

解玉峰 著

花雅争胜

南腔北调的戏曲

中国文化二十四品

饶宗颐 叶嘉莹 顾问
陈洪 徐兴无 主编

教育部中文专业教学指导委员会
推荐读物

▲ 江

江 人民出版社

解玉峰 著

花雅爭勝

南腔北调的戏曲

江苏人民出版社

中国文化二十四品

陈其南 叶堂 同
陈其南 叶堂 同

图书在版编目 (C I P) 数据

花雅争胜 : 南腔北调的戏曲 / 解玉峰著. -- 南京 : 江苏人民出版社, 2017. 1

(中国文化二十四品)

ISBN 978-7-214-17400-0

I. ①花… II. ①解… III. ①古代戏曲—戏剧史—中国 IV. ①J809.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第048217号

书 名 花雅争胜——南腔北调的戏曲

著 者 解玉峰

责 任 编 辑 卞清波

责 任 校 对 史雪莲

装 帧 设 计 刘亭亭 张大鲁

出 版 发 行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 南京凯建图文制作有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 652毫米×960毫米 1/16

印 张 14.25 插页 3

字 数 158千字

版 次 2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-214-17400-0

定 价 34.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

编委会名单

顾 问

饶宗颐

叶嘉莹

主 编

陈 洪(南开大学教授)

徐兴无(南京大学教授)

编 委

王子今(中国人民大学教授)

白长虹(南开大学教授)

闫广芬(天津大学教授)

张峰屹(南开大学教授)

李翔海(北京大学教授)

陈引驰(复旦大学教授)

陈 洪(南开大学教授)

杭 间(中国美术学院教授)

俞士玲(南京大学教授)

徐兴无(南京大学教授)

陶慕宁(南开大学教授)

黄德宽(安徽大学教授)

解玉峰(南京大学教授)

司冰琳(首都师范大学副教授)

孙中堂(天津中医药大学教授)

张伯伟(南京大学教授)

李建珊(南开大学教授)

杨英杰(辽宁师范大学教授)

陈 致(香港浸会大学教授)

周德丰(南开大学教授)

侯 杰(南开大学教授)

赵 益(南京大学教授)

莫砺锋(南京大学教授)

高永久(兰州大学教授)

程章灿(南京大学教授)

总 序

陈 洪 徐兴无

我们生活在文化之中,“文化”两个字是挂在嘴边上的词语,可是真要让我们说清楚文化是什么,可能就会含糊其词、吞吞吐吐了。这不怪我们,据说学术界也有 160 多种关于文化的定义。定义多,不意味着人们的思想混乱,而是文化的内涵太丰富,一言难尽。1871 年,英国文化人类学家爱德华·泰勒的《原始文化》中给出了一个定义:“文化,或文明,就其广泛的民族学意义上来说,是包含全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗,以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”^①其实,所谓“文化”,是相对于所谓“自然”而言的,在中国古代的观念里,自然属于“天”,文化属于“人”,只要是人类的活动及其成果,都可以归结为文化。孔子说:“饮食男女,人之大欲存焉。”^②在这种自然欲望的驱动下,人类的活动与创造不外乎两类:生产与生殖;目标只有两个:生存与发展。但是人的生殖与生产不再是自然意义上的物种延续与食物摄取,人类生产出物质财富与精神财富,不再靠天吃饭,人不仅传递、交换基因和大自然赋予的本能,还传承、交流文化知识、智慧、情感与信仰,于是人种的繁殖与延续也成了文化的延续。

所以,文化根源于人类的创造能力,文化使人类摆脱了

① [英]爱德华·泰勒:《原始文化》,连树声译,谢继胜、尹虎彬、姜德顺校,广西师范大学出版社,2005 年,第 1 页。

② 《礼记·礼运》。

自然,创造出一个属于自己的世界,让自己如鱼得水一样地生活于其中,每一个生长在人群中的人都是有文化的人,并且凭借我们的文化与自然界进行交换,利用自然、改变自然。

由于文化存在于永不停息的人类活动之中,所以人类的文化是丰富多彩、不断变化的。不同的文化有不同的方向、不同的特质、不同的形式。因为有这些差异,有的文化衰落了甚至消失了,有的文化自我更新了,人们甚至认为:“文化”这个术语与其说是名词,不如说是动词。^① 本世纪初联合国发布的《世界文化报告》中说,随着全球化的进程和信息技术的革命,“文化再也不是以前人们所认为的是个静止不变的、封闭的、固定的集装箱。文化实际上变成了通过媒体和国际因特网在全球进行交流的跨越分界的创造。我们现在必须把文化看作一个过程,而不是一个已经完成的产品”^②。

