

文艺批评新视野丛书
丛书主编 黄继刚 胡友峰

彩调的审美文化研究

何飞雁 著

WUHAN UNI
武汉大
学出版
社

文艺批评新视野丛书

丛书主编 黄继刚 胡友峰

彩调的审美文化研究

何飞雁 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

彩调的审美文化研究/何飞雁著. —武汉: 武汉大学出版社, 2016. 8
文艺批评新视野丛书/黄继刚 胡友峰主编
ISBN 978-7-307-18230-1

I. 彩… II. 何… III. 彩调剧—研究—广西 IV. J825.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 152264 号

责任编辑:李 琼 责任校对:汪欣怡 版式设计:马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 武汉中远印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 17.75 字数: 254 千字 插页: 1

版次: 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-18230-1 定价: 58.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

黄继刚、胡友峰两位博士主编了一套书系，让我为之写一个总序，我欣然从命，其原因有二：首先是对于该书系的内容比较感兴趣；其次是觉得该套书系的作者视角比较有特点。

现分别来说：其一，该套书系的内容是“文艺批评新视野”，这个视角符合我们文艺发展的时代性。众所周知，文学艺术作为意识形态之一，是特定经济社会之反映。当前时代已经进入到后现代社会，是对于现代之反思与超越。我们可以用不同的名称来形容这个后现代社会，可以称之为“共生的时代”，以之与传统的各种“中心论”相对；可以称之为“生态文明时代”，以之与传统的工业文明时代相对；可以称之为“网络时代”，以之与传统的纸质文化时代相对；可以称之为“东方文化复兴时代”，以之与传统的“西方文明中心论”相对，还可以称之为“跨文化研究时代”，以之与传统界限明晰的研究相对，如此等等，不一而足。该套书系几乎包括了上述各个方面的内容，黄继刚的《空间的现代性想象》以文学中的景观书写为研究对象，可谓是一种典型的跨文化研究；胡友峰的《媒介生态与当代文学》是对于电子媒介时代的文学研究对象和审美属性的探讨；戴孝军的《和谐与超越：中西传统建筑审美文化比较》与何飞雁的《彩调的审美文化研究》也是一种跨文化多元性研究；康毅的《露西·伊丽格瑞近期思想研究》与何书岚的《中国诗学中的人权思想研究》都是对于人之生存状态的一种开放式研讨；而李鹏飞的《中古诗歌用典美学研究》则是对于中国古代诗学的全新探赜。总之该套书系给我们展示的是一个全新视角，也给当下的文艺理论研究带来了清新的学术气息，这无疑是值得鼓励和倡导的。

其二，是该套书系的作者都是“75后”、“80后”的年轻博士，

这一代学者是将来我国文艺理论研究的生力军，也是文艺理论研究的未来。而我们都已经进入 21 世纪第二个十年的后半期，真的是喟叹日月如梭，时光荏苒，像我这样毕业于 20 世纪 60 年代初期的学人都早已经步入老年，更遑论我们的师辈。因此，新一代与一代新人的崭露头角已经是时代精神与学科发展的必然要求，本丛书的作者们就属于这样的新一代，他们在本套书系中表现出来的锐气才力与研究实力正是这些新人们发展前景的美好表征。我期待并盼望着这些年轻的朋友们能够快速成长，飞得更高，取得更多更好的学术成就。这也是我在济南三伏天的炎热之中写了如上寄语的真实用意所在。

曾繁仁*

2016 年 7 月 18 日

* 曾繁仁，山东大学前校长，终身教授，现任国务院学位委员会文学、艺术学评议组召集人，长期以来担任国家社科基金评审专家，教育部“长江学者”评审组中国语言文学、新闻学、艺术学组组长。

