

中国古代戏曲学会 编

中国戏剧史新论

上海人民出版社

中国戏剧史新论

中国古代戏曲学会 编

主编 黄天骥 叶长海

执行主编 康保成

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国戏剧史新论/中国古代戏曲学会编. —上海:
上海人民出版社, 2016
ISBN 978-7-208-13621-2

I. ①中… II. ①中… III. ①戏剧史-中国-文集
IV. ①J809.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 028327 号

责任编辑 周 珍
封面设计 邵 旻
美术编辑 陈 楠

中国戏剧史新论

中国古代戏曲学会 编
世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 55.5 插页 5 字数 787,000

2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13621-2/J·438

定价 148.00 元

目录

1	中国戏剧史
3	戏剧文学产生于孤魂祭祀之说 / 田仲一成
42	戏曲写作与戏曲体演变 ——古代戏曲史一个冷视角探论 / 李昌集
93	《宋元戏曲史》百年祭 ——王国维中国戏剧起源于巫觋说发微 / 康保成
123	中国古代社会的游戏精神与戏剧 / 李昌淑
137	明初教坊制度考略 / 李舜华 陈惠卿
160	明杂剧风格论 / 徐子方
186	戏曲歌乐雅俗的两大类型 ——诗赞系板腔体与词曲系曲牌体 / 曾永义 施德玉
249	中外戏剧交流与比较
251	明清册封使记录的琉球演剧 / 叶长海
277	西方戏剧的角色类型与中国戏曲的脚色行当 / 陈世雄
294	德国巴伐利亚图书馆藏《合璧西厢》考述 / 孙书磊
305	日本江户时代的中国戏曲学习 ——《水滸记》《蜃中楼》《琵琶记》的日译本 / 冈崎由美
323	滨一卫所见 1930 年代中国戏剧 ——一个开拓表演史研究的日本学者 / 中里见敬

- 341 戏剧文学与文献
- 343 金代的神庙舞台碑记 / 薛瑞兆
- 355 元杂剧
- 版本与翻译 / [美] 伊维德
- 377 元明清戏曲作品与《说岳全传》的形成 / 邓骏捷
- 393 论嘉靖本《荔镜记》 / 赵山林 赵婷婷
- 423 论明刊《西厢记》文本体制的传奇化 / 陈旭耀
- 435 戏曲凡例与明清戏曲流变 / 陈维昭
- 448 尤侗《钧天乐》传奇与明末才子汤传楹 / 杜桂萍
- 482 冯小青其人真伪考述 / 徐永明
- 521 清代诗词中散见戏曲史料的学术价值
- 《清代散见戏曲史料汇编（诗词卷·初编）》导论 / 赵兴勤
- 569 戏剧表演
- 571 “副净色发乔”辨正 / 杨秋红
- 591 嘉庆二十四年清宫内廷承应情况初探 / 徐巧越
- 607 雅部衰落与“不完整的戏剧性”的关系 / 董上德
- 617 古代剧本与表演关系探论 / 戚世隽

- 632 名实之辨
——对梅兰芳“‘移步’而不‘换形’”说的时代解读 / 张一帆
- 658 从“风搅雪”现象看戏剧发展 / 龙赛州
- 673 表演重塑：台湾“莎戏曲”演员的身体异化 / 陈芳
- 711 藏、汉戏曲表演艺术特征之比较 / 谢真元

725 戏剧民俗与文化生态

- 727 福建宋杂剧与道教科仪关系考
——以朱坂丰场仪式的作场戏为例 / 叶明生
- 762 神性、俗性及其互动共生
——关于传统戏剧生存机制的几点思考 / 宋俊华
- 778 秧歌之特性 / 郑元祉
- 791 文人与民间视域中的“柳毅传书”
——以恩施傩愿戏《青家庄》为个案 / 田兴国
- 803 “抬故事”考察及其戏剧史意义探讨 / 李志云
- 818 蝗灾与戏剧 / 彭恒礼
- 830 从南派艺术看粤剧的地方性传统 / 倪彩霞
- 842 论闽台歌仔戏的“捡戏”传统 / 潘培忠
- 860 试论中国影戏的戏剧化进程
——以“三国”题材影戏为例 / 卜亚丽
- 883 编后记

