

<<中国戏曲美学>>

图书基本信息

书名：<<中国戏曲美学>>

13位ISBN编号：9787305052675

10位ISBN编号：7305052671

出版时间：2008-11

出版时间：南京大学出版社

作者：朱恒夫 编

页数：274

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中国戏曲美学>>

前言

朱恒夫，教育部高等学校中文学科教学指导委员会委员，《中华艺术论丛》主编，中国傩戏学会副会长，中国古代戏曲学会常务理事，上海戏剧学会副会长，上海市古典文学研究会理事。

在举国高校为全面贯彻与落实党的十七大精神，弘扬中华文化，提高高等教育质量中，我热烈祝贺《中国戏曲美学》这本教材的出版。

现在越来越多的人认识到，一个民族的文化是一个民族的根本，丢掉了自己传统文化的民族，所剩下的不过是一个种族而已；一个民族能够持续的发展，最终凭借的是该民族的优秀文化，而不是其它。

生物界的存在与演化靠的是基因的遗传与变异，人类社会的延续与发展靠的是文化的传承与创新。

文化，它是人类社会的基因；民族文化，它是民族的基因。

社会的一切活动都会过去，成为历史，凝为文化。

《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》的“序言”就明确指出：“文化是国家和民族的灵魂，集中体现了国家和民族的品格。

”中华民族的发展历史充分证明了文化对于民族的重要性。

中华民族之所以能作为世界至今存在的唯一的文明古国，之所以有着连续而未中断的五千年的文明史，虽然在近现代饱受外国列强的欺侮与侵略，但前赴后继的顽强战斗，毕竟坚强不屈地站立了起来，又在短短的改革开放三十年中，覆地翻天，一改贫穷落后的面貌，大步走向富强，并成功地举办了第29届国际奥林匹克运动会，赢得了世界各国人民的敬重。

靠的是什么？

靠的就是优秀的民族文化。

所以，《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》的“序言”进一步深刻指出：“五千年悠久灿烂的中华文化，为人类文明进步做出了巨大贡献，是中华民族生生不息、国脉相承的精神纽带，是中华民族面临挑战以及各种复杂环境屹立不倒、历经劫难而百折不挠的力量源泉。

”党的十七大号召我们，要“弘扬中华民族文化，建设中华民族共有的精神家园”。

<<中国戏曲美学>>

内容概要

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，由南京大学、武汉大学、清华大学、浙江大学、厦门大学、四川大学、上海大学等11所国家重点高校的教授撰写。

其内容落实了教育部在大、中、小学普及戏曲教育的精神，勾勒了中国戏曲的发展线索，揭示了戏曲的艺术特征，介绍了秦腔、黄梅戏、越剧等重要剧种的历史与艺术形态，论述了戏曲悲剧与喜剧的特点与审美价值，评述了岳飞、包公、窦娥、阿庆嫂、乔雪梅等戏曲人物形象的美学与现实意义。

本教材线索清晰、语言精要、图文并茂，极适用于普通高校“戏曲欣赏”、“戏曲美学”等人文素质课程，亦能满足广大中学教师与戏曲爱好者扩展戏曲知识之需要。

作者简介

朱恒夫 1959年9月出生，江苏滨海人，在南京大学中文系获得文学学士、文学硕士与艺术学博士学位。

后进入南京师范大学博士后流动站工作，曾到美国柏克利大学等学校访问与教学。

现为同济大学中文系教授、同济大学艺术学学术委员会副主任、《中华艺术论丛》主编、中国傩戏学会副会长、上海市占典文学研究会理事。

出版有《目连戏研究》、《中国文学史疑案录》、《中国京昆》、《花间集注析》、《史通注释》、《高僧传注》等十多部，在《文学遗产》、《世界宗教研究》、《文学研究》等杂志上发表长篇学术论文近百篇。

<<中国戏曲美学>>

书籍目录

第一章 戏曲的美学特征 第一节 戏曲是一门高度综合性的艺术 第二节 戏曲具有突出的写意性 第三节 戏曲具有鲜明的地域文化色彩第二章 戏曲的发生与发展 第一节 先秦至唐末：歌、舞、说白、故事，从平行发展到趋向综合 第二节 宋代都市：将唱、念、做、打等表演伎艺熔于一炉，从而形成戏曲 第三节 南方文化的艺术结晶——南戏 第四节 元杂剧——绚丽的戏曲之花 第五节 称霸剧坛两百多年的明清传奇 第六节 徽汉合流而产生的新剧种——京剧第三章 主要地方戏曲剧种的历史与艺术形态 第一节 莆仙戏 第二节 秦腔 第三节 汉剧 第四节 川剧 第五节 豫剧 第六节 黄梅戏 第七节 越剧第四章 戏曲悲剧的美学特征 第一节 戏曲悲剧概述 第二节 戏曲悲剧的美学特征 第三节 戏曲悲剧的审美价值第五章 戏曲喜剧的美学特征 第一节 戏曲喜剧概述 第二节 戏曲喜剧的美学特征 第三节 戏曲喜剧的审美价值第六章 戏曲人物形象的美学意义 第一节 岳飞：忠勇报国，大公无私 第二节 包公：清正廉明，为民做主 第三节 赵五娘、乔雪梅：克己负重，以利他人 第四节 窦娥、杨三姐：坚强不屈，反抗黑暗 第五节 崔莺莺、杜丽娘：追求爱情，坚定执著 第六节 宋士杰、阿庆嫂：仗义助弱，智慧超群第七章 戏曲舞台美术与音乐唱腔的艺术形态 第一节 脸谱的美学特征 第二节 戏曲服饰艺术 第三节 戏曲音乐的艺术形态第八章 戏曲行当的表演特征 第一节 唱念做打与脚色行当 第二节 京剧各行当的表演特点 第三节 京剧各行当主要艺术流派的表演特色第九章 戏曲在现当代的探索与实践 第一节 晚清至20世纪80年代之前的戏曲改革 第二节 新时期的戏曲探索与实践 第三节 戏曲的出路在于回归民间参考书目后记

