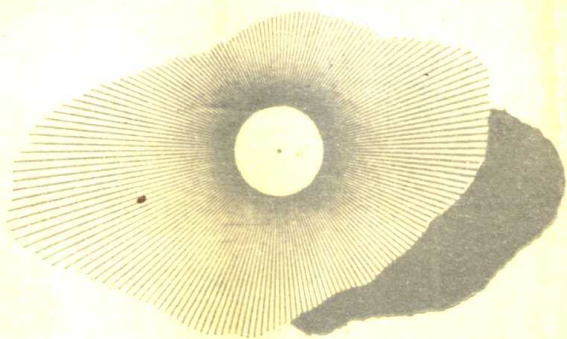

周育德 著

中国戏曲与中国宗教

国戏剧出版社

育德 著

I 207.3
2731

中国戏曲与中国宗教

戏剧文化探索丛书

编辑委员会

主 编：王 正

编 委：（按姓氏笔划为序）

王 正 朱以中 李海泉

杨 知 杨景辉 熊澄宇

责任编辑：熊澄宇

中国戏曲与中国宗教

周育德 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

北京彩虹印刷厂 印刷

787×960毫米 1/32开本

921千字 6.625印张 2插页

1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷

印数：1—1,550册

ISBN 7-104-00175-1/J·103

定价：2.50元

前 言

戏剧世界是一个生机勃勃、不断发展的有机体。它每天都在活动，每天都在创造，每天都在向新的生活领域突进，每天都在为赢得新的群众而进行繁忙的自我新陈代谢的运动。

戏剧世界从总体上反映着世界的面貌。人类的历史、现实和未来，人类社会的问题和成就、忧虑和理想，人类生活的各个角落的状况和风采，无不在戏剧里浓缩地表现出来。戏剧是一个民族的当众思考。

“戏剧是提高国家水平最富有表现力和最有效的工具之一，是衡量一

个国家的伟大或衰落的温度计。”^①优秀的戏剧可以加强一个民族的敏感性，衰落的戏剧只能使整个民族变得粗俗麻木。戏剧是社会学、历史学、哲学的研究对象，或者说，人们运用这些科学来研究戏剧文化的内涵和表现。

戏剧世界是人类文化的宝库，是各类艺术精华荟萃之所在。戏剧最能体现一个民族文化的素质，戏剧集中地展示出一个民族的文学、音乐、舞蹈、美术、建筑的水平和成就。它综合了上述艺术的因素和手段，形成了自身的特质。戏剧是演员扮演人物当众表演故事情节。它是最直接、生动地与欣赏者在一起共同创造形象的艺术。它将人生表现于行动之中。悲剧和喜剧都是人生激烈的一刹那。当众展现的人物灵魂的活动，永远是一种冲击人心的力量。古往今来，无数杰出的剧作家、演员、导演、戏剧音乐家、舞台美术家创造了不朽的艺术珍品，它们永远是美学、艺术学、戏剧学深入研究的领域。与之相适应，编剧学、导演学、

① 费特列戈·加西亚·洛尔伽：《谈戏剧》，见《外国现代剧作家论剧作》第67页，中国社会科学出版社1982年版。

表演学、舞台美术学、以及对戏剧音乐、音韵、音响的研究、对舞台形体造型和戏剧舞蹈的研究、对剧场建筑和剧场管理的研究等等，都推动着戏剧的发展。

戏剧世界的历史有两千多年，它历尽沧桑，伴随着社会的、民族的经济、政治、军事、文化、道德、法律等诸因素的变化而兴衰浮沉，然而它始终在发展着。世界戏剧史，各国戏剧史，各个专业、各个剧种、各个流派的发展史，都可以总结出非常丰富、极有教益的经验。各个国家、各种戏剧类别的断代史，有助于我们对不同的社会条件、不同的民族素质的戏剧文化作横向的比较。卓有成就的戏剧团体和戏剧伟人，成千累万，他们各自的历史既能透视出其时代的特点，又凝聚着他们长期奋斗的艰辛和创造的光辉，对后世永远富有教益。

戏剧世界包罗万象，宏大而深邃。作为戏剧世界的成员，我们是否能够和应该对这个世界本身具有完整的、深刻的认识呢？我们还是戏剧世界的中国公民，我们当然要用马克思主义理论对人类戏剧文化进行科学的分析，吸收其精华，这无疑有助于我们对中国戏剧的历史、现状和未来

