

中国戏曲学院戏文系教师创作与史论丛书

谢柏梁 主编

文本、舞台 与戏曲史研究

WENBEN WUTAI
YU XIQUSHI YANJIU

吴新苗 著

中国社会科学出版社

中国戏曲学院戏文系教师创作与史论丛书

谢柏梁 主编

文本、舞台 与戏曲史研究

WENBEN WUTAI
YU XIQUSHI YANJIU

吴新苗 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文本、舞台与戏曲史研究 / 吴新苗著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0495 - 5

I. ①文… II. ①吴… III. ①戏曲文学—文学研究—中国②舞台艺术—研究—中国③戏曲史—研究—中国
IV. ①I207.3②J81③J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 126588 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 刘 艳
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 25.75
插 页 2
字 数 386 千字
定 价 76.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

总 序

谢柏梁

在中国的文化发展长河中，诸子百家，诗词曲赋，都已经成为中国人的基本素质修养和宝贵精神财富。其中的曲，通常分为散曲和戏曲两大类。

戏曲具备综合集成、左右逢源的特点。一边与艺术圣殿融为一体，因为戏曲包括了音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑乃至表演的诸多艺术元素。从另外一边来看，剧本又构成了戏剧文学的主体，成为文学圣殿中诗歌、散文、戏剧和小说的四大明珠之一。

戏曲艺术需要有人写剧本，这是古今中外的通例。草台班所表演的即兴创作，毕竟言之无文行而不远。所以“剧本剧本，一剧之本”的说法，已经成为大家的共识。而且从文化遗产留存的角度来看，剧本流传的恒久性比舞台演出的保存要长远得多。古希腊当年的剧场以及表演艺术如今安在？但是约 31 种古希腊悲剧至今还可以看到。中国宋代的戏曲演出杳然难觅，但是当年所演出的宋金杂剧戏目与南戏戏文剧本，却还是可以一叶知秋，看到大概。

就我国来看，目前可以看到的戏曲剧本，先后贯穿了宋元明清、中华民国和中华人民共和国六个朝代，已经成为中华民族不可或缺的宝贵的文化遗产之一。

近千年来的戏曲剧本写作，大多数情况下属于文人骚客们的业余创作行为，少数属于养家糊口的职业卖剧行为。元杂剧作家几乎很少有机会参加科考，那么大家就扎堆去写剧本。清代的李渔和洪昇，几乎是在把写剧本当成一种职业和谋生的手段，他们也同样都很有

成就。

百行百业，原本不一定都需要专门的院校设置对口的专业来培养。但是随着人类社会发展的需求，随着资本主义社会专业分工的细致化和明确化，大学里头的专业设置，几乎实践着人间需要什么人才，大学就培养何种人才的教育理想。

尽管中央戏剧学院和上海戏剧学院也培养出不少戏曲编剧人才，但是这两所明显以培养话剧影视艺术人才作为基本特色的学院，对于民族戏剧的关注只是其副业而已。

中国戏曲学院作为培养中国戏曲艺术高级专门人才的唯一学府，其戏曲文学系也以培养戏曲编剧与戏曲史论人才作为自己的立系之本和基本使命。这也是全球范围内唯一独立设置的戏曲编剧与史论专业。

独养的儿子从生存环境来看，未必属于最好的状态。这是因为其没有可比性，不能太多地从兄弟姐妹的行列中分享经验和教训，当然也有可能被宠爱出固步自封、资源独占的毛病来。戏曲文学系开办以来，也是在一空依傍的情形下，逐步在摸索自己的办学路数。从姚清水、孙月霞、梅帅元、龚应恬、徐英到吕育忠、王勇，从颜全毅、王若皓、龚孝雄到王晓菁等，都在不同程度上体现出戏曲文学系在戏曲创作人才培养方面的教学成果。

从2016年开始，戏文系开始每年连续承接文化部委托开办的千人计划戏曲艺术高级人才戏曲编剧研修班，这里涌现出来的中青年编剧与理论人才，已经成为全国各省区的中流砥柱。

从师不高，学也不妙。戏曲文学系，必须要具备一个较有实力的戏曲创作与史论教学团队。

好的戏曲剧作家，不一定是好的戏曲创作导师。在一位经验丰富、基础较好的成熟剧作者那里出出主意，有的时候真可以收到点石成金乃至脱胎换骨的功效。但是就培养一位刚刚高中毕业进入戏曲学院的“生胚子”同学而言，您得要有足够的时间、充分的耐心，按部就班地进行培养。从唱词与念白、小戏改编一直到大戏改编、独立创作，这其中的艰难程度简直可以称之为是戏曲写作者一次艰难的万

