

姚文放
著

中国戏剧美学

的

文化阐释

中国人民大学出版社

姚文放 著

中国戏剧美学的

文化阐释

图书在版编目(CIP)数据

中国戏剧美学的文化阐释/姚文放著
北京:中国人民大学出版社,1996

ISBN 7-300-02193-X/D·236

I. 中…

II. 姚…

III. 戏剧-艺术美学-研究-中国

IV. J801

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第16896号

中国戏剧美学的文化阐释

姚文放 著

出版 发行:中国人民大学出版社
(北京海淀路175号 邮码100872)

经 销:新华书店

印 刷:河北省涿州市星河印刷厂

开本:850×1168毫米 1/32 印张:14.125 插页2

1997年1月第1版 1997年1月第1次印刷

字数:348 000

定价:17.00元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序

余秋雨

与其他艺术门类相比，我国近十余年来对戏剧的总体研究显得比较系统和深入，这是有目共睹的事实。现实的戏剧并不景气，但这居然没有妨碍戏剧学家们对古今中外戏剧现象和戏剧思维进行有条不紊的大规模剖析，研究水平既超越了前人，也不让于海外。据我所知，前些年海峡两岸文化交流还没有正常展开时，台湾书商盗印大陆学者最值得注意的学术成果，有相当大一部分竟然是戏剧学著作。我想，如果我们不把戏剧学的研究看成是现实戏剧活动的门诊和广告，而有独立的存世价值，那么，我们完全有理由把十余年来我国这方面的研究成果当作一个完整的理论景观来欣赏。

理论一旦成体，就有自己的运作逻辑。按照这种逻辑，中国戏剧学家们对全球性的戏剧扫描渐渐集中到了我们置身的中国戏剧中，而一般性的理论把握又渐渐上升到美学高度。当代戏剧学家对国际戏剧思想的轨道和 20 世纪人文学科的动向都不陌生，但观察的焦点几乎都或先或后地逼近了中国戏剧所潜藏的中国文化密码上。他们相信，真正留世的戏剧现象是经过无数年的有阅读能力的观众一代代筛选的结果，比其他艺术现象更具有广泛的群体文化心理的可确证性，因此戏剧学研究也就成了文化人类学

研究的重要途径；至于文本形态的戏剧理论虽然与戏剧现象有异，但历代理论家们在阐述之时已考虑到戏剧这种世俗艺术与中国文化高层结构的关系，因此今天我们也能从中获得很多极有价值的信息。这一番不约而同的逼近，使戏剧学在与人类学的撞击中凸现出了一个民族在群体心理上的审美奥秘，这也就把美学研究引向了新的境地。

鉴于上述原因，我认为姚文放先生的大著《中国戏剧美学的文化阐释》的出现是一种必然，它迟早会出现的，我们等了很久了。不少戏剧学家在做完自己手上的事情之后已经苍老或疲倦，虽然知道理论的下一站应该是什么却已经没有精力走下去了，只能焦灼地在路边等待，等待精力充沛的后继者把前面的路走漂亮。

姚文放先生由史入手，在本书的上篇把中国戏剧美学的逻辑发展作了简洁的梳理，梳理的方法不是平铺直叙，而是提炼出了几个重要的逻辑环节，这就在历史过程中展示了中国戏剧美学的实际“家产”。然后，在中篇由纵向转为横向，从横剖面上研究中国戏剧美学的文化底蕴，特别是它的哲学背景和思维特征，显现出了相当的理论深度；最后，意犹未尽，另辟“中西方戏剧美学比较”为下篇，把中国戏剧美学的一系列基本范畴放到国际学术大坐标中去定位、衡秤、掂量乃至拷问。这就把上篇和中篇实实在在地论述完了的课题，又一下子拉到了比试内在生命力、比试生态和心态的最前沿。通过上述三大部分，我认为，“中国戏剧美学”这个原本颇为模糊的命题，已被处置得相当清晰了。人们可以不同意这本书的具体观点，但在今后要研究同样的课题，却已很难跳开它。一本理论著作能处于这样的位置，也就很可以了。