写在前面的话

我们当下已经身处一个科学主义盛行的时代，科技似乎从未停止过大规模前进的步伐，而文艺的地盘逐渐被蚕食并日益边缘，科学实用的意向将人文虚致的精神挤到了墙角，“爱因斯坦遭遇马格利特”^①的强弱悬殊已经越来越不成比例。如今我们将文学的中心/边缘、实用/无用等问题拿来讨论，这本身业已昭示出现代文化的基本困境：它时时处在工具理性和实用精神的压迫之中，所为甚微。这一情形也正是目前文艺研究者不得不面对的逼仄现实。文艺研究活动作为一门“学问”和一种特殊的审美情感，可能并不创造直接的经济价值，也无法参与到社会形态的具体建构过程当中，它更多的是提供了关于人之存在的不同价值观念。所以，尽管粗粝的生存需求和社会压力时常将文艺研究者从思想的高峰拽下，抛入到现实环境的无尽撕扯当中，但是“学问”本身自有其意义。胡塞尔现象学曾经帮助我们区分界定了两个概念：指明和证明，就文艺研究活动而言，其并不证明什么，但是它时时在向我们指明，这些为它看见和指明的东西，就是可能性，即人生、世界何以展开、如何展开的可能性，这一可能性并非要将自己的观念视为唯一原则而强加于人，而是提供一种内省的思想方法来帮助我们破除灵魂的栅栏，并使得自我呈现出应然的状态。借此，我们保持一份“未敢翻身已碰头”的谦逊和惶恐，在自己营造的精神天地和思想涟漪中自得其乐，在书斋当中的“玄思妙想”、“坐而论道”都可谓是对当下

^① “爱因斯坦遭遇马格利特”(Einstein Meets Magritte)是1995年在布鲁塞尔召开的跨学科学术研讨会，其旨在探究不同学科边界以及对话交流的可能性。

甚嚣尘上之功利关怀的最好回应，毕竟审慎执着的学术追寻仍然要比琐碎无序的日常生活荣耀得多，正如尼采在《快乐的智慧》中所言，假若能参悟读懂自己的灵魂，自身那种须臾不可或离的意义将徐徐呈现，而“生命之于我们，意味着不断将自身以及所遭遇的一切转化为光和火”^①。就此而言，文艺研究也许不会使我们富有，但却会使我们终得自由。

文艺研究者素以学术研究中的“思”、“史”、“诗”视为自身的存在方式，并在一种不知足的引颈前瞻氛围中昭示出应对未来的能力。而学术研究上的承传有自、薪火绵延更是需要吁请青年文脉的加入，尤其是需要聆听“75”后、“80”后学者所发出的声音。就此，编者虽不敢妄言此丛书会“雏凤清于老凤声”，但是年轻学者们不囿于陈说、溯迎而上的努力还是应该值得肯定和鼓励的。就这套《文艺批评新视野丛书》而言，语境化的分析和历史性的考察是我们甄选文丛时的唯一判断标准。所谓“求理于问答之外”，作者们大多能够透过浓重的历史烟雾来重新论证理论之自明性，其论著或者是隐含着一种新的提问方式，或者是用新方法来开启新视野，或者是以新角度来探讨新问题，整体上兼具学术差异性和理论互文性之特征，而作者们许多篇章的文本分析巨细靡遗、秘响旁通，也堪称精彩。编者希冀本套丛书能够抛砖引玉，在学界产生更多有价值的理论思考和学术回应，当然也因编者缺乏经验，谬误在所难免，还请业内方家批评指正。

最后，非常感谢康毅、李鹏飞、何书岚、何飞雁、戴孝军、潘国好、白宪娟等好友的信任，诸君大多师出名门，受过严格而系统的学术训练，他们勤勉刻苦，笔健如犁，耕耘不辍，在各自的研究领域拓荒不止，开垦出一片片长满创意的新田地。当编者发出邀请，各位作者欣然将各自的博士论文纳入到我和友峰兄策划主编的这套丛书当中，孔子云“以文会友，以友辅仁”；少陵云“文章有神交有道”，此谓也。