知道文化是什么之后,还要了解一下文化观,也就是人们对文化的认识与态度。文化观首先要回答下面的问题:我们的文化是从哪里来的?不同的民族、宗教、文化共同体中的人们的看法异彩纷呈,但自古以来,人类有一个共同的信仰,那就是:文化不是我们这些平凡的人创造的。

有的认为是神赐予的,比如古希腊神话中,神的后裔普罗米修斯不仅造了人,而且教会人类认识天文地理、制造舟车、掌握文字,还给人类盗来了文明的火种。代表希伯来文化的《旧约》中,上帝用了一个星期创造世界,在第六天按照自己的样子创造了人类,并教会人们获得食物的方法,赋予人类管理世界的文化使命。

① 参见[荷兰]C. A. 冯·皮尔森:《文化战略》,刘利圭等译,中国社会科学出版社,1992年,第2页。

② 联合国教科文组织编:《世界文化报告——文化的多样性、冲突与多元共存》,关世杰等译,北京大学出版社,2002年,第9页。

有的认为是圣人创造的，这方面，中国古代文化堪称代表：火是燧人氏发现的，八卦是伏羲画的，舟车是黄帝造的，文字是仓颉造的……不过圣人创造文化不是凭空想出来的，而是受到天地万物和自我身体的启示，中国古老的《易经》里说古代圣人造物的方法是：“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物。”《易经》最早给出了中国的“文化”和“文明”的定义：“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”文指文采、纹理，引申为文饰与秩序。因为有刚、柔两种力量的交会作用，宇宙摆脱了混沌无序，于是有了天文。天文焕发出的光明被人类效法取用，于是摆脱了野蛮，有了人文。圣人通过观察天文，预知自然的变化；通过观察人文，教化人类社会。《易经》还告诉我们：“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。”宇宙自然中存在、运行着“道”，其中包含着阴阳两种动力，它们就像男人和女人生育子女一样不断化生着万事万物，赋予事物种种本性，只有圣人、君子们才能受到“道”的启发，从中见仁见智，这种觉悟和意识相当于我们现代文化学理论中所谓的“文化自觉”。

为什么圣人能够这样呢？因为我们这些平凡的百姓不具备“文化自觉”的意识，身在道中却不知道。所以《易经》感慨道：“百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。”什么是“君子之道鲜”？“鲜”就是少，指的是文化不昌明，因此必须等待圣人来启蒙教化百姓。中国文化中的文化使命是由圣贤来承担的，所以孟子说，上天生育人民，让其中的“先知觉后知”“先觉觉后觉”^①。

① 《孟子·万章》。

无论文化是神灵赐予的还是圣人创造的，都是崇高神圣的，因此每个文化共同体的人们都会认同、赞美自己的文化，以自己的文化价值看待自然、社会和自我，调节个人心灵与环境的关系，养成和谐的行为方式。

中国现在正处在一个喜欢谈论文化的时代。平民百姓关注茶文化、酒文化、美食文化、养生文化，说明我们希望为平凡的日常生活寻找一些价值与意义。社会、国家关注政治文化、道德文化、风俗文化、传统文化、文化传承与创新，提倡发扬优秀的传统文化，说明我们希望为国家和民族寻求精神力量与发展方向。神和圣人统治、教化天下的时代已经成为历史，只有我们这些平凡的百姓都有了“文化自觉”，认识到我们每个人都是文化的继承者和创造者，整个社会和国家才能拥有“文化自信”。

不过，我们越是在摆脱“百姓日用而不知”的“文化蒙昧”时代，就越是要反思我们的“文化自觉”，因为“文化自觉”是很难达到的境界。喜欢谈论文化，懂点文化，或者有了“文化意识”就能有“文化自觉”吗？答案是否定的。比如我们常常表现出“文化自大”或者“文化自卑”两种文化意识，为什么会这样呢？因为我们不可能生活在单一不变的文化之中，从古到今，中国文化不断地与其他文化邂逅、对话、冲突、融合；我们生活在其中的中国文化不仅不再是古代的文化，而且不停地在变革着。此时我们或者会受到自身文化的局限，或者会受到其他文化的左右，产生错误的文化意识。子在川上曰：“逝者如斯夫。”流水如此，文化也如此。对于中国文化的主流和脉络，我们不仅要有“春江水暖鸭先知”一般的亲切体会和细微察觉，还要像孔子那样站在岸上观察，用人类历史长河的时间坐标和全球多元文化的空间坐标定位中国文化，才能获得超越的眼光和客观真实的知识，增强与其他文化交

