

中国悲剧文学史

谢柏梁 著

上海古籍出版社

中国悲剧文学史

谢柏梁 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国悲剧文学史 / 谢柏梁著. —上海: 上海古籍出版社, 2014. 11

ISBN 978-7-5325-7423-0

I. ①中… II. ①谢… III. ①悲剧—戏剧文学—文学史—中国 IV. ①I207.37

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 229041 号

中国悲剧文学史

谢柏梁 著

上海世纪出版股份有限公司
上海古籍出版社 出版

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

金坛市古籍印刷厂印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 35 插页 6 字数 680,000

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—1,100

ISBN 978-7-5325-7423-0

J·494 精装定价: 138.00 元

如有质量问题,请与承印厂联系

谢柏梁

文学博士

中国戏曲学院学术委员会副主任、戏文系主任

北京市特聘教授、北京市教学名师

国务院政府特殊津贴专家

国家社科基金艺术学重大项目

“戏曲艺术当代发展路径研究”首席专家

中国戏剧文学学会副会长

国际剧评协会中国分会副理事长

上海戏剧学院教授谢柏梁,是我和黄天骥教授共同指导的文学博士。早在 1986 年,我们经过批阅卷子,觉得其戏曲史论基础较扎实,对场上戏剧也较为熟悉,关于《香草亭》等题目的论述也较到位,因此就录取了他。继上一届的博士生薛瑞兆和康保成之外,这一届录取了南大的郑尚宪、杭大的黄仕忠和华东师大的谢柏梁同学。

在博士论题论证时,经过多次商讨,柏梁将博士论文定名《中国悲剧史纲》,一共写了近 20 万字。博士毕业之后,他分配在上海戏剧学院戏文系工作。在教学之余,他又将博士论文逐步加以修改、丰富,并由学林出版社出版。作为他的导师,我自然感到分外高兴。

柏梁秉性聪慧又较为勤奋。他出笔较快,在校时,几乎平均每月都要写一篇学术论文;我看了后不管满意与否,都要与他在一起讨论得失。他的文章,思路活跃而条理井然,语言清丽而气势动人,这是长处所在,也与他写过一些小说诗歌有关。论文需要以理服人,但也需要以情动人。

但写作太为勤快,有时就未免失于粗疏;所以我每每从论题是否具备创造性、论证是否体现科学性乃至引据是否拥有准确性等方面,要求他写作可以快,修改应该慢,要在冷处理的过程中加以审视,经过一个阶段的反思,再来进行严格认真的修改。他也逐渐适应了我的要求,毕业时曾说:“返沪后最大的遗憾,是作为一位年轻教师在工作,再不会有人来为我逐篇严格地批正文稿了。”实际上最为权威而严格的批改者,当

* 此序原为谢柏梁《中国悲剧史纲》而作,王季思先生闻知学林出版社 1993 年将要出版该书,便欣然作序。该书源自谢柏梁的博士论文,也是其近著《中国悲剧文学史》和《中国悲剧美学史》最初的雏形。本序的主体部分,曾在《中国社会科学》1992 年第 1 期上刊出。

然应该是他本人,我只不过是在帮助他逐步养成这种自律习惯而已。

本书以中国古代悲剧作为主体,这是我与柏梁共同商定的命题。我主编过《中国十大古典悲剧集》和《中国十大古典喜剧集》,对于中国的悲剧与喜剧问题,有着一定的思考。也希望博士生们能够更加系统而深入地研究我国的悲喜剧问题。这当然是一副很重的学术担子,但是总要有有人慢慢挑起来。

柏梁以前在华东师大从徐中玉、齐森华两位教授研修中国戏曲批评史,读过不少古典剧本,也较为熟悉舞台演出。在写作博士论文前后,又比较系统地研读了大量古典剧本,从而对古典悲剧有些较深的感知。他也曾在京、沪图书馆收集过大量戏曲理论资料,有着较为扎实的理论基础,这就促使他结合具体作品思考中国悲剧剧作与中国悲剧美学,最终写出了这样一部虽然不够完满,但却带有较多思辨意味乃至开拓精神的史、论、评兼具之作。