^① [德]尼采著，王雨译：《快乐的智慧》，中国社会科学出版社1997年版，第4页。

我想接下来应该是编者宣读完开场白之后，默默退下，而诸位优秀的思想演员将在这之后陆续登场亮相——

黄继刚 胡友峰

2016年4月

目 录

导论	1
一、“审美文化”概念的界定	1
二、选题原因与意义	3
三、研究现状综述	8
四、研究视角和研究方法	15
第一章 彩调的形成与发展	19
第一节 彩调的形成	19
第二节 彩调的发展历程	25
一、彩调的兴盛期	25
二、彩调的衰落期	28
三、彩调的复兴期	30
第三节 风格多样的彩调流派	33
一、桂北彩调	33
二、桂中彩调	35
三、桂西南彩调	39
第二章 彩调的文化结构	42
第一节 彩调与湘南花鼓戏	42
一、彩调的早期剧目与湘南花鼓戏的关系	42
二、彩调音乐与湘南花鼓戏的关系	44
三、彩调的行当、表演与湘南花鼓戏的关系	47
第二节 彩调与岭南巫傩文化	49
一、彩调演出与巫傩祭祀活动的交融	50

二、彩调戏俗中的巫傩文化因子	52
三、彩调剧目内容中的巫傩文化内涵	54
四、彩调音乐及表演对巫傩音乐及其祭祀歌舞的吸收	55
第三节 彩调与广西民间歌舞	56
一、有些彩调剧目题材在民间歌舞基础上形成	60
二、彩调音乐对民歌小调的吸收	62
三、广西民歌演唱形式对彩调的影响	65
第四节 彩调与当地曲艺、戏曲	68
一、彩调与广西文场、渔鼓、零零落	68
二、彩调与桂剧、粤剧	72
第三章 彩调的审美特征	77
第一节 轻松愉悦的快乐风格	77
一、优美抒情的戏曲场景	77
二、诙谐风趣的喜剧色彩	85
第二节 浓郁的民族和地方特色	94
一、剧情反映八桂民俗文化	94
二、少数民族题材戏的民族特色	108
第三节 载歌载舞的表演形式	125
一、逢唱必舞，歌舞结合	125
二、彩调是丑角的艺术	133
三、彩调“三件宝”的表演技巧	143
第四节 清新明快的彩调音乐	147
一、优美欢快的彩调唱腔	148
二、彩调唱词的结构形式	154
三、通过大量的衬词衬腔来塑造人物、渲染气氛	157
第四章 彩调剧目透析	166
第一节 彩调剧目的发展概貌	166
一、“对子调”时期的彩调剧目	166
二、“江湖调”时期的彩调剧目	169

三、“大调子”时期的彩调剧目	171
四、彩调传统剧目的整理、改编	173
五、现代剧目的创编	177
第二节 彩调剧目的文化内涵	180
一、倚歌择偶，婚恋自主——爱情婚姻戏的文化阐释	181
二、时代风气与平民思想的艺术展示 ——“三学”、“五子”戏的文化观照	189
三、民间道德规范的折射——道德伦理戏的文化透视	196
四、崇巫信鬼的文化渗透——神鬼戏的文化解读	202
第三节 彩调剧目的艺术特点	211
一、结构单纯，集中刻画	211
二、注重故事的完整性，情节的连贯性，细节的生动性	215
三、简练生动、富于地方特色的语言	218
第五章 彩调的生存现状与发展出路	227
第一节 彩调的生存现状及其存在问题	227
一、彩调的生存现状及生存方式	227
二、当前彩调面临的生存困境	238
三、彩调生存困境产生原因	243
第二节 彩调的发展出路	246
一、彩调保护的重要性和紧迫性	246
二、彩调保护和发展的具体措施	250
结语	261
参考文献	264
后记	269