中国戏剧史

戏剧文学产生于孤魂祭祀之说

[日] 田仲一成

前 言

我认为，不但戏剧，而且诗歌、小说等所有的文学形式产生于原始宗教祭祀之中。人类面临自然灾害，依靠神灵保佑，经常向神灵奉上祭祀。如此，其祭祀一直被威胁性的神秘力量覆盖，人类对此一直怀有恐惧。既然有恐惧，任何部分本不能蜕化为文艺或文学，但经过人类积累经验，提高对自然的知识，掌握自然的规律性，从而依靠神灵的程度逐渐降低，祭祀的恐惧性也后退，到达这启蒙阶段，祭祀的部分就会慢慢退化为文艺了。一般来说，原始祭祀里的赞扬神灵的男女踏歌首先演进为赞扬神灵的长篇叙事诗，其次这长篇叙事诗之中，个人的感情出现，短篇的抒情诗成立，然后出现了小说。然而祭祀的核心部分就是巫覡迎接神灵的部分一直被神秘覆盖，仍不容易蜕化为文艺。但几千年的人类的不断进步，推动着这核心部分逐渐摆脱神秘的宗教羁绊而让它能够演进为文艺，就是戏剧。如此，各民族的文学史之中，经过诗歌、小说继续成立以后，最后才出现戏剧。有的民族至今还没有到达产生戏剧的历史阶段。这基于神灵的恐怖和神秘不容易被摆脱之缘故。这次报告，我希望阐明在中国的这类祭祀核心部分蜕化为戏剧的过程。问题有二，如下：

1. 在原始集团之中，戏剧这一文学形式怎么样产生呢？

【作者简介】田仲一成（1932— ），男，日本东京大学名誉教授、日本学士院会员、东洋文库研究员。

2. 戏剧这一文学形式怎么样获得其独特的故事？

一、原始集团的生命观以及其祭祀的功能

请先看下面的示意图（图1）：

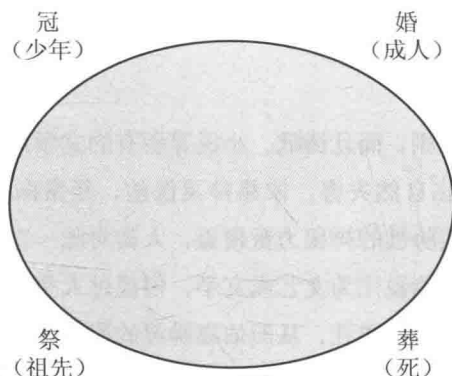

图1 原始集团的生命观示意图

图1描画的是，原始集团的世界观或生命观。人出生以后，按着所谓“冠婚葬祭”之顺序，走过人生之路。就是说，少年长大为成人而受冠礼，结婚而受婚礼，中年以后慢慢衰老，最后逝世而受葬礼，之后被子孙尊崇为祖先而受祭礼。在此，个人的生命为集团的生命的被分割的化身，最后生命尽而死去，并不是悲痛的事。这只是回归集团的母胎而已。个人的生命虽然一时消灭，但集团的生命不会据此消灭，因此后来作为个人会再生。如此，以所谓“死而复活”的方式，再次三次会复活，结果集团的生命永远持续下去。这是原始人类的世界观或生命观。

这个原始集团依靠农耕生活，春天—夏天—秋天—冬天依次循环，他们经过长期经验，可以模糊地预测，但还没有掌握自然的规律性，有时冬天持续较长，春天不来，不能开始农耕，他们先怀疑，之后担心春天会永远不来，认为，应该依靠神灵的保佑赶走冬天，招来春天。因此他们向神灵认真

