

刘 庆 沈 亮 主编

新视界

上海戏剧学院戏剧文学系硕士论文选集
(2005-2010)

上海文艺出版社

刘庆 沈亮 主编

新视界

上海戏剧学院戏剧文学系硕士论文选集

(2005-2010)

上海文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

新视界:上海戏剧学院戏剧文学系硕士论文选集(2005-2010)/刘庆,沈亮主编.
-上海:上海文艺出版社.2011.4

ISBN 978-7-5321-4128-9

I. ①新… II. ①刘…②沈… III. ①戏剧文学-文集

IV. ①I053-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 049107 号

责任编辑:徐如麒

封面设计:王志伟

新 视 界

——上海戏剧学院戏剧文学系硕士论文选集
(2005-2010)

刘 庆 沈 亮 主编

上海文艺出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

新华书店经销 上海文艺大一印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 20.875 插页 2 字数 469,000

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-4128-9/J·297 定价:48.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-57780459

序

陆 军

阳春三月,正值播种时节,戏剧文学系却喜迎收获,《新视界》即将付梓,着实令人欣慰。本书收录了过去五年间戏剧文学系部分优秀硕士论文,如今这些论文的作者已经奔波在各自的工作岗位上,离开学校前完成的这些文字是他们在上戏留下的一串串坚实的脚印。在这个浮躁的年代里,面对戏剧依旧不景气的现状,一拨拨怀揣戏剧梦想的学子的执著与坚守常常让我感动,戏剧需要这样的有志青年为它注入新的活力,为它拓展新的视界,尤其是戏剧理论。

近些年我们的舞台上仍然有大量的戏剧在上演,而理论却相对沉寂,这很容易让人误以为我们的创作已经远远走在了理论的前面。事实上,如果我们足够清醒,便会意识到不是我们创作的步伐太快,恰恰相反,戏剧在中国的发展已经远远落后于其他国家(虽然就数量而言,在一些地方戏剧也许称得上“繁荣”,但质量实在令人不敢恭维)。究其原因,是我们理论的步伐走得太慢,没有理论的指引,创作的步伐将会是无力而又迷茫的。以往我们总是把戏剧不景气的原因归结于创作的荒芜,却忽视了戏剧理论的缺失。纵观戏剧史我们不难发现,每一个戏剧黄金时代的崛起都离不开戏剧理论的支撑,今日的戏剧若要健康发展,也同样需要理论的导引与滋润。从这个意义上说,手头这些

年轻人的论文虽显稚嫩,却尽得风流,尤为难能可贵。

说到论文,有一个难堪的话题无法回避。在过去几年,中国发表期刊论文的数量已经越过美国成为全世界第一,但在庞大的论文数量背后我们不能忽略另一个数据,作为最能体现论文质量的被引用率,中国发表的论文竟然平均只有 2.5-3%,排在世界 100 名开外,这样的数据不禁令人汗颜,我们不能仅仅以数量来衡量一个国家的理论水平,在我们一味追求论文数量的同时,如何来保证质量才是重点。当然,学位论文不同于一般的论文,它要求比后者更科学、严谨,更能触及研究对象的本质。戏剧学院的研究生经过三年的系统学习和研究,初步形成了自己的戏剧观念,学位论文便是他们戏剧观念的生动体现。

中国戏剧已经在迷惘中前行了很久,翻读这些论文,我似乎在迷惘的世界里看到了些许光芒,虽然微弱却让人充满希望。这光芒来自于年轻人对戏剧的热爱,也来自于他们对戏剧艺术本身的思考。戏剧艺术能否突破瓶颈,需要戏剧人在实践和理论上的不断创新,理论对于实践的指引作用不言自明,而一切理论又是基于对实践的总结。幸运的是,戏剧学院为论文的作者提供了良好的环境,使他们有机会在不断地戏剧实践中探索新的戏剧理论,这样他们的论文不至于成为纸上谈兵。

青年学子的学位论文代表了他们这一代人的理论涵养和水平,不夸张地说,一篇具有创新性的优秀论文,不但能够影响戏剧艺术的发展,而且会影响到一个时代。正因为此,《新视界》将这些微弱的热能聚集起来,希望也能为当代戏剧家们的前行之路提供一些光亮。

本书共分为四编:

