

张金尧 著

魏明伦剧作研究

四川出版集团·四川人民出版社

——兼论其文学思想

魏明伦剧作研究

中国文联出版社

中共四川省委宣传部
四川省振兴川剧领导小组
四川省文化厅

资助项目

魏明伦剧作研究

WEI MINGLUN JUZUO YANJIU

张金尧 著

四川出版集团·四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

魏明伦剧作研究/张金尧著. —成都: 四川人民出版社,
2008. 5

ISBN 978—7—220—07528—5

I. 魏… II. 张… III. 戏剧文学—文学研究—中国—当代 IV. I207. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 205017 号

WEI MINGLUN JUZUO YANJIU

魏明伦剧作研究

张金尧 著

责任编辑
封面设计
技术设计
责任校对
责任印制
出版发行
网 址

谢 雪
文小牛
古 蓉
何秀兰
李 剑 孔凌凌
四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
四川人民出版社
[http: //www. scpph. com](http://www.scpph.com)
[http: //www. booksss. com. cn](http://www.booksss.com.cn)
E-mail: [scrmchsf@mail. sc. cninfo. net](mailto:scrmchsf@mail.sc.cninfo.net)

发行部业务电话
防盗版举报电话
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

(028) 86259459 86259455
(028) 86259524
成都东江印务有限责任公司
170mm×240mm
13.75
200 千
2008 年 5 月第 1 版
2008 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978—7—220—07528—5
36.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与本社印制部联系调换
电话: (028) 86259624

序 一

张燕瑾^①

张金尧君新著《魏明伦剧作研究》，是在他的硕士论文《魏明伦新时期剧作研究》的基础上充实提高而成的。当初在论文选题时，他考虑了两个选题，一个选题是研究明代吕天成的《曲品》，已经写了几万字的读书心得和论文提纲；另一个选题是对当代富有成就和创作特色的剧作家魏明伦的剧作进行学理上的研究，回答诸如“是什么样的地域文化滋养了魏明伦？为什么魏明伦会被称为当代剧坛‘鬼才’？魏明伦剧作独特的艺术风格能否为当代习剧者提供一些登堂的参照”等等。考虑到《曲品》涉及面比较广，硕士论文难以写深写透，而金尧已经有十年的戏剧文本创作经历，又是土生土长的四川人，对魏明伦剧作中表现出来的独特的川文化有一定了解，经过我和后来成为他博士生导师的仲呈祥先生商量，最终同意并鼓励他做《魏明伦新时期剧作研究》课题。

我鼓励他做这个课题还有一个重要的原因，那就是当代剧作家研究一直不为学界所重，尤其是对一些仍活跃在剧坛上的剧作家的批评，置喙得当也诚非易事。仅此而论，选择魏明伦在新时期这一特定历史时段的剧作为研究课题，不仅需要新锐的学术眼光，也要

^① 张燕瑾系首都师范大学教授、博士生导师。

具备一定的学术胆识和勇气。

这本书是在充分占有材料的基础上展开论述的。作者不仅阅读、梳理了魏明伦新时期的全部剧作以及当代学界有关魏氏剧作的各类评述，而且还和魏氏本人取得联系，获得了大量第一手的材料，在此基础上又精心编撰了魏明伦的创作年表。正是这些大量的基础性工作，使得本书言之有物，不尚虚谈，提出了自己的学术见解。故本书是金尧辛勤钻研和严谨学风结出的成果。

论文从主题、人物、艺术三个方面考察魏明伦的戏剧创作，分别提出了自己的见解。论文着力考察的是魏明伦剧作的艺术个性，从时代、地域、创作主体三个角度，对魏氏剧作作了深入透彻的分析，其中颇多论者的发明和体悟，如认为魏明伦能在当代剧坛卓有成就，是得益于“时代造就”和“川文化滋养”，因此是“造就的天才”而非“自然的天才”等，这一看法是合乎魏氏其人其作的实际的，可以看出金尧治学的科学精神和严谨态度。

