”。

在上文中，郭老还详尽地论述了戏曲舞台上时间、空间的辩证关系。他认为：“戏曲舞台上表演的生活，是按照戏曲提炼生活的方法提炼过的生活，而不是生活的原貌；同样的，戏曲舞台上的时间、空间也是按照戏曲的方法提炼过的，不同于生活中真实的时间、空间”。“进入戏曲综合艺术之中的时间、空间，具有两个特点，一是它们不独立存在于戏曲舞台之上，而是要通过演员的程式化的唱、念、做、打体现出来”。“第二个特点，舞台上的时间、空间是流动的、可变的”。郭老进一步阐述：“把生活中的时间、空间提炼为戏曲艺术中的时间、空间，在戏曲结构上的一个重要体现就是繁简的结合”。“繁与简是一个整体的两面，有繁才有简，有简才有繁。一场戏、一个情节，甚至一个细节，都包含着繁、简的两面”。“它不是在于模仿生活表面的真实，而在于表现生活本质的真实”。透过辩证思维，郭老对戏曲美学原理进行了鞭辟入里的剖析，令人信服。

戏曲与时代同行

2018年，郭老在《中国文化报》发表文章《新时期为戏曲发展提供了最大机遇》，满腔热忱地论述：“一部戏曲史‘各领风骚数百年’，印证了这种程式积累型艺术发展的不平衡规律，正是文艺与生活、内容与形式等相反相成的辩证关系，在戏曲发展中规律性的体现。这种不平衡规律不仅在古代发生作用，在近现代、当代发生作用，也必将体现在改革开放的大时代。”

上世纪中叶，郭老与张庚并肩，投身党和政府领导下的“戏曲改革”运动，为传统戏曲的推陈出新作出了卓越的理论贡献。改革开放40年来，郭老一再提出“戏曲改革”向“戏曲建设”战略转移的新论点。郭老在上文中说：“上世纪50年代党中央国务院制定的‘百花齐放，推陈出新’文艺方针，符合马克思主义唯物辩证法，应予充分肯定。在建设中国特色社会主义新时代，仍然要沿着这条正确道路坚定不移地往前迈”。百岁郭老情词恳切地说：“戏曲‘建设’与戏曲‘改革’一脉相承，‘改革’与‘建设’两者是辩证发展的关系。戏曲‘建设’是顺应时代发展和社会生活的变化，在艺术创作演出中日积月累的结果，是戏曲‘改革’发展的必然结果。同时，戏曲‘建设’又推动了戏曲‘改革’的深化，戏曲‘改革’与‘建设’这条完整链条，将推动戏曲现代化进程”。

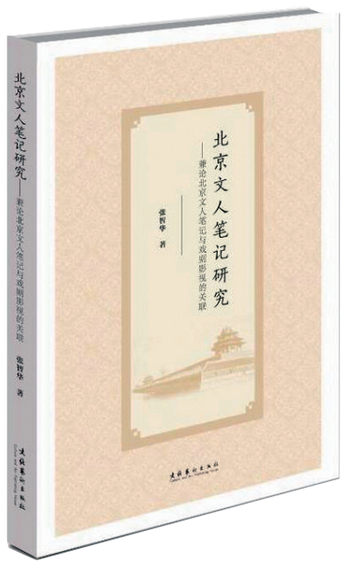
2019年，我们将迎来了新中国成立70周年。我们坚信在新的一年开局中，沿着张庚、郭汉城两位先生开创的马克思主义学派道路，切实掌握辩证唯物主义和历史唯物主义思想利器，新时代的学人戏曲史论研究一定会创建更加丰硕的学术成果。

