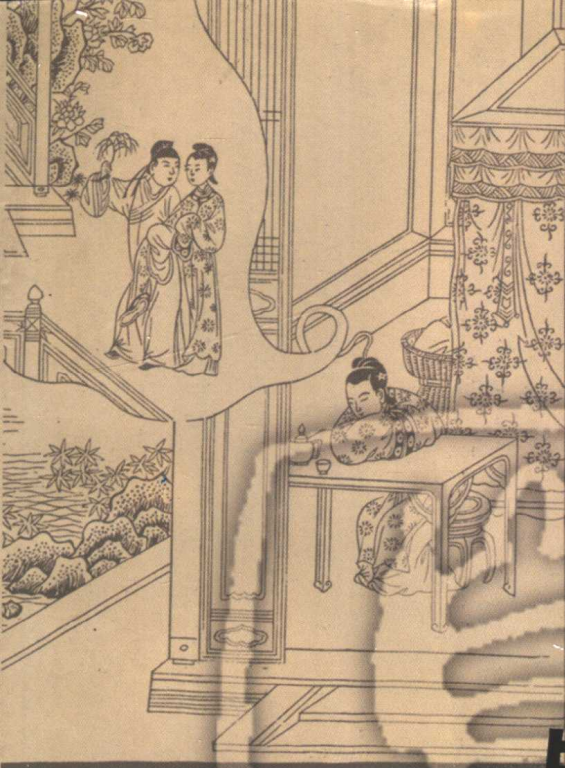

曲学

与

戏剧学

繞陽臺遊旦上夢回鶯轉亂煞年光徧高臺

小庭深院貼炷盡沈烟繞池拋殘繡綫四恁今春

似去年詩鳥夜啼旦曉來望斷梅關宿妝殘貼毛

宜春髻子恰憑欄旦前不斷理還亂悶無地

分付催花鶯燕借春看旦春香可曾叫人掃吟

貼分付了旦取鏡臺衣服來貼取鏡臺衣服

罷梳還對鏡羅衣欲換更添香鏡臺衣服在此

步嬌旦裊晴絲吹來閑庭院搖漾春如綫

曲学

与

戏剧学

繞陽臺

繞池

日上夢回鶯轉亂煞年光偏臺詞

小庭深院貼炷盡沈烟

繞池

拋殘繡綫恁今

似去年

烏衣隊

日上曉來空斷梅開宿散殘莊知

宜春髻子

杜憲閣

日上剪不斷理還亂問無

分付催花鶯燕惜春看日上春香可曾叫人掃

上

取鏡臺衣服來貼取鏡臺衣服

昆能就還鏡羅上欠欲換更添香鏡臺衣服在

步嬌日上鼻晴絲吹來閑庭院搖漾春如綫

图书在版编目(CIP)数据

曲学与戏剧学/叶长海著. - 上海:学林出版社. 1999. 11
ISBN 7-80616-723-4

I. 曲… II. 叶… III. ①戏曲-艺术评论-中国-古代②戏剧-艺术评论-中国-古代 IV. J805

中国版本图书馆 CIP 数据核字(99)第 32822 号

曲学与戏剧学

作 者——叶长海

特约编辑——清 满

责任编辑——雷群明

封面设计——周剑峰

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号三楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(上海文庙路 120 号)

电话: 63779027 传真: 63768540

印 刷——上海古籍印刷厂

开 本——850×1168 1/32

印 张——14.75

字 数——33.8 万

插 页——2

版 次——1999 年 11 月第 1 版

1999 年 11 月第 1 次印刷

印 数——1-3000 册

书 号——ISBN 7-80616-723-4/I·250

定 价——24.00 元(软精装)

34.00 元(精装)

自序

八十年代中期,我曾经出版一部《中国戏剧学史稿》,在国内率先推出“戏剧学”的观念。当时,学界乃至戏剧界对“戏剧学”一说颇为陌生。十多年过去了,而今“戏剧学”不仅已成为学人间的通用话语,而且已由国家学位委员会正式确立为人文学科中的一门学科。我个人所服务的学院即以“戏剧戏曲学”为重点学科,组织教学与研究,并培养学士、硕士及至博士等高级专门人才。

