

國家戲曲研究叢書 51

中西戲劇 發生學

曾永義◎總策劃
汪曉雲◎著

國家出版社 印行



國家戲曲研究叢書 51

中西戲劇 發生學

曾永義◎總策劃
汪曉雲◎著

國家出版社 印行



國家圖書館出版品預行編目資料

中西戲劇發生學／汪曉雲著．--初版．--

臺北市：國家，2010.02

540面：21公分，--（國家戲曲研究叢書：51）

ISBN 978-957-36-1196-7（平裝）

1. 戲劇 2. 比較研究

980.7

98024921

◎國家戲曲研究叢書 51

中西戲劇發生學

□定價：800元

著 作 者／汪曉雲

總 策 劃／曾永義

執行編輯／謝滿子

責任編校／汪曉雲・劉芳宜

法律顧問／林金鈴律師

發 行 人／林洋慈

發 行 所／國家出版社

地 址：台北市北投區大興街9巷28號

電 話：(02)28951317（代表號）

傳 真：(02)28942478

郵 撥：00180277

網 址：<http://www.kuochia.com>

E-mail：kcpc@ms21.hinet.net

排 版 所／方氏電腦排版公司

製 版 所／國華製版有限公司

印 刷 所／紘基印刷有限公司

日 期／2010年2月初版一刷

◎有著作權及製版權，轉載翻印必依法追究（本書如缺頁或裝訂錯誤，請寄回本社換新）

總序

《國家戲曲研究叢書》二〇〇四年十月出版首輯第一本書拙著《戲曲與歌劇》之後，迄二〇〇八年三月，三年五個月之間，已出版五輯三十本。每輯六本中，大陸學者四本，臺灣學者兩本，希望藉此使兩岸戲曲學者的研究成果有適當的地方可以公諸同好。大家都知道，學術著作，難有暢銷書，何況是冷門如戲曲。為此我要特別感謝國家出版社的林社長洋慈先生，他不計成本，更不計經濟利益，只因為對我的信任和對學術的支持，在這琳瑯滿目的套書之後，還要繼續為戲曲界奉獻服務。

也因為《國家戲曲研究叢書》五輯三十本已可成套為單元，所以林社長建議以之為「第一編」；而將第六輯以下為「第二編」。則林社長對於本《叢書》的堅持和永續出版的意願，是多麼的令我們感佩！

為了承續第一編五輯的序號，第二編自是從六輯第三十一號開始，以此類推。

第六輯六冊已出版，它們是：

周育德 《周育德戲曲論集》





王衛民 《古今戲曲論》

譚志湘 《元代藝術與元代戲曲》

周傳家 《東籬採菊集——近現代戲曲散論》

李元皓 《京劇老生旦行流派之形成與分化轉型研究》

司徒秀英 《戲曲論題探究》

這六位作者中，前四位都是北京的戲曲界前輩，他們久負聲名，皆有可觀；他們對於戲曲論題的見解和論述方法，必然可供學者參考和啟迪後學。李元皓雖為臺灣青年後進，但中學時即熱愛京劇，又得名師王安祈指導，研究京劇，所以其書頗具學術意義與價值。而司徒秀英則能融中西觀點以治中國戲曲，每有發人省思的地方。

第七輯六冊也已出版，它們是：

吳新雷 《吳新雷崑曲論集》

黃竹三、延保全 《戲曲文物通論》

江巨榮 《劇史考論》

廖 奔 《躬耕集——廖奔戲曲論集》

曾永義 《戲曲之雅俗、折子、流派》

羅麗容 《戲曲面面觀》

其中吳新雷先生的崑曲造詣是有目共睹的，他主編的《中國崑劇大辭典》可以說是蜚聲宇內的「經典」之作，他這部《崑曲論集》是薈萃十年來有關崑曲研究的菁華。黃竹三先生在山西師範大學開創了「中國戲曲文物研究所」，其研究成果，早為戲曲界所欽羨，這部《戲曲文物通論》是他與弟子延保全先生合作的新著。江巨榮先生素以堅實的學養，寫出擲地有聲的論文，他的這部《劇史考論》尤為治戲曲史者所必讀。廖奔雖年輕俊逸，卻是戲曲界令人「敬畏」的學者，其著述之豐富與見解之明確，同儕鮮有人能望其項背；他和夫人劉彥君女士合著的《中國戲曲發展史》，正為兩岸治戲曲者所必備之書。這部《躬耕集——廖奔戲曲論集》，是他近年戲曲研究心得的結集。而羅麗容之於我，算是及門弟子，現任臺北東吳大學中文系教授。我看她孜孜於學，治戲曲涉獵頗廣，鼓勵她結集為《戲曲面面觀》，公諸同好，並請求指正。至於本人之《戲曲之雅俗、折子、流派》，則是將近兩年研究所得加上幾篇未及編入的論文，結集而成；書名所示，實以二年所得為主。