书林漫步

北京文人笔记的影视价值

——评张智华著《北京文人笔记研究》

□田 晔



近年来影视行业发展活力充沛、动力强劲，带动了影视文化产业的改进和提高。北京也明确提出大力发展文化产业，推动文化产业转型升级。在此背景下，加强北京文人笔记的研究将有力地促进北京文化产业的发展，并在不断研究中催生新模式。由张智华教授撰写的《北京文人笔记研究》一书，内容翔实，结构清晰，第一次系统地阐述了北京文人笔记的内涵、外延、现状及特点，深刻论述了北京文人笔记的文化价值与作用，为今后该领域的研究提供了参考。除此之外，作者具有扎实的学术积累以及前期调研，为该书提供了大量的理论依据和典型案例。该书章节之间相互呼应，侧重于探讨北京文人笔记与戏剧影视的关系，重点是阐述北京文人笔记的文化价值，这尤其体现在史料价值、文学价值与影视价值方面。

关于北京文人笔记的影视价值，作者从三个维度进行了分析，一是以影视创作为基础分析案例《酌中志》，剖析北京文人笔记对影视创作的影响；二是从北京文人笔记对戏剧影视的参考价值出发，探究北京文人笔记的支撑性作用；三是通过阐述戏剧影视对北京文人笔记的传承价值，强调戏剧影视为北京文人笔记带来的活力和影响力。

特别值得一提的是，该书把理论探讨与代表案例分析紧密结合起来。第一，作者利用图表的方式，直观明确地分析了有关明朝万历至崇祯年间的影视作品，表明这一时期是影视创作者取材的热门题材之一。第二，《酌中志》是一本特殊的文人笔记，具有故事性、传奇性、真实性的特点，诸多影视作品会利用该书的资料。例如《新龙门客栈》《锦衣卫》借鉴了书中关于太监描写的内容，同时作者认为，在创作上各类影视作品仍旧可以重新挖掘《酌中志》的内涵来进行再创造。目前，互联网高速发展，网络影视为北京文人笔记捕捉到多种可能，开启全新领域，推动北京文人笔记由传统媒介向网络媒介迈进。影视从业者应该坚定信心，建立影视作品创作与改编的良性体系。

对于北京文人笔记与戏剧影视之间关系的精彩论述，也是该书的特色之一。作者首先从元代杂剧、明清传奇杂剧、清代地方戏、现代戏曲戏剧等不同角度，阐述北京文人笔记对当下戏剧影视提供的丰富素材与思想。然后，以涉及明清两代的历史剧、神怪异志电视剧、家族传奇剧、文化名人传记剧、京派电视剧、纪录片为依据，展现北京的时代、地域、家族、小人物、历史风貌和历史变迁，强调北京文人笔记对于戏剧影视的参考价值。同时，从美学的角度，将经典志怪笔记小说的独特文化内容与跨时空媒介传承发展相联系，折射出世间百态。类似于笔记小说式的叙述方式描绘怪力乱神之事的影视作品，尤其是大陆动漫创作，数量不在少数，构成了一个动态变化的巨大文化生态。最后，洞察北京文人笔记的当下意义，北京文人笔记可以丰富和纠正以往对于历史人物及其作品评价的偏差，凸显中国传统文化，避免戏剧影视创作中的硬伤，贴近人们的认知，在文化传承发展中开创新审美。北京是文化古城，历来是文人学者聚集的地方。北京文人笔记在明代、清代有近百部，现代北京文人笔记也有100多部，在题材、思想、手法等方面都为戏剧影视创作提供了丰富的线索与价值取向。

在关注北京文人笔记与戏剧影视之间关系的同时，作者还特别梳理了北京文人笔记的历史发展脉络，强调两者之间存在相互吸收、相互促进的作用。一方面，北京文人笔记对于戏剧影视的改编，具有还原历史人物和历史事件本来面目、保留生活质感的作用。另一方面，戏剧影视改编自北京文人笔记，不仅提高了文人笔记的影响力，同时促进了文人笔记的创作。