第一编为中国戏剧研究。本编中选录的论文不仅涉及话剧,而且涉及中国古典戏曲理论和地方戏曲。青年学子们或者

以实地考察的方式研究地方戏曲的生存状况,或者通过对历史的梳理来总结探索者的经验,他们对中国传统戏剧或理论的研究不仅汲取了其中的精华,而且站在时代的高度上重新认识这些历史的瑰宝,试图寻找到恰当的路径使中国戏曲在新的时代环境下走出困境。尽管这些认识和寻找尚显青涩,但这种勇于探讨的学术精神却是年轻的戏剧人带给我们的力量与希望。

第二编为外国戏剧研究。青年学者们通过对西方戏剧名家名作的研读,总结了西方现当代戏剧的发展中一批重要作家、重要流派的特点,譬如易卜生、斯特林堡、布莱希特、迪伦马特等等。这些作家作品不仅在西方戏剧世界举足轻重,而且流传到中国后对中国现当代戏剧的创作与演出也影响深远。较为可喜的是,研究者不限于对作品进行简单的分析或评论,而是尽可能地深入到这些戏剧家的戏剧观层面,从本质上对戏剧艺术在现当代的发展规律进行研究,这些研究有助于我们拓展与更新自己的戏剧观念,对我们今后的创作具有指导性。

第三编为影视研究。戏剧与影视原本为两门不同的学科,但从叙事的角度看二者又多有共通之处,正是基于此,对戏剧与影视的“跨学科”研究既补益于影视,也“给力”于戏剧。青年学者们从剧本创作的角度研究中国当代影视的叙事策略,对近年来最具代表性的影视作品进行文本分析或文化分析,挖掘中国影视发展的深层文化含义,总结出这些影视剧的创作规律和模式,字里行间充满热情,不乏新见。

第四编为教育戏剧研究。戏剧与教育的“联姻”早已有之,社会表演学将二者的关系进一步拉近。青年学者们深入到学校、业余剧团、民工艺术团等,用调研的方式探讨教育戏剧在当代中国社会的发展路径,通过对已有教育戏剧模式的归纳来认识戏剧除艺术之外的社会属性,这对当今的戏剧工作者来说是一个

全新的课题,同时也是描摹戏剧未来图景的重要一笔。

诚然,青年学子们的论文有各种各样的不足之处,但我们依然有理由为他们的一孔之见,一得之功鼓而呼。现在,他们早已离开校园,社会现实或许更让他们体会到从业于戏剧的艰难,我衷心希望他们在前进的道路上能少些坎坷多些平坦,对这些戏剧的接班人,在祝福的同时,我也有两点感悟与他们共勉:一是戏剧理论发展至今日仍面临着创新的困境,我们在总结前人经验的同时更要为戏剧界输出新的识见,梳理过去的理论并不等于理论创新,只有理论的创新与实践的创新步伐一致,戏剧才会有长足进步。二是青年学者一定要建立自己科学、先进的戏剧观,对戏剧本质、戏剧功能有自己的独特见解,在这样的基础上所从事的理论与实践才会更有价值。

戏剧路在何方?这个问题困扰了戏剧人很多年,年轻一代更要面临。甚至,他们面临的现状比我们这一代人更为困难。只是我相信,只要有披荆斩棘的信念,他们一定会迎来春暖花开的日子。在此,我不禁憧憬,《新视界》不只是一次收获,更是在这春天里的一分耕耘,待来日能收获更多的硕果。

末了,作为《新视界》的第一批读者,我要深深地感谢年轻教授刘庆兄、沈亮兄的创造性劳动,也要感谢曾为这些论文的面世付出艰辛努力的研究生导师们,正是他们的无私与睿智,才铸就了《新视界》一页页的书香。

是为序。

2011年3月21日

目录

序·····	陆军 /1
--------	-------

· 中国戏剧研究 ·

“曙后星光”《帝女花》

——清传奇《帝女花》主旨研究 ·····	张传若 /3
山东吕剧现代戏先声夺人的初创期(1951—1976) ·····	牛文佳 /23
沪剧在现实主义创作方面的突出表现·····	宋抒音 /47
二十世纪李渔剧论研究发端与分期新论·····	蔡东民 /66
越剧改革现状之反思·····	朱小珍 /86
论“气韵生动” ·····	邵宏伟 /101
论赵耀民喜剧的荒诞意味·····	刘畅 /126
论任德耀创作的民族化追求·····	计敏 /147

· 外国戏剧研究 ·

《建筑师》中人物及其动作的象征运用 ·····	施毅 /167
斯特林堡室内剧研究·····	俞洁 /187
《马拉/萨德》演剧中的“灵光”与“震惊” ·····	董维拿 /208
现代戏剧的“巫术” ——论西方荒诞派戏剧中“仪式化”的运用 ···	王信雁 /229

