

● 杨建文 著

中國古典悲劇史

杨建文 著

中國古典悲劇中

朱祖延署

武漢出版社

鄂新登字(08)号

中国古典悲剧史

杨建文 著

*

武汉出版社出版发行

(武汉市江岸区北京路20号 邮政编码430014)

湖北省新华书店经销

武汉市新华印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 12.5印张 6插页 字数270千字

1994年4月第1版 1998年9月第2次印刷

印数1501—6500册 定价:20.00元

ISBN7-5430-1158-1/I·141

中国
杨建文著
古典悲剧史

王季思题

九十高龄的中国古代文学史家、戏曲学术界泰斗王季思教授为该书亲笔题辞于中山大学。

序

李梅吾

杨建文同志的学术专著《中国古典悲剧史》由武汉出版社付梓，嘱余为序。作为建文的师友，又是书稿的第一个读者，写点自己所熟悉的有关该书的情况，是义不容辞的。

自近代著名学者王国维《宋元戏曲考》问世以来，在中国戏曲研究史上，断断续续地出现了若干戏曲专著，而近十余年来，戏曲的研究领域日益扩大，研究的角度日新。不仅出版了一批中国戏曲通史、戏曲断代史，还有戏曲理论、戏曲美学和戏曲与文化等专著，把中国戏曲史的研究，推向了前所未有的繁荣期。遗憾的是：至今尚未见到一部中国悲剧史专著问世。正如当今中国研究戏曲史的泰斗王季思先生所说：“我们没有像欧洲的学者，总结出一套相当完善的悲剧理论。”王先生在指导他的弟子们整理和评点《中国十大古典悲剧集》时，曾“企图在马克思主义的历史科学和文艺理论指

导之下，在广泛阅读作品的基础上，对我国古典悲剧的发展作一些总结性的概括。”后来由于时间的匆促，“预定目的远远没有达到”。（引文均见《中国十大古典悲剧集·前言》）令人欣慰的是：季思师这一学术愿望，由他的再传弟子杨建文同志完成了。建文这部悲剧史，正好填补了中国古代悲剧史、论研究中的一个空白。

建文在我和王陆才教授门下作研究生时，曾于1980年春携带论文《试论元人悲剧“苦境”的创造》提纲到中山大学访学，当时正值我们“十六弟子”在季思师的指导下整理、评点中国十大古典悲剧、喜剧，他的论文提纲有幸得到季思师的悉心指点；1981年夏，季思师和我的师兄师弟羊春秋、黄天骥教授等一批著名学者应邀来我校参加首届古代文学研究生毕业论文答辩，建文的论文再次得到季思师和诸位学者的好评与鼓励；1982年春，又蒙季思师的推荐，建文这篇三万字的学位论文由江苏人民出版社收入全国首批研究生优秀毕业论文选正式出版。而这篇论文，正是这部悲剧史撰著的起点，迄今已有十四年了。可见，这部专著最初与季思师的指导、启迪与鼓励分不开。

十余年来，建文不断搜集、阅读大量悲剧作品和悲剧资料，潜心研究中国悲剧的萌芽、发展的内在和外部的规律与影响等理论问题，写成系统的讲稿，多次给研究生、本科生开设悲剧史必修课和选修课，从教学实践中不断修改与提高。今天付梓的成品，是他十余年来心血的结晶。

戏剧，作为各体文学中的一体，在创作上对作者提出了更多的要求：它是一门综合性的文学艺术，既要具有可读可唱性，又要具有舞台性，即不仅诉诸视觉，而且要诉诸听觉

和感觉；它不仅体现了作者的主观意识，更要考虑广泛的群众性，即不同阶层人们的文化心理和接受心理。这些迥异于其他文体的“个性”，也要求戏剧研究者必须具有与戏剧相关的各种知识和素养，多侧面地进行研究，才能得其精奥。悲剧则另具一些要求。建文深明此道，在这部力作中，首先以两章的篇幅从广泛的文化思想和文学意蕴中开掘与论析了形成悲剧的诸因素，而这些因素常常被研究者所忽视或探究不深。建文开笔就着力于此，因而构成了该书的第一个特色。

