

· 时 空 丛 书 ·

主 编 王 庆 斌

戏剧人格

一种文化人类学的学术写作

厉 震 林 著

中国戏剧出版社

戏剧人格

一种文化人类学的学术写作

厉震林 著

中国戏剧出版社

2003年9月·北京

时空丛书

王庆斌 主编

戏剧人格 一种文化人类学的学术写作 厉震林 著

中 国 戏 剧 出 版 社 出 版

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码:100086)

新华书店总店北京发行所 经销

哈尔滨时空文化发展有限公司 制版

黑龙江中医药大学劳动服务公司印刷厂 印刷

4000 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 181 印张 2 插页

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—1 000 册

ISBN 7-104-01788-7/J·780

定价:300.00 元(全 15 册)

厉震林：上戏培养的首位博士

(代序)

徐 煜

初识厉震林，圆圆的脸，戴一副金丝边眼镜，很儒雅的气质。后来，在与他温馨而又赤诚的交往中，对厉震林的道德文章，以及他那颇有一点传奇色彩的经历，又产生了一种深深的敬意。

这位上海戏剧学院历史上招收的第一位博士生，给人的身影，总是匆匆忙忙的。

6月19日，在戏剧学院教师活动中心，厉震林博士学位论文答辩如期举行，答辩委员会由上海戏剧学院院长荣广润教授、上海戏剧学院副院长张仲年教授、上海戏剧学院研究生部主任丁罗男教授、复旦大学人文学院副院长兼中文系主任陈思和教授、上海师范大学人文学院院长孙逊教授组成，由孙逊教授担任主席。这天，窗外细雨迷蒙，芭蕉树清绿欲滴，黄梅季节却出现了难得的惬意天气，正是一个纵论学问的佳日。

导师余秋雨教授在介绍词中称：“厉震林是1999年9月入学的博士研究生。他于1993年在北京师范大学艺术系硕士研究生毕业后，来上海戏剧学院任教，此前还曾在山东大学任教4年。由于汲取了多所高校的优良学风，厉震林治学厚实、思路开阔，是一位有较好基础的年轻学者。在教育上，他也是认真负责，曾被评为‘优秀青年教师’。”余秋雨教授希望答辩委员会各位委员能对厉震林的博士学位论文多批评和指导，以利论文的修改和厉震林今后在学术上的提高。

厉震林的博士学位论文，题目是《中国优伶性别表演研究》，全文二十余万字。

厉震林首先介绍了论文的写作背景。他说，当时的指导思想有三：一是论文选题必须是戏剧学领域重要但又研究比较薄弱或者有待论证的学术命题，不但具有填补空白性质，而且要创立一种相较于现有学术成果具有较为重大的突破价值的学术观点；二是切入点要小，但论述背景要大，避免目前文化研究的空泛和戏剧研究的零碎，努力使这两者结合起来，使戏剧研究由于依傍大文化的视点气势，产生一种文化人类学的学术意义，又使文化研究由于占据具体的戏剧研究领域，显得具有针对性和厚实度；三是注意与目前世界上最前沿和最先进的学术思潮接轨，保持课题理论和研究方法的领先性，最好是用现代西方理论来重新观照和理解中国传统戏剧，也许会产生一种新的学术体验和人文面貌。

在开题报告的论证会上，余秋雨教授认为，目前国内在戏剧文化学的研究上，尚未找到一条有别于戏剧理论

研究的途径,希望这篇学位论文能在戏剧文化学的研究范畴和研究方法上作出可行性的探索。他还指出,首先需要避免几个很容易进入的误区,一是以戏剧论戏剧,二是以传统方法阐述传统课题,三是以戏剧例证演绎一般艺术理论,而探索的出路大致应该在文化人类学的层面上。

因此,厉震林根据导师的建议,将选题圈定在优伶性别表演这一研究领域,优伶和性别研究在国内学术界本来就属于薄弱环节,两者结合起来研究则完全是个空白,而这一课题切入视角较小,但展开的文化背景可以很大,甚至能够触摸到中国传统文化某些隐秘而又敏感的“神经”部位。许多专家预期,这一学位论文如果能够顺利完成,不仅在研究对象上,而且在研究方法上,将会在国内产生相当的学术影响。

在具体的写作过程中,厉震林却遭遇到了许多困难,首先是优伶资料的匮乏,由于优伶在史学中一直是一个被边缘化的群体,在明清时期以前,优伶能够进入正史作传的很少,比较典型的只有司马迁的《史记·滑稽列传》、欧阳修的《新五代史·伶官传》、马令的《南唐书·诙谐传》等少数几部,大部分散落在各种野史以及文人的笔记、随笔、诗文中,文人专门给优伶作传的专著也只有夏庭芝的《青楼集》等极个别的,因此,资料搜集必须要从原始的文献中进行,工作非常浩繁;其次,优伶性别表演在国内戏剧理论界完全属于空白,故而根本没有可以借鉴和参照的理论观点和体系,只能从零开始,从最原始和最基础的资料整理开始,确立自己的相对完整而准确的理

