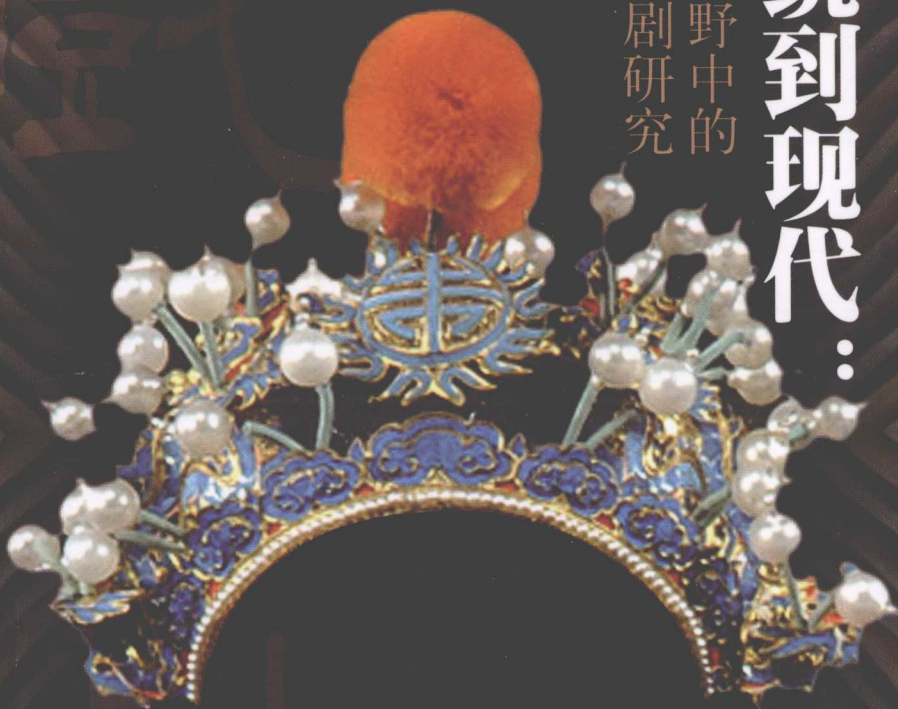

从传统到现代：

多维视野中的
中国戏剧研究

黄爱华 著

From
Traditional
to Modern

—— Research
of China's Dramas
in Multidimensional Views

◎人民文学出版社◎

从传统到现代：

多维视野中的
中国戏剧研究

图书在版编目(CIP)数据

从传统到现代:多维视野中的中国戏剧研究/黄爱华著.
—北京:人民文学出版社,2009

ISBN 978-7-02-007686-4

I. 从… II. 黄… III. 戏剧—研究—中国 IV. J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 164884 号

责任编辑:岳洪治

装帧设计:刘 静

责任印制:董文权

从传统到现代:多维视野中的中国戏剧研究

黄爱华 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

北京中印联印务有限公司印刷 新华书店经销

字数 195 千字 开本 880×1230 毫米 1/32 印张 9.125 插页 2

2009 年 12 月北京第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-02-007686-4

定价 27.00 元

如有印装质量问题,请与本社图书销售中心调换。电话:01065233595

前 言

戏剧艺术是一个国家、一个民族,文明形态和精神生活最直接和最生动的呈现形式。凡是成熟的民族,无不拥有自己民族的戏剧艺术。换句话说,戏剧艺术的成熟,是一个民族进入文明时代的标志。一部中国戏剧史,实际上也是一部中华民族的文明进化史,一部中国思想文化和艺术的发展史。由于戏剧的综合性和中国戏剧从传统到现代的多元发展格局,也就需要用多维的视野来观照和审思中国戏剧,只有这样,才有可能贴近它的发展原貌,更精确地描绘其发展演变的轨迹和规律,揭示其丰富独特的审美意蕴和美学价值。