该书的第一章从原始宗教和远古神话中分析了“初民对人类悲况的领悟”，论定这是悲剧意识的萌芽，进而从先秦哲学家的著述中发掘出他们“对人世悲情的思辨”，论定这是悲剧意识的升华。其中对儒家的“哀而不伤”、道家的“悲者德之邪”、释家的“苦海慈航”的悲剧意识的概括，极富见地。这是建文对儒、道、释三家学说与悲剧的关系素有心得的研究，他曾发表多篇论文。第二章则从先秦至两晋的诗歌、辞赋、史传作品中探究“悲剧意识的弥散与聚合”。这些文学载体，表现了人生的失落、理想的破灭、社会人生的哀伤、文士不遇的悲叹、历史回忆的共鸣以及世事的感喟、人生的忧患等等，在广阔的空间和漫长的时间里构成了一个多姿多态的悲剧世界。这些，正是悲剧内在精神的凝聚；这种不断的凝聚与升华，呼唤和促进着悲剧形态的孕育与诞生。这是对悲剧最初的内在精神追根溯源的深层研究，仅此就显示出该书的力度与厚度。

精心的科学建构，着意于规律揭示，是该书的第二大特色。

如果说，该书的前两章着重在探讨与论述悲剧起源的内

在精神的话，那么，从第三章起，则更注意外在的——悲剧形态的形成与发展，同时，悲剧的内在精神又在不断地丰富和深化。这从富于文采和哲理意味的目录可以看出。

第三章“悲剧雏形的孕育与诞生”，是论析从先秦时期的原始歌舞、俳优、古代音乐、傀儡戏，到汉代的百戏、汉魏乐府歌辞，唐代的敦煌变文、唐戏弄与参军戏等悲剧雏形的孕育，直至宋室南渡前后悲剧艺术形式的整合与诞生。第四章“悲剧的熹微晨光”，则是论析宋室南渡之后宋金对峙时期南戏的诞生与成熟及其初期的繁盛情况。第五章“悲剧的青春岁月”，论析元杂剧中的悲剧及南戏中悲剧典范作品《琵琶记》。这是悲剧发展的第一个繁荣时期，故作者没有吝惜篇幅。第六章“悲剧的黄金时代”，论析了明代悲剧的历史走向、内容的丰富多采、艺术上的多种创新，是全书的重头章节。第七章“悲剧的灿烂落霞”，论析了清代悲剧的历史走向，又着重于“南洪北孔”，兼及清代后期兴起的花部与京剧及杂剧、传奇的落晖。

仅从上述的结构安排，即可看出史的清晰脉络，而又重点突出，是在继承前人研究成果基础上的创新。在内容上，不是作家、作品一般性的介绍与罗列，也不是凭作者的主观好恶畸轻畸重的安排，而是详其所当详，略其所当略，着重于继承发展、演变创新的规律性的揭示。

该书的第三大特色是钩沉发微、论与史有机结合、辨析问题既深且细。

该书论及的悲剧作品，较任何一部悲剧论著为多，都是作者广泛挖掘所得，只要认真一读，就会感到许多面生的作品迎面而来，而对晚清悲剧作品的挖掘，尤为可观。从这一

点看，其资料价值，绝不可没。而更显作者的真知灼见的，则是对学术上众多问题的细微辨析。例如驳“宗教和悲剧是相反对的”、“宗教使悲剧走向了衰亡”的观点；第四章论析《张协状元》时，对周贻白、钱南扬关于“张协拒娶王胜花”的观点进行了辨析，合情合理；第五章关于元人“四大悲剧”和《疏者下船》、《东窗事犯》、《绯衣梦》的评析以及元人悲剧“苦境”的创造和中西方悲剧理论的比较、对《琵琶记》“三通”、“三辞”、“三不从”的理解，等等，都有新见，令人一新耳目；第六章给《牡丹亭》的定性，颇有说服力。1980年春夏之交，我们在广州讨论中国十大古典悲、喜剧篇目时，曾邀请张庚、郭汉城、俞林三位先生参加，在讨论会上，《牡丹亭》定性问题争论最为热烈，以汉城先生为代表的一些学者，力主喜剧说，以季思先生为代表的一些学者，力主悲剧说。因为他们都是戏曲研究界的著名权威和前辈，后学不便仲裁，故悲、喜二集中均未入选，只在悲剧集的编后记中作了简要说明。后来郭汉城先生将它定为悲喜剧，收入他主编的《中国十大古典悲喜剧集》（1989年上海文艺出版社出版），并在《前言》中有近千字的论述与说明。建文则把它定为悲剧，虽然此前有季思先生的发言和赵景深先生《〈牡丹亭〉是悲剧》的文章（《中国古典悲剧喜剧论集》上海文艺出版社1983年版），建文将其定为“爱情悲剧”，是从作品的主角杜丽娘的悲剧主色调着眼的，尽管该剧不乏喜剧性因素，但这“是中国古典戏曲惯常‘插科打诨’、巧于团圆的俗套所使然。”他引用茅暎的话“梦而死也，能雪有情之涕；死而生也，顿破沉痛之颜”，认为，汤显祖“对剧中悲情”能“始终如一的把握”并有“深切的体验”。这些论析颇为精当，不仅拨正了