《中国悲剧史纲》从中国悲剧的历史发展、理论演进和美学系统三个方面,加以综述、概括、分析和比较,从而大略勾勒出中国悲剧史的面貌及其风神,得出不少有独得之见的命题和结论。文章也表达得较好,不时有精彩的片段引人入胜。作为中国戏剧史范围内重要分枝的创始之作,本书对研究中国文学和戏剧的学者,乃至从事戏剧创作和表导演的实际工作者,对确立具备中国特色和民族旨趣的悲剧内涵,都有一定的参考价值。

我在指导柏梁写作本书时,曾反复与他谈过关于悲剧的源起和实质,以及中国悲剧的审美特征等问题。在当时为博士生们所举行的小型研讨会上,我还作过《悲喜相乘——中国古典悲喜剧的艺术特征和审美意蕴》的专题报告(见《戏剧艺术》1990年第1期),以资启发。

在写作《中国悲剧史纲》的草创阶段,柏梁为充分利用上海方面的图书资料,曾短期借住复旦大学研究生宿舍。当时,我曾请他到华东医院看望病榻上的老友徐震堉先生。徐先生那时已不能言语,听说我派人来看他,眼眶里滚下了泪花。我还请他到复旦宿舍,传递我与苏步青教授的和诗。

这一时期,我还先后写过数封关于悲剧的信,为柏梁排疑解惑,提供参考。现仅就悲剧的意蕴问题,再谈几点想法。

本书在悲剧本质论中,把悲剧起因归结为人类对欲望的不息追求,进而分“生存欲与爱欲”、“利益欲与权力欲”、“求知欲与审美欲”加以阐明,这就把悲剧起源论建立在唯物史观的基础上。对悲剧冲突的程式性和悲剧意境的核心性作了论证,也比较有说服力。

值得商定的话题是:

一、“人生而有欲,欲而不得,则不能无求;求而无度量分界,则不能不争。”(《荀子·礼论》)儒家荀子一派及先秦法家都有此说法。怎样解决争乱呢?儒家主礼制,

法家主法制。历代封建王朝一般是外儒内法,礼治与法制兼用,所谓“礼乐刑政”是也。中国的戏曲源于乐,意在平息争端,文饰礼治。其好处是对中国封建社会的发展起缓和矛盾的作用;其坏处是掩盖了封建社会的黑暗面,延缓了它的崩溃。据此立论,似较能说明中国戏曲发展的民族特征。

二、人生而有欲,欲而不得则争。争的结局,可以是悲剧,也可以是喜剧。中国人喜讲中庸之道、中和之美,有些悲剧性的故事戏也往往以团圆结束。《赵贞女》被改为《琵琶记》、《窦娥冤》被改为《金锁记》是其显例。“成败相因”、“祸福相依”、“悲喜相承”等事物发展的惯例比比皆是。知成功之后往往带来挫折,则胜不骄;知失败往往是成功的先奏,则败不馁。《拷红》里的红娘、《救风尘》里的赵盼儿都有“说得过,休欢喜;说不过,休烦恼”的话,很好地体现了这一点。由斯而论,我们有些著名悲剧,如《梁祝》以化蝶双飞结束,《娇红记》以鸳鸯和鸣终场,表现了中国悲剧的特征。这种结局,不仅在艺术上是成功的,在理论上也说得通。因此谈中国悲剧的起源和特征时,似应兼顾喜剧,辩证地加以发挥。