流、借鉴、融合的能力，增强变革、创新自己的文化的能力，这也叫做“文化自主”的能力。中国当代社会人类学家费孝通先生说：

“文化自觉”是当今时代的要求，它指的是生活在一定文化中的人对其文化有自知之明，并对其发展历程和未来有充分的认识。也许可以说，文化自觉就是在全球范围内提倡“和而不同”的文化观的一种具体体现。希望中国文化在对全球化潮流的回应中能够继往开来，大有作为。^①

因为要具备“文化自觉”的意识、树立“文化自信”的心态、增强“文化自主”的能力，所以，我们这些平凡的百姓需要不断地了解自己的文化，进而了解他人的文化。

中国文化是我们自己的文化，它博大精深，但也不是不得其门而入。为此，我们这些学人们集合到一起，共同编写了这套有关中国文化的通识丛书，向读者介绍中国文化的发展历程、特征、物质成就、制度文明和精神文明等主要知识，在介绍的同时，帮助读者选读一些有关中国文化的经典资料。在这里我们特别感谢饶宗颐 and 叶嘉莹两位大师前辈的指导与支持，他们还担任了本丛书的顾问。

中国文化崇尚“天人合一”，中国人写书也有“究天之际，通古今之变”的理想，甚至将书中的内容按照宇宙的秩序罗列，比如中国古代的《周礼》设计国家制度，按照时空秩序分为“天地春夏秋冬”六大官僚系统；吕不韦编写《吕氏春

① 费孝通：《经济全球化和中国“三级两跳”中的文化思考》，《光明日报》2000年11月7日。

秋》，按照一年十二月为序，编为《十二纪》；唐代司空图写作《诗品》品评中国的诗歌风格，又称《二十四诗品》，因为一年有二十四个节气。我们这套丛书，虽不能穷尽中国文化的内容，但希望能体现中国文化的趣味，于是借用了“二十四品”的雅号，奉献一组中国文化的小品，相信读者一定能够以小知大，由浅入深，如古人所说：“尝一脔肉，而知一镬之味，一鼎之调。”

2015 年 7 月

目 录

中国古代戏曲的民族特质

中国古人的审美趣味与戏剧表现 / 3

中国戏曲的结构体制 / 8

四功五法与程式 / 17

中国古代戏曲的起源与形成

戏曲起源与形成诸说 / 23

中国戏曲形成的条件与可能 / 30

两宋经济文化环境与中国戏曲的形成 / 36

古代戏曲类别之一：南戏与传奇

早期南戏及《琵琶记》 / 47

原典选读 / 56

明中叶后的传奇风尚和汤、沈 / 60

原典选读 / 67

传奇入清后的新变和“南洪北孔” / 74

原典选读 / 81

古代戏曲类别之二:元曲杂剧

元曲杂剧的出现及其结构 / 91

元曲杂剧的多样世界 / 99

元曲四大家:关、白、马、郑 / 105

原典选读 / 114

王实甫《西厢记》 / 128

原典选读 / 135

古代戏曲类别之三:“花部戏”

“花部戏”崛起的历史背景 / 147

作为历史事件的“徽班进京” / 153

京班的“名角制” / 162

“剧种”的建立与中国本土戏剧之困境 / 170

古代戏曲的班社、剧场与搬演

古代戏曲的班社 / 181

古代戏曲的剧场 / 195

古代戏曲的搬演与演出习俗 / 209

中国古代戏曲的民族特质

2011 年年初,《中国国家形象片》(角度篇)开始在纽约曼哈顿的时代广场户外大屏幕滚动播出。这部宣传片长 15 分钟,涉及中国经济、地理风光、精神文化等各方面,几种被认为可代表中国的“名片”被推介给外国人,其中就包括戏曲。中国戏曲得以入选中国“名片”,这说明相当多的国人对戏曲这门艺术非常珍视,戏曲一向被称为“民族艺术瑰宝”也绝非偶然。那么,中国戏曲作为中国民族艺术之一,其艺术魅力或者说其民族特质究竟何在?这将是本章主要探讨的问题。

中国古人的审美趣味与戏剧表现

如果说文学艺术都是由其特有的“内容”及其“形式”共同构成,那么西洋(以及现代)文学艺术的魅力似多来自其“内容”,而中国传统文学艺术的魅力似更偏重其“形式”。这样对比来说,对中国传统文学艺术似颇不公,如此便很容易扣上“形式主义”的大帽子,而对笔者而言实在属诚实之语。

如王羲之等历代书家的书法,其所书写的内容也可能很实用,未必值得称道,如王羲之草书《十七帖》都是书信往复,多为日常琐事,而《十七帖》每字、每笔历来皆被视为至宝,自然全出于书法本身的欣赏,可谓纯粹形式美的欣赏,几无关乎内容。诸葛亮《出师表》、庾信《哀江南赋》、王勃《滕王阁序》等古文名篇千百年来传诵不绝,文字内容真切、自然固然是一方面,其文字形式本身的骈俪工整、舒张有致似更为重

