

國家戲曲研究叢書 8

戲曲 美學論

曾永義◎總策劃

吳毓華◎著

國家出版社 印行

港台書

J801
20062

國家戲曲研究叢書 8

戲曲 美學論

曾永義◎總策劃
吳毓華◎著

國家出版社 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

戲曲美學論／吳毓華著．--初版．--

臺北市：國家，2005 [民 94]

387 面：21 公分，—（國家戲曲研究叢書：8）

ISBN 957-36-0986-X（平裝）

1. 戲劇－哲學，原理
2. 中國戲曲－哲學，原理

980.1

94017825

◎國家戲曲研究叢書 8

戲曲美學論

定價：450 元

著 者 者／吳毓華
總 策 劃／曾永義
執 行 編 輯／謝滿子
責 任 編 校／吳毓華·于蕙華
封 面 設 計／楊華恩
法 律 顧 問／林金鈴 律師

發 行 人／林洋慈

發 行 所／國家出版社

地 址：台北市北投區大興街9巷28號

電 話：(02)28951317 (代表號)

傳 真：(02)28942478

郵 撥：0018027-7

E-mail：kcpc@ms21.hinet.net

排 版 所／上達電腦排版公司

製 版 所／國華製版有限公司

印 刷 所／日益印刷有限公司

日 期／2005 年十月初版一刷

◎本書有著作權、製版權，任何人未獲書面授權，不得以翻印、轉載、影印、照像、錄製等任何方式利用本書部份或全部內容，否則依法追究。
（本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本社更換）

總序

清光緒三十三年（一九〇七）至民國二年（一九一三）六年之間，王靜安先生從事戲曲研究，著有曲學十種，將成果彙為《宋元戲曲考》一書，為近代戲曲研究之鼻祖，使戲曲躋入學術之林，作為大學課程。後輩踵繼前修，有如榛莽方啟，苑囿新開，九十餘年來，奇花異果已自燦爛輝煌。而今兩岸之戲曲研究，尤為興盛，學者轉多，討論熱烈，以之為重點研究之機構增多，浸浸乎已成顯學。

臺北國家出版社負責人林洋慈先生有見於此，乃欲達成出版《國家戲曲研究叢書》之宏願，藉此推波助瀾，使戲曲研究更加發皇。蓋戲曲為中華民族藝術文化最具體、最優美之表徵，蘊涵豐富之民族意識、思想與情感，最能陶冶民族之性靈，流露民族之真聲；在傳統藝術文化急遽凋零的今日，其維護保存與研究弘揚，尤其顯得重要。而本人既以戲曲研究為終身之志業，又感於洋慈為文化、為學術，勇於不惜血本之熱忱，則其委託主持編務焉能推卸！洋慈者，二十餘年之兄弟好友也，敢不戮力以赴！

而若考「戲曲」之與「戲劇」，則在中國文獻中命義已自不同。

「戲劇」一詞，首見杜牧《西江懷古》詩「魏帝縫囊真戲劇，苻堅投筆更荒唐」與杜光庭傳奇小說《仙傳拾遺》「有音樂、戲劇，衆皆觀之」，其所云之「戲劇」，前者合戲弄劇談成詞，指詼諧可笑之動作言談；後者與音樂並舉，指滑稽幽默之演出，有如今之所謂小戲。

「戲曲」一詞，首見宋元間劉埀《水雲村稿·詞人吳用章傳》：「至咸淳（南宋度宗年號，一二六五—一二七四），永嘉戲曲出，潑少年化之。」又見元末明初陶宗儀《輟耕錄》卷二十五「院本名目」條：「唐有傳奇，宋有戲曲、唱諢、詞說。」又卷二十七「雜劇曲名」條：「稗官廢而傳奇作，傳奇作而戲曲繼。金季國初，樂府猶宋詞之流，傳奇猶宋戲曲之變，世傳謂之雜劇。」再見元明間夏庭芝《青樓集·龍樓景·丹墀秀》：「後有芙蓉秀者，婺州人，戲曲、小令不在二美之下，且能雜劇，尤為出類拔萃云。」其中之「戲曲」皆指「戲文」而言，亦即與金元北曲雜劇相對稱的宋元南曲戲文。

但是「戲劇」與「戲曲」的名義與時推演，今日之所謂「戲劇」，蓋「真人或偶人演故事」皆是。因此，戲曲、偶戲、話劇、歌劇、舞劇、默劇、電影、電視劇，乃至今日「小劇場」之所搬演者皆屬之。

而今日之所謂「戲曲」，即專就中國之傳統戲劇而言，含「小戲」、「大戲」與「偶戲」。其為「小戲」者，舉凡「演員合歌舞以代言演故事」皆是。因此，先秦之《九歌》、漢角觥戲之《東海黃公》、唐歌舞戲之《踏謠娘》、唐參軍戲、宋雜劇、金院本、明過錦