姚文放先生思维清朗，心态平和，既不作学究态又没有骄悍气，这是从事学术研究的可贵素质。我相信，顺着他良好的学术

特点，他对中国戏剧美学的研究会取得越来越丰厚的成果。
是为序。

一九九六年七月

作者简介

姚文放，1949年生，江苏省无锡市人，文学硕士，研究生毕业于山东大学中文系，现为扬州大学师范学院中文系教授、中华美学学会会员、中华美学学会审美文化委员会副主任、中华美学学会青年学术委员会委员。曾出版专著《现代文艺社会学》（江苏文艺出版社1993年版）、《文学理论》（江苏教育出版社1996年版），合著《中国美学主潮》（山东大学出版社1992年版）、《孔子精神与基督精神》（河北人民出版社1989年版）等，在国内60余家报刊发表有关美学、文艺学方面的专题学术论文150篇。



责任编辑 潘宇
封面设计 李晓兰

目 录

序..... 余秋雨 (I)

引 言..... (1)

上篇 中国戏剧美学的逻辑发展

第一章 平民主义戏剧美学的初澜——元代戏剧

美学概论..... (9)

第一节 戏剧美学的自觉和平民主义倾向的凝定..... (9)

第二节 戏剧艺术家评论 (12)

第三节 戏剧表演理论 (15)

第四节 戏剧创作理论 (17)

第五节 曲律音韵研究和戏剧史研究 (20)

第二章 浪漫主义戏剧美学的崛起——汤显祖的

戏剧美学思想 (24)

第一节 经济、政治、思想、文艺的崭新背景 (24)

第二节 “情”的浪漫主义内涵 (27)

第三节 标举天才、想象、灵感、情感 (29)

第四节 与吴江派的争论 (32)

第五节	《庙记》的戏剧美学思想	(35)
第三章	从浪漫主义向古典主义的逆转——王骥德 的戏剧美学思想	(42)
第一节	戏剧美学逆转的迹象	(42)
第二节	对戏剧美学规律的总体把握	(45)
第三节	对“本色”论的综合集成	(51)
第四节	对“汤沈之争”的持中评价	(54)
第五节	素朴、直观的辩证思维	(57)
第四章	浪漫主义戏剧美学的余波——金圣叹 的戏剧美学思想	(61)
第一节	金圣叹的戏剧美学思想与儒、道、佛、 禅、理	(61)
第二节	创作论、作品论、欣赏论	(67)
第三节	悲剧观的近代因素	(73)
第五章	古典主义戏剧美学的总结——李渔的 戏剧美学思想	(80)
第一节	李渔总结古典戏剧美学的主客观条件	(80)
第二节	论戏剧创作	(83)
第三节	论戏剧结构	(88)
第四节	论戏剧的导演和表演	(95)
第六章	近代戏剧美学的开拓——王国维的戏 剧美学思想	(103)
第一节	戏剧史理论	(103)
第二节	元杂剧研究	(108)

第三节	近代悲剧观的确立·····	(111)
-----	---------------	-------

中篇 中国戏剧美学的文化底蕴

第七章	中国戏剧美学与儒家思想·····	(121)
第一节	“言非小道，实有可观”——戏剧的 重大社会功用·····	(121)
第二节	“孰谓传奇不可以怨乎？”——戏剧的 抒情倾向·····	(126)
第三节	“狂狷”与“双美”——中庸之道的方 法论原则·····	(131)
第八章	中国戏剧美学与道家思想·····	(138)
第一节	“填词皆尚真色”——戏剧的美学本质·····	(138)
第二节	“要之传奇皆是寓言”——戏剧的艺术 真实性·····	(144)
第三节	“动吾天机，不知其所以然而然”——戏 剧创作的不自觉性和无目的性·····	(148)
第九章	中国戏剧美学与《周易》·····	(157)
第一节	“易穷则变，变则通，通则久”——戏 剧的发生、发展·····	(157)
第二节	“易者，象也；象也者，像也”——戏 剧的形象性·····	(162)
第三节	“乾坤，其《易》之门邪”——戏剧的 情感本质·····	(167)
第十章	中国戏剧美学与佛教、禅宗思想·····	(175)
第一节	“因缘生法”、“现身说法”——戏剧艺	