三、本书说“以死明志,以死救国,以死成名,追求有价值的轰轰烈烈的死,这在中外悲剧英雄画廊上都层出不穷”,这很对。根据这意义谈悲剧的根源,似应还有“荣名欲与道义欲”。不过它已属于精神境界的追求,与食色之欲、权力之欲不在一个档次上。由生存欲、权力欲、荣名欲与道义欲等不同档次的追求出发,似可分解出哀怜剧、哀怨剧、悲壮剧与悲苦剧等细微范畴及其不同艺术特征。前二者如《踏摇娘》中的踏摇娘、《青衫泪》中的裴兴奴,都给人以可怜和哀怨的感觉;后二者如《精忠旗》中的岳飞、《清忠谱》里的周顺昌,给人以壮烈而崇高的感觉;而《白兔记》中的李三娘、《琵琶记》中的赵五娘,则给人以悲苦而可敬的感觉。由此可推论出中国悲剧各式各样的形态,归结为色调深浅不同、力度大小不一、重心所在各异的多元化美学格局和审美层次。这也是文化与戏剧、艺术家与观众相生相制、互为因果的产物。

我今年八十有八,经过了不少值得高兴的事情。但老来至为喜慰的,莫过于看到一代代学生在学术天地里渐次成长,形成有序的研究梯队。柏梁在少年时失过学、种过地、扛过包,当过码头装卸工,当然在社会的底层品尝过一些生活的艰辛。但他从读大学起就一步不停,于十年中先后获得文学学士、硕士和博士学位。参加工作后不满二年就经上海市高等学校高级职称评聘小组全票通过,被破格晋升为副教授,成为上海文科教授中较为年轻的一员。此后,他还作为加拿大多伦多大学的客席教授,在该校开设中国戏曲史课程,与此同时也具备了一定的戏剧文化国际视野。

继《中国悲剧史纲》等书稿之后,他还承担并先后完成了《世界悲剧文学史》、《中国当代戏曲文学史》等国家哲学社会科学基金项目和市级的科研奖助项目;其《中国分类戏曲学史纲》一书,也经由曾永义等教授推荐,将在台湾商务印书馆出版。

凡此种种,应该说是青年得志。这也与国家、民族和学校的大环境、小环境较好有

关,与师友同辈的帮助有关,更与戏剧学院的三任院长陈恭敏、余秋雨、胡妙胜教授,以及党委书记胡志宏先生和其他院系领导的鼎力扶助有关。

希望柏梁能戒骄戒躁,耐得住寂寞,经得住风波,受得了敲打,为繁荣社会主义文化事业,为与学术界同仁们逐步建立富于中华民族特色的悲剧学派,做出更多的努力和贡献。还企盼他既然选择了做学问这条冷清而难行的崎岖山路,就一定要坚定地走下去,走到底,不要作周期性停歇乃至总体性徘徊,以至耽误了宝贵的光阴。国家和民族的振兴,需要多方面的栋梁之材。我当然希望谢柏梁和他的同龄人们甘作大厦楼榭之栋梁,撑持起落在他们这辈学术人肩头的那份神圣而光荣的重荷。

是为序。

季思写于中山大学康乐园马岗顶玉轮轩中

1993 年元月

多年前认识谢柏梁,就赞叹他真是才子。他年纪那么轻,就能写出像《中国分类戏剧学史纲》那样有创意的大书。1993年,台湾商务印书馆收到该书的书稿之后,让我来评审定夺。那时我与柏梁素不相识,但是读完书稿之后觉得框架周正,说理充分,便心生钦佩之意,全力支持该书在商务印书馆出版。

柏梁不仅研究古剧,而且关注今戏,其《中国当代戏曲文学史》也先后在中国社会科学出版社和高等教育出版社出版,成为海峡两岸一些高校讲授当代戏曲的必备教材。写史讲究来龙去脉,如果没有成竹在胸,见解卓越,便很难下笔。而读柏梁的书,每觉天风海雨,洋洋洒洒,富有气势。