布莱希特、迪伦马特、弗里施间离手法的比较

- 以三位戏剧家的代表作品为例…………… 沈 洁 /256
- 新时期中国契诃夫剧作演出研究…………… 高庆福 /281
- 现代戏剧文本中的虚无时间…………… 虞 俏 /306

· 影视研究 ·

游走在影像边缘

- 中国实验影像群落研究…………… 陈 玲 /331
- 论“新英雄主义”在当前电视剧中的崛起与实践 苏 婧 /355
- 大众文化消费语境下“疯狂”喜剧的市场认同 … 张 园 /373
- 恐怖片中的恐怖性情境创造…………… 周 赟 /393
- 浅论早期中国电影明星制度的确立…………… 吴 笛 /414
- 霍建起电影叙事体系研究…………… 陈梦婷 /437
- 胡金铨武侠电影对中国传统文艺的继承与发展… 刘 琦 /459
- 论《金婚》中平淡化叙事倾向的形成原因 …… 杜冬颖 /480
- 塑造当代中国“创业英雄”之媒体形象
- 央视经济频道《赢在中国》节目定位分析… 孙韵丰 /498

· 教育戏剧研究 ·

教育戏剧学新探

- 二十世纪戏剧理论对教育学的研究价值… 周倩雯 /525
- 小学戏剧教育两种模式的比较与思考…………… 郭梅君 /547
- 上海业余戏剧发展模式的探索…………… 陈新煌 /571
- 上海民工艺艺术团田野调查报告…………… 周以然 /592
- 何为扮演式游戏…………… 吴晓露 /621
- 熊佛西戏剧教育概述…………… 王春云 /643

中国戏剧研究

“曙后星光”《帝女花》

——清传奇《帝女花》主旨研究

张传若

清代戏曲家黄燮清,原名宪清,字韵珊,一作蕴山;后改名燮清,又字韵甫。曾自号吟香诗舫主人、蜚情生、两园主人等。浙江海盐人。以诗词及戏曲创作闻名于世。黄氏一生作剧九种,包括《茂陵弦》、《帝女花》、《脊令原》、《鸳鸯镜》、《凌波影》、《玉台秋》、《桃溪雪》、《绛绡记》、《居官鉴》等,其中除《玉台秋》、《绛绡记》外,其余七种合称《倚晴楼七种曲》。

倚晴楼戏曲中,向来以《帝女花》、《桃溪雪》最为论者所称赏,诚如吴梅所言:“韵珊诸作,《帝女花》、《桃溪雪》为佳,《茂陵弦》次之,《居官鉴》最下,此正天下之公论也。”^①

黄燮清《帝女花》一剧,作于1832年(即道光十二年),以明清易代的史实为背景,敷演了明崇祯帝之女长平公主与驸马周世显的一段“恨史”,描绘了一幅风雨飘摇的乱世图景,寄托了作者深沉的人道主义精神和浓郁的文人情怀。全剧分上下两卷,每卷十出,共二十出。

按传奇体制,第一出一般为“副末开场”。但该剧未遵此例,

① 吴梅《中国戏曲概论》,见王卫民编校《吴梅全集》理论卷上,第315页,河北教育出版社2002年版。

没有“副末开场”的设置,却在第一出之前加了一段“宣略”,填【满江红】词一阕,云:

上苑秣桃,畅好是、倚云栽就。正三五、芳年绮岁,结
褙时候。忽地妖氛缠象阙,君王血泪沾袍袖。闪青萍,痛
割小婵娟,离魂走。

都亏了、慈悲救,成全了、鸾凤偶。算熙朝、恩德天高
地厚。一载因缘何太浅,彩云吹断巫阳岫。剩孤坟、三尺
卧斜阳,啼莺瘦。^①

叙述剧情梗概,其作用类似于“副末开场”。

现将各出关目略述如下:

《佛贬》:释迦如来座下侍香金童与众香国散花天女因“芳
情流露、灵性往来”,“合当降生人世”,故如来命维摩居士发放他
们二人投生下界,一为帝女,一为贵胄。

《宫叹》:帝女坤兴公主朱徽妮感叹时局,其母周皇后告诉
她:崇祯帝已将她许配太仆公子都尉周世显,即日便当下嫁。

《伤乱》:驸马都尉周世显悲叹明朝“病剧医庸、棋输子乱”,
仆人报知:李自成已破大同、宣府,京城危在旦夕。

《轶关》:李自成大军进逼居庸关,守将唐通、杜之秩献城降
敌,李部下在城中烧杀抢掠。

《割慈》:亡国前夕,崇祯帝亲手将坤兴公主砍杀,又逼死
宫中后妃,自己到煤山殉国;公主舅父周钟进宫,见公主气息尚
存,遂将其载回自家府中。

① 黄燮清《帝女花·宣略》,见《倚晴楼七种曲》,光绪七年(1881)刻本,上海
图书馆藏。

《佛餌》：维摩居士知散花天女有厄，特带还魂丹药来到周府救治；公主复苏后，知周钟事敌，大辱之。

《朝聞》：大明旧臣张缙彦、朱纯臣、杨昌祚等皆事新朝，在午门等候牛金星点名；司礼监王之俊秉持气节，气恨不过，前来厮闹，将众人羞辱。

《哭墓》：周世显到崇祯墓前吊奠，误以为公主已死，悲痛欲绝；守陵太监告以公主未死，并也曾来此祭典。

《骇遁》：牛金星等拥戴李自成登基，探子却报清兵来犯，李只得仓皇逃往西安。

《探讯》：周世显到周府寻觅公主，谁知周府已经荒废，也不见人迹；一个车夫告诉他：公主已在维摩庵中带发修行。

《歼寇》：满清英亲王率兵讨伐李自成，李战败逃匿途中，被通山县九宫山百姓用锹锄刺杀。

《草表》：公主居住维摩庵中，意欲削发为尼，遂向清廷写下奏章，自行声明。

《访配》：清廷一个差官奉命寻访公主元配，恰好在酒楼遇见独自闷饮的周世显，遂告以实情，并请世显前去与公主完婚。

《尚主》：清廷赐婚，公主与周世显在“老赞礼”主持下完婚。

《觴叙》：公主与周世显新婚之后，在后花园把盏遣兴，悲痛地追叙“甲申”往事。

《医穷》：公主因愁成病，请京城名医崔名贵诊治。

《香夭》：公主病重，与周世显痛别，夭逝。

《魂游》：公主死后魂游，在路上见周钟等降臣死后受苦，又到思陵见了帝后鬼魂，却被“魔王”（李自成鬼魂）冲散；维摩居士知散花天女尘劫已满，前来接引。

《殡玉》：周世显为公主下葬，公主谥号“长平”；葬毕，周回

府即入梦,梦魂为二仙童引去。

《散花》:释迦如来在众香国登坛说法,为侍香金童、散花天女指证因果;法毕,维摩居士散花,天花飞坠。^①

关于《帝女花》的写作缘起,黄氏之长兄黄际清曾说:“岁壬辰,秋闱报罢,益放浪词酒。陈子琴斋将发其郁以观其才,请传坤兴故事。谓吾朝之恩礼胜国,与贵主之缠绵死生,皆前古稀观,当不似还魂等记,托赋子虚,且亦我辈未得志时论古表微所必及也。韵珊跼之,弥月而稿出,哀感顽艳,声情俱绘,一时传览无虚日。……”^②而陈其泰(琴斋)本人也说:“余尝过拙宜园,韵珊出所制传奇数种示余,……倾倒既深,意趣弥洽。因与论列体制,俯仰古今。……谈次适及明季长公主事。……今使按云璈之谱,调瑞鸟之声,可以附熙朝之雅颂焉,可以传贵主之孝贞焉。韵珊于是翠管频抽,红牙小掬,谱兴亡之旧事,写离合之情惊。一月而成新词二十折,缄以示余……”;又说:“缘梅村长律之敷陈,为檀板繁音之节奏”。^③由此可知,黄氏之作《帝女花》,是在科举失意的情况下,由友人陈其泰直接促成的,而吴伟业的长诗则是写作时的主要依据。

关于《帝女花》一剧的主旨,自其问世以来,各家见解不一。

陈其泰就事论事称:“(《帝女花》)谱兴亡之旧事,写离合之情惊”;又作发挥说:“可以附熙朝之雅颂焉,可以传贵主之孝贞焉。”许绮汉则更多地着眼于该剧的神话“外壳”,以及由此表现出的“空色”思想,称:“拈花微笑,大有因缘;堕劫诸天,还多烦