戏剧是一门古老的艺术,对有关戏剧问题的研考亦已历时久远。可以说,世界上早已存在“古代戏剧学”,中国亦然。然而,试图以戏剧为研究对象而建立一门独立的体系化的学科,却是本世纪才开始的。从这个角度上看,“戏剧学”乃是本世纪的一门新兴学科。

中国对历代戏剧的研究,习称为“曲学”,其较为系统的学科性的研究,亦始于本世纪初叶。“曲学”的研究对象除中国传统戏剧亦即“戏曲”外,还有散曲、曲艺、民间小曲等。其中对戏曲的研究,正属于“戏剧学”的范围。但“戏剧学”所要研究的,除戏剧的艺术问题外,还要研究剧场演出活动中的一些非艺术问题,

如舞台建筑、剧场管理等,而中国“曲学”着力甚多的唱腔音律问题,却并不是西方人着意建立的“戏剧学”的重心。故而中国论家所称的“曲学”与“戏剧学”,实则有着相对应而又交叉的关系。

为此,本书试图对“曲学”与“戏剧学”作些理论性的界定,并分别阐述中国独特的“曲学”与世界普化的“戏剧学”的源起、演化史迹及其学科的主要内容范围。在这种阐述中,尽可能关注说明“曲学”与“戏剧学”的关系。

研究中国曲学与戏剧学,自然要下功夫读解中国戏剧的悠久历史与无比丰富的艺术遗产,对于戏剧史上的那些重要的艺术文化现象或学术争论,作出比前人更为深入的开掘、思考与研求,提出新视点、新见解或新问题。而且要通过中外戏剧的比较,说明中国传统戏曲的艺术特征及其独立于世的优势所在。

戏剧虽然古老,却又是一门年轻的艺术,因为她时出时新,伴随着人类由上古走到今天,还要以动人的风姿走向明天,走向无尽的新世纪。“一代有一代之所胜”,一代亦有一代的新实践、新问题。戏剧艺术在当代遇到变幻的思潮、莫测的时尚,甚或深重的危机,迫使艺术家作出新思考与新追求,从而推动了艺术的应变与创新。

对于戏剧的历史传统课题与现实新课题,本书力求有所回应,留下那些历史的轨迹,亦画出一些新的起跑线。

本书是作者在“新时期”的二十年间时断时续写成的,每一章即各阶段性研究成果曾以独立论文形式在各种专业书刊或学术会议上陆续面世,故而其文字带有不同年月的尘迹。又由于其最初发表的场合各有不同的需求,故而其文字又遗有登台亮相时的各种程式特点。如《沈璟曲学辩争录》写于七十年代、八十年代交替时,是对“文革”中“评法批儒”邪风的反拨,自然有很

强的论辩性,且不免有“矫枉过正”的意味。《戏剧的自我体认》是对八十年代各种探索性实验性戏剧的综合思考,笔下神色也就沾染了八十年代那种特有的“前卫”时风。《长生殿臆说》是在广州中山大学的校园中与诸位曲学先达、后劲自由讨论时的发言,字里行间似乎还听得到当时随意漫谈的咳唾音声。有的成果则首先在海峡彼岸或海外的学术会议上演讲,如在台北中央研究院文哲所作《明清戏曲演艺论》的报告,在台湾大学作《关剧评价检讨》的报告,在韩国全南大学作《中国传统戏剧的艺术特征》的报告,在美国耶鲁大学作《明清戏曲与女性角色》的报告,等等。时间不同,场合不同,“画眉深浅”,各异其趣。

但愿本书对于“治史”者与“治今”者,对于艺术创造者及学术研究者均有所启发,更期待着听取大家的批评意见。是所望焉。

叶长海

一九九八年十二月一日

于上海五环楼

目 录

自 序	(1)
第一编 绪说	(1)
第一章 曲与曲学	(3)
一 什么是曲	
二 曲学简史	
三 曲学内容	
第二章 戏剧学	(9)
第三章 中国传统戏剧的艺术特征	(16)
一 戏曲概说	
二 总体性、写意性和现场性	
三 一些值得探讨的问题	
第二编 曲学问题	(29)
第一章 戏曲考	(31)
第二章 说曲律	(44)
第三章 曲牌腔源流琐谈	(49)
一 海盐腔遗音应在	
二 “海盐”、“昆山”是地方流派	