第八輯六冊也已出版，它們是：

葉明生 《宗教與戲劇研究叢稿》

劉彥君 《從傳統到現代——戲曲本質論集》

蘇子裕 《戲曲聲腔劇種叢考》

劉致中 《明清戲曲考論》





李惠綿 《戲曲批評概念史考論（增訂本）》

曾永義 《洪昇及其長生殿》

這六位作者中，劉彥君教授的新著，是從「面面觀」來探究戲曲的本質。蘇子裕教授是流沙先生的嫡傳弟子，流沙先生研究戲曲腔調，堪稱當今不作第二人想，蘇教授傳承其學，新著自有可觀。劉致中先生在戲曲界為前輩，與胡忌先生合著《崑劇發展史》，一直風行。在他的新著中，我們可以看到一位學者鍥而不舍的精神和諸多發人省思的可貴見解。葉明生先生研究宗教戲曲早已斐然名家，他的新著尤其可以令人體會他結合文獻、文物與田野以治學之態度、方法的辛勤。李惠綿教授這本書是她在臺灣大學升等教授的代表作，原為臺北里仁書局出版；已無存書，故徵得里仁同意，並經增訂後收入本叢書。李教授治學謹嚴而勤勉，佳作連連。本書選取戲曲批評中之重要論題詳實考述，貫串成書，深具學術價值。至於拙著《洪昇及其長生殿》是我四十一年前（一九六七年六月）的碩士論文，原由臺灣商務印書館印行，早已絕版。因有人問及此書，承國家出版社社長林洋慈雅意，重新出版，且主張納入本叢書，我不好違背，乃勉為其難。此書本文不長，可是包括研究過程中的「副產品」，就成了「龐然大物」。雖明知章培恆教授的《洪昇年譜》後出轉精，但我還是保留當年習作的《洪昉思年譜》，為的是敝帚自珍且完全保持本書「原貌」。尚祈讀者鑒宥。

緊接著第九輯又已編就，將陸續出版，其目如下：

鄭傳寅 《古代戲曲與東方文化》

王 馥 《鬼節超度與勸善目連》

汪曉雲 《中西戲劇發生學》

謝柏梁 《中國悲劇文學史》

施德玉 《板腔體與曲牌體》

張育華 《戲曲之表演功法》

這六位著者前四位在大陸，後兩位在臺灣。鄭傳寅教授曾任武漢大學文學院長，現於藝術系專任，他精通中西戲劇，對於戲曲文化的研究尤其精到，著作早風行兩岸。王馥教授任職於北京中國藝術研究院戲曲研究所，專長在戲曲與宗教藝術，是一位傑出的青年學者。汪曉雲教授任教於廈門大學人類學與民族學系，兼治中西戲劇，尤用力於異說林立之發生學。謝柏梁教授在我心目中才情縱橫，以學術遊走大江南北，現駐足於北京戲曲學院。年紀不大，但已著作等身。他一口氣寫出各數十萬言的中國悲劇《文學史》和《美學史》，本輯先收錄他的《文學史》。施德玉教授才從臺灣藝術大學表演藝術學院院長任上退休，轉任中國文化大學國樂系，這在臺灣叫「第二春」，由公立到私立，可以拿雙薪。她專治戲曲音樂，對於詩讀系板腔體和詞曲系曲牌體的來龍去脈，及其關係與異同，自有她可供參考的看法。張育華教授曾是舞臺上出色的旦角，既留學美國又在中央大學修得博士學位，正在國光劇團