奉上祭祀，免得灾难。他们原来诚心诚意地信仰神灵，害怕神灵，目前面临危机，下了决心，用集团的全力向神灵奉上规模极大的祭祀。其祭祀有下面的结构（图2）：

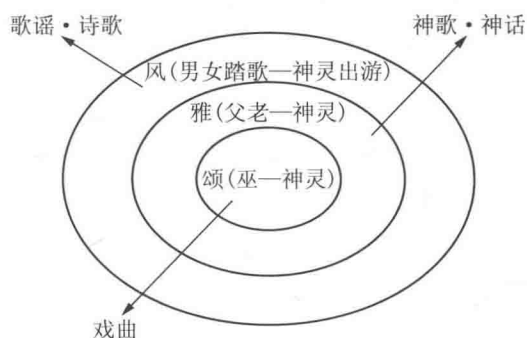

图2 原始祭式与文学的产生

第1层（最里层）：

集团通过巫覡的神通力恳请神灵下来，在神社之密室中迎神，只有巫覡跟神灵对话，巫覡向神灵奉上祝词，神灵给巫覡赐下嘏词以传达神意，巫覡据此得知怎么样避开这次危机。别人不得而知。这对话是神秘的仪式，带有恐怖性的紧张，别人不能窥视其内容。这对舞仪式结束后，巫覡将它传给父老。

第2层（中间）：

巫覡和神灵之间的对话、对歌结束，父老听取巫覡汇报，得知神灵接受他们诚意，稍微放心，邀请神灵（巫装扮神，就是神尸），共同宴会，神人共乐，向神灵奉上食物或供品。

第3层（最外层）：

神灵光临，长期持续的冬天遂退去，春天好不容易到来，耕作可以开始了。男女集合在广场，舞蹈唱歌，赞扬神德。趁着机会，结了婚，进入上述“婚礼”的循环。

这一套仪式，如果人家对此的信仰退化的话，各层就向被看作朝文艺的

方向变化了。

首先文艺化的是第3层，这部分由于恐怖的程度最小，因此第一次文艺化，成立了歌谣文学。就是《诗经》的《风》。

其次文艺化的是第2层，由于恐怖的程度较小，因此后来文艺化，成立了宴会歌曲，就是《诗经》的《大雅》、《小雅》。后来变成乐府诗。

最后文艺化的是第1层，由于恐怖的程度最大，不容易文艺化，但经过很长的时间也终于文艺化，成立了接待神灵的迎神歌舞，就是《诗经》的《颂》。这第1层的《颂》接近戏剧，后来演进为戏剧。但诗经的时代还保存着神秘的因素，不可以说是完整的戏剧，只是类似戏剧的歌舞而已。后来演进为庆祝戏，但是缺乏故事，只是产生出短篇戏剧而已。

祭祀文艺化最难的是第1层（可以称呼为“神鬼圈”）。人们对于第1层的鬼神圈的恐惧极为长久，为了摆脱这迷信，需要两个条件。一是除了巫覡之外，参加这鬼神圈的俗人人数的增加，这给神秘圈带来开放的气氛，推动人家减少恐惧。一是农业生产力的提升，人家掌握自然的规律性（尤其是在商业发达，合理性想法发达的环境下），部分人家将鬼神圈能够以客观的态度观察。在这样的条件之下，这样客观的人，一定不怕神鬼，将神鬼圈的行为看作表演，自己成为观客，如此演员和观客分开，成立戏台和戏剧。但这两个条件，从历史的记录来看，等到南宋，才看到其到达的痕迹。比方说，南宋初，江苏西山人陈旉《农书》上《祈报篇》所云，如下：

古之君子，使之必报之。迎猫为其食田鼠也。迎虎为其食田豕也。迎而祭祀之也。物无夭阏于疵疠，民无札瘥灾害者，莫不由神降其福以相之而然也。今之从事于农事者，类不能然。借或有一焉，则勉强苟且而已。乌能循用先王之典故哉。其春秋二时之社祀，仅能举之，至于祈报之礼，盖蔑如也。

