

中国艺术学文库·博导文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

总主编 仲呈祥

东张西望

中国戏曲及域外戏剧论集

毛小雨 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

*EAST OR WEST,
BEHOLD WITH ZEST*

*A Collection of Theses on Chinese Traditional Drama
and Theatrical Art Abroad*

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·博导文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

总主编 仲呈祥

东张西望

中国戏曲及域外戏剧论集

毛小雨 著

中国文联出版社

<http://www.cflp.org.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

东张西望：中国戏曲及域外戏剧论集 / 毛小雨著. -- 北京：

中国文联出版社，2016.9

（中国艺术学文库·博导文丛）

ISBN 978-7-5190-2123-8

I. ①东… II. ①毛… III. ①戏曲评论—中国—文集②戏剧评论—世界—文集

IV. ①J826-53 ②J805.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 229496 号

中国文学艺术基金会资助项目

中国文联文艺出版精品工程项目

东张西望——中国戏曲及域外戏剧论集

作 者：毛小雨

出 版 人：朱 庆

终 审 人：奚耀华

复 审 人：曹艺凡

责任编辑：邓友女 冯 巍

责任校对：陈春红

封面设计：马庆晓

责任印制：陈 晨

出版发行：中国文联出版社

地 址：北京市朝阳区农展馆南里 10 号，100125

电 话：010-85923069（咨询）85923000（编务）85923020（邮购）

传 真：010-85923000（总编室），010-85923020（发行部）

网 址：<http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E - mail：clap@clapnet.cn

fengw@clapnet.cn

印 刷：北京一二零一印刷厂

装 订：北京一二零一印刷厂

法律顾问：北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：710×1000

1/16

字 数：373 千字

印 张：23.5

版 次：2016 年 9 月第 1 版

印 次：2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5190-2123-8

定 价：71.00 元

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

中国艺术研究院卷主编

吕品田 李心峰

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的相同处寻找普遍的规律；综合性大学的艺术教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

自序

世界自有文明以来，由于地理的、人种的等各式各样的因素，产生东西方两种不同的文明，戏剧亦如此，有东西方两种戏剧文化的分野。

这两种戏剧文化是从古希腊戏剧与古印度的梵语戏剧发轫的。在公元前，当中国文明刚见曙光的时候，古希腊戏剧和梵语戏剧已经高度成熟，而且，在活跃的创作基础上，戏剧理论也达到相当的高度，亚里士多德的《诗学》和婆罗多牟尼的《舞论》，成了戏剧理论著作的双璧，它们总结了东西方戏剧性格鲜明的美学倾向。从此，世界产生了东西方两大戏剧体系，晚出的中国戏曲也是东方戏剧体系中的重要一支，显示出迷人的光彩。中国戏曲虽然年轻，但保持着自我更新的能力，特别是剧种繁多，唱腔丰富的特点，这是世界上的其他戏剧难于比拟的。然而，自从近代以来，西方的坚船利炮打开了中国的大门，西学东渐，中国的学界对西方的学习与了解应该除了我们自身的东西以外是最多的，在很多学科方面形成了以自我为中心和以西方为中心的思维定式，戏剧学同样如此。

为了能够对世界戏剧有一个全面的认识，将世界戏剧的发展脉络理清楚以便更好地认识我们自身，我一直在呼吁，中国的戏剧人，不仅要西望，还要东张。当我们对自身、对近邻还语焉不详的话，又怎么能奢谈世界戏剧？

早在 20 世纪上半叶，在英国牛津大学印度学院攻读印度文学专业的许地山发现中国与印度戏剧的相像，于 1925 年撰写的《梵剧体例及其在汉剧上底点点滴滴》论文中，从文心和文体（即内容和形式）上对中国戏曲与印度梵剧进行了比较研究，认为梵剧并不是纯正的悲剧，凡事至终要团圆，“团圆主义可以概括梵剧底文心”；“梵剧底表现纯在理想方面，故不能产生真正的悲剧或喜剧。这样的印度思想，我们底《琵琶记》把它完全代表出来”。“中国剧本描写‘全忠全孝’底理想正和梵剧底描写婆罗门思想一点也不合现实，一点也不加批评一样”；梵剧和戏曲的取材，

都有传说（传奇）、创作、杂串；梵剧在情节的发展上，有10项内容即“起首”“努力”“成功底可能”“必然底成功”“所收底效果”“种子”“点滴”“陪衬”“意外”“团圆”。许多戏曲（如元杂剧《杀狗劝夫》《张天师》等）都可以纳入这10项内容；“梵剧作家对于宾白，不喜纯用雅语，又不喜纯用俗语，故最优美的语言是雅俗参杂底。这与中国戏剧上所用语式，雅中有俗，俗中有雅一样”。此外，许地山还谈到梵剧与中国戏曲在演出形式和脚色称谓的相似之处。他的结论是：“中国戏剧变迁底陈迹如果不是因为印度底影响，就可以看做赶巧两国底情形相符了。”而郑振铎则提到在浙江温州附近的天台山的国清寺发现了印度梵剧名作《沙恭达罗》的梵文写本，于是郑振铎推断说，印度梵剧是从海上丝绸之路传到中国，并且直接影响了中国戏曲的形成，因为中国最早的戏曲南戏又是起源于温州的，所以他认为印度戏剧在中国南方也有影响。

