

俞爲民

著

孫蓉蓉

中國古代戲曲理論史通論

華正書局

俞爲民
孫蓉蓉 著

中國古代戲曲理論史通論

華正書局

序

對中國古典戲曲理論的研究是中國古代戲曲史研究的一個重要部份。我對中國古典戲曲理論的研究起步較晚，最初是把研究的重點放在戲曲文學史即作家、作品的研究上，在研究中也借鑒了古代戲曲理論家們的研究成果。後來逐漸認識到，借鑒古代戲曲理論家的理論見解，能加深自己的認識，提高自己的研究水平。因此，我在研究戲曲文學史的同時，也將古典戲曲理論作為自己的研究方向，而撰寫一部《中國古代戲曲理論史》是我在這一方面的研究中所確定的工作目標。

為了實現這一目標，我先是化了幾年時間，通讀了從先秦到近代的有關典籍與曲論著作，當時雖已對中國古代戲曲理論的發展線索及其主要內容有了大概的了解，但沒有立即著手撰寫《中國古代戲曲理論史》，先是撰寫了《中國古代戲曲理論十論》一書，選擇了古代戲曲理論史上最受各家關注、論述最多的十個理論範疇，圍繞著這十個理論範疇，將各家所論匯集起來，加以評述。通過此書的撰寫，不僅對中國古典戲曲理論的發展情況有了大致的了解，而且對各家的一些主要理論見解也有了較清晰的認識。接著又選擇了古代戲曲理論史上一些代表性論著加以具體研究，如撰寫了《李漁〈閒情偶寄〉曲論研究》一書，使前一階段的工作又深入了一步。

在對中國古典戲曲理論從面到點都作了初步的研究並取得了一定的成果後，我便著手撰寫《中國古代戲曲理論史通論》。由於古典戲曲理論是整個中國古代文學理論中的一個分支，它與其他文體理論，尤其是詩文理論有著密切的關係。因此，要研究中國古典戲曲理論，不僅要結合古代戲曲史來研究，而且還必須將它放在整個中國古代文論中來研究。而我對古代文論的研究甚為狹窄，為此，我請孫蓉蓉女士參與了此書的編撰工作，她是從事古代文論的教學與研究的，對古代曲論也有一定的研究，故有了她的參與，在理論的廣度與深度上都能得到加強。

我們將此書命名為《中國古代戲曲理論史通論》，所謂「通論」，也就是說本書不僅僅著眼於對中國古代戲曲理論的發展線索的梳理與勾勒，而是採用了史論結合的論述形式，使全書既具有較清晰的史的線索，又具有較豐滿的理論內涵。但由於我們的學力有限，書中定有不當與錯誤之處，祈請專家和讀者批評指正。

另外，這部書稿最初寫成於六年之前，當時某出版社曾允諾出版，但由於受市場經濟的衝擊，學術著作的出版日益艱難。故書稿在出版社放了五年之久，一直未能出版，而且前景渺茫。正當我們為這部凝結著我們的心血的書稿的出版發愁和苦惱時，華正書局的總編郭昌偉先生得知這一情況後，慨然允諾出版此書，雅義高情，自當衷心藏之，並對他這種以宏揚傳統文化為己任的無私精神，表示深深的敬意。

俞 爲 民

一九九五年九月於南京

目錄

序

緒論

一、中國古典戲曲理論的形態·····	一
二、中國古典戲曲理論的內涵·····	六
三、中國古典戲曲理論的美學特徵·····	九
四、中國古典戲曲理論的歷史分期·····	一五

第一章 中國古典戲曲理論的萌芽

先秦至唐代表演藝術批評概況·····	一九
第一節 先秦典籍中的歌舞史料與「禮樂」論	
一、先秦典籍中記載的歌舞史料·····	二〇
二、先秦的「禮樂」理論·····	二四