三 对昆山腔起源问题的新认识	
四 基本曲调和宋词音乐的关系	
五 几点结论	
第四章 昆曲研究中的新问题	(60)
第五章 明清戏曲与女性角色	(72)
一 戏曲中的女性角色和妇女问题	
二 女作家的戏曲创作	
三 女性笔下的女性角色	
四 结语	
第六章 论中国戏曲的总体性	(103)
一 古代戏剧的总体性	
二 中西的不同方向	
三 中国戏曲的总体性特色	
四 “五四”的论争	
五 西方戏剧观念的变化	
第三编 剧学课题	(119)
第一章 戏剧学的新课题	(121)
第二章 戏剧的自我体认	(127)
一 说不尽的“戏剧”	
二 “戏剧性”的历史体认	
三 “戏剧的”与“非戏剧的”	
四 余论	
第三章 两种戏剧文化的对话	(148)
第四章 中国戏剧起源论	(154)
一 历代文人的猜想	
二 晚近的智者之言	
三 神秘的楚辞	
四 傩戏:戏剧的活化石	
第五章 明清戏曲演艺论	(170)

一	技术论	
二	美学论	
三	鉴赏论	
四	结语	
第六章	戏剧经营简论	(192)
一	多元的经营	
二	规划与调控	
三	戏剧团体的组织经营	
四	剧场的经营	
五	新的职能与关系	
第四编	名剧巡礼	(215)
第一章	元明清戏曲述要	(217)
第二章	《四声猿》《歌代啸》的喜剧艺术	(227)
一	概说	
二	无奇不有	
三	喜剧的力度	
四	民间性和通俗化	
五	深远的影响	
第三章	《牡丹亭》的悲喜剧因素	(249)
一	《牡丹亭》的喜剧性和悲剧性	
二	《牡丹亭》的“团圆”和眼泪	
第四章	《博笑记》与沈璟的戏曲创作	(260)
一	别具一格的《博笑记》	
二	场上之剧曲	
三	沈璟的戏曲创作	
第五章	《长生殿》臆说	(280)
第六章	《桃花扇》赏析	(286)
第五编	曲家新论	(307)
第一章	关汉卿剧作评价检讨	(309)

一 元人印象及“关庾”说	
二 “元曲四大家”及其他	
三 贬关二说	
四 近人多见而少解	
五 热潮中之误点	
六 结语	
第二章 戏曲家徐渭	(334)
一 畸人传略	
二 戏曲的惊世之作	
三 本色论及其他	
第三章 汤显祖与海盐腔	(356)
一 试评三种认识	
二 汤显祖与海盐腔	
三 “南词”与声腔	
第四章 沈璟曲学辩争录	(370)
一 沈璟“格律”简说	
二 沈璟“本色”新探	
三 “是古非今”析义	
四 “有关风化”异议	
五 “沈汤之争”考辩	
六 “树帜而角”质疑	
第五章 王骥德与《曲律》	(400)
一 生平与著作	
二 《曲律》的主要成就	
三 余论	
第六章 王国维的《宋元戏曲史》	(419)
后 记	(440)
索 引	(442)