这反映当时农民摆脱神鬼的羁绊。而且演员和观众之分离，也在南宋文献可以确认。

比如，南宋，福建漳州人陈淳《北溪先生大全集》卷47，嘉定十二年（1219）《上傳寺丞论淫戏》一文，所说如下：

此邦陋俗，常秋收之后，优人互凑诸乡保，作淫戏。筑棚于居民丛萃之地，四通八达之郊，以广会观者。至市廛近地，四门之外，亦争为之，不顾忌。今秋自七八月以来，乡下诸村，正当其时，此风在滋炽，其名若曰戏乐，其实所关利害甚大。

据此可知，上面所说的两个条件，南宋已经充足了。山西寺庙的戏台，北宋已有碑刻可以求证，那么，上面第1层，进入北宋，就可以说开始演进为戏剧了。

不过，这原始祭祀的核心部分（巫和神的对舞对唱）本来缺乏有首有尾的故事，只有巫和神之间的以祝词、嘏词为主的简单的对舞动作。纵使其演进为戏剧，但只能够产生出两种朴素的表演而已。一是演员对神灵奉上的庆祝戏，一是神灵叫唤阴兵，叫他们跟鬼斗争的角抵戏（傩戏）。这两种演出可以说是戏剧的萌芽，但没有故事，不可以说是真正的戏剧。为了获得以故事为主的真正的戏剧，还需要等待原始集团进入第二段孤魂产生的阶段。

二、孤魂的产生

希腊，第1层神鬼圈将要演进为戏剧时，第2层已经成立的长篇叙事诗，给新兴的戏剧提供其故事。

但中国没有长篇英雄叙事诗，无法给戏剧提供故事。没有英雄神话，初期戏剧元杂剧里看不见古代神话的故事。日本也一样，日本虽有长篇英雄神话，但初期戏剧“能乐”之中，看不见古代英雄的故事。中日两国的戏剧的故事，大约从另外一条路来的，就是孤魂的故事。下面讨论这个问题。

上面讨论原始农业集团的永远循环的生命观。个人的生命是集团生命的

被分割的化身，个人的生命消灭，但其生命回归于集团的生命之中，之后会再生为子孙，如此永远死而复活。不过，这类乐观的生命观，经过一定的时代，慢慢崩坏。比如，战争发生，年轻人当兵阵亡，饥谨产生，很多人不得不饿死。从上面所说的图式来说，出现了不能走完“冠婚葬祭”之路的人。“冠婚葬祭”这一条曾被集团保证的路径，在中途被打断，永远不能回归自己的集团。那么，他们到哪里去呢？阵亡或饿死的灵魂漂游空中，没有所归。这类漂游空中的亡魂，因此被叫做“游魂”。他们没有结婚或结婚后不久而死去，大多数没有子孙，不能享受后代的祭祀，完全孤立，因此被叫做“孤魂”。下面用示意图来提示这类变化（图3）。

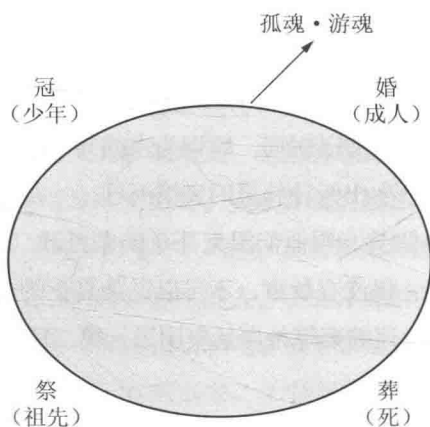

图3 原始集团生命观的变化示意图

这示意图表现孤魂离开集团的情况。但他们不完全离开集团，向集团要求衣食，有时抓取田地禾苗，有时变身为蝗虫，吃尽稻谷，产生出自然大灾害。如此集团在孤魂威胁之下，陷入于不稳定的困境。集团不得不依靠神灵安慰孤魂，如此产生救济孤魂、祈求平安的规模极大的祭祀。这祭祀叫做“斋醮”。其实，道士和孤魂之间的安魂斋醮仪式（对话、对唱、对舞）也是神秘的，别人不允许窥视，父老也只能在旁边献上供物而已。村民，在安魂仪式结束后，在郊野给孤魂奉上食物以安慰他们。这一系列仪式，用示意图