导 论

一、“审美文化”概念的界定

“审美文化”这一范畴在中国美学研究领域的出现，大约是 20 世纪 80 年代以来的事情。特别是自 1994 年中华全国美学学会成立“审美文化专业委员会”以来，审美文化研究逐渐成为我国美学及文化研究领域的一个亮点。目前学术界在“审美文化”的概念界定及其研究对象和范围上，依然众说纷纭，主要分为狭义与广义，特指与普遍两种。狭义与特指的认识，充分顾及“审美文化”范畴自西方引进的时代特性，认为这是社会发展到高级阶段或当今时代的产物。这种认识又可分为两种：第一种观点认为“审美文化”特指当代的大众文化，即当代西方资本主义社会在现代化进程中，导致艺术向日常生活方式退落，或文化自身已趋向艺术化，进而发展为“审美文化”。因此，他们对“审美文化”持批判与超越的态度。第二种观点则认为，审美文化是人类文化或文明发展的高级形态，聂振斌、滕守尧、李西建等持此观点。他们指出，由于当代文化中审美部分已日趋完美，进而要向文化的其他领域扩展、渗透，对日常生活进行审美的改造与同化，使日常生活艺术化，用审美改造社会，改造人生。“这种审美文化有着积极的意义，有着对社会和人生给以终极关怀的性质。”^①由此可见，狭义的观点认为“审美文化”研究有鲜明的时代特点和相应的研究范围。

而广义的观点则认为，审美文化是指“具有审美要素和特质的

^① 朱立元：《“审美文化”概念的历史辨析》，《浙江月刊》1997年第5期。

文化形态或产品”。^①所谓审美文化研究，就是将审美的研究拓展到文化的范围，以便科学地把握民族的审美趣味、风尚和特质。由此，审美文化研究“既包括理论形态的美学思想，也包括体现着东方审美意识的文学、戏剧、影视、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、建筑、园林、工艺等感性形态的美学创造，甚至还包括富于审美因素的科学文明、宗教文化、道德伦理、环境文化以及物质文化生活等”^②。审美文化的研究，是三方面研究内容的有机统一，即理论形态的美学思想及其主要物化形态——各种艺术形式，以及包含在生活实用中的审美趣味和典章制度中的审美意识，等等。由此，“审美文化”的范畴非常宽泛，不仅适用于古代，也可适用于现当代；既可适用于外国，也可适用于中国。而本书所进行的“彩调的审美文化研究”，正是建立在这样一种认识基础之上。

审美文化研究的兴起与展开，体现了目前美学及文化研究趋向的深化与发展。正如陈炎先生所说的，一方面，过去的美学理论及史学研究著作，往往是只注意古代哲人的理论文献表述，从古人的理论表述中，分析总结审美意识的历史发展和理论价值，使其具有纯理论思辨色彩；另一方面，体现美学理论的物化形态——诗文、词曲、书画、雕塑、建筑等各种艺术形式及史的研究，以及民族服饰、饮食及实用工艺、风俗的研究，则又往往只注重从实证物态的角度，描述其各自历史的发展和审美趣味、风尚的变化，往往造成逻辑思辨与历史的物态考察、理论概括与实践具体形式的脱节。^③展开审美文化的研究，则可以弥补这种缺陷。它可以以审美理想、理论形态的发展、演变为核心，但同时加以艺术形式的参照和社会生活风俗、趣味、文化心理直观描述和物态印证，使二者由分散走向统一，从而促进美学及文化研究的深化。从这个意义上来说，审

① 周来祥：《东方审美文化研究丛刊》（第1辑），广西师范大学出版社1996年版。

② 周来祥：《东方审美文化研究丛刊》（第1辑），广西师范大学出版社1996年版。

③ 陈炎：《中国审美文化史》，山东画报出版社2000年版，第3页。

美文化研究的展开,“不仅仅是美学史研究对象的扩大与丰富,而且是美学史研究形态的成熟”^①。地方戏曲审美文化研究正是试图扭转传统戏曲理论研究的纯理论思辨倾向及其与具体戏曲艺术形式的脱节。它强调理论研究与实践具体形式的结合,针对具体的戏曲艺术现象概括出其所反映的审美观念和文化精神,弥补传统戏曲美学理论与实践之间的脱节,促进美学及戏曲文化研究的深化。

二、选题原因与意义

(一) 选题原因

彩调是富于八桂民族特色的民间小戏。之所以选择彩调来研究,主要基于以下两点考虑:

首先,彩调作为我国重要的非物质文化遗产,是我国尤其是广西传统审美文化的重要组成部分,具有重要的历史文化价值。

2006年,彩调被列为第一批国家级非物质文化遗产。彩调是广西人民世代相承、与群众生活密切相关的传统文化表现形式,是具有独特八桂地域风情和民族特色的戏曲艺术,是八桂文化的重要载体,对于我们了解广西的政治、经济、文化、历史和生活等情况,及其独特的文化——心理结构、文化价值、审美取向、日常生活、民风民俗有着重要作用。

其次,彩调是现存的、活态的民间艺术,将边缘的民间戏曲审美文化纳入美学研究的视野中,可以突破以往美学研究主要对主流艺术、经典艺术进行形而上思考从而总结出某种审美原理的传统,纠正以往美学研究中的西方中心主义和汉民族中心主义所带来的理论偏差,有利于美学吸取来自边缘的、民间艺术的审美经验,激活美学对民间审美传统和本土问题的思考,拓宽美学研究的视野和领域。同时,把美学研究与民族民间审美艺术实践相结合,可以弥补传统美学研究从理论到实践的逻辑演绎和抽象思考,加强美学对现实审美文化现象的解释力。

^① 陈炎主编:《中国审美文化史》,山东画报出版社2000年版,第3页。

彩调是民间的、群众性的艺术。民间艺术是民间智慧和乡土知识的结晶，是生生不息的人类文化的载体。与精英艺术不同，民间艺术是由普通人创造的，有着深厚的生活基础和浓郁的生活气息，是群众审美创造力的表征。此外，各种民间艺术还往往是一定时代、一定地域的人们所共同喜欢的审美形式，反映了特定时代、特定地域的人们思想、感情、审美观和艺术趣味，带着一方水土和人情，有着鲜明的个性和独特的审美价值。它们还常常与一定的民间习俗联系在一起，形成内涵丰富的民间习俗文化。因此，对民间艺术作专题性的研究，有利于摆脱传统美学中对精英艺术的过度关注和对民间艺术、群众性艺术的漠视，使美学能够得到来自民间审美经验和大众审美经验的启发，从而弥合美学与草根文化之间的裂痕，并有利于中国美学加强对本土问题、现实问题的思考。这一点，已被越来越多的学者认识到。郑元者就曾指出：“如果我们承认‘中国现代美学的学术空间有一个基本的缺环，那就是对现代中国的人生现实中的民间经验和民间艺术缺乏富有生机的美学思考’，那么，在 21 世纪的全球化境遇下，随着中国民间艺术的系统的人类学研究的开展，随着中国艺术人类学的本土化道路的开辟，随着中国美学自身内在的文化因子和文化优势的增强，中国美学有望真正成为民族文化精神和民族心灵的显现，成为富有现代性气息的中华人生智慧的标识和象征，成为中国人的生命感受和生存理解的表达。”^①笔者以彩调作为研究对象，也旨在表明这样一种观点：民间艺术应当成为中国美学思想的来源之一。

同时，彩调是活态的、边缘的民间艺术，将边缘的、民间的艺术纳入美学研究的视野中，可以纠正以往美学研究中的西方中心主义和汉民族中心主义所带来的理论偏差，有利于美学吸取来自边缘的、民间艺术的审美经验，激活美学对民间审美传统和本土问题的思考，拓宽美学研究的视野和领域。

“以往的美学基本上是西方美学加上一些中国居主流地位的汉

^① 郑元者：《艺术人类学立场和美学新思维》，《中文自学指导》2003 年第 5 期。

民族美学，少数民族美学从未进入美学研究的主体。面对着精英艺术与美学、大众文化艺术与美学之间的深深裂痕，引入少数民族美学可使美学发展不那么偏激，也有利于美学研究开拓一些新领域。”^①长期以来，我们的美学研究或习惯秉承于西方的美学观念，忽略了本地的文化史与文化资源；或只关注居于主流地位的汉民族美学，而忽略了少数民族美学资源，因此，传统的美学体系是不完备的，也是不具体和不丰富的，其普遍有效性是可疑的。我国幅员辽阔，境内生息着诸多少数民族。千百年来，在地理环境、文化传统、种族基因等的共同作用下，少数民族创造了自己独特的文化和艺术。对这些独特的少数民族艺术进行研究，可以大大拓展美学研究的空间和视域，纠正以往主流美学囿于西方中心观和汉文化中心观带来的理论偏差。