第 一 编

绪 说

第一章

曲与曲学

一 什么是曲

曲是一种可供演唱的韵文形式,泛指历代各种带乐曲的文学艺术样式,包括戏曲、散曲、曲艺、小曲等。在历史文献中,一般又多用以专指宋元以来的南曲与北曲。

曲最常见的是剧曲和散曲。剧曲或可通称为“戏曲”,亦有

俗称为“戏”者。散曲则分为元曲和明曲。元曲又分为杂剧和散曲。

一般又多用以专指宋元以来的南曲与北曲。

南曲起源于宋元,流行于南方,其声调较北曲为低,其节奏较北曲为缓。

所用曲调的统称。元杂剧都用北曲,明清传奇也采用部分北曲。元代中叶以后,又出现在一个套曲里兼用南曲与北曲的体式,称为“南北合套”。

曲兼有文学与音乐两方面的性质。就其音乐性看,曲远源于上古民间歌谣、乐舞及隋唐燕乐、唐曲子等,在形成过程中,曲还吸收大量词牌音乐和各族地方民间曲调。从文学体式看,曲与诗词可谓同源而异派,曲在形成过程中亦受到诗词的影响。南北曲与词相近,都是按一定的曲调牌子定格填写的长短句韵文,但曲较词更为自由易变,一般在字数定格之外可加衬字,借宫变调较灵活随机,而且常常数支曲联缀成套。此外,也有齐言的曲,如清代花部剧中的曲子及说唱曲等。曲在演唱过程中,又表现了它的演出性,这就关涉诸如声乐、舞蹈、表演、剧场等许多演出艺术门类。

二 曲 学 简 史

曲学是研究曲的学科。作为曲学研究对象的曲有狭义与广义之分,故而历史地形成狭义的曲学与广义的曲学。狭义曲学主要研究南北曲,即元明清三代的戏曲、散曲。广义曲学则研究戏曲、散曲、曲艺、小曲诸领域,其考察时间向上直溯上古乐舞,向下则一直延伸到当代。

曲的特性主要表现为文学性与音乐性两方面,曲学研究也着重从这两个方面探索曲的艺术规律与创作方法。随着研究视野的扩大,曲学渐而涉及剧场演出、演员演唱、社会唱曲活动等许多方面。

曲学滥觞于先秦论家对上古乐舞的阐说。曲学的理论精神与以《乐记》为代表的先秦艺术论一脉相承,汉唐直至两宋对各

种演出活动的记录则提供了关于曲的文献学与剧场学的最初资料。宋元的一些词学著作如王灼《碧鸡漫志》、张炎《词源》等兼有曲学的性质。元曲出,曲与诗词鼎立的地位得以确立,自元代前期至明初出现了我国历史上第一批曲学专著。《中原音韵》对声律和北曲创作技法的研究,《录鬼簿》对杂剧作家及剧目的记载,《唱论》对演唱原则及技法的论述,《青楼集》对演员生活的叙录,《太和正音谱》对杂剧风格及作曲谱律的研审等,都为后来曲学研究提供了多方面的资料、经验和成果。

自明嘉靖至明末,即十六世纪中期至十七世纪中期,是我国古代曲学的黄金时期,在这百余年间涌现大批具有理论开拓精神的曲学著作。徐渭《南词叙录》率先肯定并专门研究那些尚处于民间状态的南戏,王骥德《曲律》第一次较系统地总结了元明作曲经验及曲学研究成果,全面涉及曲的源流与发展、创作主旨、戏曲结构、文辞声律、戏曲科白以及作家作品评价等许多方面,成为一部自成体系的曲学理论专著。此外,沈璟以毕生精力研究南词格律,吕天成、祁彪佳以专著形式品评曲家和戏曲作品,魏良辅总结唱曲之道,潘之恒考察表演艺术,沈宠绥剖析了唱曲中的字音和口法,张岱记录了演唱活动与舞台艺术。此时,还出现一批著名的选本,如戏曲选集《元曲选》、《六十种曲》,散曲选集《吴骚合编》、《太霞新奏》,民间小曲选集《挂枝儿》、《山歌》等。从这些选本的涌现可以看出当时时代文化风尚,还可以从选本的序跋评点中了解选家的曲学观念。自清初至清中期,即十七世纪中期至十九世纪初,是我国古代曲学的又一个丰收世纪。此时出现的一大批重要曲学专著,对艺术规律的认识更加深化和系统化。李渔《闲情偶寄》的“词曲”、“演习”两部,系统精审地研究了戏曲创作、戏曲教学、导演及演出诸方面的实践经验,试图从戏曲的总体艺术规律及创作方法上创立理论结构。