戏剧是由演员扮演角色,当众表演故事情节的一种艺术。或者具体点说,是指以语言、动作、舞蹈、音乐、木偶等形式,达到叙事目的的舞台表演艺术的总称。在现代中国,“戏剧”这一概念有广义和狭义两种含义,就广义来说,凡是有角色扮演、有完整故事情节的舞台演出形式,都可称之为戏剧;狭义,则专指话剧(英文为 drama)。广义的戏剧,包括以对话和日常动作为主的话剧(科白剧),以歌唱表演为主的歌剧、音乐剧,以舞蹈为主要表现手段的歌舞剧、芭蕾舞剧和没有台词而以动作和表情表达剧情的哑剧等;还包括东方国家的传统舞

台演出形式,诸如中国的戏曲、日本的歌舞伎、印度的梵剧、朝鲜的唱剧等等。在古希腊时期,艺术一般被划分为五类:诗、音乐、绘画、雕塑及建筑,号称“五大艺术”。当时尚无专门的戏剧分类,悲剧和喜剧作为剧诗,与叙事诗一起同属于“诗”的范畴,如亚里士多德的《诗学》,实际上是人类艺术史上的第一部戏剧学论著。至文艺复兴时期,除了以上五大艺术之外,相继产生了舞蹈和戏剧,戏剧成了“第七艺术”。到了现代,加上电影、广播、电视这些借助机械力再生的艺术,便形成了人类的十大艺术。戏剧作为“第七艺术”,同时兼备了从第一至第六的各种艺术样态的一切要素。它兼有诗和音乐的时间性、听觉性,以及绘画、雕塑、建筑的空间性、视觉性,而且同舞蹈一样,具有以人的形体作媒介的本质特性。因而,戏剧是一种真正意义上的综合艺术,融合了文学、音乐、绘画、雕塑、建筑、舞蹈这六种艺术门类的表现手段而成为一种独立的艺术样式。

在世界戏剧的大观园中,中国戏剧是一个独特的存在,有着悠久的发展历史和无比丰富的美学资源。中国戏剧包括戏曲、话剧、歌剧、舞剧、哑剧等艺术样式,其中戏曲和话剧最为重要。戏曲成熟于13世纪的南北宋之交,至今已有八百余年的历史,历经宋元南戏、金元杂剧、明清传奇、清代地方戏、现当代戏曲五种基本形态。戏曲作为中国传统戏剧形态,是世界上最古老的戏剧样式之一,与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为“世界三大古剧”,而且至今繁盛不衰,已发展成为拥有京剧、越剧、评剧等三百六十多个剧种的戏曲系统,仍然焕发着蓬勃的生机。中国的话剧,则是20世纪初从西方引进的现代戏剧形式,也已历经百年。它以与现实、政治的审美关系密切

而成为 20 世纪中国剧坛的主要戏剧形态,在中国现代戏剧史上占据主导地位。

本书名为《从传统到现代:多维视野中的中国戏剧研究》,是以专题研究的形式,以有别于传统戏剧史著单向度研究的方式,把中国戏剧放在多维的研究视阈中,运用美学、文化学、形态学及比较研究、影响研究、影响接受批评等研究视角和方法,对之进行多方位、多角度、多层次地审视和观照,力图对中国戏剧从传统戏曲到现代话剧的八百余年历史作一次全新的历史考察。上至戏曲成熟初期的南宋戏文,下至当下消费文化语境中的先锋戏剧,从宋、元、明、清而至早期话剧、“五四”话剧、三四十年的剧作家和导演、新时期的戏剧观争鸣、90 年代以来的先锋实验戏剧等等,对每个阶段具有代表性的戏剧现象,都给予深度探究和剖析。由于中国话剧是在 20 世纪初中西戏剧文化的碰撞和交流中诞生的,一部中国话剧的发生发展史,就是一部接受外来戏剧影响和不断追求民族化、现代化的历史,因而日本戏剧和欧美戏剧思潮对中国话剧发展的影响,外国剧作家、导演对中国现当代戏剧观念和创作的影响,成了本书论述的重点。