去年我向柏梁征稿,他一口气给我两部大著,《中国悲剧文学史》和《中国悲剧美学史》。我在翻阅之后,更加佩服他的学养如此博大精深,才情横溢如江似海。

就本书所揭示的“悲剧文学史”而言,他从巫优雉戏、先秦汉唐哭剧、戏曲中之佛音苦境、韵文之悲情、散文之哀境、小说之苦态、变文之复仇哀曲、宋戏之悲怨、元剧之悲剧大观,绵绵滚滚而下,以论历代悲剧文学之发展;其后更进一步从剧作中论英雄悲剧、命运悲剧、帝王悲剧、女性悲剧、苦意悲剧、感慨悲剧,纲举目张,令人神往。

而以“怨谱”论明代戏曲,先叙其基本调性,再以气象论明杂剧,以情怨论明传奇,归结于政治、爱情和情理之怨谱与汤显祖的伤心“四梦”之中。于清代戏曲则称之为“苦戏百花园”,分兴亡苦戏、市民苦戏、农民斗争苦戏三章论述。

再于20世纪之话剧、戏曲悲剧,则先叙话剧之悲剧方阵,次叙曹禺经典悲剧;又概括论述世纪初、中、末叶之悲剧现象,从中又举出魏明伦川味悲剧、陈亚先智者悲剧、郭启宏文人悲剧三家论述。最后论及中国影视之悲剧情韵;电影则从其悲剧之品格、风格论之;电视剧则就其悲剧情韵论之。

由此可见,柏梁治学胸有韬略,务求周沿细密不漏,层次分明而贯为系统。也由此可见,他所谓的“悲剧”,是指凡内容悲苦仇怨的文学都属此类,并不仅仅限制在戏曲或戏剧之中。也就是说,他是从悲怨戏曲出发,从而宏观地来看待悲剧文学,形成煌煌大著。

说到“悲剧”,记得1974年3月2日下午,笔者有幸与姚一苇先生在中华比较文学会第二次座谈会上共同主讲“中西戏剧比较”。姚先生是当时戏剧界大佬,他拟出了“形式”和“类别”作为比较的论题。在“类别”中谈到了“悲剧与喜剧”。

我当时年方而立出头,所提出的一些不成熟的看法是:

在西洋戏剧中有所谓“悲剧”和“喜剧”,各具各种不同的理论,现在研究中国戏剧的人,也常借来作为评论的依据。但我个人认为中西戏剧构成因素不同,本质有别,演出目的也有差异。其所认定的所谓“悲”、“喜”,中西方实难趋于一致。

就中国戏曲而言,所说的“悲”,不过好人遭遇磨难,或含屈而歿,未得现世好报;所谓“喜”,无非是否极泰来,功成名就,骨肉夫妻团圆的喜悦。那么我国戏曲,便绝大多数为悲喜剧,特别纯粹的悲剧和喜剧就很少了。但还是可以找出一些悲剧来讨论,譬如元明杂剧中,就有:

- 一、《窦娥冤》:元关汉卿作,叙窦娥为童养媳,被诬毒死张驴儿之父,为昏官污吏所杀,死后鬼魂报冤事。
- 二、《介子推》:元狄君厚作,叙介子推耻于言禄,偕母隐于绵山,晋文公求之不出,乃烧绵山,介子推及其母,竟被焚死事。
- 三、《赵氏孤儿》:元无名氏作,叙春秋时晋公孙杵臼、程婴牺牲自己,谋存赵朔之孤儿,赵氏孤儿终得报赵氏灭门之仇事。
- 四、《豫让吞炭》:元杨梓作,叙春秋时晋豫让为报智伯之恩,自毁形容,谋刺赵襄子失败,竟以身殉事。
- 五、《汉宫秋》:元马致远作,叙汉元帝时,王昭君和番,自投黑江事。
- 六、《梧桐雨》:元白朴作,叙唐玄宗时,马嵬兵变,杨贵妃死难事。
- 七、《香囊怨》:明周宪王朱有燬作,叙妓女刘盼春守志死节事。
- 八、《袁氏义犬》:明陈与郊作,本《南史·袁粲传》敷演,叙粲不事二姓,为萧道成所杀,其孤子又为粲门生狄灵庆所卖,袁氏之犬,终噬杀灵庆,为主报仇事。
- 九、《灌夫骂座》:明叶宪祖作,叙汉窦婴、灌夫为田蚡所害,化为厉鬼报仇事。