戲，乃至今日之秧歌、花鼓、採茶、花燈諸戲皆屬之。小戲為戲曲之雛型，大戲為戲曲之完成，則所謂「大戲」，就是演員足以充任各門腳色、扮飾各種人物，情節複雜曲折足以反映社會人生，其文學和藝術形式已屬綜合完整的戲曲之總稱。因此，宋元南曲戲文、金元北曲雜劇、明清傳奇、明清雜劇、清代京劇，都屬之。「偶戲」則操弄偶人以演故事，有傀儡戲、皮影戲與布袋戲。

本叢書既以「戲曲研究」為名，則其內容旨趣已彰明較著。每六書合為一輯，以來稿先後為序，各書均具特色，無輕重之別，但祈兩岸名家名著均能羅列。而今首二輯已成，首輯之目如下：

曾永義著 《戲曲與歌劇》

施德玉著 《中國地方小戲及其音樂之研究》

鄒元江著 《湯顯祖新論》

傅謹著 《二十世紀中國戲劇的現代性與本土化》

劉禎著 《民間戲劇與戲曲史學論》

陸萼庭著 《清代戲曲與崑劇》

其中陸萼庭先生已於前年逝世，其書為未發表之遺稿，彌足珍貴。另外要特別說明的是，拙著和傅著似乎超出「戲曲研究」之範圍；但其實拙著中之「歌劇」，乃以戲曲為基礎

論「中國現代歌劇」之建立；而傳著之「中國戲劇」亦以戲曲為基礎論「中國現代戲劇」之得失；所以尚不失叢書旨趣。次輯之目如下：

孫崇濤著 《戲曲十論》

吳毓華著 《戲曲美學論》

胡雪岡著 《溫州南戲論稿》

王永健著 《崑腔傳奇與南雜劇》

王安祈著 《為京劇表演體系發聲》

蔡欣欣著 《臺灣戲曲研究成果述論》

十二位作者或任教於大學或在學術機構研究。而本叢書之所以冠上「國家」二字，一方面是用以彰顯「國家出版社」的名號，表示鄭重和負責；二方面也希望本叢書果然能達到「國家級」水準，雖難免「不自量力」之譏，但欲以此自期，庶幾不負讀者之用心，則是誠懇的。

曾永義序於臺大長興街宿舍

二〇〇五年七月二十日

序言

收入書中的十九篇文章，是我在二十餘年來所發表文章的一部分，內容多是研究戲曲美學的個人心得。這些文章，有的是從史的角度透析戲曲美學發展的軌跡，有的是從論的方面描述戲曲藝術的審美特徵，都是我多年來在民族文化的沃土中探尋，在戲曲傳統的典籍中體味，所發現的深藏於其中的奧秘，或可說是我在鑽研戲曲美學的路上蹣跚學步的足跡。故而將此結集，雖十分淺薄，似可作為建立中國戲曲美學大廈的磚石材料，供讀者參考。

另外，還有涉及戲曲與倫理道德的關係的兩篇文章。戲曲藝術與道德，本來是戲曲藝術美與善的關係中一個主要方面，從道德走向審美，是戲曲藝術的重要的審美特徵。這一問題，是戲曲研究中一個老問題，又是至今仍然有待深入的話題。書中這兩篇文章所述之陋見，僅作為與同仁交流的談資吧。還有兩篇關於京劇形成的文章。作為水平最高、綜合性最大的戲曲劇種的「國劇」，弄清它的形成過程，是一個非常複雜的問題，至今仍是戲曲理論界探索的重要課題。本人試圖從文化學角度發表一些淺見，或許能找到一點新的線索。目的能否達到，請同仁和讀者們教正。

謹向曾永義先生和促成此書出版的諸位先生致以深深謝意。

目錄

總序	001
序言	005
壹、豐神美韻自高絕	013

一、古典戲曲美學的基本原則是美與善的統一	016
二、戲曲藝術的基本審美境界是情境合一	020
三、古典戲曲美學以意象論為基本的創作論	027
四、古典戲曲美學重技藝、貴神奇的特點	029

貳、戲曲美學探原	033
----------	-----

一、戲曲美學的發軔與禮樂傳統	036
二、戲曲藝術形式的鍛造	036

三、戲曲審美趣味的萌發..... 064

參、論戲曲藝術的寓言性特徵..... 073

肆、古典戲曲序跋的美學價值..... 097

伍、試論元雜劇清官戲的社會價值..... 123

陸、明代心靈覺醒與湯顯祖的唯情論..... 143

一、明代哲學與情的高揚..... 144

二、唯情論與浪漫主義洪流..... 153

柒、戲曲審美意象論在明代的開拓..... 167

一、戲曲審美意象的構成..... 168

二、戲曲意象的審美創造..... 179

三、戲曲意象的美學特徵..... 186

捌、潘之恒的表演美學..... 195

一、能情者而後能寫其情·····	1
二、為劇必自調音始·····	1
三、才、慧、致三者得兼·····	9
四、度、思、步、呼、歎·····	9
五、氣和調肅，神凝志一·····	0
六、以神求者以神告·····	0
玖、情的觀念在晚明的異變·····	2
拾、清初戲曲美學由情向理的反覆·····	1
拾壹、清代地方戲的美學生機·····	2
拾貳、京劇——京城戲曲文化的整合·····	3
一、京城的花雅之爭·····	9
二、徽班在京城立足·····	2
三、徽秦合流與徽漢合流·····	5
四、皮簧腔的京都化·····	2
	6
	3
	0
	6
	0
	3