里长征。聪明、高明而又繁忙事冗的剧作家，富于创见与激情的剧坛才子，可能不会都能具备如此的耐心，也不能忍受那种漫长的等待。有时间的话还不如自己写一出新戏，焕发出作为剧坛才人的又一次富于天才创意的光彩。

于是戏曲文学系必须要延请一批可以以教书为职业、以教授编剧与戏曲史论为专业方向的老师们。他们勤勤恳恳，心无旁骛，以学生的成长作为自身的快乐，以同学的作品作为自己生命价值的最高体现。在他们身上，天才的闪光可能要少一些，但化作春泥更护花的教师职业所带来的与生俱来的不厌其烦、敬业献身的精神必须要多一些。

我想，较为理想的戏曲编剧与史论教师，尽管自己本人不一定是第一流的剧作家，但却一定要是写过一些剧本，上演过一些作品、有一些戏曲史论评真知灼见的实践者和研究者，他们必须体验过古今编剧行当的艰难辛苦，理解整个创作过程中的喜怒哀乐，方能如鱼在水，冷暖自知。这样的老师，指导起学生的戏曲创作与史论研究来，可能会更加游刃有余，得心应手；这样的老师，可能会更能够得到学生的拥戴和业内的认可。我曾经在上戏、国戏的戏文系执教过19年之久，确实常常听到有的学生抱怨个别编剧教师说：这个老师自己从来不写剧本，也对经典剧本没有太多的心得，他凭什么要对我的构思横加指责、全面否定，非要让我另起炉灶？

不能说同学们的抱怨都对，但也必须承认编剧教师自身一定要具备编剧的充分经验。要求编剧教师的作品具备全国乃至世界性的影响，那只是一种希望而已；但是老师的作品至少要能立得住，可以搬上舞台，可以比较规范，能够成为自己所论的编剧法则的些许论据。即使失之于规整，甚至时过境迁之后还有几丝平庸之感，但编剧教师创作剧本、史论老师通晓舞台这一必备经验，从个人角度来看，还是万万不可省略的。

有鉴于此，我特别关注中国戏曲学院戏文系教师的戏曲创作和史论积累，并决定把其中部分教师的创作与史论作品作为一套丛书，分别结集出版。如此做法，不仅是为了戏曲学院65年校庆的一瓣小小

献礼，也不是为了体现出本系戏文创作与理论专业作为北京市优秀教学团队和北京市特色教学建设专业的光彩，也不仅是为了反映该专业作为北京市优秀教学成果奖得主的教师实力，更为重要的是要让学生们知道，老师们是在以自己的创作、科研和教学的多年实践，在与大家同甘共苦，共同分享创作、研究等生命活动的苦涩与欢趣。这也将激励更加年轻的老师们教有余力，最好要投身到戏曲创作与史论研究的专业实践领域之中去。

榜样的力量是无穷的。如果中戏与上戏的老师不写话剧与影视作品，学生们就会没有专业敬仰和崇拜的对象，甚至连参与分集“打工”的前提条件和基本氛围都没有。上戏陈耘先生的《年轻的一代》，为上戏学子勾起了多少光荣的梦想啊。同样道理，国戏戏文系的同学要有所景仰、师范和继承，同样还是需要从自己身边最为熟悉而亲切的老师这里，获得写作剧作的第一动力。

因此，将本系教师的戏曲与话剧创作、研究与探索成果结集出版，符合戏曲戏剧教学的基本规律，既符合戏曲文学系的办学方向，也符合中国戏曲学院对于戏文专业的根本定位。

当然，这些作品跨越了老中青几代人，也见证着不同时代的社会烙印，也未必都是当时和今日的佳作，但都体现出编剧与史论教师们的匠心、苦心和忠诚于戏曲教育事业的一片真心。至于创作水平之高低优劣，时过境迁之后的不合时宜，理论研究之成败得失，也都见证出历史和个人的选择，以及这种选择之后是否合乎个人与社会的目的性的成败体验来。即使当年的创作未必高明，但是以老师们的挫折乃至失败作为借鉴，也许更能够使学生能够少走一点弯路，在戏曲创作与研究方面逐渐变得聪明起来。

我们首批所推出的戏文系戏曲编剧教师的剧作专集有：

一、《奎生京剧剧作集》

奎生先生曾经担任过戏文系的老主任，但是却受过中国戏校严格的表演科班训练。近些年来，奎生先生致力于京剧新剧目的整理改编和创作，他所主创的《对花枪》，他所指导的《夜莺》，都是中国京剧史上不能忽略的作品。自然，先生之文字，有时略显粗糙，先生之

剧目，大多为改编，但是先生之作品大多可以搬上舞台，可是称之为是名副其实的场上之作。

我与奎先生，最早相识于1986年。彼时的我，刚从上海华东师范大学中文系中国文学批评史戏曲理论方向硕士毕业。因为导师徐中玉和齐森华教授的影响较大，所以家乡的华中师范大学人事处处长，特地来到丽娃河招贤，希望我到桂子山任教；北京的中国戏曲学院，希望我到该校去任职。出于对戏曲事业的热爱，我最终选择了戏曲学院，奎生老师代表戏曲学院，到上海来接我进京。