金尧是勤奋的，他在忙完博士的入学考试后，根据评审和答辩时专家们的意见，迅速完成了论文的修改，并且增加了新时期剧作“三驾马车”及魏明伦的戏剧观等内容，增加了本书的史料价值和理论价值，使本书更具有系统性，也更能在立体的时代文化环境中认识魏氏及其剧作的历史地位，增加了论文的理论深度和论述的厚重感。

金尧在书里有“述”有“论”。“述”的方面，进行“史”的梳理，既能考察个人际遇，又能考察时代背景；“论”的方面，作者根据“一代有一代之文学”的论断，提出必然有“一代有一代文学之消退”的戏曲自然生态观念，根据对一些剧种、剧作家的横向比较，提出“戏曲的地域性是戏曲文本内在重要属性之一”，根据李渔的“两头蛮”说，提出“规避‘两头蛮’是规避戏曲语言受地域性限制的重要手段之一”等等，这些都是金尧的一些感悟，虽然在一本书、研究一个作家的立论空间里难以回答清楚这些重要问题，但毕竟提

出来了。爱因斯坦说：“提出（发现）一个问题往往比解决一个问题更为重要，因为解决一个问题也许只是一个数学上或实验上的技巧问题。而提出新的问题、新的可能性，从新的角度看旧问题，却需要创造性的想象力，而且标志着科学的真正进步。”我想，可以用这段话作为对金尧的鼓励吧。

金尧的文字朴实，不追求华丽艰深，书中没有让人头晕目眩的新概念和新造词语，通顺自然而已，读起来无隔阂障碍。

张金尧君 2004 年来我处攻读硕士学位，在完成学业后，获准提前毕业。当时本有不错的就业机会，但金尧仍然选择了读博深造。仲呈祥先生是我尊敬的有才华的学者，在呈祥先生的指导下，金尧君会有更快、更大的进步，会更加拓展他的学术视野和学术空间，对此我深信不疑。在学术的道路上，金尧还很年轻，对于这本书，各位方家的批评指正，就是对金尧的爱护，就是学术指南。

期待着金尧有更多更好的成果问世。

张燕瑾

2007 年 6 月 10 日序于京华煮字斋中

序 二

仲呈祥^①

金尧来访，要我为其即将付印的专著《魏明伦剧作研究》写序。这很令我汗颜。我虽名为金尧攻读博士学位的导师，但不独对他，就是对我招收的所有博士生都是如此，入门的第一次谈话便声明：“彼此交个朋友，是你们教我，还是我教你们，很难说定，就算互教互学，携手三载，为你们奋斗个博士文凭吧。”这是我的真实心境。多年来，我因公务在身，一是没完没了地看电视剧，看得越多，智商越低，因为占据了我阅读古今中外经过历史筛选和确认的经典名著的时光；二是没完没了地参加与学术无关的行政会议，开得越多，思维越愚钝，因为形式主义和事务缠身害人不浅；三是没完没了地打磨“八股”文，修改越细，文字越枯燥无味。我清醒地了解自己：一个门门懂一点、行行都不精的“万金油”式的文艺干部。

扯这些，与“序”何干？关系大着呢！我是由金尧的治学而反思自身。他入学攻读博士学位不久，便拿出了这部研究魏明伦剧作的专著。他是在首都师范大学攻读硕士学位的，那里有戏曲表演艺术家、书法家欧阳中石先生，元明清文学专家、戏曲理论家张燕瑾先生等，可谓人才荟萃。金尧在攻读硕士学位期间的导师就是我敬重的张燕瑾先生，研究方向也恰恰是戏曲，良好的师承为他的这部

^① 仲呈祥系原中国文联副主席，著名文艺理论家。北京大学、中国传媒大学等多所大学客座、兼职教授，博士生导师。

专著奠定了基础。我曾经说过，新时期研究作家作品的课题显得单调，角度显得单一，还有不少空白领域需要填补，如很少有系统论述新时期某一作家群或某一作家艺术风格（尤其是戏曲）的专著。所以，当金尧写硕士论文之初受张燕瑾先生指派到我处征求意见时，我就毫不犹豫地建议他研究一下当今的戏曲作家。金尧参加完博士入学考试后不久，便将硕士论文打磨出来，并即将出版，我很是高兴。

