

「十二五」国家重点图书出版规划项目

梁晓萍
著

中国戏曲 美学史

ZHONGGUO XIQU MEIXUESHI

中国门类美学史丛书
朱志荣 主编

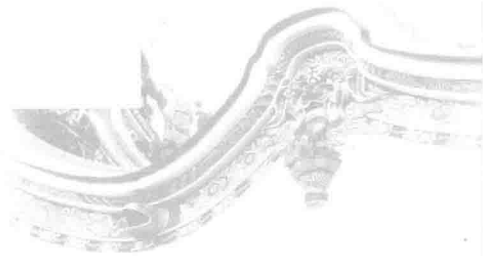
山西出版传媒集团
山西教育出版社

ZHONGGUO
XIQU MEIXUESHI

【十二五】国家重点图书出版规划项目

中国戏曲美学史

梁晓萍 著

山西出版传媒集团 山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国戏曲美学史/梁晓萍著. —太原: 山西教育出版社, 2016. 4
(中国门类美学史丛书/朱志荣主编)

ISBN 978-7-5440-8316-4

I. ①中… II. ①梁… III. ①戏曲美学-美学史-中国
IV. ①J801

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 042782 号

中国戏曲美学史

ZHONGGUO XIQU MEIXUESHI

出版人 雷俊林
出版策划 梁宝印 薛海斌
责任编辑 赵迎春
复 审 郭志强
终 审 杨 文
装帧设计 薛 菲
印装监制 贾永胜

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社
(太原市水西门街馒头巷7号 电话: 0351-4035711 邮编: 030002)

印 装 山西臣功印刷包装有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 16.25
字 数 266千字
版 次 2016年4月第1版 2016年4月山西第1次印刷
印 数 1—3 000册
书 号 ISBN 978-7-5440-8316-4
定 价 34.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。电话: 0351-7337712

《中国门类美学史》 总序

◎朱志荣

中国古代有着丰富的美学思想资源，自从百余年前美学作为现代学科引进中国以来，美学工作者们在研究、评介西方美学的基础上，逐步深入地整理和研究中国古代美学思想，从朱光潜先生的“移花接木”到宗白华、邓以蛰先生等人的援西入中，开拓了中国美学史的现代研究。而后继的研究，又继承和发展了前贤的相关探索。其中包括北京大学哲学系美学教研室编的《中国美学史资料选编》和叶朗总主编的《中国历代美学文库》以及一些书论、画论、文论等方面的文献资料整理，也包括李泽厚、刘纲纪的《中国美学史》和叶朗的《中国美学史大纲》等一系列美学史著作，都做出了积极的贡献。而近些年来中国美学史的研究也在不断深化。

中国美学思想研究主要集中在两个领域：一是儒、道、释等哲学论著中的美学思想，二是文学、书法、绘画、音乐、园林等门类艺术中的美学思想。其中，中国各门类美学有着丰富的思想资源，相关论著堪称彬彬之盛，尤以文学、书法、绘画、音乐理论最称繁兴，以诗文、书、画、乐等方面的论、评、品、话等形式存在的专门性的理论著作尤其丰富。而在正史、方志、诗文、笔记、序跋甚或小说、戏曲等史料中，同样能够爬梳出大量关于舞蹈、建筑、园林、工艺等门类艺术的理论思考。

中国门类美学史方面的研究和专题探索，在过去的几十年中也有了较为丰富的成果，有了一定的基础。在此基础上全面系统地研究中国门类美学史，目前已经水到渠成，而且显得非常重要。这既是中国美学史研究进一步深化的需要，也是中国当代美学理论建设的需要。

中国门类美学史是根据艺术对象的不同而进行的专题美学研究，其涵盖面广泛，涉及多方面的专业知识，难以做到以一人之力完成诸多门类的美学史研究，需要国内相关专家齐心协力，共同完成。目前门类美学研究主要还是各攻其专，没有统一的规划，未能形成一个整体系统。因此，我们在前贤研究的基础上，针对不同门类艺术的特点，集中各相关领域的同仁，采取多人合作的方式，进一步深入研究，撰写一套《中国门类美学史》丛书，包括文学、戏曲、音乐、书法、舞蹈、建筑、园林、工艺、绘画等，从艺术的角度对中国美学史进行系统的研究和阐述。