中国戏曲的最早成熟形态是宋代南戏,大约形成于北宋末年,盛行于南宋初年的浙江温州、杭州,以及福建的泉州、福州一带,是一种用南方音乐演唱的戏剧,又称“南曲戏文”,简称“南戏”。《文化史坐标上的南宋戏文》,首先把研究触角伸向宋代的南曲戏文,从南戏的研究现状说起,对近百年的南戏研究历史作了尽可能全面的回顾和勾勒,并第一次从美学、文化学的角度,探讨了南宋戏文的审美特质和文化学意义。《比较视域中的高明戏剧观》,以元代戏剧家高明为审美观照对

象,对高明在剧作《琵琶记》中所体现出来的戏剧思想进行全面深入的挖掘、解读,并一反以往论者多把高明斥为封建伦理道德的忠实维护者的看法,以开阔的中外比较视野,充分肯定了高明以伦理主义为核心的戏剧价值观的审美价值和现实意义。《市民文人徐渭及其〈四声猿〉》,以“市民文人”这一社会学、文化学的全新视角,剖析了以徐渭为代表的明代市民文人的思想意识和个性特征,并通过文本细读,探究作为市民戏剧代表的《四声猿》在剧本形式及杂剧体式上对明代杂剧复兴所起的影响促进作用。《明清两代戏剧形态的新分野》,从戏剧形态学的角度,追溯了自宋元以来市民戏剧的兴起与贵族戏剧的萌发,分析了市民戏剧和贵族戏剧在创作心态、内涵指向、功能模式及形态构成成分等方面的不同特征,对明清两代戏剧形态及其发展演进进行了一次全新的透视和剖析。

中国戏剧发展到20世纪初,在中西文化的碰撞和交汇中,出现了以日常对话和动作为主的新的戏剧样式——新兴话剧。这种从外国引进、有别于以唱、念、做、打为主的传统戏曲的新剧,当时称为“文明新戏”、“文明戏”,即早期话剧。在中国戏剧从古典形态向现代形态嬗变的最初阶段,被誉为“近代艺术之父”的李叔同,是使中国戏剧成功转型的关键人物。《20世纪戏剧改革先锋李叔同》,从李叔同是上海学生演剧的积极参与者开始探寻,以翔实的史料,探析了他在剧本创作、戏剧观念、舞台表演、舞美设计等各个领域率先所做的开风气之尝试。《中国早期话剧的东方之路》,从文明新戏是中国戏剧现代化发轫的标志说起,论证了中国戏剧现代化初期借鉴西方戏剧的曲折性和复杂性;认为日本新派剧和新剧,是西方戏剧输入中国的“载体”和“介质”,日本在中国戏剧现代化初

期扮演了“启蒙导师”的角色,起到了“中间人”的作用。《作为一种模式的春柳悲剧》,从悲剧美学的角度,探讨了文明新戏舞台上独树一帜的“春柳悲剧”的创作模式及其特点,春柳悲剧作为一种有别于中国古典悲剧的新的悲剧模式在中国悲剧发展史上的意义,如标志着中国剧人悲剧意识的觉醒和强化,以沉郁婉约的悲剧美丰富了中国的悲剧艺术等。

随着文明新戏的衰落和五四新文化运动的深入,创建现代话剧被提到了日程上来,并开始成为整个新文化运动的重要一翼。推动中国戏剧迅速向现代转型的,是以易卜生为代表的欧洲近现代戏剧。《易卜生与五四问题剧创作》,从易卜生在中国的译介和接受谈起,着重探讨了易卜生的“社会问题剧”对20世纪20年代中国问题剧创作的影响,致使“五四”问题剧极一时之盛,并形成中国现代现实主义戏剧的初潮。《浪漫主义思潮与五四剧坛》,从戏剧思潮的角度,考察探讨了西方浪漫主义思潮在中国的引进及对中国五四剧坛的影响,认为浪漫主义不仅催生了五四史剧,同时也给“五四”悲剧以审美情感的滋养;与西方现实主义思潮对中国现代话剧的影响多强调社会学意义不同,浪漫主义思潮主要从审美的角度,给中国现代话剧输入了现代审美意识、审美情趣和审美情调。就外国剧作家与中国现代戏剧的关系来说,在世界众多的剧作家中,对中国现实主义戏剧的发展影响最大、最为深远的,除了易卜生,当推契诃夫。《契诃夫与中国现代戏剧》,回顾了中国对契诃夫戏剧的译介,着重探究了契诃夫剧作独特的审美视角和抒情风格及其对曹禺、夏衍等中国现代著名戏剧家的启迪影响作用;认为在中国现实主义戏剧艺术的探索过程中,是契诃夫以他独特的生活化戏剧、心理现实剧,影响了中