梁凤仪财经小说改编话剧《挚爱》在京登台

3月2日至4日，香港财经女作家梁凤仪将以编剧和主演身份，携其话剧《挚爱》亮相北京天桥艺术中心。《挚爱》以上世纪50年代至2003年的香港中文大学校园为背景，将视角聚焦于1997年的亚洲金融风暴以及香港大时代的风云变迁。梁凤仪综合其过往财经小说中的众多元素，以商界刀光剑影为经，职场爱恨缠绵为纬，将一部跨越校园与商场，励志感人的时代爱情故事搬上舞台。全剧弘扬了中华传统道德，彰显了香港中文大学校训“博文约礼”的精髓所在。发布会上梁凤仪谈到，这是一个关于复仇的故事，她希望观众通过剧中人物命运与大时代的不期而遇，学会以忠恕的精神化解人与人之间的矛盾，以坚忍克服人生中的各种困难。值得一提的是，该剧由香港中文大学校友会联会共同策划完成，为庆祝香港中文大学成立55周年献上一份厚礼。据悉，去年该剧已经在中国香港、加拿大温哥华演出，此次是该剧首次亮相内地，此后还将赴深圳演出。

（许 莹）

百老汇英文版音乐剧《摇滚学校》将演

“音乐剧教父”安德鲁·劳埃德·韦伯最新力作百老汇英文版音乐剧《摇滚学校》将于3月22日至4月14日在北京天桥艺术中心连演29场。

音乐剧《摇滚学校》改编自2003年由理查德·林克莱特执导的同名电影。剧作讲述了杜威·费恩梦想成为摇滚巨星，但生活打击接踵而至，被乐队踢出、被工作的唱片店辞退、被好友女朋友催缴房租……某天，他意外接到一所私立初中的代课电话，他决定假扮朋友去学校工作。然而杜威可没打算教孩子们代数运算，“这些孩子应该学习成为有史以来最牛的摇滚乐队！”在一个保守校长和一群望子成龙的家长的眼皮底下，他们能否赢得摇滚大赛？

该剧由格伦·斯莱特作词，朱利安·费罗斯编剧，由一群超乎想象的孩子们出演，于2015年在美国百老汇首演，2016年在英国西区上演。2017年开启了美国巡演，并于2018年在澳大利亚演出。该剧在国际知名媒体获得了一致好评。《卫报》曾评价道，“这部作品具有毋庸置疑的优秀品质，使未成年演员能够充分展示他们真正的才能。”《每日镜报》则评价道：“这是安德鲁·劳埃德韦伯继《剧院魅影》《猫》后的又一力作。”今年，该剧首次实现来华演出。

（艺 讯）

广 告

《扬子江》评论 2019年第一期要目

名家三棱镜·李洱
众声喧哗戏中戏——从《花腔》到《应物兄》 …… 程德培
应物兄，你是李洱吗？ …… 李宏伟
《应物兄》后记 …… 李 洱
大家读大家
小说的创新性：异态小说（上） …… 邱华栋
鲁迅：《野草》以及语言和生命的困境的言说（下）… 张 枣著 亚思明译
文学史新视野（主持人 王彬彬）
区域文化与现当代文学研究再思考——以齐文化与张炜、莫言等作家的研究为例 …… 史建国
1980年代文学与知识分子的自我塑造 …… 陈 林
新作快评（主持人 王 尧）
变化的经验——读陈东东《海神的一夜》 …… 钟 鸣
历史的技艺与技艺的历史——读王安忆《考工记》…… 方 岩
青年批评家论坛·青年写作的现状与前景（三）
颓废的日常生活与曹寇的意义 …… 马 兵
双雪涛小说中的“东北”及其他 …… 杨立青
作家作品论
作为民族精神与美学的现实主义——论陈彦长篇小说《主角》 …… 吴义勤
资 讯 “《扬子江评论》2018年度文学排行榜”正式发布

主编：丁帆。国内邮发代号为28—271，定价15.00元。欢迎邮购，免收邮资。联系地址：南京市梦都大街50号江苏省作家协会《扬子江》评论编辑部。邮政编码：210019。联系电话：025-86486055。电子邮箱：yzjpl@vip.sina.com。