论观点和体系,确实具有相当难度;再次,将西方前沿的社会性别理论,引入到中国传统戏曲研究中,如何结合也是一个问题,因为这本来是两个不同的学术领域,甚至可以说是两个不同的学科,要将两者结合起来,存在着两个学科交叉的学术问题,具有一种边缘和综合性质,而要从确立论述的架构和体系,自然需要相当学术能力。

一年苦耕,厉震林终于完成写作任务。其间,确实可谓颇费周折,包括由于电脑更换软件,丢失七万多字的储存资料,只好从头搜集整理重新输入。论文共分七章:一是优伶性别的权力话语和编排;二是史学虚构和想像的优伶性别气质;三是文士和优伶的性别面具人格;四是优伶性别的社会表演和语境;五是优伶原罪意识的性别体验;六是结构差异中的优伶性别形态;七是优伶性别的反串表演主题,构成了优伶性别表演这一学术命题相对系统而完整的研究体系。

余秋雨教授在《导师对学位论文的评语》中称:“现在这篇学位论文,不仅达到、而且超越了当初的希望。它捕捉的问题很具体:优伶性别,却直接关及人类在扮演错位、性别错位后又悄然归位等大命题,这些命题属于文化人类学,因此也把戏剧文化学的‘文化’概念作了高层次定位。由此可知,戏剧文化学的主要研究对象,是在戏剧行为中人类既隐秘又普遍的生态和心态。”“学位论文在论述男性优伶女性化和女性优伶男性化,以及这种逆反如何加深了社会性别身份的体验,这种体验又如何体现为在政治、历史、艺术上的侧重,这种侧重又如何受到权力的编排和制衡等等问题上,观点新颖,方法严谨,资料

充裕,论述妥切,应该肯定。”“这些课题,是一般的戏剧理论研究方法所难于触及的,因此,又具有填补空白的突破意义。”

答辩委员会对厉震林的博士学位论文进行了认真而又热烈的讨论,提出了各种问题和建议,厉震林即席一一作了回答。在将近三个小时的答辩过程中,答辩委员会认为,厉震林的博士学位论文,题旨具体,背景宏大,观念新锐,方法独到,对优伶的性别表演这一尚属空白的研究课题作了文化人类学层面上的开拓,在国内具有学术领先价值。最后,答辩委员会一致通过厉震林的博士学位论文答辩,成绩为优,并建议上海戏剧学院学位委员会授予厉震林博士学位。

7月2日,上海戏剧学院隆重举行了2002届毕业生典礼,厉震林从院长荣广润教授手中接过棕红色封面的博士学位证书。荣广润院长在讲话中称,这届毕业生典礼,一个很大的特点,就是上海戏剧学院历史上招收的首届唯一的一位博士研究生毕业,学院终于拥有了自己培养的博士,这将是一件载入学院史册的重大事件。

此时此刻,厉震林想的最多的是他的导师余秋雨教授,心里充满感激。这位具有国际影响的文化名人,虽然自身工作繁忙,但三年来,却给予了厉震林无微不至的教导和关怀,不但制定了详细而又严密的教学计划,而且在每次面授时,总是面命耳提,谆谆教诲。厉震林总是说,恩师的学问和人格,对他来说,如同高山仰止,需要一生追随。因此,能够有幸成为先生的开门博士弟子,既是一种荣幸,更是一种压力,需要更加自我加压,勤勉不已。

三载勤学，厉震林除了系统地学习了教学计划规定的全部课程，成绩优异，还在《戏剧艺术》、《戏剧》、《戏曲艺术》等国内最为重要的戏剧学术核心期刊上发表论文16篇，多篇被权威刊物全文转载和摘要，并获得了中国戏剧文学奖一等奖、“国际优秀论文奖”、“金鹰奖”评论奖、“曹禺奖”小品小戏奖、第二届全国评论征文一等奖、第二届全国剧本征文二等奖等近10项国际、国家奖项，在国内外产生相当影响。他的两本专著《戏剧人格：一种文化人类学的学术写作》、《中国电影和电视的修辞学分析》，即将出版，博士论文《中国优伶性别表演研究》经过修改和完善后，也争取早日出版面世。

厉震林还以上海戏剧学院副教授的身份，参与影视创作，著有电影文学剧本《落日》、《芝麻开门》、《童年方舟》，担任了轰动中国和东南亚的46集历史巨片《康熙王朝》的责任编辑。目前，正在协助总制片人制作50集电视连续剧《雾上海》和电影大片《千古长城》，全面主持文字工作。