此外如徐大椿《乐府传声》对唱曲规律和方法的研究,焦循《花部农谭》对民间戏曲“花部”的研究,叶堂的昆曲艺术研究,《明心鉴》、《消寒新咏》、《审音鉴古录》的表演研究,都是闻名曲学史的重要著作。

此后经过一个世纪的徘徊与贫困,至二十世纪初,曲学研究又出现新的崛起。王国维在继承传统治学方法的同时,率先引进西方的一些文艺理论成果,较全面地研究了中国戏曲史中一些带根本性的问题,开启近代曲学研究的风气。至二十世纪中期以后,不仅在传统曲学方面出现了一系列集成式的著作,而且开拓了许多新领域,如对地方民间曲种、少数民族戏曲曲艺的挖掘整理,对艺术文化遗产的田野考察,对中国戏曲、散曲、曲艺史的学科建立,对戏曲理论的系统研究和对中华民族戏剧美学体系的探索,以及开展海内外曲学家的学术交流等等,都使曲学研究境界大开,科学性越来越强。

中国历代曲学著作形式多种多样,或撰为专著,自成一说,如王骥德《曲律》、王国维《宋元戏曲史》;或发为序跋,借题发挥,如李开先《市井艳词序》、李玉《南音三籁序言》;或散见于批注评点之间,如冯梦龙《墨憨斋定本传奇》、金圣叹《第六才子书》;或杂陈于散文笔记之中,如潘之恒《鸾啸小品》、李斗《扬州画舫录》;亦可在书简中随机而论,如汤显祖《答凌初成》、张岱《答袁箴庵》;甚或以韵文抒发己见,如沈璟〔二郎神〕套曲《词隐先生论曲》、凌廷堪《论曲绝句三十二首》等等,品种繁多,形式自如,显示中国曲学的丰富多彩。

三 曲 学 内 容

中国曲学经历代曲家的开拓,内容包罗甚广,大别之,主要

有三个部分：曲史、曲理和曲法。

曲史，即曲的历史研究，旨在记载有关曲的历史事实。这一部分大体包含有五个方面，其一是对曲的发生与源流的追溯，如王骥德《曲律》中的《论曲源》、《总论南北曲》两章，王国维的《戏曲考原》。其二是对曲的门类发展历史的梳理考述，如研究戏曲史的有王国维的《宋元戏曲史》，研究民间说唱小曲的有郑振铎的《中国俗文学史》等，另有研究剧种史、曲种史等许多细部。其三是对历史文献文物的搜集整理，包括对历代曲集、曲论集以及散见于各类文献中的有关曲的资料的整理，对遗留文物的考察记录等，如近年出版的《古本戏曲丛刊》、《中国古典戏曲论著集成》、《全元散曲》等是这方面的重要成果。其四是地方史志的研究，包括地方戏曲、民族戏曲、民歌曲艺等的集成，地方曲史、民族曲史、地方曲志的编撰，以及对地方有关资料和文化现象的田野考察。其五是工具书的编纂，包括大事记、词典、百科全书、曲目录、曲籍目录等等。

曲理，即对曲的理论研究。这种研究大体在三个层次上进行开掘，一个层次属于艺术哲学，一个层次属于文艺评论，另一个层次属于技术解析。第一个层次是对曲的原理、本质的研究和对艺术创作规律的寻求，如《曲律》对“剧戏之道”、对曲的“本色”的论述，《闲情偶寄》中通过诗词曲的比较说明曲的艺术特色即是。有时则从一些具体问题的论述中阐明曲的本质特征的各个侧面，如通过创作中“虚”与“实”的阐释，说明题材处理的原则及艺术真实与生活真实之间的关系，通过沈璟、汤显祖剧作的比较分析，说明戏曲的社会意义、作家的主观创造性问题以及戏曲的文学性与音乐性的关系等问题。第二个层次是对作家作品的品评和对艺术演唱的评论。许多曲论家首先是评论家，他们的一些很有见地的理论思索，常常在他们的艺术评论中闪现，如吕