① 台湾曾永义先生曾将全剧的“排场”(即“情节的具体表现方式”)逐出进行研讨,详见曾永义《黄韵珊的〈帝女花〉》,收入《中国古典戏剧论集》,第289—291页,台北联经出版事业公司1975年版。

② 黄燮清《帝女花》卷末黄际清跋,见《倚晴楼七种曲》。

③ 黄燮清《帝女花》卷首陈其泰序,见《倚晴楼七种曲》。

恼。韵珊黄君，独参妙旨，郁为宏词。觉情文之相生，悟空色之即是。锄奸摅愤，铁笔森严；对酒当歌，唾壶碎缺。借前朝之幽怨，刻羽引商；仗我佛之慈悲，惊神泣鬼。此《帝女花》传奇之所由作也。”^①后来，吴梅也对该剧发表了议论，称：“虽叙述清代殊恩，而言外自见故国之感。”^②

对于《帝女花》的旨趣，以上三家可谓是比较有代表性的意见，各有其理。以下试剖析之。

说该剧写兴亡之事、离合之情，这恐怕是任何阅读过剧本的人大概都会说出的话吧，因为这正是剧本的主体内容。甚至连黄氏自己也说：“声捐靡曼，不同燕子吟笺；事涉盛衰，窃比桃花画扇。”这两句话合起来是一个意思，即表明《帝女花》并不是类似于《燕子笺》那样专为言情而作的才子佳人戏^③，而与《桃花扇》一样，都是事关盛衰、有所寄托的剧目。不过，有人可能会对此有所误解，以为黄氏攀附上前人名作《桃花扇》，乃是自信心膨胀的表露^④；实际上，黄氏在这里并没有以《帝女花》与《桃花扇》相提并论之意，他之所以将两剧联系到一起，是因为它们有着共同的“明清易代”的题材，亦即“事涉盛衰”。

至于陈其泰所称“可以附熙朝之雅颂”，也并不是空穴来

① 黄燮清《帝女花》卷首许绮汉序，见《倚晴楼七种曲》。

② 吴梅《中国戏曲概论》，见王卫民编校《吴梅全集》理论卷上，第315页，河北教育出版社2002年版。

③ 剧中“言情”的成分几近于零，已有论者专门从爱情的角度做过探讨，详见魏明扬《论〈倚晴楼七种曲〉中爱情描写的特征》，载《艺术百家》2005年第6期。

④ 如谓：“意欲与《桃花扇》并列。”见陈则光《中国近代文学史》（上册），第274页，中山大学出版社1987年版；又谓：“作者对此也很自负，……自视胜过《燕子笺》，并肩《桃花扇》。”见胡忌、刘致中《昆剧发展史》，第577页，中国戏剧出版社1989年版。

风,这很可能是作者在作剧之前就与陈氏达成的共识;而且从卷首“宣略”直到剧本之中,我们都可以多次见到黄氏对“熙朝恩德”的歌颂。除了着意将“熙朝恩德”安排到故事的叙事脉络之中,黄氏还于《尚主》一出中巧妙地由《桃花扇》借来一个老赞礼(以副末扮),用以主持公主与驸马的婚礼,并借老赞礼一角来插科打诨:

副末:……自家一个老赞礼便是。从前孔季重郎中作《桃花扇》传奇,把我派了一个角色,同了侯朝宗这起名士厮混了一场;如今有个姓黄的秀才,他自号“茧情生”,新打一部《帝女花》乐府,又把我硬扯在里头,做个赞礼。……可笑那茧情生,年纪轻轻,不去读墨卷、做试帖诗,偏弄这些笔墨。不知他有甚好处弄出来?

内:你晓得他为甚做这部《帝女花》?

副末:他说道,中天揖让,那商均的妹子,夏禹王不曾替他嫁个郎君;三代征诛,那殷受的女儿,周武王也不曾为他赘个女婿。我熙朝待前明的恩德,别的也说不尽,即如坤兴公主这桩情节,已是上轶虞夏、远迈商周,连他也凭空感激。所以做这本乐府,无非歌咏盛德的意思。……^①

不过,有论者以此责备黄氏有献媚朝廷之嫌;实际上,这也是无可厚非的,因为清廷对长平公主的礼遇确是实情,黄氏只不过是按史实进行撰作而已。

吴梅对黄燮清倚晴楼戏曲多有评论,他由《帝女花》“兴亡之旧事”看出了其中的“故国之感”,也属正常;这是由题材直

① 黄燮清《帝女花·尚主》,见《倚晴楼七种曲》。