国剧坛,使中国现实主义戏剧走向深化。

戏剧作为艺术,它跟文学的不同,就在于除了文本形态,还有一个舞台形态,存在着一个表导演二度创作的世界。故导演、演员,以及表导演理论和舞台演出实践,也是本书所特别予以关注的。

中国话剧发展到上世纪 30 年代中期,在艺术上开始臻于成熟。成熟的标志,是不仅拥有一支稳定的剧作家创作队伍,创作出了一批在中国现代戏剧史上有代表性和历史地位的优秀作品,而且建立了成熟的表导演体系和剧场艺术,出现了一批具有自己创作风格的导演艺术家。《应云卫及其“海派”作风》,对 20 世纪二三十年代即享誉剧坛的著名导演应云卫的思想和创作历程作了全面考察,肯定他“敢为天下先”的先驱者精神,着重剖析了他的“海派”作风及其积极因素,并运用历史唯物主义的立场和方法,对这位中国现代剧影史上的“海派”代表人物作了全新的历史评价。在世界剧坛上,布莱希特独树一帜、众目瞩目的伟大戏剧革新家,也是 20 世纪西方戏剧史上与中国文化的关系最为密切的戏剧大师。《布莱希特与当代中国剧坛》,探讨了布莱希特作为剧作家、作为导演在戏剧观念和创作方法上的独特之处,中国对布莱希特的译介及所引发的戏剧观争鸣。认为正是布莱希特的史诗剧理论和方法,成了 20 世纪八九十年代中国戏剧观念变革和舞台艺术革新的理论源泉,尤其是对当代实验戏剧探索产生了深远的影响。《孟京辉先锋戏剧的风格模式》,以当下中国剧坛最有影响力、也最具争议性的先锋戏剧导演孟京辉为研究对象,着重探析孟京辉先锋戏剧的风格模式,揭示其风格模式的意义及不足。这对于我们深入思考中国当代戏剧的走向,尤其

是为先锋戏剧的发展路向把脉有着重要意义。

中国戏曲发展到晚清时期,出现了地方戏的繁荣,先后涌现了三百多种地方剧种,其中京剧是最有代表性的中国当代戏曲剧种,被尊为“国剧”。与中国京剧地位相当的,是日本至今仍然活跃在舞台上的著名传统艺能歌舞伎。《京剧与歌舞伎的特殊因缘》,从中外戏剧交流的角度,以梅兰芳、李光等中国几代京剧表演艺术家和日本歌舞伎表演艺术家市川猿之助家族的交谊及中日戏剧家合演大型歌舞伎·京剧《龙王》为例,探析中国京剧与日本歌舞伎在审美表现上的异同及合作交融的可能。京剧和歌舞伎这两种古老的舞台表演艺术,同是东方戏剧艺术的代表,《龙王》演出的成功,在中日戏剧交流史上具有里程碑式的意义。

总之,全书以戏剧史发展的时间脉络为经,十四个专题围绕剧本创作、戏剧观念、戏剧形态、戏剧思潮、导演风格、舞台表演、戏剧家的思想和创作个性等内容展开,同时涉及悲剧、喜剧、历史剧等戏剧类型,现实主义、浪漫主义、现代主义等戏剧思潮,及外国戏剧家在中国的译介和接受等中外戏剧交流。由于中国戏剧文化资源异常丰厚,戏剧研究也应该是多姿多彩的,特别是在现今全球化文化背景下,更需要以开阔的视野和多元的视角来研究中国戏剧,挖掘它的学术价值和当代意义。本书的研究目标,不仅在内容上体现了从传统到现代,而且在研究方式和方法上也追求传统和现代的结合,尽可能做到理论新、角度新、方法新、观点新,力求成为一部别具一格的中国戏剧史研究论著。