本丛书力图以统贯全书的中国美学基本思想、基本范畴和基本命题为基础，将文献记载与艺术作品分析有机地结合起来，将艺术美学的发展历程与整个文化发展有机结合起来，揭示出中国艺术审美规律的发展历程，对我国各种类型的艺术美学的历史、流变、成就等作系统概括和总结，对各门类美学思想的总体框架、基本思路、研究方法和主要论题作深入探讨，并将这些美学思想与具体艺术研究相结合，使美学理论有具体的实践基础，从而有利于指导艺术实践。

本丛书还深入探讨各门类美学的历史脉络，对中国从古到今的美学现象、范畴、命题、特性等进行系统研究，使美学学科更为成熟，理论更为严密，以促进中国门类美学的进一步发展，使中国美学史研究更为具体和深入，并有助于建设中国特色的美学体系，为和而不同的全球化美学做出独特的贡献。这也是中国美学史研究中的现实需要。

本丛书突出时代最有代表性的门类美学思想，有理有据地阐发出具有独创性的美学见解，为今后的进一步研究积累经验和教训。丛书对各门类美学进行系统研究，从艺术美学的各个门类入手，广泛而又典型地包罗了最具代表性的中国美学史研究，进一步开拓了中国美学史的研究视野，更细致地分析中国传统审美意识与美学思想中的理论与实证资源。

在对各门类美学的系统归类上，本丛书以单册专著的形式观照门类美学的历史流变和本质特征，又以合辑丛书的形式统摄超越门类畛域的美学总体演化，在共性与特性的对照映衬中阐述了不同形式的艺术和各门类美学所共同遵循的审美规律，深入探讨各门类美学的历史脉络、结构组成、思想渊源，使中国美学的研究落到实处。本丛书的撰写还反映了“纵横交错”的特点。从纵的方面看，本丛书以时间顺序为纲，撰写了各个艺术门类在不同时期的美学特质和风貌，以及该门类美学的发展轨迹，展现了在此艺术门类中体现的当时人们的审美理想和审美趣味。从横的方面看，本丛书的各门类艺术美学史交相辉映，同一时代的各门类艺术美学思想相得益彰，

共同构成了较为完整的中国艺术美学史。读者可以根据自身的需要、兴趣选择本丛中某一或几个艺术门类美学史阅读，从中看出某艺术门类美学史的嬗变轨迹。

现在，在山西教育出版社的支持下，这九本门类美学史著作即将陆续面世，接受读者的检验和批评。我们相信，中国门类美学史的研究将会推动美学史研究在结合中国实际、借鉴西方当代美学成果以及继承中国传统思想的基础上取得新的进展，从而对推动新世纪中国美学理论的建设和发展起到积极的作用。当然，限于水平，我们的上述努力目标未必都能达到，书中一定还存在这样或那样的不足，我们恳切地期待同仁和广大读者的批评指教，使我们能在今后的研究中不断改进。