以上这些剧中的主要人物都是观众同情的“好人”,像杨贵妃虽然为史家所诬,成为祸水淫妇,但帝王后妃,钟情既深,理应白发偕老,乃中道兵变,生离死别;所以仍为观众所同情。他们都应当得到现世的好报,可是却凄惨以死,观众以此为悲,于是就成了所谓“悲剧”。像我国这样的悲剧,还可以理出以下几项特色:

- 一、理性的牺牲:像窦娥、刘盼春、介子推、公孙杵臼、程婴、豫让、王昭君等人都

可以不必死,但他们或为了保护婆婆免受刑罚,或为了坚持贞节,或为了自己完美的操守,或为了报答恩德,都不惜牺牲自己的生命,以达成所力求的目标。像这样的牺牲,都是在伦理教化下,经过仔细的选择,然后出于自愿,所以说是“理性”的。

二、鬼神的报应:我国戏剧的目的既然在于教化,那么如果好人当场死亡,坏人却未得现世报应,那绝不会满足观众的需求。于是出诸鬼神,便很容易地弥补了这种缺憾;所以窦娥的鬼魂,最后必须出场向她做了肃政廉访使的父亲控诉,使得张驴儿、赛卢医等恶人一一明正受刑,因而也还了窦娥的清白,于是窦娥就成了典型的、完美的中国女性;而狄灵庆不止当场为义犬所杀,死后在地狱里还得上刀山下油锅,以为忘恩负义、卖师求荣者诫;同样的,田蚡气焰正盛的时候,却当场为窦婴、灌夫的厉鬼所活捉了。

三、死后的补偿:好人既当场死亡,如果死后未得补偿,同样也不能收到教化的目的和满足观众的需求。因此,刘盼春死后,便安排了一位茶三婆当众歌颂她;介子推死后,晋文公也“以绵山为之田”,而且悲伤地说:“以志吾过,且旌善人。”至于像元代的许多公案剧,其实可以看作是反映时代政治社会的悲剧,那么其终得平反,也不过是心理的补偿而已了。

因为好人必得好报的思想根深蒂固,所以我国的戏剧中,又产生了一些所谓翻案补恨的作品。譬如《窦娥冤》,到了明代叶宪祖的《金锁记》传奇,便成了窦娥和她的丈夫锁儿当场团圆,而张驴儿为雷击毙的结局;皮黄的《六月雪》也演窦娥赴斩降雪,因而洗刷冤屈,更还清白。

孔尚任作《桃花扇》,他的朋友顾采也作了《南桃花扇》,必欲使“天下有情的都成了眷属”。而清周乐清《补天石》杂剧,更有意替古人补恨,于是《宴金台》:燕太子丹终于灭亡暴秦;《定中原》:诸葛亮灭吴魏,蜀汉终于统一天下;《河梁归》:李陵得自匈奴归汉,遂灭匈奴;《琵琶语》:王昭君得自匈奴再归汉宫;《纫兰佩》:投汨罗而死的屈原,又回生为楚王所重用;《紬如鼓》:晋邓伯道失子复得团圆;《碎金牌》:秦桧伏诛,岳飞灭金立功;《波弋乐》:魏荀奉倩之妻不死,终得夫妻偕老。像这样的“补恨”,或可称一时的快意,但情趣实在有点低俗了。