魏明伦何许人也？蜀中怪才也。他的剧作，从《易胆大》到《巴山秀才》，从《潘金莲》到《夕照祁山》，从《中国公主杜兰朵》到《变脸》……我都看过。说他由“三尺戏子”到“一介书生”也罢，说他既是“天才”又是“鬼才”实为“怪才”也罢，我直感到这是当代中国戏曲界的一位颇有点高深莫测的独特的“这一个”。他的剧作，立意高远奇崛，结构别出心裁，语言幽默精练……研究魏氏，绝非易事。而金尧以初生牛犊，知难而上，居然对魏氏剧作进行了全面梳理并研究了学界关于魏氏剧作的各类评述，且通过对魏氏采访获得了殊为宝贵的第一手资料，于是从“主题论”“人物论”“艺术论”和“戏剧观”诸方面全方位地对魏氏剧作进行了深入研究。这在当今戏曲界对剧作家的个案研究奇缺的背景下，显得尤为可贵。

魏明伦是一位既具有小聪明、更有大智慧的悟性极高的剧作家。金尧的这部著作，倘能将魏氏置于更宏阔的时代背景和人文背景中，从艺术哲学的层面考评其历史地位和美学价值，那么，可望在学术上“更上一层楼”！

呜呼，权且充序。

目 录

序 一	张燕瑾 (1)
序 二	仲呈祥 (4)

第一章 绪论

第一节 对当代剧作家研究的缺失	(1)
第二节 魏明伦剧作的研究现状和意义	(4)
一、研究现状	(4)
二、研究意义	(10)
第三节 所涉剧本的故事梗概	(13)
一、《易胆大》	(14)
二、《巴山秀才》	(14)
三、《四姑娘》	(15)
四、《岁岁重阳》	(15)
五、《潘金莲》	(15)
六、《夕照祁山》	(16)

七、《中国公主杜兰朵》	(16)
八、《变脸》	(17)

第二章 魏明伦及其作品

第一节 从“三尺戏子”到“一介书生”	(18)
一、“三尺戏子”	(18)
二、“一介书生”	(23)
三、“直言”与“仗义”	(26)
第二节 新时期戏剧的多元审美需求与“鬼才”魏明伦 ...	(33)
一、机遇	(33)
二、“天才”与“鬼才”	(35)
三、时代造就了魏明伦	(40)
四、前后“三驾马车”	(45)
附：前后“三驾马车”作家简历（不含魏明伦）	(56)
第三节 魏明伦的“三绝”	(62)
第四节 九部大戏的分期	(65)
附：魏明伦创作年表（1950~1998年）	(69)

第三章 主题论

第一节 浓烈的悲剧意识	(75)
一、“中国式悲剧”的简略讨论	(75)
二、魏明伦剧作的悲剧意识	(78)
第二节 一个突显的中心母题 ——“伤痕”时代的终结与“反思” 意绪的彰显	(87)
第三节 对人性的多维观照	(93)
一、中国文学史上的“两次觉醒”	(93)
二、对人性的多维观照	(95)

第四节 对女性群体的独特情怀	(98)
第四章 人物论	
第一节 易胆大、巴山秀才、狗娃等与他律性崇高	(102)
第二节 潘金莲、许秀云、柳儿等与自律性崇高	(104)
第三节 诸葛亮、杜兰朵、水上漂的性格悲剧与 残缺性崇高	(107)
第五章 艺术论	
第一节 “一戏一招”——风格的稳定性与多样性	(111)
第二节 改编也是创造	(113)
一、魏明伦的改编匠心	(113)
二、魏明伦的川剧《潘金莲》与欧阳予倩 的话剧《潘金莲》的比较	(115)
三、魏明伦的电影文学剧本《变脸》与川剧《变脸》 的比较	(125)
四、《中国公主杜兰朵》的改编技巧及其他	(129)
第三节 传统与现代：冲突、节奏与“荒诞”“间离”	(132)
一、冲突与节奏	(132)
二、“荒诞”戏剧与《潘金莲》	(134)
三、“间离”手法与《夕照祁山》	(142)
第四节 魏明伦剧作的语言	(144)
一、语言的文学性与地域的限制性 (对“两头蛮”的成功避让)	(145)
二、语求肖似与人物个性	(155)
三、言须本色与浅处见才	(158)
四、诗画同质与情景交融	(162)
第五节 川剧“类特征”的放量运用	(166)