红岩 2019年第二期目录 总第227期

主编：刘 阳 常务副主编：欧阳斌

中国叙事
年兽志（中篇小说） …… 曹多勇
第三杯酒（短篇小说） …… 陈 鹏
奔突记（短篇小说） …… 彭定旺
弥留鱼（短篇小说） …… 第代着冬
中国文存
“日记散文”或“散文日记”（编前语） …… 吴佳骏
九曲桥 …… 车前子
从腊月到正月 …… 何大草
写作的秘密 …… 金汝平
全国知名作家重庆母城采风行专辑
傅 菲 汗 漫 周蓬桦 任林举 柳宗宣 黄国钦 张 于 阿 蛮 江一桥 龙俊才
中国诗集·2019
诗歌材料个性化发展的命运（前言） …… 张远伦
柏 桦 海 男 阿 毛 柏铭久 普 珉 李郁葱 张继楼 芦苇岸 姚 彬 唐 敏 泥 文 王老莽
声 音
“上帝死了”与文艺的世俗化（主持人语） …… 刘鲁嘉
当下文艺的“流俗化”现象批判 …… 张光芒
表象化·经验化·形式化——对当下文艺创作与社会生活关系的反思 …… 陈进武
当下文艺创作的道德维度及其虚无化倾向 …… 邓 瑗
财富·女性·城市——当下文艺中的欲望叙事及反思 … 王冬梅

邮发代号：78—2。地址：400015，重庆市渝中区人民路252号。电话：023—63898757。邮箱：hyzz2009@163.com。红岩微信公众号：hongyanzazhi。

南方文坛

邮发代号：48-87
国外代号：BM6327
每期定价：18.00元
全年定价：108.00元

2019年第2期要目

当代前沿
回顾与展望：作为一种话语的文学… 耿占春
刘慈欣科幻小说漫论 …… 段崇轩
今日批评家——木叶——
冯至：给我狭窄的心，一个大的宇宙 … 木 叶
木叶的诗意批评 …… 汪广松
谈谈批评吧，以我们各自的方式…… 吴 亮
译介与研究 王 尧 季 进 主持
翻译不是一人完成的 … 葛浩文 林丽君著 姜智芹译
略论刘剑梅的文学研究 …… 周文晓
批评论坛
“抗战桂林文化城”研究现场推介会纪要
黄海澄先生从教六十年学术研讨会纪要
田耳文学作品研讨会纪要
个人锋芒
思想的混乱与自我的复制——对《山本》文学价值的重新考量 …… 贺仲明
现象解读
当代六十七位新锐女作家的女性写作观调查 …… 张 莉
理论新见
民国学术史的“类型学”分析 …… 王 锐
南方百家
“新桂系”时期广西“黑衣壮”文献记录考 …… 简圣宇
绿色批评
读张承志《三十三年行半步》札记 … 旷新年
王安忆小说人物的里外观察 …… 程 旸
《人间花事》：一部散文体的《追忆逝水年华》 …… 张 艳

广西南宁市建政路28号《南方文坛》，邮编：530023

北京文学 中篇小说月报
2019年第三期 邮发代号：82-106
第一时间畅读全国优秀中篇小说佳作

解救 …… 尤凤伟
一周年 …… 张天翼
东山印 …… 尹学芸
难得有你 …… 弋 铧
弦外 …… 温亚军
坡地手记 …… 何大草

敬告读者：本刊每期内文208页，全部彩色印刷，装帧精美，每册定价15.00元，全年12期定价180.00元，且每期随刊赠送精美副刊。本刊2019年杂志正在征订，读者可到当地邮局订阅本刊，也可到《北京文学》微店或杂志铺（http://www.zazhipu.com）订阅或购买本刊。本刊国内邮发代号：82-106。国外邮发代号：M1780。地址：100031，北京前门西大街97号北京文学月刊社发行部。电话：010-66031108/66076061

地址：北京市朝阳区农展馆南里10号 邮政编码：100125 总编室电话/传真：(010)65003319 新闻部电话/传真：(010)65002492 宣传发行部电话：(010)65935482 广告许可证：京朝工商广字20170145号 零售每份0.70元 印刷：中国青年报社印刷厂