目 录

《中国门类美学史》总序 朱志荣 /1

绪 言/1

第一编 元代戏曲美学思想 /4

第一章 胡祇遒“九美说”及《青楼集》的美学思想 /7

第一节 胡祇遒的“九美说” /8

第二节 夏庭芝《青楼集》的美学思想 /14

第二章 钟嗣成《录鬼簿》的美学思想 /23

第一节 不拘于时的审美观 /24

第二节 戏曲创作与欣赏的美学思想 /31

第三章 关汉卿戏剧的美学思想 /38

第一节 形式之美 /39

第二节 内容之美 /47

第四章 《琵琶记》的美学价值 /54

第一节 结构特点与启示 /55

第二节 曲律观与风化观 /60

第二编 明代戏曲美学思想（上） /72

第一章 李贽戏曲美学思想 /75

第一节 自然人性论与童心说 /76

第二节 多元共生，以俗为美 /80

第三节 发愤而作，为情而文 /84

第四节 化工之美 /86

第二章 汤显祖戏曲美学思想 /93

第一节 尚情：世总为情，情生诗歌 /94

第二节 尚教：以人情之大窦，为名教之至乐 /101

第三节 尚奇：以奇为美，以梦入戏 /105

第四节 尚意：意趣神色与雪里芭蕉 /108

第三章 沈璟戏曲美学思想 /112

第一节 合律依腔 /113

第二节 僻好本色 /119

第三编 明代戏曲美学思想（下） /130

第一章 王骥德戏曲美学思想 /133

第一节 本色：在浅深、浓淡、雅俗之间 /134

第二节 虚实相生 /140

第三节 法词两极 /145

第四节 美听动人 /149

第二章 吕天成戏曲美学思想 /156

第一节 事佳——奇与真 /157

第二节 结构——紧凑、起伏 /163

第三节 声律与文辞：合之双美 /169

第四编 清代与近代戏曲美学思想 /174

第一章 李渔戏曲美学思想 /177

第一节 戏曲结构 /179

第二节 戏曲语言 /186

第三节 导演理论 /192

第二章 金圣叹戏曲美学思想 /203

第一节 抒必至之情 /204

第二节 倡戏曲之法 /210

第三节 重读者接受 /215

第三章 王国维戏曲美学思想 /221

第一节 倡导戏曲独立之价值 /223

第二节 自然与有意境 /226

第三节 戏曲悲剧观 /232

主要参考文献 /237

后 记 /248

绪 言

中国戏曲以歌舞扮演故事，是奏之场上的一种综合艺术。它萌芽于原始的巫傩文化，脱胎于周秦的乐舞和汉魏六朝的百戏，与隋唐的歌舞关系密切；不过其最终形成已至宋元南戏，继而以元杂剧、明清传奇、昆曲、京剧等为代表，形成了蔚为大观的发展态势。

中国戏曲美学史的主旨在于考察戏曲的构成与特质，研究戏曲审美命题的孕育、发展及流变，研究中国戏曲审美活动的特点与规律等。其研究路径主要有二：一是以戏曲美学理论著作为主要研究对象，视戏曲美学史主要为戏曲美学理论史和戏曲美学思想史；一是以戏曲审美艺术、审美文化和审美风尚为主要研究对象，视戏曲美学史主要为审美物态史、审美文化史和审美风尚史。本书以第一种路径为主，兼顾两种研究路径，试图主要通过对一些有代表性的戏曲理论家的美学思想，一些具有代表意义的戏曲文本所体现出来的美学思想，以及一些重要的戏曲美学命题和范畴的研究，把握中国戏曲美学史的主要线索及其发展规律。

中国戏曲美学史是对历史上产生的各种戏曲美学思想及其发展变化规律的梳理与总结，因此中国戏曲美学史的分期应当依据历史学的原则，借鉴历史学对历史时期的划分；其次，中国戏曲美学史的分期还应当着眼于其自身的逻辑演变。以上述两点原则为据，可以将其分为四个时期：

（一）中国戏曲美学的发端——先秦至隋唐

这一时期，中国戏曲尚属萌芽期，戏曲形成的基本元素如歌、舞、故事等在慢慢累积，戏曲美学思想主要体现在巫傩活动、周秦乐舞、汉代百戏、唐代歌舞等活动中。这一时期有许多思想家、美学家，如老子、孔子、刘勰、钟嵘、司空图等，他们提出了不少美学范畴和命题，尽管他们并未直接谈论戏曲，但其影响毋庸置疑。特别是先秦时期的美学思想，因其为哲学思想体系的一部分而显示出