三、《禮記·樂記》的理論內涵·····	三四
---------------------	----

第二節 兩漢至唐代關於表演技藝的記載與評述	
-----------------------	--

一、兩漢典籍對百戲的記載與評述·····	三八
----------------------	----

二、魏晉南北朝典籍對百戲的記載與評述·····	四二
-------------------------	----

三、唐代雜著對戲弄的記載與評述·····	四六
----------------------	----

第二章 中國古典戲曲理論的雛形

宋代雜劇理論概況·····	五五
---------------	----

第一節 宋代雜劇表演的記載·····	五五
--------------------	----

第二節 宋代雜劇藝術特徵的探討·····	六二
----------------------	----

第三節 雜劇的淵源研究及其他·····	六六
---------------------	----

第三章 中國古典戲曲理論的成熟

元代至明初戲曲理論概況·····	七九
------------------	----

第一節 《錄鬼簿》的雜劇史論與戲曲創作論	
----------------------	--

一、鍾嗣成的生平與《錄鬼簿》的成書·····	八二
------------------------	----

二、《錄鬼簿》的雜劇史論·····	八五
三、《錄鬼簿》的戲曲創作論·····	八八
第二節 周德清的《中原音韻》	
一、周德清的生平與《中原音韻》的成書·····	八九
二、論曲韻·····	九二
三、論曲律·····	九五
第三節 元代的戲曲表演論著	
一、胡祇遹的《黃氏詩卷序》·····	一〇三
二、燕南芝庵的《唱論》·····	一〇六
三、夏庭芝的《青樓集》·····	一一一
第四節 朱權的《太和正音譜》	
一、生平與著述·····	一一八
二、戲曲功能論·····	一二〇
三、戲曲風格論·····	一二三
四、音律論與北曲譜·····	一二七
五、《太和正音譜》中的戲曲史料·····	一二九

第五節 賈仲明和《錄鬼簿續編》	一三一
-----------------	-----

第六節 明初的教化派戲曲觀	一三四
---------------	-----

第四章 中國古典戲曲理論的發展

明代嘉、隆間戲曲理論概況	一四一
--------------	-----

第一節 魏良輔的《南詞引正》	一四二
----------------	-----

一、魏良輔的生平及其對崑山腔的改革	一四二
-------------------	-----

二、《南詞引正》對南北唱腔流變的記載	一四七
--------------------	-----

三、《南詞引正》演唱技巧論	一五〇
---------------	-----

第二節 李開先的戲曲創作論與表演論

一、生平與著述	一五四
---------	-----

二、《詞諺》	一五五
--------	-----

三、李開先的其他曲論著作	一六一
--------------	-----

第三節 何良俊《四友齋叢說》中的曲論

一、生平與著述	一六六
---------	-----

二、本色論	一六七
-------	-----

三、《西廂》、《琵琶》、《拜月》優劣論……………一七〇

四、音律論……………一七八

第四節 徐渭的《南詞敘錄》

一、生平與著述……………一七九

二、南戲源流論……………一八三

三、南戲體制論……………一九一

四、本色論……………一九五

第五節 王世貞《藝苑卮言》中的曲論

一、生平與著述……………二〇一

二、戲曲起源論……………二〇二

三、戲曲風格論……………二〇五

四、戲曲語言論……………二〇八

第六節 李贄的「童心說」與「化工說」

一、生平與著述……………二一一

二、童心說……………二一二

三、化工說……………二一六

四、李贄對戲曲的評點·····	二二一
-----------------	-----

第五章 中國古典戲曲理論的繁榮

明代萬曆間戲曲理論概況·····	二三三
------------------	-----

第一節 沈璟的戲曲主張與曲學成就

一、生平與著述·····	二三五
二、音律論與《詞隱先生論曲》·····	二三六
三、本色論·····	二四四
四、南曲譜的流變與沈璟的《南九宮十三調曲譜》·····	二五〇
五、沈璟與吳江派·····	二五六

第二節 湯顯祖的戲曲理論

一、生平與著述·····	二六二
二、寫情論·····	二六五
三、音律論·····	二七五
四、表演論·····	二七八

第三節 湯沈之爭

一、爭論的起因·····	二八五
二、爭論的實質·····	二八八
三、爭論的影響·····	二九二
第四節 臧懋循的「當行論」及對「四夢」的批評	
一、生平與著述·····	二九三
二、當行論·····	二九四
三、《玉茗堂傳奇》的批評與改編·····	三〇一
第五節 徐複祚《三家村老委談》中的曲論	
一、生平與著述·····	三一〇
二、本色論·····	三一二
三、情節論·····	三一六
四、結構論·····	三二〇
五、音律論·····	三二三
第六節 潘之恒的戲曲表演論	
一、生平考述·····	三二七
二、傳神論·····	三二九