2002年9月，厉震林将进入复旦大学博士后流动站，从事博士后研究工作，研究项目是《中国新时期实验话剧研究》。

生活中的厉震林，总是显得那么恬淡而文静。这位大学本科获经济学学士，又从事过4年经济工作，中途改行攻读艺术学硕士、博士学位的青年学者，似乎对于荣誉有着自己独特的理解。他总是想起余秋雨教授在上海戏剧学院五十周年校庆时，在《戏剧艺术》上的寄语：“戏剧是一个追求热闹的行当，因此既能聚集起精彩的激情，又

无法抗拒虚诞和肮脏。在戏剧的热闹中,成功失落、美言恶词、真真假假、是是非非,往往比在其他行当翻卷得更加频繁,更加夸张。”“那就应该锻铸自己的心理承受力,学会面对各种匪夷所思的人和事,最后莞尔一笑,把这一切都看成是舞台之外的假定,只留给自己一份人格的真实。”

是的,一切都会过去,留给自己的只需要一份真实的人格。

(原载《上海戏剧》2002年第8期,本书略有增删)

目 录

厉震林:上戏培养的首位博士(代序)	徐 煜(1)
-------------------------	--------

第一章 话剧精神资源的叙事和文化语境

第一节 话剧范型的卡里斯马体验	(1)
一. 卡里斯马典型的符码化	(1)
二. 权力结构的修辞学原型	(3)
三. 解卡里斯马典型与赋体	(6)
四. 再解卡里斯马典型与变体	(8)
第二节 话剧人格的解构与重构	(11)
一. 话剧观念的人文化姿势	(11)
二. 现实情境的主体自省	(17)
三. 自我拯救的支点和选择	(22)

第二章 戏剧的接受符指和理论言语

第一节 接受美学的话剧符号表意嬗变	(27)
-------------------------	------

	一. 对白和舞台修辞的再现性价值	(27)
	二. 视觉意义与符指变异	(30)
	三. 人学意识和美感的普泛性	(36)
第二节	戏剧科学的学术转换与律动	(39)
	一. 理论叙述的科学化和现代化	(39)
	二. 知识惰力和八股文化	(44)
	三. 课题评价和发言能力	(48)

第三章 前卫和主流互动的文化价值秩序

第一节	中心和边缘的话剧意识形态策略	(52)
	一. 现代焦虑的批判和拆解冲动	(52)
	二. 放逐和消解的叙事平面化	(57)
第二节	前卫品格的历史惯性和成人动机	(62)
	一. 前卫精神的悖论性	(62)
	二. 个人意念的理性化经验	(64)
	三. 世俗理想的成人化欲望	(70)

第四章 话剧启蒙的文本误读和异化语体

第一节	异质话剧误读的整合和再生	(78)
	一. 文化互文的误读指数	(78)
	二. 戏剧理念的自赎和皈依	(81)
	三. 误读语境的自怜和自觉	(85)
	四. 误读哲学的悖论价值	(89)
第二节	怪诞话剧的文体理想和童话怪圈	(92)
	一. 怪诞的非理性与理性	(92)

- 二. 荒谬形式的舞台寓言叙述 (97)
- 三. 报复意志的自虐仪式 (100)

第五章 话剧表演和导演的概念分化和形态

- 第一节 话剧表演的思想和技术现代化 (106)
 - 一. 表演的假定性和表现性 (106)
 - 二. 演出空间变革的表演规则 (110)
 - 三. 表演概念的多元化格局 (114)
- 第二节 话剧导演的个性化和先锋化写作 (118)
 - 一. 导演主体的作者意识和理想 (118)
 - 二. 意象美学的虚拟和抽象 (123)
 - 三. 戏剧规则的反动和颠覆 (127)

第六章 戏剧转型的传播和艺术空间选择

- 第一节 话剧的市场消费和兼容素质 (134)
 - 一. 市场经济中的话剧真相 (134)
 - 二. 话剧本体的类型开放性 (138)
- 第二节 戏曲的现代题材和创造性格 (141)
 - 一. 戏曲和现代的共鸣部位 (141)
 - 二. 戏曲程式的原创力 (144)

第七章 舞台剧场的物理属性和观演性质

- 第一节 场内和场外的戏剧活动性能 (149)
 - 一. 戏剧场的空间和心理意义 (149)

	二. 戏剧能量运行的互递性	(152)
第二节	小剧场话剧的物质构造和对话心理	(154)
	一. 历史范畴的本体内涵	(154)
	二. 空间重组的表演美学要求	(158)
	三. 观演的私人交谈关系	(162)

第八章 戏剧的平民哲学和世俗意义

第一节	戏剧的现实主题和世俗叙事	(166)
	一. 现实思想的艺术自主性	(166)
	二. 大俗而大雅的剧作品质	(172)
第二节	地域文化的戏剧形式载体	(179)
	一. 行动和语言的喜剧创造	(179)
	二. 戏剧意境的民族化	(183)
	三. 文化地带与创新本能	(187)