虽然说，目前学界还缺乏翔实的资料来论证中印两国在戏剧方面的渊源，但是这两个东方大国的戏剧在形态上的相似或相同的地方很多却是一个不争的事实。同时这两个戏剧巨人对东南亚和东亚的戏剧发展有着重要影响，如东南亚中南半岛国家，有的戏剧直接从中国戏曲脱胎，有的同印度罗摩文化血肉相连。如果孤立看待中国戏剧，有一叶障目之嫌。将以印度、中国、日本乃至东南亚的戏剧为代表的东方戏剧视为一个整体与西方戏剧比对，应该更科学、更全面。

因此，“东张西望”就成了我在研究中国戏曲的时候一个基本的出发点。虽然这本论文集文章发表的时间跨度很大，既有笔者学生时代的习作，也有近一两年新的思考，思考从朦胧到清晰，基本上可以看出我兼顾东西的成长历程和学术轨迹。

该书共分史论探寻、域外戏剧、粤剧研究、杂论书评四编，此外还有一“附录”，主要是记述我在研究过程中对一些大家的了解和认知。

总之，在学术上做到“东张西望”并不容易，近百年来对西方戏剧的研究在中国已成一定规模，但是否真正进入其堂奥还不好判断。而对我们近邻的研究，我们连皮毛还未触及，现在我们还常常借助西方的研究成果作为指南来了解东方戏剧，虽然我们是人口上的大国，但在诸如东方戏剧研究这样具体的问题上，依然还是一片空白，可填补的空间实在是太多太多！

“东张西望”可以欣赏到无尽的学术风景，可以看到绚烂迷人的色彩。我愿意做学术上的前驱，在若干年后，发出“吾道不孤”的感慨！

目 录

自 序

第一编 史论探寻

- 3 / 马致远及其杂剧创作
- 19 / 大都元杂剧作家作品研究
- 43 / 目连本事及其流变考
- 56 / 梨园革命军 改良急先锋
——作为京剧剧作家的汪笑侬
- 67 / 舞蹈对戏剧的异向切入
- 72 / 现代戏的文化心理选择
- 77 / 关于京剧艺术的思考
——纪念徽班进京 200 年
- 81 / 历史是一条河流
——兼与麻国均同志商榷
- 86 / 丑角与丑角脸谱
- 93 / “剧诗说”是东西方戏剧文化的结晶
——兼与施旭升及其他“剧诗说”质疑者们商榷
- 103 / 昆曲《十五贯》的导演艺术

144 / 一个先锋主义者的戏剧变奏

——孟京辉戏剧断想

第二编 域外戏剧

157 / 印度梵语戏剧及《舞论》导读

188 / 期待对话的继续

——纪念京剧大师梅兰芳 1935 年在莫斯科和圣彼得堡的演出

193 / 南亚次大陆的生活镜像

——从历史、制作、受众看印度电视剧的三重维度

211 / 从“向西”到“向东”