一、变脸	(166)
二、帮腔	(167)
三、“苦乐相参”	(171)

第六章 魏明伦的戏剧观

第一节 关于戏曲的本质属性	(176)
第二节 关于戏曲作家	(177)
第三节 关于戏曲文本	(180)
第四节 关于戏曲营销	(185)

结 语	(189)
-----------	-------

参考文献	(191)
------------	-------

附 录 运用生态思维，观照戏曲现状	(194)
-------------------------	-------

后 记	(204)
-----------	-------

第一章

绪 论

第一节 对当代剧作家研究的缺失

对当代剧作家研究的缺失，是当代戏剧戏曲理论生态失衡的显著特征。仲呈祥先生在《中国当代文学思潮史》中说：“在充分肯定新时期文学理论批评的实绩时，也应当清醒地、实事求是地看到它的不足……文学批评既有为创作开拓道路的一面，也有落后于创作发展实际的一面……研究作家作品的课题和角度显得单调，还有不少空白领域需要填补，如很少有系统论述新时期某一作家群或某一作家艺术风格的专著。”^①虽然这种对文艺现实生态的贴近观照已经说了近二十年，但是这种状况在戏剧戏曲界并未得到根本改善。

当代戏曲理论相对戏曲实践具有一定的滞后性，这种失衡的原因是多方面的。

首先，与戏曲艺术的综合性有直接关系。在一度创作中，剧作家创作的剧本是一种无体不备的兼容文学，加之当代许多与传统戏曲美学相悖的文学思潮进入了戏曲领域，使得戏曲多样化艺术落实

^① 朱寨主编：《中国当代文学思潮史》，第539页，第十一章《历史伟大转折中的文学新潮》（仲呈祥执笔），人民文学出版社1987年版。

的理论总结和重构需要较长的后期期；在二度创作中，导、演、音、舞、服、化、道等部门又必须是一个系统的团队，需要较庞杂的行业性协作；在三度创作中，对扩大受众群体及培植、提升受众的鉴赏能力、完成审美约定又需一个较长的周期。整个戏曲艺术产品经生产与消费之后，理论界又需要一定的时间进行文化信息的吸纳与反馈，这一流程也使得戏曲理论相对于戏曲实践具有一定的滞后性。

其次，与文化多元的时代特性有关。“文化大革命”结束后，“革命样板戏”淡出了戏曲舞台，那种“红光亮”“高大全”的革命“三突出”艺术形象渐渐褪色，戏曲艺术迎来了“百花齐放”的春天。但“风乍起，吹皱一池春水”，众多的艺术消费形式、文化快餐迅速抢滩圈地，戏曲消费主体在市场中更是各自赶路、各取所需。艺术的一般意识形态性质、审美意识形态性质甚至纯粹的审美功能被消费主体的消闲功利逐渐消减，戏曲艺术的消费和接受空间受到前所未有的冲击和挤压。现实的戏曲艺术被边缘化，分流了一些原本会很有成就条件的剧作家的从业选择，耗损了一些理论家的热情，甚至造成了戏曲理论人才的流失，这也是当代戏曲理论对当代剧作家观照过少的原因之一。

更重要的一个原因，就是在对当下剧作家个案分析当中，理论总结有一定难度，因为在世作家有的正处在艺术生产高峰期，创作风格尚未形成，或者说创作风格的多样性还没有完全呈现，使得理论工作者难以从总体上进行把握。这种戏曲理论滞后于戏曲实践的现实，体现了理论界对当代某一剧作家的创作风格进入稳定期的期待。当代作家在创作实践中养成并表现在他的作品中的性格特征还未完全显现，使得许多理论家迟迟不敢作贴近现实的评价，较之古典戏曲“盖棺定论”式理论总结，这种“无为”地等待历史检验的理论观望也是研究生态失衡的重要原因吧。因此，这种研究缺失的原因与其说是与“尚未定型，难以把握”有关，不如说是对当代剧作家研究的方法缺失；与其说是与中国戏曲被当代受众审美活动