<<中国戏曲美学>>

章节摘录

第一章 戏曲的美学特征戏曲，因其独特的表现形式与所表演的内容，具有鲜明的中国特色，故而在世界戏剧之林中，有着很高的审美价值。

由于它的文学、音乐、舞蹈、表演、舞美等渗透着民族传统的优秀文化，故而，它被人们看做中华民族文化的代表。

人们说起戏曲，就自然地 and 中华民族的优秀文化联系在一起。

戏曲自宋代形成之后，一直到20世纪80年代初，是我们民族主要的艺术欣赏对象，又因它已融入到岁时节日的风俗之中，成了人们生活内容的一个有机的组成部分，因此，它对中国人的生活方式、语言、心理、审美趣味产生过深刻的影响，即如语言，在汉语的词汇中就有许多出自于戏曲的术语。

因戏曲从诞生时起，受所经历过的时代之政治、经济、宗教和其它艺术种类的影响，不断地变化着，有时则发生显著的变化，因而，从纵的方面来说，虽然统称为戏曲，但有宋杂剧、金院本、元杂剧、南戏、明清传奇、地方花部之区别。

从横的方面来说，活动于各地的戏曲因受当地方言、民歌、风俗、传说故事等因素的影响，都打上了鲜明的地方烙印，产生了数百个戏曲剧种，它们之间在形式与内容上也有很大的差别。

正因为不同时代与不同地方的戏曲之间有着很大的差异，所以，人们很难用一两句话把什么是戏曲的问题说清楚。

要正确地揭示出戏曲的艺术或美学特征，必须以既是历史的又是现实的眼光，并将戏曲置于世界戏剧的坐标系中进行审视，方能切近它的本质。

后记

戏曲是中华民族独有的戏剧形式，是我国传统文化显形的表现形态。

观赏戏曲，可以领略到民族的音乐、舞蹈、服饰、语言等的艺术魅力，可以直观地了解到中国人的伦理观、道德观、社会观与个人价值观。

它能够陶冶人们的性情，提升人们的品位，给予人们艺术的观赏能力，更重要的是，它告诉人们如何做一个有益于社会、家庭并且有生活情趣的高尚的中困人。

由于受欧美文化的影响，也由于工业化与后工业化对生活的改变，民族的传统文化在这三卜年间受到前所未有的轻视，许多受过高等教育的青年人穿西服，吃着面包，住着洋楼，说着外语，虽然从未接触过四书五经，甚至连孔孟思想的皮毛也说不出一二三条，却一提起传统文化，愤慨之情便溢于言表，从而大张挞伐，把近代中国社会的落后归咎于传统文化对文明的阻碍。

在这样的社会背景下，依赖于传统文化而存在的戏曲，其命运之悲苦就在意料之中了，颠蹶困顿，精疲神散，剧场上座率往往只有一二成，还多是白发的老人。

有的中青年人，连一次戏曲剧目都没有看过，戏曲之于他们，陌生而遥远。

值得欣慰的是，现在的情况已经开始好转了，因为从政府领导到有识之士都认识到，一个民族、一个国家的强大，其根本的动力不在于它的科技水平与工业的发达程度，而是它的文化。

如果一个民族的文化发达了，这个民族就充满了生机，充满了希望；相反，一个民族的文化被消解了，被替代了，那么，这个民族也就消亡了，虽然其成员还在，但是实际上整个民族已经被逐出了世界的舞台。

另外，经过几十年的经济建设，国家迅速地腾飞与人民生活质量的大幅度提高，也使得人们重新滋生起民族的自豪感，从而，对引导民族前进、写下五千年文明史的传统文 化给予了一定的重视，于是，学习论语，了解老庄，回顾三国时代……掀起了一次次寻古的热潮。

<<中国戏曲美学>>

编辑推荐

《中国戏曲美学》线索清晰、语言精要、图文并茂，极适用于普通高校“戏曲欣赏”、“戏曲美学”等人文素质课程，亦能满足广大中学教师与戏曲爱好者扩展戏曲知识之需要。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>