——关于建立东方戏剧学体系的刍议

214 / 戏曲也能扎堆儿演出吗？

217 / 一部音乐剧 一棵摇钱树

220 / 戏剧不仅要西望，还要东张

——拉坦·提亚姆与合唱演剧团

223 / 借鉴宝塚，主打明星制

——为越剧发展建言

第三编 粤剧研究

229 / 粤剧概说

259 / 昆曲与粤剧

268 / 山谷搭戏棚 “观众”是老虎

270 / 从徐若呆到唐涤生

——两个剧作家与任白的合作与成就

276 / 南派粤剧在广西

280 / 从粤剧制造到粤剧创造

——创作粤剧《瓊珞传》有感

第四编 杂论书评

287 / 电子乐队与戏曲轻歌

289 / 戏剧表现形式的多样选择

291 / 历史与现实的解剖

——意象豫剧《半个娘娘》漫议

294 / 凯歌的逻辑与无奈的程婴

297 / 杂拌糖与一棵菜

——看中国戏曲学院毕业创作剧目有感

300 / 艺术外援应当学习谁

303 / 不创新 毋宁死

311 / 福建戏曲的使命与创新

314 / 秦椒、秦人、秦腔

316 / 光有“口传心授”是不够的！

319 / 京剧病了，病得不轻

321 / 黄昏中的一抹亮色

——京剧《曙色紫禁城》观后

324 / 论偏于古调·意重于继承·旨在于出新

——评《古典戏曲编剧六论》

327 / 昔日繁盛今又来

——谈廖奔著《宋元戏曲文物与民俗》

330 / 让世界了解她

——读麦克林的《中国戏剧简史》

333 / 为一代文学立传

——读《元代文学史》

336 / 探寻舞台背后

——介绍《中国戏班史》

340 / 涂面的艺术

——记《中国戏曲脸谱艺术》出版

附 录

345 / 马拉提语戏剧的先锋

——记萨蒂希·阿里卡教授

348 / 大师离我们如此之近

350 / 在理想与实干之间行走

——泰戈尔、谭云山与中国学院

355 / 永远的女姐

CONTENTS

Preface

Part I History and Theory of the Traditional Chinese Opera

- 3 / Ma Zhiyuan and His Zaju Writing
- 19 / A Study of the Dadu's Yuan Zaju Playwrights and Their Works
- 43 / On the Origin and Spreading of Mahamaudgalynyana
- 56 / A Revolutionary and a Pioneer in the Theatrical Circle
—Wang Xiaonong as a Peking Opera Playwright
- 67 / Dance as an Element in Theatre Art
- 72 / The Cultural Psychology Selection of Modern Xiqu
- 77 / Thoughts on Peking Opera
—Commemorating the Bicentenary of Anhui Troupe's Migration to Beijing
- 81 / History is a River
—A Discussion with Professor Ma Guojun
- 86 / Chou (Clown) and Its Face Painting
- 93 / "Poetic Drama Theory" is the Integration of Eastern and Western Theatrical Culture
—Discussion with Shi Xusheng and other Scholars Questioning "Poetic Drama Theory"

103 / The Directing Art of Kunqu Opera *Fifteen Strings of Coppers*

144 / The Dramatic Variation of a Pioneer

—On Meng Jinghui's Plays

Part II Theory and Practice of Theatre Arts Abroad

157 / A Brief Introduction to Indian Sanskrit Drama and *The Natyasastra*

188 / Looking Forward a Continued Dialogue

—Memorial of the Peking Opera Performances in Moscow and St.
Petersburg by Master Mei Lanfang in 1935

193 / The Mirror of the Life on South Asian Subcontinent

—History, Production and Audience as Triple Dimensions of Indian
TV Series

211 / From "Western- Oriented" to "Eastern- Oriented"

—Discussion on the Establishment of Oriental Theatre Studies

214 / Should Xiqu Performances also be Clustered Together?

217 / One Musical, One Cash Cow

220 / When Occident Meets Orient

—Ratan Thiyam and Chorus Repertory Theatre

223 / Learning from Takarazuka Revue Company and Adopting Star System

—Suggestions for the Development of Yue Opera

Part III Study on Yueju Opera

229 / A General Introduction to Yueju Opera

259 / Kunqu Opera and Yueju Opera

268 / Stage in the Valley and Tigers as Audience

- 270 / From Xu Ruodai to Tang Disheng
 —Two Playwrights' Cooperation and Achievement with Ren & Bai
- 276 / The Southern School of Yueju Opera in Guangxi
- 280 / From "Made by Yueju Opera" to "Created in Yueju Opera"
 —Thoughts on the Production of Yueju Opera *Ratnavali*

Part IV **Comments and Book Reviews**

- 287 / Electronic Band and Xiqu Light Songs
- 289 / Multiple Choices of Theatrical Expression
- 291 / The Anatomy of History and Reality
 —Comments on the Image of Yuju Opera *Half an Empress*
- 294 / Chen Kaige's Logic and the Helpless Cheng Ying
- 297 / The Assorted Candies and a Dish of Vegetable:
 Comments on the Graduation Performance of the National Academy of
 Chinese Theatre Arts
- 300 / Whom Should We Learn from in the External Assistance of Art?
- 303 / Innovation or Death
- 311 / Mission and Innovation of Fujian Traditional Operas
- 314 / Pepper, People and Qinqiang Opera in Shanxi Province
- 316 / "Oral Teaching" is Not Enough in the Inheritance of Traditional
 Chinese Opera!
- 319 / Peking Opera Gets in Troubles, Seriously
- 321 / A Dash of Color in the Dusk
 —Reviews on the Peking Opera *Dawn of the Forbidden City*
- 324 / Inheritance and Innovation with a Flavor of Classical Charm
 —Review on *Six Treatises of the Traditional Chinese Opera*

327 / The Past Prosperity Recurs Today

—On Liao Ben's *Cultural Relics of Xiqu and the Folk Customs in the Song and Yuan Dynasty*

330 / Let the World Know Her

—Reviews on Colin Mackerras's *Chinese Drama: A Historical Survey*

333 / A Biography for the Literature of an Era

—Reviews on *A History of Literature in the Yuan Dynasty*

336 / Exploration Behind the Stage

—An Introduction of *History of Chinese Troupe*

340 / The Art of Face Painting

—On the Publication of *The Art of Face Painting in Chinese Traditional Opera*

Appendix

345 / The Pioneer of Marathi Theater

—On Professor Satish Alekar

348 / The Master is Close to Us

350 / Walking between the Ideal and Hard Work

—On Rabindranath Tagore, Tan Yunshan and Cheena Bhavan

355 / Forever Hung Sin-nui