非同寻常的意义，甚至几乎包蕴了后代美学家所讨论的所有命题与范畴。总体而言，在这两千年中，因戏曲本身尚属“小荷才露尖尖角”，故戏曲美学思想也仅为发端期。

（二）中国戏曲美学的发展——宋元时期

中国戏曲始自宋元南戏，稍后的元杂剧同样为中国古典戏曲的成熟样式。这一时期，戏曲大家群星璀璨，戏曲作品精彩纷呈；这一时期出现了少量的戏曲论著，以《录鬼簿》《青楼集》为代表，说是论著，实多为记录，记载戏曲作者及演员的情况，但从其少量的评析内容中，依然可以看出当时的戏曲美学思想。

（三）中国戏曲美学的繁荣——明代

明初，为了规训思想、统一意识，统治者一面利用武力镇压，一面又以“八股文”钳制文人们的自由思想。戏剧创作以劝惩为第一要义，板滞而无生气，戏曲美学一度遇挫。经过令戏曲窒锢的明初，明代中叶至明末，中国戏曲美学迎来了它的黄金时代，涌现出众多的戏曲理论家和理论著作，李贽、汤显祖、沈璟、王骥德、吕天成等，都有重要的戏曲美学思想，理论思维异常活跃。

（四）中国戏曲美学的小结——清代至民初

清代至民初是中国戏曲美学的总结期，清初的李渔是戏曲美学思想的集大成者，其戏曲结构理论、戏曲舞台意识等，直到今天，依然不失为一种很有价值的美学理论。评点《西厢记》的金圣叹也是这一时期非常重要的戏曲美学家，他以极富个性的才气为戏曲美学奉献了一些有意义的思想。王国维是清末民初一位重要的戏曲理论家，他以中西兼具的视野和思维研究戏曲，不仅有力地提升了戏曲这一通俗文学的地位，而且直指戏曲自然与有意境之特点，并首次提出了戏曲悲剧观。

本书不涉及先秦至隋唐部分，着力论及元、明、清时期的戏曲美学。在兼顾历史真实情形的基础上，本书以元、明、清三代为基本时间结构，在每一个朝代拈出中国戏曲美学上一些有代表性的戏曲理论家，通过他们的戏曲理论文本，探讨他们的戏曲美学思想，研究与之相关的戏曲美学命题和范畴，从而尽可能把握中国古典戏曲美学史的主要线索及其发展规律。其中，元代选择了胡祇遹的“九美说”、夏庭芝的《青楼集》、钟嗣成的《录鬼簿》、关汉卿、高明的《琵琶记》，明代选择了李贽、汤显祖、沈璟、王骥德、吕天成，清代到民初选择了李渔、金圣叹和王国维。之所以如此构思，基于以下几点考虑：一是这些戏曲理论家的戏

曲美学思想不仅属于他们个人，也具有明显的时代印记，是同时代同类思想的精华；二是他们的戏曲美学思想中基本关涉了戏曲美学史上一些重要的命题与范畴的讨论；三是这种以代表人物为纵轴的美学史编写体例基本可以见出中国戏曲美学的概貌。

另外需要说明的是，本书撰写的中国戏曲美学史截止于清末民初，然众所周知，近现代以来，中国戏曲史上还涌现出如吴梅、徐慕云、卢前、任半塘、胡忌、周贻白、张庚、郭汉城等一批孜孜以求的戏曲学人，不仅如此，今后一定还会有后继之学人，这些学者的学术贡献与学术定位将期待在他作中完成。

第一编

元代戏曲美学思想

山西洪洞广胜寺明应王殿元代戏曲壁画

山西运城元墓杂剧壁画

山西右玉宝宁寺水陆画元代戏班图

元代是中国戏曲美学的发展期。这一时期，戏曲美学逐渐脱离了先秦至唐宋以来的依附现象和稚嫩状态而渐趋自觉。这一自觉不仅表现为，在一些戏曲美学家的努力下，出现了一批比较系统的戏曲理论著作，而且表现为研究领域初步拓展，其研究领域涉及戏曲创作、戏曲表演、戏曲鉴赏等诸多方面，并且提出了一些比较重要的戏曲美学命题和范畴。在元代的戏曲美学中，比较重要的戏曲美学家或著作有胡祇遹的一些戏曲理论文章、夏庭芝的《青楼集》、钟嗣成的《录鬼簿》以及关汉卿戏曲文本和高明《琵琶记》中所展现出来的戏曲美学思想等。