要。至于唐宋以来的诗词、律赋、对联等更需要在汉字本身声、韵、调的组合方面劳心费神，以求抑扬顿挫之美。

孔夫子尝云：“礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？”（《论语·阳货》）孔老夫子认可的君子均应是“文质彬彬”的，他是非常反感形式主义的，他老人家倡导的礼乐当然是有内在的实际内容的，绝非玉帛、钟鼓之类的表面形式摆设。然而，自周公、孔夫子以来，中国文化在历史演进中“质”的一面虽有内在关联和延续，但文化之演进似主要表现为在“文”的一面不断积累和丰富，愈到后来愈有“文”胜于“质”的倾向，骈文、诗词、书画等各类文学艺术偏重形式美感，“审美文化”日益丰富、发展，似有其必然。

中国戏曲在审美趣味方面，其对形式美感的偏重，似在各类中国传统文学艺术中最为突出，以至近人余上沅（1897—1970）称之为一种“纯粹艺术”。我们不妨将其与西洋戏剧对比来看。

西洋戏剧（包括今日流行的影视剧）魅力或激动人心者似主要来自其“内容”，即戏剧“冲突”或“矛盾”的展开与描摹，所谓戏剧“冲突”的发生、发展、高潮、结局。

如古希腊悲剧家索福克勒斯（约前 496—前 406）的代表作《俄狄浦斯王》。这一著名悲剧取材于希腊神话传说，俄狄浦斯是忒拜国王伊奥斯和王后约卡斯塔之子。他刚出生时，神谕表示俄狄浦斯会犯下弑父娶母的罪行。为了避免这一可怕的命运，伊奥斯刺穿了新生儿的脚踝，并将他丢弃在野外等死。然而奉命执行丢弃婴儿的牧人心生怜悯，偷将婴儿转送邻国科林斯国王吕波斯为子。俄狄浦斯被作为亲子抚养长大后，得知神谕，他会弑父娶母。为避免神谕成真，他离开科林斯，流浪到忒拜国。因在一岔路上与一群陌生人发生冲突，失手杀人，而此人正是其亲生父亲。忒拜人为狮身人

面兽斯芬克斯所困，许诺说谁能解开斯芬克斯谜题，拯救城邦，便可获得王位并娶前国王遗孀约卡斯塔为妻。俄狄浦斯解开了斯芬克斯谜题，因而继承王位，在不知情的情况下迎娶了自己的亲生母亲为妻，并生了四位儿女。后来，俄狄浦斯统治下的忒拜国不断发生灾祸与瘟疫，神谕说只有追查到弑父娶母的人并惩罚他，灾祸与瘟疫才能解除。俄狄浦斯用心调查，在先知提瑞西阿斯揭示下，得知自己正是杀父娶母的罪人。他刺瞎了自己双目，自求放逐他国。

《俄狄浦斯王》这一著名悲剧激动人心或引人入胜之处，恰在其贯穿始终的悬念——俄狄浦斯能否摆脱弑父娶母这一可怕的命运？戏剧的核心“冲突”或“矛盾”正是俄狄浦斯与自己命运的抗争，戏剧的展开和结束正是这一“冲突”或“矛盾”的酝酿、制造、紧张和终结。西方优秀的戏剧家，如索福克勒斯，其高明之处正在其始终保持“冲突”的紧张感（悬念），直至戏剧结束。

如果说西洋戏剧主要以戏剧“内容”或思想引人入胜，那么中国戏曲的“内容”如何呢？我们不妨以清康熙时杭州人洪昇（1645—1704）所作著名传奇《长生殿》为例。

《长生殿》所述故事为：唐玄宗在位多年，天下太平，乃寄情声色，下旨选美。见宫女杨玉环才貌出众，册封为贵妃，两人对天盟誓，并以金钗、钿盒为定情之物。贵妃受宠后，其兄弟姊妹俱有封赏。安禄山出兵遭败，按律当斩，因贿赂杨国忠，免于一死，被授京职。春日，唐明皇与杨贵妃游幸曲江，秦、虢、韩三国夫人随驾，唐明皇命虢国夫人入望春宫陪宴并留宿。杨贵妃醋性大发，言语触怒明皇，明皇一怒之下，将她送归相府。此后，唐明皇坐立不安，后悔不已。杨贵妃剪下一缕青丝，托高力士献给明皇，明皇见发思情，命高力士连夜迎接回宫，两人和好如初。安禄山得宠封王，杨国忠与其“将