目 录

前 言	1
一 文化史坐标上的南宋戏文	1
(一)从百年南戏研究史说起	1
(二)南宋戏文的审美特质	5
(三)南宋戏文的文化学意义	13
二 比较视域中的高明戏剧观	20
(一)从《琵琶记》看高明的戏剧观	20
(二)中外比较视野中的高明戏剧观	26
三 市民文人徐渭及其《四声猿》	33
(一)明代市民文人的杰出代表	33
(二)《四声猿》与明杂剧之复兴	44
四 明清两代戏剧形态的新分野	56
(一)市民戏剧的兴起和贵族戏剧的萌发	57
(二)明前期的贵族戏剧与市民戏剧	61

(三)明中叶至清初的贵族戏剧与市民戏剧	65
(四)清中叶以后的贵族戏剧与市民戏剧	70
五 20 世纪戏剧改革先锋李叔同	78
(一)上海学生演剧的积极参与者	79
(二)初具现代戏剧观念的先驱者	84
(三)20 世纪舞台上的首位“千面人”	89
(四)演出者和写实性舞美的先行者	97
六 中国早期话剧的东方之路	102
(一)中国戏剧现代化的发轫	102
(二)日本在中国戏剧现代化初期的作用	107
(三)作为介质的新派剧、新剧	113
七 作为一种模式的春柳悲剧	119
(一)春柳悲剧作为一种创作模式	120
(二)春柳悲剧在戏剧史上的意义	127
八 易卜生与“五四”问题剧创作	139
(一)易卜生在中国的译介和接受	140
(二)易卜生对问题剧创作的影响	145
九 浪漫主义思潮与“五四”剧坛	153
(一)浪漫主义思潮的引进与接受	154
(二)浪漫主义催生了“五四”史剧	159
(三)给现代悲剧以审美情感的滋养	165

十 契诃夫与中国现代戏剧	171
(一) 中国对契诃夫戏剧的译介	172
(二) 契诃夫与曹禺的戏剧创作	174
(三) 契诃夫与夏衍的戏剧创作	180
(四) 契诃夫生活化戏剧的影响	183
十一 应云卫及其“海派”作风	189
(一) 敢为天下先的应云卫	189
(二) “海派”及其积极因素	197
(三) “海派”作风的再认识	203
十二 布莱希特与中国当代剧坛	212
(一) 布莱希特的戏剧观念和创作方法	213
(二) 对布莱希特的译介与戏剧观争鸣	216
(三) 布氏戏剧对实验戏剧的影响	220
十三 孟京辉先锋戏剧的风格模式	230
(一) 戏剧精神 现实并理想着	232
(二) 审美取向 造作并认真着	238
(三) 美学追求 先锋并大众着	244
十四 京剧与歌舞伎的特殊因缘	250
(一) 梅兰芳与市川猿之助二世	251
(二) 市川猿之助三世与京剧	258
(三) 中日戏剧家合演《龙王》	263

主要参考文献·····	271
-------------	-----

后 记·····	276
----------	-----

一 文化史坐标上的南宋戏文

在中国文化发展史上,南宋艺术文化是一个别具一格的存在。可以说,20 世纪之前数千年的中华文艺史,就是以南宋为界分为前后两个阶段,其标志便是以戏文、话本为代表的俗文艺的崛起。中国戏剧早在先秦、两汉时代就萌芽了,但成熟的戏曲艺术形态的出现,却是在北宋、南宋之交,标志也是戏文的诞生。南宋戏文既是俗文艺的代表,又是中国戏曲成熟的标识,可见南宋戏文在中国文化史坐标轴上的位置。

(一)从百年南戏研究史说起

戏文,即中国宋元时期(12 世纪—14 世纪)流行于东南沿海和长江中下游一带的戏曲剧种,是中国戏曲史上最早成熟的戏剧样式。由于最早产生于当时的温州府,温州古称永嘉,故又称“温州杂剧”、“永嘉杂剧”。如明代祝允明《猥谈》:“南戏出于宣和之后,南渡之际,谓之温州杂剧。”徐渭《南词叙录》:“南戏始于宋光宗朝,永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》两种实首之……其盛则自南渡,号曰‘永嘉杂剧’,又曰‘鹑伶声