产生较为清醒的认识。

中国是一个戏剧大国。中国戏曲有上千年的历史，三百多个剧种，两千多个剧团。它以歌舞为艺术语言，运用最富有中国民族文化特征的演出程式，达到表现剧情时间和空间、人物外部动作和内心世界的完全自由。其写意境界之高，表演艺术之精美，演出剧目之多，观众普及面之广，都是全世界所罕见的。中国木偶戏和皮影戏的历史更为悠久，其艺术色彩之绚丽和表演技巧之高超，也在世界上独树一帜。中国话剧是从国外引进的新的戏剧品种，由于它扎根于我国人民生活 and 民族文化的土壤之中，经过将近一个世纪的辛勤劳动和不断的自我更新，它已结出地道的具有中国特色的繁茂的艺术之花和果实。中国话剧的创作和演出，在世界上已达到相当高的水平。中国戏剧的艺术成果和艺术经验极为丰富，但理论研究却不够发达。我们以往的成绩无比辉煌，但今天戏剧的处境却很艰难。如何适应时代的变革，成了广大戏剧工作者十分困惑和忧虑的事情。我们需要加强戏剧理论的探索和戏剧艺术的创新，这是我们所面临的课题。建筑宏伟的大厦固然要从一砖一瓦干起，但如果没有精确美观的蓝图，

一点一滴的具体劳动恐无济于事。对于戏剧工作者来说，无论是从事理论研究或艺术创作，全面提高戏剧文化素养，是当务之急。

我们一定要尊重戏剧传统和戏剧规律。艺术审美有其保守性的一面。一首名曲，一幅名画，一尊优秀的石雕，一部经典性的小说，反复欣赏，世代相传，成为不朽的珍品。一出名剧，同样如此，百看不厌，具有长远的保留价值。但是，艺术审美还有求新性的一面。如果世界上的文艺清一色地全都是以往时期的、看过多次的作品，一件新作也没有，恐怕人类的审美功能也会衰退，艺术也就死亡了。人类的艺术活动之所以不断延续和发展，就在于它联系社会生活，不断向新的领域探索和突进。当然，如果不重视艺术传统和规律，一味求新，那就会把艺术当作不断更换的流行时装，什么也保留不下来，这当然也同样扼杀艺术。

当前的问题是，我们的戏剧缺乏与新的时代相适应的活力。法国大文豪爱弥尔·左拉早在1874年就曾在《自然主义和戏剧舞台》一文中说过：“剧坛一向是墨守成规的最后堡垒。”^①由于戏剧是综合艺术和集体艺术，它当众表演的艺

^① 见《外国现代剧作家论剧作》第6页。

术模式已为欣赏者所习惯，再加上它凝聚着民族文化传统之精华，要改变它是困难的。它的保守性和凝固性已经阻碍着其自身的发展和生存，只有改革和创新才有出路。

戏剧艺术要创新，要发展，就必须加强理论的探索和研究。我们要对戏剧世界有一个完整的认识，要对戏剧传统和规律进行历史的、系统的研究，要对戏剧的新观点和新方法进行科学的、深入的研究。当前，人们运用社会学、历史学、哲学、美学、艺术学的新观点和新兴学科如符号学、系统工程学、未来学等对戏剧进行研究，这是应该支持的。既然是探索和创新，就难免有偏颇和不完善之处，就难免有争议的辩论。学术观点和艺术流派的对立，只能通过友善的讨论来相互沟通。我们不可能把一切问题都加以解决，我们要学会尊重对方观点、作品的学术价值和艺术价值。无论双方如何对立，我们大家的目标只有一个：共同为发展我国戏剧事业而努力。团结、探索、创新、进步——这就是中国戏剧出版社编辑出版“戏剧文化探索丛书”的一点心愿。

王 正

周育德 山东平度人。

1938年生。1961年毕业于杭州大学中文系。中国戏剧家协会会员。中国戏曲学会理事。现任中国艺术研究院研究生部副主任，副研究员。文学硕士。主要从事中国戏曲史论的研究与教学。论著有《汤显祖论稿》等，并整理有《古柏堂戏曲集》等。

目 录

一、原始宗教与戏曲起源	3
(一) 原始宗教开辟了戏曲的源头	4
(二) 先秦宗教孕育了戏曲的胚胎	10
(三) 秦汉宗教产生了戏曲的雏形	20
二、儒释道三教合流提供了戏曲的摇篮	33
(一) 儒释道三教融合的历史过程	33
(二) 寺庙游艺的戏曲化	47
1. 寺庙——游乐场	48
2. 从寺庙讲唱到“准剧本”	54
3. 戏祖——《目连救母》杂剧的诞生	67
三、“活化石”的启示	75
(一) 藏戏	76
(二) 撮衬姐	78
(三) 土家族傩堂戏	81
(四) 侗族傩戏	84
(五) 贵州地戏	86