拾參、京城文化對京劇的釀造

一、京城的三種文化·····	2
二、宮廷文化對京劇的影響·····	7
三、精英文化對京劇的淘洗·····	8
四、平民文化對京劇的促進·····	9

拾肆、論古典戲曲劇目的道德價值

一、兩個對立階級的道德之間有統一性嗎？·····	3
二、地主階級道德的二重性·····	6
三、地主階級道德在傳統戲曲劇目中的表現·····	3

拾伍、戲曲藝術與道德

一、道德是戲曲藝術的突出內容·····	3
二、形成戲曲藝術這一特點的社會生活和美學的因素·····	5
三、戲曲應該發揚反映道德的傳統·····	4

拾陸、曲貴傳情

3
4
3

拾柒、明傳奇《想當然》序言簡評

3
5
5

一、想當然……

3
5
5

二、予之想也……

3
5
7

三、有情如此……

3
5
9

四、情自我生，境由他轉……

3
6
3

拾捌、一個頗有價值的美學論斷

3
6
9

拾玖、目連戲的文化價值

3
7
9

壹、豐神美韻自高絕

——關於古典戲曲美學的基本特徵

戲曲藝術具有著瑰麗無比的美的魅力。她集傳統美之大成，含蘊著人物性格的美，戲劇意境的美、舞蹈的美、音樂的美、美術的美、語言的美以及氣韻的美，全面且系統地體現了我國人民的審美觀念和審美心理。戲曲美學就是在這個博大深厚、淵遠流長的藝術氣脈中，產生和發展起來的，形成了獨特的美學傳統。系統地整理戲曲美學思想，探尋古典戲曲美學傳統的基本特徵，對於弘揚民族文化傳統和戲曲藝術的發展，有著迫切的意義。

古典戲曲美學作為一門理論學科，主要是研究古代戲曲中理論形態的審美意識，即研究古人對戲曲的審美本質和審美規律的見解和論述。這些見解和論述又大多體現為古典的戲曲美學範疇和命題，所以古典戲曲美學就是以研究古代的戲曲美學範疇和命題的關聯和發展變化為主要內容。在浩如煙海的戲曲理論形態和準理論形態的著作中（包括專著、序跋、評點、筆記、尺牘等），我們看到，歷代前人提出許多戲曲審美的範疇和論斷，諸如：道、理、氣、機、神、形、意、趣、味、悟、虛、實、真、假、情、景、化工、畫工、氣韻、風

神、意象、本色、當行等範疇，以及「曲可興觀群怨」、「傳奇皆是寓言」、「填詞皆尚真色」、「填詞需用本色語」、「因物賦形」、「摹情彌真」、「賤相色、貴本色」、「多虛少實，真假相半」、「氣和調肅、神凝志一」、「妙在不工而工」等論斷。其中有的雖然理論化的程度不夠，但已屬於理論形態的審美意識範圍之內。正是這些範疇和論斷的產生，聯繫和發展、轉化，構成了我國古典戲曲美學體系。歷代的戲曲美學家就是在對戲曲審美的探索中，提出這些範疇和命題，豐富和發展這些範疇和命題，逐步完成了戲曲審美意識的理論化。我們對於古典戲曲美學基本特徵的辨析，就是對這些理論形態的審美意識的初步認識。

值得注意的是，古典戲曲美學與其母體中國傳統文化的密切聯繫。戲曲審美意識植根於傳統文化的深層土壤中，戲曲美學受到中國古代哲學思想的深刻影響。古代哲學作為戲曲審美的理論基礎，不僅一些戲曲美學範疇直接來自古代哲學，如：道、理、氣、形、神等，都是從哲學延伸到美學，而且戲曲美學中有關審美的本質、審美體驗、審美趣味、審美方式和審美境界等，都受到古代哲學決定性的影響，有著不可分割的聯繫。同時，由於戲曲雖起源於遠古時代，卻形成於封建社會後期的宋元，先於戲曲形成的各種文藝品種，如詩詞、散文、音樂、舞蹈、美術、小說、曲藝等，多已發展成熟，形成系統和豐富的審美思想，作為綜合各門藝術而形成的戲曲藝術，不能不受到各門藝術美學思想的影響。事實上，古典戲曲美學的多數審美範疇，大多是自古典詩論、文論、樂論、畫論、舞論中引進的。如：意象、