华夏文明事实上是中原汉族不断吸取周边少数民族甚至域外文明而形成的。中心与边缘，华夏与蛮、夷、戎、狄，不只是互相对立的两个部分，也是一个整体中互相依存、互相交流、彼此影响的两个部分。正如有学者所指出的那样：“没有作为‘四方’——东（夷）、西（戎）、南（蛮）、北（狄）的地域性非主流文化的存在，就没有‘一点’——中心、中原乃至中国、中华文明体制的官方传统，‘一点四方’从来不能须臾分离，‘四方’是对‘一点’的说明和解释。当代西方炙手可热的思想家萨伊德‘我者/他者’的理论将‘欧洲中心’西式话语的建构与逻辑挑得清楚明白。”^②也就是说，中心是有赖于边缘的存在而得以存在的。对异文化和边缘文化的探索是学术发展和创新的重要动因。因为它们是中国美学和艺术进行反思的一个重要的参照系。例如，关于近代中国现代性的反思，学者王东杰就认为：“这一反思有赖于两个‘异文化体系’的存在：一个是处于华夏之外的，一个是处于华夏边缘的。只有在同时与这两个

① 王杰：《审美幻象与审美人类学》，广西师范大学出版社 2002 年版，第 147 页。

② 彭兆荣：《珍视“乡土知识”与“民间智慧”》，《神州学人》1998 年第 4 期。

‘他者’对话的过程中，华夏历史中那些被遮蔽了的面相才渐渐展示出来。”^①“华夏之外”的异文化体系主要指的是西方文化，“华夏边缘”的异文化体系则是指汉文化以外的少数民族文化。我们对于当代中国美学和艺术的反思，也需要在与“华夏之外”和“华夏边缘”两个异文化体系的交流、对话中进行。少数民族地区由于地处偏僻，交通不方便，经济欠发达，许多地方至今仍保持着古老的习俗和制度，处于传统社会阶段，这有利于我们认识艺术在更古老和边缘的社会中存在的方式，有利于我们对艺术的起源和功能等重要美学问题进行切实的思考和有根据的探索。同时古朴的少数民族艺术与现代社会的艺术还能形成一种巨大的反差，从而有利于我们在比较中认识古代社会和现代社会两种不同社会中的艺术及审美机制，激发我们对于当代中国美学和艺术的反思。彩调诞生于少数民族聚居区域广西，它在剧目内容、音乐、表演、语言、服饰等方面都吸收了不少少数民族的文化因子，深刻地打上了少数民族文化的烙印，对于我们了解汉民族与少数民族文化之间的交流与融合，民族文化之间的认同等具有重要意义。

纵观目前彩调的研究现状，多数研究停留在彩调的起源、音乐特征、表演特色、民俗文化意蕴等方面，而对彩调自身丰富的审美文化内涵的分析比较欠缺。因此，笔者从审美文化视角对彩调进行全面、深入、系统的研究，以弥补学术界对彩调研究的不足。

（二）选题意义

对彩调进行全面、深入、系统的研究具有重要的理论意义和现实意义。

1. 理论意义

对彩调的研究有利于丰富广西文艺学科的内涵，拓宽广西艺术理论研究的领域，促进广西文艺学科建设，给广西艺术理论研究注入新的活力。与小说相比，戏曲是一种更加通俗化、更加大众化的艺术样式。它通过直接诉诸人的视觉和听觉，进而起到惩创人心、裨补教化的社会效应。无论哪种类型的通俗小说，都无法与戏曲的

^① 王东杰：《华夏边缘与“现代性”》，《读书》2005年第6期。