擔任研究員及推廣組組長。長年浸潤於戲曲表演，對於「戲曲功法」自有深切的領會。

本輯這六位著者所提出的專著，可以說都是他們學所專精的代表作，相信都擲地有聲，可以供學者參考。

最後要強調的是戲曲為綜合文學和藝術，所涵括的層面眾多又錯綜複雜，只要能抒發己見、可供參考的論著，都是本叢書所樂於蒐錄的。

二〇〇九年九月十六日曾永義序於臺大長興街宿舍

※本文作者為前臺灣大學講座教授，現為世新大學講座教授、教育部國家講座、臺灣大學名譽教授、中央研究院文哲所諮詢委員。

目錄

總序	0
導言	1

【上篇】作為儀式的戲劇

酒神與酒神祭祀儀式	5
-----------	---

一、酒神的發生學研究	5
二、酒神祭祀儀式的發生學研究	3

儺與儺儀	1
------	---

一、「儺」的字源學研究	1
-------------	---





二、儼神的發生學研究·····	141
三、儼儀的發生學研究·····	159

酒神祭祀儀式與儼儀的同一性·····	173
--------------------	-----

一、中國與古希臘多神信仰的同一性·····	173
二、酒神祭祀儀式與儼儀的同一性·····	190

從儀式到藝術的同一性·····	201
-----------------	-----

一、作為儀式的戲劇的同一性·····	201
二、作為藝術的戲劇的同一性·····	231

從儀式到藝術——中西戲劇的歷史轉型·····	267
------------------------	-----

一、從儀式「魔力」到藝術「魅力」·····	269
二、從儀式「淨化」到藝術「教化」·····	299



從儀式象徵秩序到藝術象徵秩序——中西戲劇轉變的歷史機緣——	345
-------------------------------	-----

一、儀式象徵秩序的混亂·····	347
二、社會巨變與個體性的凸現·····	358
三、知識階層與民眾階層的「階層互動」·····	376

【下篇】作為藝術的戲劇

中西戲劇從儀式向藝術轉換的完成	401
-----------------	-----

一、詩學與作為藝術的西方戲劇·····	402
二、曲學與作為藝術的中國戲劇·····	420
三、中國戲劇：藝術儀式化與儀式藝術化·····	429

中西戲劇藝術差異性及成因	453
--------------	-----

一、中西戲劇藝術差異性·····	457
------------------	-----



二、中西戲劇藝術「魅力」差異性	473
-----------------	-----

三、中西戲劇藝術教化差異性的形成	498
------------------	-----

西方戲劇藝術的儀式化傾向	523
--------------	-----

後記	539
----	-----

導言

一

一段時間以來，戲劇研究的重心轉向了民間宗教儀式與民俗節慶形態戲劇。隨著研究重心的轉移，研究方法也發生了改變，傳統的文獻考證與文學審美、藝術審美日益減少，而社會人類學式的田野考察與文物搜集愈來愈多。戲劇研究正從文人的書本走向鄉村的神廟與戲臺，戲劇也正從文學與藝術的家門走向社會歷史文化的廣闊空間。已有的戲劇史已經無法與當前戲劇研究對應，重構戲劇史，成為戲劇學界或隱或顯的重要問題。

早在上個世紀八十年代，民間戲劇研究者王兆乾先生就提出了重寫中國戲劇史問題。王兆乾將戲劇分為觀賞性戲劇與儀式性戲劇，認為兩者在戲劇觀念、演出環境與習俗等諸多方面都存在著不同，儀式性戲劇原本是戲劇的本源和主流，而觀賞性戲劇只是支流，但傳統戲劇史卻將觀賞性戲劇作為戲劇的主流，儀式性戲劇反成為遺漏的篇章。因此，戲劇史應增補儀式性戲劇的篇章，重寫中國戲劇史。^①康保成先生亦指出，以往的中國戲劇史大體是沿著

① 胡忌主編：《戲史辨》（第二輯），藝術與人文科學出版社二〇〇一年版。





一條線索發展的，這就是宋元以前的前戲劇或泛戲劇形態——宋元戲劇——雜劇——明清傳奇——花部——話劇的輸入，但這僅僅是中國戲劇史一條看得見的明河，從宗教儀式到戲劇形式，是中國戲劇史的一條潛流。②臺灣學者曾永義表示，自己要撰寫一部沒有任何意識形態主導、可以看出戲曲發展的縱橫剖面及戲曲之淵源、形成與流變，並論述其文學、藝術、文化特色及其地位與價值的《中國戲曲史》。③

就在戲劇學者們提出重寫戲劇史主張的同時，兩部具有「重寫」意義的戲劇史出現，這就是廖奔和劉彥君的《中國戲曲發展史》與日本學者田仲一成的《中國戲劇史》。兩部戲劇史風格迥異，視角與方法亦明顯不同，但在將民間宗教儀式形態戲劇納入整體的戲劇史上，都具有「重寫戲劇史」的意味。《中國戲曲發展史》將民間宗教儀式形態戲劇儼戲、目連戲、木偶戲、影戲等以「特殊戲劇樣式」單獨分出，從而使其與「普通的戲劇樣式」成為兩條並列的線索。④《中國戲劇史》則將民間宗教儀式性戲劇作為戲劇史的「正席」或「主席」，以鄉村祭祀禮儀向戲劇的轉化作為戲劇發生的起點，從戲劇生成的環境入手，將戲劇分為鄉村祭祀劇、宗族祭祀劇與市場環境劇，並以從元至近代產生於三種不同環境中的戲劇