(六) 广西师公戏·····	88
(七) 皖南傩戏·····	90
(八) 江西傩戏·····	92
(九) 湖南傩堂戏·····	93
(十) 四川庆坛·····	95
(十一) 广东花朝戏·····	97
(十二) 浙江禳解戏·····	97
(十三) 闽南打城戏·····	100
(十四) 曲沃扇鼓傩戏·····	101
(十五) 晋南锣鼓杂戏·····	104
(十六) 赛·····	106
(十七) 道情戏·····	108
(十八) 洪山戏·····	109

四、宗教精神对戏曲艺术的全面渗透····· 113

(一) 戏曲的宗教化····· 113

1、宗教性的戏剧节····· 114

2、戏神的诞生····· 119

3、戏神之祭····· 125

(二) 宗教意识与戏曲创作····· 135

1、戏曲史上第一个黄金时代

——金元时代的仙佛杂剧····· 135

2、戏曲史上第二个黄金时代

——明清时代的仙佛戏·····	141
五、戏曲美学与宗教哲学·····	150
(一) 儒教纲常与“高台教化”·····	151
(二) 因果业报与“大团圆”·····	155
(三) “无常无我”与空舞台·····	160
(四) 太极阴阳与“无中生有”·····	169
六、中国戏曲对中国宗教的逆反运动·····	187
(一) 中国戏曲鲜明的是非观·····	191
(二) 中国戏曲对禁欲主义的反叛·····	194
余话·····	198

世界文化史上一个饶有趣味的
事实，是几个文明发祥地的古老戏
剧的产生都和宗教有渊源。公元前六世纪，古希腊戏剧起
源于酒神颂歌。

公元前二世纪，古印度梵剧起
源于吠陀圣典祭祀乐舞。

说近一些，封建社会大放异彩
的东西方戏剧，也依然与宗教保持着
血缘关系。

日本中世纪的歌舞伎，源自
“神乐踊”和“念佛踊”。“戏剧”
在日语称为“芝居”，其意义是在
寺院草地上表演的祭神仪式舞蹈。

以反宗教为特征的欧洲文艺复兴时期的民间戏剧，却是起源于宗教仪式，特别是圣诞节和复活节的纪念节目。

在世界戏剧艺术之林中，风骨独具的中国戏曲和中国宗教的关系是否也如此密切？答案是肯定的。

在漫长的历史过程中，中国曾经是一个神的王国。虽然也发生过无神论的呼吁与论争，但在中国人意识中居于统治地位的依然是神。从上古的原始宗教，到后世蓬勃发展的佛、道、儒三教，都曾经是征服人心的威慑力量。从皇帝到平民百姓，无不受宗教的控制与影响。中国戏曲艺术正是在这样的社会文化背景中发生与发展的。中国宗教对中国戏曲的影响极为具体，极为深刻。这种影响既表现在戏曲艺术的表层，也表现在戏曲艺术的内部。

当然，中国戏曲的发生与发展，中国戏曲特殊风格的形成，不仅仅与宗教有关。中国的经济、政治、哲学、风俗习惯，以及与宗教无涉的一般性的文学艺术与娱乐，都和中国戏曲有关系。不过这本小书只是试图从戏曲与宗教的关系着眼，来论说戏曲艺术的一般规律。

一、原始宗教与戏曲起源

论及中国戏曲的特点时，人们常常会说“载歌载舞”，“以歌舞演故事”。再进一步谈，人们还会说到高度假定性的空舞台，高度综合性的艺术手段，高度自由的时间空间观念，“无中生有”的虚拟方法，以及“大团圆”的剧情结构等等。不过，在追溯中国戏曲这样一个特殊的戏剧品种的源头时，人们会不约而同地注目于最能代表戏曲特点的歌舞。

歌与舞向来被视为人类艺术之母。若论戏曲艺术的最初源头，也还得从歌舞说起。

原始人抒发激情，调谐劳动节奏的即兴呼号，就是最早的诗与歌。原始人“舞”的产生，可能比歌更早。当语言尚未完善的人类进化过程中，身体的动作是沟通思想、交流感情的方式。那种有节奏的有内容的动作，称得起是最早的舞。

中国远古时代的诗歌、音乐和舞蹈是统而言之，被称为“乐”。中国的先贤很正确地说明了三者的关系，所谓“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也。”（《乐记·乐象篇》）

一个不容忽视的事实是原始时代的“古乐”本来就与原始宗教紧密地结合在一起。歌舞曾被认为是表达宗教情绪的最完美的方式，是对宗教观念的形象的解释。

唯其如此，我们也注意到了中国戏曲的最初源头与宗教的关系。

（一）原始宗教开辟了戏曲的源头

在天地鸿蒙的原始社会，人类生产力非常低下，对大自然和人类自身都处于一种幼稚无知的状态。太阳出来了，带来一片光明和温暖；太阳