嗽’。”^① 戏文之又称南戏者,是因为到了金元时代,北方的北曲杂剧兴盛,为了与之相区别,故又称“南曲戏文”、“南戏文”,简称“南戏”。南戏的存在,使中国的古代戏曲与古希腊戏剧和古印度戏剧并列为世界三大古代戏剧体系。

中国第一部研究南戏的著作出现于明代,是浙江绍兴大画家、戏剧家徐渭撰写的,名为《南词叙录》。该书对南戏的源流发展、风格特色、声律音韵、术语方言等作了全面的考察、论述,并对宋元及明初的重要南戏作家和作品进行了富有个性化的评论,是宋元明清四个朝代唯一的专论南戏的著作,对后世产生了重大影响。现代学人关于南戏的研究,始于20世纪初期。1912年,王国维出版《宋元戏曲考》(又名《宋元戏曲史》),十四、十五章专论南戏,首开现代学人研究南戏之风气。20年代,中国学者叶恭绰在伦敦古玩店中发现1860年英法联军侵华时散失国外的《永乐大典》之《戏文三种》(这是目前保存的最早、最为完整的南戏剧本),引起戏剧界对南戏研究的热情。此后整个20世纪,南戏研究一直绵延不绝,而且曾两次(于30—50年代和80—90年代先后两次)出现南戏研究的高潮。下面以“文革”为界分前后两个时期简述之。

1.20世纪初至60年代中期的南戏研究

这时期随着《永乐大典戏文三种》的发现和发掘工作的展开,于30至50年代出现一个研究高潮,先后出现了钱南扬的《宋元南戏考》(1930)、赵景深的《宋元戏文本事》(1934)、云士

^① 徐渭《南词叙录》,见《中国古典戏曲论著集成》第3册,中国戏剧出版社1982年11月版。

的《宋元南戏百一录》(1935)、陆侃如和冯沅君的《南戏拾遗》(1936)、王季思的《温州的南戏》(1941)、谭正璧的《〈永乐大典〉所收宋元戏文三十三种考》(1943)、冯沅君的《南戏拾遗补》(1945)、刘静沅的《宋元南戏考》(1947)、王石的《宋元南戏名目新考》(1948)、钱南扬的《宋元戏文辑佚》(1956)、赵景深的《元明南戏考略》(1958)等一大批着重戏文辑佚、本事考订等文献整理的成果。正是这些扎实的基础性研究及其所取得的丰硕成果,为后人的进一步研究奠定了坚实的基础。除了文献整理,这时期也已开始以现代史学的眼光对南戏的产生、特点及在中国戏剧史上的地位进行论述,如王国维的《宋元戏曲考》(1912)、周贻白的《中国戏剧史略》(1937)、日本盐谷温的《宋代戏剧概说》(1944)、傅璇琮的《关于宋元南戏的几点理解》(1956)、王季思的《我国戏曲的起源与发展》(1962)、胡雪冈的《史九敬仙、九山书会与温州南戏》(1963)等,都是有影响的代表性成果。另外,50年代还出现了《琵琶记》研究热潮,出版了《剧本》月刊社编的《琵琶记讨论专刊》(1956)、戴不凡的《论古典名剧〈琵琶记〉》(1957)、董每戡的《〈琵琶记〉简说》(1957)等多部重要论著,使南戏研究走向深入。

2.20 世纪 70 年代末至今的南戏研究

1966年至1976年的“文革”十年,是中国文艺的劫难期,也是南戏研究的荒芜期。1978年,借着新时期改革开放和思想解放的东风,周贻白的《中国戏曲发展史纲要》出版,也迎来了南戏研究的春天。首先是钱南扬、董每戡、张庚、郭汉城等老一辈戏剧研究家集体发力,推出一批重要研究成果,像钱南扬接连出版了《永乐大典戏文三种校注》(1979)、《汉上宦文存》(1980)、《元本〈琵琶记〉校注》(1980)、《戏文概论》(1981);