“喜剧说”，“悲喜剧说”，即使对此前的同观点的“悲剧说”，也是青出于蓝；更具说服力量。第七章论述清代悲剧的主潮是“以理戕害人性”，而把《雷峰塔》纳入这一主潮中，这也是一种新见解。

与此同时，对代表不同历史时期的文学作品中的悲剧精神，大都有精确的概括，例如，风雅中的悲剧意识是“人生的失落”，屈骚是“理想的破灭”，汉赋是“文士不遇的悲怨”，《史记》是“反观历史的共鸣”，建安文士是“世事之慷慨”等。又如在论析元杂剧悲剧的宗教精神中，其“佛痕道影”的三种表现是：“苦海无边”是“现实的苦难”；“因果业报”是“抗争的心声”；“排解悲愤”是“含泪的旷达”。而在如《窦娥冤》、《梧桐雨》、《蝴蝶梦》、《疏者下船》、《东窗事犯》等剧的主要人物身上不是体现了“佛痕”就是体现了“道影”，等等。这都是经过深入研究之后提出的创见。全书内在悲剧精神和外在悲剧色彩如同细密的蛛网又交织着一根粗绳自始至终笼罩着、影响着、推动着悲剧的萌芽、形成、演化和发展。读后，使人有纵横交错、纲举目张、新见迭出之感。

该书的第四个特色是：融考据于论析之中。

考据是文学著述的基础。作者对此也是下了功夫的。如第二章中关于“士”的本义的考订，认为原始意义的“士”，不是指“事耕”，而是指“事知”，本与“知数”和“智能”有着相当的关系，因而有力地论述了“悲士不遇”主题产生的深刻历史根源。又如第三章中关于《总会仙倡》主体和主题的考证，第七章中关于《长生殿》从一稿到三稿，作品主旨演进轨迹的考论，等等，大都能不囿于旧说，而另出新见。

此外，应该一提的是该著的文风。人们常说：文如其人，人亦如其文。建文不论为人还是为文，朴实而实在，在这部著作中生动地体现了出来：论述问题，持之有据，言之有理，不发空言泛论；辩驳诘难，平心静气，以理服人，无剑拔弩张、盛气凌人之病；对前哲今贤的成果，既尊重又不人云亦云，坚持“吾爱吾师，吾更爱真理”的原则；行文既朴实而又有文采，“才子之笔”和“著述者之笔”兼而有之。这种学风和文风，值得提倡。

该书的特色尚多，我谈的只是我感受最深者。我相信读者胸中自有一杆秤，会称出该书的浅和深。当然，一部二十余万言的带有开创性的学术著作，很难做到尽善尽美、无可挑剔，我想读者和方家也不会如此苛求。但亦不能以瑜掩瑕。作为作者自应精益求精。本着诤友的态度，对该书个别不足或疏忽之处，提出几点不成熟的看法：

一、在比较分析明传奇与元杂剧悲剧苦境的创造的不同特点时，所列明传奇的五条特点，只能说明明传奇在结构体制、词情、表演等方面与元杂剧的不同；这些“特点”如移之于喜剧或悲喜剧亦可，并非悲剧所独具，这就是缺乏个性而显得一般化。类似的情况还有一些，如明代汤显祖与沈璟之间的文采与格律之争，亦与悲剧无紧密关系，似可不必论及。这些，都是戏曲通史中论述的问题，而非悲剧史中应该谈的问题。

二、有些悲剧代表作品，还可以深入一点多角度地开掘其悲剧蕴涵，比如《清忠谱》的结构、艺术与悲剧主题的关系，《雷峰塔》中佛教与“以理戕害人性”的关系，《桃花扇》的“写兴亡之感”还可以进一步出新，等等。就是说，有

些剧本的悲剧性的论析，读来还不十分满足，似有意犹未尽之感。

三、有个别的提法与概念，似可商酌。例如，《汉宫秋》的名曲“梅花酒”，在修辞上一般认为属“顶真格”，而作者虽不是从辞格上去作判定，却有“叠句”的用语，是否妥切？又如“宫廷剧”的取例，似亦不尽确切。