身为重臣的胡祇遹基于其“乐音与政通”的传统理解以及他对消亡之礼乐、乖戾之民心的现实忧虑而格外重视戏曲的“艺术之用”，他提出的戏曲表演方面的“九美说”和戏曲创作方面新奇与深广的主张均与此有关。尤其是“九美说”，其对于演员外形、气质、理解能力、扮演能力、表达能力等方面的论析，不仅具有开创之功，即如今天亦具有强烈的现实意义。

夏庭芝“追忆曩时诸伶姓氏而集”的著作《青楼集》，其戏曲美学思想主要表现为对于地位低下的戏剧演员困窘的生存境遇的同情与关注、较强的舞台表演意识及借审美而言教化的戏曲审美观。

钟嗣成的《录鬼簿》具有相对成熟的戏曲审美观。钟氏一方面强调戏曲在内容上体现出来的道德感染力，肯定其教化功能；另一方面又重视戏曲的愉悦功能，肯定其娱乐性、悦人性及其直观吸引力，在戏曲审美方面表现出与传统诗文审美错位的迥异现象。

关汉卿的戏剧所渗透出来的美学观念作为一种遗产，具有很强大的生长性和启示意义。关剧具有一种激越之美，能够在字字本色中曲尽人情，在亦悲亦喜中满足观众的团圆之欲；从内容方面来看，关氏尽管在抗争与规训中不断挣扎，然其对于那些地位低下却敢于抗争之人的关怀依然甚接地气。

《琵琶记》呈生旦双线结构展开戏剧情节，并在三段式的重复叙事中完成其故事的演绎；该作在曲律方面体现出一种严谨而开放的曲律观，在戏曲鉴赏方面则提出“动人”的审美追求和曲关风化的戏曲观，从而引发了对中国古典戏剧理论史和戏剧美学史上许多重大命题和范畴的探讨，成为古典戏剧美学理论中最重要的个案之一。

第一章 胡祇通“九美说”及《青楼集》的美学思想

《胡祇通集》 吉林文史出版社 2008 年版

《青楼集》 宣统三年(1911)长沙叶氏校刻版

明人王骥德于《曲律·杂论第三十九上》中曾如此慨叹一夜间兴起的戏曲：“古之优人，第以谐谑滑稽供人主喜笑，未有并曲与白而歌舞登场如今之戏子者；又皆优人自造科套，非如今日习现成本子，俟主人拣择而日日此伎俩也。……至元而始有剧戏，如今之所搬演者。是此窍由天地开辟以来，不知越几百千万年，俟夷狄主中华，而于是诸词人一时林立，始称作者之圣。呜呼异哉！”^① 直至宋代，优人依然是为人主提供喜笑的一种工具；至元代，昔日无自由之工具应时而变，成为“并曲与白而歌舞登场”之戏子，尽管地位依然低下，然自我开始出现，职业开始固定；与此相应，“诸词人一时林立”，作曲者甚至以“振鬣长鸣，万马齐喑”的洒然风姿笑傲文坛，将坛主玉玺牢牢掌握，令后人既惊又羨，且叹且惑。为元杂剧的艺术魅力所吸引的不只是跃隔时空的明人，实际上，元代艺术研究者早已感受到了同时代艺术发展的脉搏，其眼光早已为元杂剧的千姿百态所吸引。胡祇通和夏庭芝就是其中较早的两个。

^① (明)王骥德：《曲律·杂论第三十九上》，《中国古典戏曲论著集成》(四)，中国戏剧出版社1959年版，第150页。