“边缘化”有关，还不如说是理论界对剧作家近乎苛刻的审美期待，但当下剧作家的艺术实践实在需要理论家们迅捷的理论总结。

以上诸多原因造成了戏曲理论界对当代剧作家剧作系统研究的缺失。但这个文化难题可以且必须要作出解答。可以作出解答，是因为解答这个文化难题已经有了较为完备的历史积淀的理论储备；必须作出解答，是因为对戏曲发展现状的理论思考有着艺术落实的现实需求，这就是它的现实价值。

首先，博大精深的古典戏曲理论已经为我们储备了解答这一文化难题的资源。古典戏曲理论经过了时间长河的冲刷，千百年来与审美主体形成了一种审美约定，这缩短了重构某一戏曲理论的周期，同时也大大降低了重构理论的能耗和风险。直接用成熟的理论来检验当代作家的艺术含量，不失为保持对古今剧作家研究生态平衡的一种好方法。这也算是对当下文化研究者们提出的“让古代文论享有当下文学批评、文化研究的话语权”的响应吧。

其次，时代环境允许我们投入更大精力观照当代剧作家。当下戏曲理论家的学术环境较为理想地进入一种“百花齐放，百家争鸣”的语境时段。那种围攻剿杀式的评论时代一去不复返了，那种忽略文艺的审美性态而只注重文艺的一般意识形态的文学评论时代也离我们越来越远。

研究某一作家，总结其某方面的成功经验，可以为其他剧作家的创作提供至少是攻玉的经验。只要我们多注重作家的创作成就和理论建树，而不是刻意地充当作家的所谓的“生活鉴定者”和“品行监督员”，在众多的当代剧作家中，就一定能比较出作家们某方面艺术水平的甲乙轩轻。高下相比，长短相较，比较是认知世界的好方法。打开艺术的神秘殿堂之门，让那些登堂者能够参观到艺术园林中的奇葩，没有“讲解员”是不行的。一个好的“讲解员”，在历史积淀的可靠的理论支撑下，通过对比，是可以帮助其他艺术耕耘者减少培植艺术园林的盲目性的，至少是能够提升“参观者”的鉴

赏能力的。

余秋雨说：“再复杂的文化难题，也总是从为数不多的标志性人物身上获得解答信息的。”本文试图在魏明伦这一标志性人物身上获得一定的解答信息。当代剧作家的艺术创作实践给我们认识当代戏曲提供了可供研究的素材，我们完全可能通过一些新的认识手段和方法，将对当代剧作家的感性认识上升为一种理性认识，并通过“实践，认识，再实践，再认识”的法则，促进国粹艺术的可持续发展。

第二节 魏明伦剧作的研究现状和意义

魏明伦已卓然一家，但至今较少有人对其作品进行系统研究。在研究新时期剧坛的攀登路上，谁也无法迈过由魏明伦九部大戏^①组成的几级石阶而达到系统研究的顶点。

一、研究现状

新时期以来，戏曲界最有影响的剧作家非魏明伦莫属。研究魏明伦剧作的文献颇多，远远超过魏明伦剧作的字数。现列举其中少许，可见一斑。

余秋雨：《魏明伦的意义》

《大匠之门——序魏明伦》

《〈巴山秀才〉的结尾》（《戏剧审美心理学》第七章之《观众的理解和想象》）

苏国荣：《〈四姑娘〉唱词的本色美》（张庚、郭汉城主编：《中国戏曲通论》，第310～311页《言须本色》之

^① 魏明伦新时期剧作由九部大戏构成，按问世的时间顺序，分别是《易胆大》《四姑娘》《巴山秀才》《岁岁重阳》《潘金莲》《夕照祁山》《中国公主杜兰朵》《变脸》《好女人坏女人》。