以上仅是一孔之见，未必就是缺陷，即使存在某些不足，亦无损于该书的学术价值。我衷心地祝贺这部填补空白的力作即将面世，又期待着另辟蹊径的新作出版。

1994年2月于湖北大学

目 录

序 李梅吾

导 语 中华艺术殿堂里自有悲剧之神的祭坛
..... 1

第一章 悲剧意识的萌动与升华 19

一、萌动：初民对人类悲况的领悟 20

1. 原始宗教：面对死亡的恐惧与解脱
..... 20

2. 远古神话：遭逢苦难的悲郁与抗争
..... 24

二、升华：哲学家们对人世悲情的思辨 30

1. 儒家：“哀而不伤” 30

2. 道家：“悲者德之邪” 35

3. 释家：“苦海慈航”	39
第二章 悲剧意识的弥散与聚合	45
一、风雅与屈骚中的悲剧世界	46
1. 风雅中的悲剧意识：人生的失落	46
2. 屈骚中的悲剧意识：理想的破灭	53
二、歌赋与史传中的悲剧世界	59
1. 歌诗的悲剧意识：社会人生的哀伤	60
2. 汉赋的悲剧意识：文士不遇的悲怨	68
3. 史记的悲剧意识：反观历史的共鸣	77
三、邨下与竹林的悲剧世界	87
1. 邨下文士的悲剧意识：世事之慷慨	87
2. 竹林诸贤的悲剧意识：嗟生的忧患	92
第三章 悲剧雏形的孕育与诞生	98
一、悲剧雏形的孕育	99
1. 悲剧艺术胚芽的萌生	99
2. 悲剧艺术胚胎的成形	109
二、悲剧雏形的诞生	123

1. 宋金时代悲剧意识的戏剧化	124
2. 多种悲剧艺术形式的初步整合	139
第四章 悲剧的熹微晨光	148
一、宋南戏悲剧的伦理世界	149
1. 宋南戏悲剧剧目考订	149
2. 时代伦理与伦理悲剧	154
3. 宋南戏悲剧的伦理世界	157
二、宋南戏悲剧的艺术形态	162
1. 宋南戏悲剧的结构模式	162
2. 宋南戏悲剧的戏曲音乐	165
第五章 悲剧的青春岁月	168
一、悲惨世态：元杂剧悲剧的广泛涵盖	169
1. 道德沦丧下的悲惨世界	171
2. 宫廷权争中的悲惨世界	174
3. 性格伦理化的悲惨世界	182
二、佛痕道影：元杂剧悲剧的宗教精神	188
1. “无边苦海”：现实的苦难	189
2. “因果业报”：抗争的心声	194
3. “排解悲愤”：含泪的旷达	199
三、“苦境”创造：元杂剧悲剧的审美追求	205
1. 取事：苦境的坚实基础	210

2. 冲突:苦境的内在灵魂	216
3. 结构:苦境的筋骨血脉	220
4. 曲情:苦境的永恒生命	226
5. 表演:苦境的生动体现	235
四、《琵琶》一曲:元南戏悲剧的里程丰碑	242
1. 三逼、三辞、三不从中 的深广悲剧义蕴	243
2. 苦乐相错、以乐衬苦的典范悲剧结构	249
第六章 悲剧的黄金时代	255
一、明代悲剧的历史走向	256
1. 明前期:悲剧历史断层 的出现	256
2. 明中叶:悲剧历史断层 的弥合	260
二、明代悲剧的人世情态	266
1. 明传奇悲剧:伤时愤世 的一代悲声	267
2. 明杂剧悲剧:自我介入 的人生哀歌	276
3. 佛境与仙界:明代悲剧 的宗教意识	284
三、明代悲剧的艺术创新	289
1. 突破旧制,另创新体	290
2. 文采格律,两擅其美	292

3. 悲情苦境,别有天地	295
第七章 悲剧的灿烂落霞	299
一、封建末世与悲剧态势	300
1. 社会心理的多面失衡	300
2. 有清一代的悲剧走向(上)	308
3. 有清一代的悲剧走向(下)	318
二、落霞灿烂与南洪北孔	332
1. 《长生殿》:演帝妃悲剧叹国家盛衰	333
2. 《桃花扇》:借离合之情写兴亡之感	347
三、历史阵痛与落霞成绮	359
1. “花部”悲剧:老树枝头的旧蕾新葩	359
2. 京剧悲剧:梨园新声的早期悲歌	362
3. 传奇杂剧悲剧:晚清曲坛的古剧新声	366
主要引用书目	375
后 记	379