三、演員素養論·····	三三三
四、表演技巧論·····	三三五
五、表演風格論·····	三四〇
第七節 王驥德的《曲律》	
一、生平與著述·····	三四四
二、論湯沈之爭·····	三四六
三、論戲曲結構·····	三五四
四、論戲曲音律·····	三五九
五、論戲曲語言·····	三六四
第八節 呂天成的《曲品》	
一、生平與著述·····	三七三
二、品曲標準·····	三七五
三、情節論·····	三七八
四、結構論·····	三八三
五、當行本色論·····	三八七
六、論湯沈之爭·····	三九一

七、《曲品》之局限與影響·····	三九四
-------------------	-----

第六章 中國古典戲曲理論的深入

晚明戲曲理論概況·····	三九七
---------------	-----

第一節 馮夢龍的戲曲創作論與表演論

一、生平與著述·····	三九八
二、戲曲創作論·····	四〇〇
三、戲曲表演論·····	四〇六

第二節 凌濛初的戲曲理論

一、生平與著述·····	四一二
二、本色論·····	四一三
三、自然論·····	四二三
四、情節結構論·····	四三〇
第三節 張琦《衡曲塵談》與寫情論·····	四三二
第四節 祁彪佳的《遠山堂曲品》與《遠山堂劇品》·····	四四〇
一、生平與著述·····	四四〇

二、品曲標準·····	四四三
三、戲曲功能論·····	四五〇
四、結構論·····	四五七
五、語言論·····	四六四
六、意境論·····	四七〇
七、《遠山堂曲品》與《遠山堂劇品》在戲曲理論史上的地位·····	四七三
第五節 沈寵綏的戲曲聲樂論·····	
一、《弦索辨訛》中的北曲字音論·····	四七五
二、《度曲須知》中的演唱技巧論·····	四八一
第六節 晚明的戲曲評點·····	
一、王思任的《牡丹亭》評點·····	四九四
二、陳繼儒的戲曲評點·····	四九八
三、沈際飛的「四夢」評點·····	五〇三
四、茅暎、茅元儀的《牡丹亭》評點·····	五〇八
第七節 張岱的戲曲表演論及其創作論·····	
一、生平考述·····	五一二

二、《陶庵夢憶》中的戲曲表演論·····	五一六
----------------------	-----

三、《瑯嬛文集》中的戲曲創作論·····	五二二
----------------------	-----

第八節 孟稱舜的戲曲創作論

一、生平與著述·····	五二八
--------------	-----

二、傳情論·····	五二九
------------	-----

三、戲曲人物論·····	五三四
--------------	-----

四、戲曲風格論·····	五三八
--------------	-----

五、戲曲語言論·····	五四三
--------------	-----

第九節 卓人月的《新西廂序》與悲劇理論·····	五四六
--------------------------	-----

第七章 中國古典戲曲理論的集成

清初戲曲理論概況·····	五五三
---------------	-----

第一節 金聖嘆的《西廂記》批評

一、金聖嘆的生平及其文學批評·····	五五四
---------------------	-----

二、金聖嘆批評《西廂記》的理論特徵·····	五五六
------------------------	-----

三、辯《西廂記》之「淫」·····	五六二
-------------------	-----

四、論《西廂記》的人物形象·····	五六七
五、論《西廂記》的情節結構·····	五七八
六、論《西廂記》的語言·····	五八七
七、金聖嘆批評《西廂記》的影響·····	五九二

第二節 李漁的《閒情偶記》

一、生平考述·····	五九八
二、戲曲結構論·····	六〇五
三、戲曲情節論·····	六三〇
四、戲曲語言論·····	六四六
五、戲曲音律論·····	六六四
六、戲曲表演論·····	六七六
七、李漁戲曲理論的美學特徵·····	七〇一

第八章 中國古典戲曲理論的重心轉移

清代中後期戲曲理論概況·····

七〇九

第一節 李調元的《雨村曲話》與《雨村劇話》

一、生平與著述·····	七一〇
二、戲曲功能論·····	七一二
三、虛實論·····	七一五
四、《雨村劇話》中的地方戲論·····	七一九
第二節 焦循的花部理論	
一、生平與著述·····	七二三
二、論花部之勝·····	七二四
三、論花部劇目·····	七二八
四、《劇說》對戲曲的考索·····	七三七
第三節 清代中葉的戲曲表演論著	
一、《揚州畫舫錄》·····	七四二
二、《審音鑒古錄》·····	七四六
三、《消寒新詠》·····	七五三
四、《梨園原》·····	七六三
五、《樂府傳聲》·····	七七四
第四節 梁廷楠的《藤花亭曲話》	