以上所举的“悲剧”,如果拿姚先生所说的西洋四种悲剧类型来衡量的话,那么《窦娥冤》、《香囊怨》二剧则颇具有第一种命运悲剧和第三种环境悲剧的成分。因为窦娥幼年丧母,父贫求仕,把她卖作童养媳,这是她不可抗拒的命运;她生活在那高利贷繁见、纲纪废弛、恶徒贪官横行的社会里,环境给她的压力非常沉重,以她一个弱女子,自然无法抵挡和承受;后来她自诬“药杀公公”,那是她理性的选择;所以窦娥冤颇具西洋悲剧的意味。《香囊怨》虽然不像《窦娥冤》的明显,但环境的压迫和诉诸理性的抉择,也是造成悲剧的主因。至于《介子推》,可以说具有第二性格悲剧和第三环境悲剧类型的成分。介子推的死也属理性的选择,但他个性的倔强和操守的坚贞却是促

成他选择的主要因素。《赵氏孤儿》、《豫让吞炭》都应当单纯属于道德教化下的理性牺牲；其他就不仔细讨论了。

可见如果将中国戏曲剧目置于西方悲剧理论之下，如果善加比附，还是有相当一些剧目可算作悲剧的。但是何必如此辛苦，一切都要“寄人篱下”才好？何不“返本归真”，师法民间戏曲之常态，只要剧情悲哀的就是怨谱、苦戏、悲剧，这就更加贴近中国戏曲的本体。那么吾友柏梁于本书所指出的：凡主体内容体现悲苦仇怨的文学与戏剧，都属于悲剧文学与悲剧之列，由此生发而成其《中国悲剧文学史》和《中国悲剧美学史》之大观，岂不更加切实而自在、宏观而通达！

是为序。

曾永义序于台湾大学长兴街宿舍

2010年3月6日午后2时

代 序

《红尘悲音》总览世间苦剧
——谢柏梁四部中外悲剧史论著作圆满结项

日前,我国著名戏剧学者、中国戏曲学院戏文系主任、国际剧评协会中国分会副理事长谢柏梁教授总题为《红尘悲音》的四种悲剧史论著作全部结项完成。在两项国家哲学社会科学基金项目、两项上海市哲学社会科学基金项目和北京市教委专项项目的支持下,谢柏梁完成了其重大科研项目《红尘悲音——中外悲剧史论》丛书四种。

《中国戏剧》2012年6月20日举行谢柏梁《红尘悲音》四种悲剧史论著作结项学术研讨会。专家们在会上一致肯定这套丛书经过近三十年的撰写,体现出从悲剧学专题观照世界的学术胸怀和自成体系的学术格局。该书阐述了公元前四千年至今将近六千年之间各大洲主要悲剧艺术的内容、特点、样式和流变,并把悲剧史上的理论探讨和丰富的例证分析结合起来从而形成中国悲剧学与世界悲剧史的基本格局。

国务院学位办艺术学科评议组召集人仲呈祥教授,中国作协副主席、书记处书记廖奔研究员,中国艺术研究院著名戏曲家龚和德研究员,戏曲所前后两任所长王安奎与刘祯研究员,资深戏曲专家周传家教授,《中国戏剧》先后两任主编安志强、赓续华(晓赓),中国戏曲学院副院长赵伟明教授等人,分别对谢柏梁悲剧史论著作结项完成或表示衷心祝贺,或进行了认真的研讨。中山大学的康保成教授、华东师范大学的赵山林教授,也从学术评价的不同角度发表了感言。

诚如廖奔寄语所云:谢柏梁悲剧专著四种,关照古今中外,体恤人类悲苦,播扬红尘悲音,以其煌煌巨册,足以映照其数十年之心血结晶也。

仲呈祥教授在发言中说:如果一个国家、一个民族,没有人数十年如一日,来从事关乎于中国和世界的大的学术课题的研究,大家都急功近利地做一些容易来钱的项目,也许这真是一个富于悲剧意味的喜剧或者闹剧。谢柏梁教授能够甘于寂寞地将这一课题做下来,这本身就昭示着我国学者的学术志向和治学风度。中国当然需要有更