②康保成：《儼戲藝術源流》，廣東高等教育出版社二〇〇五年版。

③曾永義：《戲曲源流新論》，文化藝術出版社二〇〇一年版。

④廖奔、劉彥君：《中國戲曲發展史》，山西教育出版社二〇〇〇年版。

演變與發展史徹底顛覆了以往的中國戲劇史。^⑤

縱觀「重寫戲劇史」的主張與「重寫的戲劇史」，民間宗教儀式性戲劇與傳統戲劇的關係成為重寫戲劇史的根本問題，「主流」與「支流」、「明流」與「潛流」、「小戲」與「大戲」、「普通戲劇樣式」與「特殊戲劇樣式」、祭祀戲劇與市場戲劇，幾乎無一不關係到民間宗教儀式性戲劇與傳統戲劇的分野。民間宗教儀式性戲劇與傳統戲劇的關係問題，實際上是戲劇發生問題。王兆乾提出儀式性戲劇是主流、康保成提出儀式性戲劇為潛流、廖奔和劉彥君以儀式戲劇為特殊戲劇樣式、田仲一成將祭祀戲劇作為戲劇史的「正席」或「主席」，都隱含著儀式為戲劇發生起點的問題。而以儀式發生起點為主還是以成熟戲劇樣式為主，則涉及到對戲劇觀念的理解。

實際上，戲劇史就是戲劇觀念史，戲劇的發生是戲劇觀念的投射，由戲劇觀念而延及戲劇概念的界定，乃至戲劇類別的劃分，由此才有了戲劇史的整體構架。由於對戲劇觀念的理解不同，對戲劇發生的理解、戲劇概念的界定、戲劇類別的劃分亦不同，由此而有了各種不同的戲劇史。以王國維先生《宋元戲曲史》為例，其對戲劇發生的理解是戲劇源於巫優，而其統領全書的戲劇觀念則是其在《戲曲考原》中提出的「戲曲者，謂以歌舞演故事也」。正

⑤〔日〕田仲一成著，雲貴斌、于允譯：《中國戲劇史》，北京廣播學院出版社二〇〇三年版。





是受「戲曲者，謂以歌舞演故事也」之戲劇觀念的影響，戲劇與巫優之間才有著緣生性關係，因為巫優具有同樣的「以歌舞演故事」之特徵。

由此看來，戲劇史的寫作首先面臨的問題就是戲劇發生問題。王國維先生「以歌舞演故事」的戲曲定義以及戲劇起源於巫優說對中國戲劇史影響深遠。然而，王國維寫戲曲史的前提是以戲曲為文學，這不僅體現為其在《宋元戲曲史》中提到的綱領性總括「凡一代有一代之文學」，還體現現在其對「宋元戲曲」為「真正之戲曲」、「真戲劇」、「純粹之戲曲」的界定上。⑥據青木正兒言，王國維曾「冷然曰」，「明以後無足取，元曲為活文學，明清之曲，死文學也。」⑦因此，王國維雖以「以歌舞演故事」為戲曲觀念，但由於其另有一個以戲曲為文學的觀念左右，使得其戲劇史寫作對象只是作為文學的戲曲，而且是作為「一代之文學」的戲曲。而繼王國維之後的中國戲劇史則大多補充了「以歌舞演故事」之歌舞表演因素，如青木正兒《中國近世戲劇史》幾乎就是對王國維《宋元戲曲史》的補充，其中明顯以「歌場」對應於王國維所言「文學」，並以「歌場中元曲既滅，明清之曲尚行，則元曲為死劇，而明清為活劇也」對應於王國維「明以後無足取，元曲為活文學，明清之曲，死文學也」。繼青木正兒之後，周貽白《中國戲劇史略》與徐慕雲《中國戲劇史》都極重視戲劇演

⑥王國維：《宋元戲曲史》，上海古籍出版社一九九八年版。

⑦（日）青木正兒著，王古魯譯：《中國近世戲劇史》，作家出版社一九五八年版。