	术与现实生活的辩证关系·····	(175)
第二节	“不即不离”、“是相非相”——戏剧主题的 存在方式·····	(179)
第三节	“色即是空”、“人生如梦”——悲剧意 识的强化·····	(184)
第十一章	中国戏剧美学与理学·····	(190)
第一节	“第云理之所必无，安知情之所必有” ——中国戏剧美学的反理学倾向·····	(190)
第二节	“无意中感激他良知起来”——从程朱 理学到陆王心学·····	(192)
第三节	“天下之至文，未有不出于童心焉者也” ——李贽“童心”说的过渡作用·····	(196)
第四节	“填词须用本色语，方是作家” ——“本色”论内涵的凝定·····	(199)
第十二章	中国戏剧美学的规范思维·····	(207)
第一节	中国戏剧美学提炼规范的一般过程·····	(207)
第二节	规范思维与类型化·····	(213)
第三节	规范思维与效前律·····	(218)
第十三章	中国戏剧美学的整体思维·····	(225)
第一节	“天人合一”与戏剧的艺术形式·····	(225)
第二节	“造物赋形”与戏剧的总体构成·····	(233)
第三节	整体思维与戏剧美学范畴·····	(239)
第十四章	中国戏剧美学的具象思维·····	(247)
第一节	诗化的哲理·····	(247)

第二节	具象呈现的概念、范畴·····	(252)
第三节	经验性的理论形态·····	(257)
第四节	艺术化的叙述方法·····	(261)

第十五章	中国戏剧美学的圆形思维·····	(268)
第一节	“不工——工——不工”·····	(268)
第二节	“天籁——人籁——天籁”·····	(273)
第三节	“无书——有书——无书”·····	(278)
第四节	中国戏剧美学圆形思维的一般特点·····	(282)

下篇 中西方戏剧美学比较

第十六章	李贽与莱辛的戏剧本质论之比较·····	(289)
第一节	哲学基础的相似性·····	(289)
第二节	以自然为美·····	(292)
第三节	市民趣味·····	(296)
第四节	否定古典主义美学·····	(300)
第五节	社会、文化、思想、艺术的差异性·····	(304)

第十七章	潘之恒与狄德罗的戏剧表演论之比较·····	(308)
第一节	情理双融与以理制情·····	(308)
第二节	营构“佳境”与塑造“理想范本”·····	(312)
第三节	自由洒脱的“仙度”与戴着镣铐的“奴隶”·····	(315)
第四节	“观众——演员”中心论与“角色——演员”中心论·····	(319)

第十八章	王骥德与狄德罗的戏剧艺术真实论之比较·····	(325)
------	-------------------------	-------

U85560

第一节	“以虚用实”与“逼真性”	(325)
第二节	“唐人用宋事”与“奇异性”效果	(329)
第三节	神思与想象	(333)
第四节	绘画美学的背景及其差异	(338)
第十九章 徐复祚与卡斯忒尔维屈罗的戏剧功用		
	论之比较	(345)
第一节	“主风情、弃风教”与“舍教取乐”	(345)
第二节	供田峻红女欣赏与为人民大众服务	(349)
第三节	对“大团圆”定势的反拨与对“卡塔西斯” 的新解	(353)
第四节	“本色当行语”与戏剧语言三原则	(357)
第五节	现实需要和思想渊源之别	(360)
第二十章 吕天成与莱辛的戏剧批评之比较		
第一节	戏剧情节：创造意境与塑造性格	(364)
第二节	艺术真实：价值论与认识论	(368)
第三节	艺术天才：汤沈之争与英法之别	(373)
第四节	戏剧功用：伦理主义传统与启蒙主义 宗旨	(377)
第二十一章 李渔与歌德关于戏剧舞台性的		
	论述之比较	(384)
第一节	“优人搬弄之三昧”与“舞台性”	(384)
第二节	“设身处地”与对舞台、剧场的“最高 理解力”	(389)
第三节	重观众心理学与重创作心理学	(392)
第四节	平民主义色彩	(397)