来表示，如下（图4）：

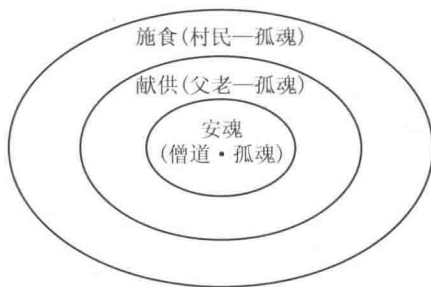

图4 孤魂祭祀示意图

其安慰的孤魂，带有个性，尤其是阵亡的战士或英灵更具有个性。从前的原始生命循环之中的神巫祝词嘏词的对舞，只是提供庆祝或赶鬼的简单的故事而已，不能给提供备有首有尾的长篇故事。与此相对，游魂或孤魂带有强烈的个性，具有自己的极为悲惨的故事。如此，安慰孤魂的仪式，通过他们的个性或故事性，会演进为英雄悲剧或家庭悲剧等长篇悲剧。下面，检讨其过程。

三、安抚孤魂的水陆道场

面对上面示意图3的孤魂猖獗、集团危机的困境，僧侣或道士为了应对，就创造了新的祭祀，这是水陆道场。这类祭祀，大约产生于北宋时代。比如，《续资治通鉴长编》卷273，神宗熙宁九年（1076）3月段，有云如下：

诏：邕、钦、廉州死事文武官见存骨肉，令广西经略、转运、提点、刑狱司速访求，具所在人数以闻。三州阵亡骸骨。令经略官葬祭之，仍于桂林佛寺设水陆道场，供僧千人。交贼蹂践之地，及避贼失业者，与免今年二税。

同一的记录在《续资治通鉴长编》卷292，神宗元丰六年（1083）9月段，也可见，如下：

诏：（广西）邕州昨自交贼残杀人民，至今戾气未息，水火疫疠相继，近又土象动摇，尤可骇异，宜下转运司差官，同本州岛长吏，集邻部修洁僧，建水陆道场，为死者荐福。

这是为了安慰广西和交趾境界发生的战争之中战死的阵亡战士亡魂而做的。

接之，《续资治通鉴长编》卷389，哲宗元祐元年（1086）10月也有下面的记载：

三省言：熙、河、兰会路五州军，岁支官钱二千五百缗，建水陆道场，追荐汉蕃亡将兵，而逐州僧道不及二三十人，请裁减。诏岁支五百缗。

这是为了安慰甘肃省国境发生的战争之中阵亡的战士亡魂而做的。

这三条所举的水陆道场的例子都是为了安慰阵亡将兵而举行的。但这类水陆道场，从当时官僚来看，似乎有些亵渎高真，僭越规范之处。《正统道藏》洞神部，谱篆类，混元圣记卷9有云，如下：

神宗皇帝元丰五年诏，释氏水陆道场设三清上帝等位，与幽冥鬼神位为列，亵渎高真，仰所在官司严加禁止。据此可知，这类水陆道场是当时新出现的祭祀，而且民间产生的祭祀。

除了安慰阵亡战士灵魂之外，也有为了祈禳蝗灾而做的例子。南宋楼钥《攻媿集》卷48，《内中禳蝗文》所云，如下：

《内中禳蝗文》接原集此首前有成肃皇后中元节水陆道场斋文。今删。伏以，旱魃云初，遂致飞之作孽，雨师既应，不图遗种之滋繁。远侵闽楚之