第九章 原始戏剧的物质利益和人类经验

第一节	原始戏剧形态的研究原则	(192)
	一. 词源学性质的内涵还原	(192)
	二. 戏剧起源的多元观念	(196)
	三. 人类功能需求的戏剧发生	(200)
第二节	模拟的食物想像和功用表演	(204)
	一. 想像食物的模仿自觉性	(204)
	二. 巫术模拟的通神表演	(211)

第十章 戏剧形象的原型同一和分裂结构

- 第一节 图腾崇拜的日常表演仪式 (222)
 - 一. 原始宗教的生产力要求 (222)
 - 二. 图腾崇拜的终极功利性 (225)
 - 三. 宗教哑剧的表演符号 (229)
- 第二节 情境表演的重复性和假定性 (234)
 - 一. 规定情境的排练和装扮 (234)
 - 二. 萨满的现实观众和表演故事 (239)

第十一章 戏剧性别的角色扮演和生殖主题

- 第一节 性别模拟和化装的戏剧元素 (251)
 - 一. 舞蹈的性别吸引和选择 (251)
 - 二. 性别化装的形象性意义 (256)
 - 三. 巫术和图腾的性别模拟情节 (260)
- 第二节 戏剧性别的角色感和互补性 (264)
 - 一. 巫覡性别取能的戏剧性格 (264)
 - 二. 戏剧性别的生殖和物质神话 (270)

第一章 话剧精神资源的叙事和文化语境

第一节 话剧范型的卡里斯马体验

一、卡里斯马典型的符码化

一种艺术本文,虽然有着各自的样式语言符号组成的编码和系统,但是,由于接受者处于相异的艺术阅读状态,艺术本文的意义并不完全一致,甚至有相反的极致。这产生了一种提示,在确定的艺术本文下面,似乎还潜藏着另一种新的不确定本文。上面的本文能够被明确地意识,可以称之“意识本文”,约略相当于美学家列维·斯特劳斯提出的“表层结构”,而下面的不确定本文,则是在无意识中发生作用的,即为“深层结构”。在这表深之间,构成一种双重现象。“意识本文”是惟一的,具有排外性质,而无意识的潜在本文则是一个变数,在生成中不断消失,因此,也给本文的意义造成开放的态势。

修辞学是文化批评理论的公认化形态,是拆解艺术本文“双层现象”的学术途径之一。在艺术美学的体系构成中,具有两大

板块：一是以艺术制作者作为读解本体的美学原则，努力排斥个人主观性的“成见”，艺术制作者的美学企图就是惟一终极意义，任何理论只是一种消极的被动性阐释；二是以艺术接受者作为读解本体的美学原则，即修辞学意义上的文化语境批评，艺术制造者与艺术接受者处于“紧张”的欲望关系，两者的意志并不完全一致，艺术文本存在许多“未定点”与“空白”，乃至如同美学家德里达所说的“一无所有”，“本文不再是一个业已完成的写作集子，不是一本书里或书边空白之间存在的内容”，^[1]“并不存在中心”，“中心也无自然的位置。它不是一个固定的点，而是一种作用，一种不定点(non-locus)，在其间一定量的符号替换转入了游戏状况”，“超验所指的非在无限地拓展了意义(signification)范围和游戏活动”，^[2]存在一种“开放的结构”，^[3]文本的秩序与规则有赖于艺术接受者去建立与巩固，由此，美学家巴尔特曾称，“本文始终是悖谬性的”，任何的艺术文本都是“永恒”的，即永恒的变化，它与特定的阅读形态相互关联。从大的文化语境而论，艺术文本的意识形态破译过程，都是“三方会谈”的结果，即当代主体、古代父亲他者、异域相邻他者的“三方会谈”。艺术本文自身生产于一定的意识形态氛围，但又体现出一定的意识形态。修辞论美学将语言学、符号学与叙述分析手段，以及狭义的修辞学，和哲学、社会、历史等阐释途径结合起来，形成了艺术文本的文化阐释框架。因此，从某种意义上说，任何的艺术本文都是一种文化本文，不仅仅是一种纯粹独立的语言组织与符号体系，且与相应的文化语境有着意识形态的缝合关系。

在中国当代话剧的文化人格研究中，如果运用这种学术论点，进行艺术文本分析，则会发现一个有趣的卡里斯马典型的演化形态。“卡里斯马”，原意是神圣的天赋，即charisma，指具有感召力的神圣人物。依据美学家韦伯与希尔斯的阐释，它兼指某种具有原创性、神圣性且富于感召力的人物与符号，其代表文化的中心资源，对其他人物与符号以规范、秩序和整体形态，富有原创性人物