多的学者做自身的研究,做域外的研究,在不同的领域内逐步形成学术文化上的中国学派。文化化人,这需要漫长的时间来积累沉淀,这才能够引起大家的充分思考。因此,必须向谢教授所付出的辛勤劳动表示敬意,向其所完成的丰厚的学术成果,表示诚挚的祝贺。至于著作中附带提到的影视作品,是否可以正式地纳入悲剧史的行列,个人认为还可以继续讨论。

研讨会认为,关于中国悲怨文化和中国悲剧文学,关于民族悲剧评论和悲剧美学,丛书有着充分的材料积累和周到的理论阐述。中国悲剧既有本民族以愁苦为表象、以悲怨为特色,从而自成系统的独特个性,又可以与各大民族的悲剧美学追求大体相通,具备世界悲剧文化的普遍个性。谢柏梁教授的这套丛书,从悲剧文学和悲剧美学两大方面,较为全面地对东西方悲剧文学及其美学观念进行了总体勾勒、具体阐述和价值认定,初步建构了世界悲剧学中的中国学派,也在一定程度上丰富和发展了中华民族自身的戏剧创作体裁和文艺理论体系。

《红尘悲音——中外悲剧史论》包括亦史亦论的《世界古典悲剧史》和《世界近代悲剧史》,以及《中国悲剧文学史》和《中国悲剧美学史》。这四部书集合起来,是当今世界上较为完整的悲剧史论丛书。这套丛书也是谢柏梁教授在古代戏曲、当代戏曲、戏曲创作和戏曲理论研究之外的“重头戏”。

《世界古典悲剧史》和《世界近代悲剧史》,从总体上讨论了关于世界各国悲剧的学术争辩,从地域与种族文化看古典悲剧,悲剧美学的包容与延伸,世界近代悲剧的定义与特征等。

前者在整个世界范围内,从人类各民族文明发展的背景上,勾勒出从公元前四千年到公元17世纪之间将近六千年的悲剧发展史略,分析了主要悲剧艺术的内容、特点、样式和流变,并能把有关悲剧史的理论探讨和丰富的例证分析结合起来。后者纵观近代三百年来,悲剧在世界范围内的长足发展。举凡自然主义、现实主义、象征主义、表现主义及荒诞派戏剧等,皆有阐述,呈现出色彩纷呈的景观。该书系统论述欧洲、亚洲、北美洲不同国家内悲剧的发展形态,立足于文化与美学趣味的差异,对重要作家、作品都有中肯的介绍与评价。

《中国悲剧文学史》和《中国悲剧美学史》是谢柏梁《红尘悲音——中外悲剧史论》系列丛书中的中国部分。

在王季思先生的倡议和指导下,作者经过28年的努力,写成了这两部关于中国悲剧的著作。中国究竟有没有悲剧?王国维答曰:元杂剧中就有。众多中外学者都认为中国当然有大悲剧。王季思先生也编过《中国十大古典悲剧集》,但是他认为关于中国悲剧的发展及其美学观念,还需要有专门的专著来完成。

《中国悲剧文学史》以八编三十章的篇幅,就中国悲剧文学的发展,从史传诗文的悲剧气韵、变文小说的悲剧氛围,一直延伸到戏曲文学的悲剧本体上。前者更多的属

于悲剧文学的大范畴,后者则完全可以同世界各国的大悲剧彼此印证,相映成趣。因此,中国悲剧既有本民族以愁苦为表象、以悲怨为特色,从而自成系统的独特个性,又可以与各大民族的悲剧美学追求大体相通,具备世界悲剧文化的普遍个性。该书不仅对中国悲怨文化进行了总体梳理,还对戏曲剧目中的悲剧剧目予以了基本认定和审美评价。举凡宋元明清的悲剧名剧,都在该书中做了浓墨重彩的渲染与评述。此外,该书还以一部分篇幅,关注到了中国悲剧在话剧与影视方面的发展与延伸。