第二十二章 李渔与黑格尔的戏剧结构论之比较·····	(402)
第一节 “主脑”与“理念”·····	(402)
第二节 “造物之赋形”与“三整一律”·····	(405)
第三节 “减头绪”、“密针线”与“广度”、“进 展方式”·····	(410)
第四节 戏剧各阶段的划分·····	(414)
第二十三章 王国维与雨果的戏剧史研究之比较·····	(418)
第一节 戏剧史与戏剧构成:内部研究与外部研究·····	(418)
第二节 戏剧史与其他艺术样式:自律研究与他律 研究·····	(424)
第三节 戏剧史与时代生活:个案研究与总体研究·····	(428)
后 记·····	(436)

引 言

关于中国戏剧美学，80年代以来国内出版了几种相关的研究论著，如赵景深的《曲论初探》（1980），夏写时的《中国戏剧批评的产生和发展》（1982），余秋雨的《戏剧理论史稿》（1983），齐森华的《曲论探胜》（1985），叶长海的《中国戏剧学史稿》（1986），等等，它们各有特色，各有优长，为中国戏剧美学研究打下了坚实的基础，取得了可观的实绩。

然而这方面的研究尚有待于进一步深入发展。戏剧美学的研究对象有两端，一是戏剧艺术现象所显示的审美意识，一是人们在阐释、议论、批评戏剧艺术时以文字形式所表述的美学思想。这两者有密切联系，但又不是一回事，有时甚至还颇相矛盾。本书所说的戏剧美学研究主要是指戏剧美学思想的研究，同时以戏剧艺术现象所呈现的审美意识为背景。以往这方面的研究尚无定称，或称“曲学”，或称“曲论”，或称“戏剧批评”，或称“戏剧学”，或称“戏剧理论”，等等，而称谓的不一正表征着观念和方法的差异，总的说来还缺少一种以审美理想为中心、联系哲学、文化学、心理学来把握问题的更深入的戏剧美学研究。再者，以往这方面的研究较多史的纵向研究，也不乏专题研究，但是在中国戏剧美学的逻辑走势、文化底蕴、思维方式，以及中西方戏剧美学比较等方面的研究尚需进一步充实和加强，则是显而

易见的事。

正是基于这样的认识，本书拟从三个方面来对中国戏剧美学进行研究，即为上、中、下三篇的基本内容。

上篇“中国戏剧美学的逻辑发展”改变了那种对于中国戏剧美学史单纯依照自然时间顺序来铺排的写法，而主要依照一定文化时期的审美理想，选择几个最重要的逻辑环节，将全部中国戏剧美学史宏观的逻辑走向勾勒出来，其中每一个逻辑环节的历史表象也就是最具代表性的戏剧美学家或戏剧美学家群体。这就是：平民主义戏剧美学的初澜（元代戏剧美学）——浪漫主义戏剧美学的崛起（汤显祖）——从浪漫主义到古典主义的逆转（王骥德）——浪漫主义戏剧美学的余波（金圣叹）——古典主义戏剧美学的总结（李渔）——近代戏剧美学的开拓（王国维）。该篇的叙述原则有以下几条：确定每一时期戏剧美学的审美理想，揭示其社会、经济、思想、文化等方面的背景，并把有关的戏剧美学问题凝聚于这一审美理想；把一些重要的戏剧理论问题的发展、演变和总结放进中国戏剧美学逻辑发展的全过程之中去考察，避免了枝枝节节的分析所存在的局限性而获得一种鸟瞰式的清晰和透辟，例如戏剧文词与声律之间的矛盾，在元代初露端倪，到明代“汤、沈之争”趋于激化，再到吕天成、王骥德等人的“双美”说得到调和，最后到了李渔的“结构”论才达到总结，这一总的走向只是放到中国戏剧美学的整个逻辑过程之中才能看得更加清楚一些；另外，在对于诸逻辑环节所作的前后对比之中对于一些理论问题进行更加深入的辨析和界定，例如王骥德《曲律》与李渔《闲情偶寄》对于古典戏剧美学的总结工作之比较，金圣叹与王国维的悲剧理论之比较，等等，双方的特质往往在比较之中得到更加确切的彰显。

中篇“中国戏剧美学的文化底蕴”由两部分组成，一是探讨中国戏剧美学与作为中国传统文化之精神支柱的儒、道、《易》、