中国究竟有没有属于自己本民族的悲剧美学思想?——当然有。

《中国悲剧美学史》作为《中国悲剧文学史》的姊妹书,计以七编二十三章的篇幅,首先将中华民族的悲怨精神演进史,从先秦儒家的悲哀原则、汉唐哀曲的审美认识,乃至近古千年的忧患意识与悲愤主流,都进行了总体的归纳。其中以悲为美、忧国忧天下的精神,在中国民族的悲剧意识中特别突出。

元代曲学中的生死命运观,《录鬼簿》中的生存价值观和一些佛法杂剧的救渡理想,将与生俱来的无边苦海、屡试不爽的冤业果报和大慈大悲的慈航救渡整合起来,使得杂剧中充满悲天悯人的思想。明代戏曲当中的“怨谱说”分外突出,讲究戏曲以苦情苦境来打动人心。特别是卓人月在《新西厢序》中谱写出的悲剧原理,形成了较为系统的悲世曲论,更加值得珍视。

有清以来,“苦戏”又成为中国式悲剧的代名词,相应的苦旦、苦境与表演上苦旦的哭腔等,都构织出一个苦戏的世界。金圣叹在批点《西厢记》时所提出的“极微说”与“悲凉感”,也体现出悲剧美学的深度。毛声山父子评《琵琶记》,勾勒出妙在怨怩而不乱的中庸化悲剧境界。

近现代以来,从王国维到王季思,从中国有悲剧论与无悲剧论的争辩,从话剧影视对传统悲剧思想和西方悲剧观念的结合,都体现出中国悲剧美学史的现代化与国际化进程。

结论是,具备中国特色的悲剧美学思想,不仅与中国悲剧创作交相呼应,同时还成为世界悲剧美学发展史上一个不可忽视的存在。在东方悲剧美学的基本构建中,中国悲剧美学起到了主体支撑的重大作用。

因此,《中国悲剧文学史》和《中国悲剧美学史》从悲剧文学和悲剧美学两大方面,较为全面地对中国悲剧文学及其美学观念进行了总体勾勒、具体阐述和价值认定,在一定意义上建构了世界悲剧学中的中国学派,也在一定程度上收集、整理、丰富和发展了中华民族自身的文艺创作流派和文艺理论体系。这与同一作者的《世界古典悲剧史》和《世界近代悲剧史》一起,共同构成了关于世界悲剧文化发展的宏伟声部。

据悉,在虚心听取海内外学界的批评与建议之后,谢柏梁还打算将《红尘悲音——中外悲剧史论》四部专著修订、丰富成为《世界悲剧通史》和《中国悲剧文学史》、《中国悲剧美学史》,于2013年、2014年在上海古籍出版社集成出版。这三部大

著的问世,将为建设世界悲剧学学科当中的中国学派,体现出充实而丰沛的文化成果,体现出中国学者的学术风貌,也将会推动世界悲剧学的宏观发展。

賡续华

序一	王季思/1
序二	曾永义/5
代序：《红尘悲音》总览世间苦剧	賡续华/9

第一编 悲剧初创的道道轨迹

第一章 巫优傩戏的神鬼之哭	3
第一节 从巫觋代言到悲怨歌舞	3
第二节 从戏谑嘲讽到参军苦戏	15
第三节 从傩仪、傩舞到傩戏	24
第二章 先秦汉唐哭剧原始	33
第一节 乱世之音怨以怒	33
第二节 亡国之音哀以思	37
第三节 伤情之曲悲以悼	42
第三章 戏曲艺术中的佛音苦境	52
第一节 戏曲与梵剧的相关渊源	52
第二节 戏曲对佛音的相应贯通	57
第三节 戏曲向苦境的相与融会	61