就在这一事关个人去向的关键时刻，中山大学王季思与黄天骥先生向我抛来了就读博士生的录取简帖。我便及时将此事向奎生师汇报，奎生师马上爽快地说：“年轻人读书上进是好事。中大博士毕业之后再回到中国戏曲学院工作，我们也同样欢迎！”

当然，中大毕业之后，我先到上海戏剧学院、多伦多大学、上海交通大学和南京师范大学等地教学达25年之久，直到2008年才又履践前约，来到戏曲学院任教，与奎生老师再度重逢。人生有命运，人际有缘分，于此可见一斑。

二、《郝荫柏戏曲剧作集》

郝荫柏老师作为抗日忠良之后，先学京胡，后转创作，经历了几度人生起伏，终于回到戏曲学院戏文系担任戏曲编剧教师。作为戏文系的副主任，他在工作上勤勉认真；作为编剧教师，他对学生热情负责；作为戏曲编剧，他这么多年来创作出不少剧本，体现出对于戏曲事业的赤诚之心。尽管其剧本体现出不同时期的历史政治风云和价值品判观念，但是他所改编的京剧《悲惨世界》，在京沪演出时深得观众好评，体现出艺术品对于时空的超越力量。

三、《谢柏梁戏曲剧作集》

这几年，我的戏曲作品被先后搬上越剧、京剧等剧种的舞台，这令好多朋友们特别惊讶，因为他们都知道我是一位戏剧史论方面较为资深的学者，怎么会在几年之间华丽转型为编剧？其实我从小就曾在基层剧团担任编剧之职，还担任过全国棉花会议文艺节目的总撰稿。更为重要的还在于我的两位祖师爷——吴梅与老舍先生，同时也是戏

曲和话剧方面的创作大家。作为他们的再传弟子，尽管心向往之而不能至，但却不可以不为；作为戏曲文学系的主任，如果连我都不参与戏曲创作，那么大家都可以在教授编剧时进行空谈式的纯理论教学。为此，我在近几年重拾旧业，顺理成章地回到了戏曲创作专业，希望在编剧与理论上齐头并进。

四、《颜全毅戏曲剧作集》

前面提到过，颜全毅是戏文系所培养出来的学生，也曾跟随我就读过博士生。他在创作与理论方面都比较擅长，特别在戏曲剧本创作方面，可以说在戏曲学院乃至在北京市的青年戏曲编剧人才里头，一枝独秀，领袖风骚。北京市愿意专门从事戏曲创作但又每年都有新作推出的青年才俊，实在是凤毛麟角，而颜全毅就是成果较为丰硕的默默耕耘者。惟其如此，他先后进入北京市和教育部的人才培育序列，前景正无限美好。

五、《胡叠戏曲创作集》

胡叠是我系的青年女教师。她特别钟爱戏曲编剧，也曾经获得过老舍青年文艺奖项。她的剧本，具备唯美化的倾向，也带有案头文学的诸多气质和个人性情的诸多烙印。她的小剧场戏曲《倾国》剧作搬上舞台后，引起了大家的关注和好评。相信她今后会有更多剧作会被剧团所慧眼识珠，付诸于演出。

五、《钟鸣剧作集》

钟鸣是我的副将，目前担任着中国戏曲学院戏文系副主任之职，分管本科教学工作。他曾先后在厦门大学、上海戏剧学院等学校就读，属于转益多师的复合型人才。在戏剧理论方面有建树，在话剧创作方面有成果，在戏曲创作方面有开拓。我也相信他将会在理论与实践方面双丰收，在戏曲与话剧创作方面皆能取得较为丰厚的成果。

六、《韩萌剧作集》

韩萌属于戏文系教师中的年轻一代，但却成绩不菲。这些年来，他所编写的剧作有现代戏《古城女人》（菏泽市地方戏曲传承研究院）、现代戏《南下》（菏泽市地方戏曲传承研究院）、现代戏《河都老店》（济宁市山东梆子剧院）、古装戏《红颜钦差》（河南豫剧院一

团)、古装戏《李清照》(平顶山市豫剧团)、古装戏《青天泪》(焦作市豫剧团)、古装戏《玉梳记》(太康县道情剧团)、现代戏《口上的女人》(周口市豫剧团)、现代戏《忠诚》(菏泽市地方戏曲传承研究院)、青春版神话戏《白蛇传》(郸城县豫剧团)、神话剧《升仙桥》(郸城县豫剧团)、戏曲音乐剧《羊脂球》(中国戏曲学院大学生艺术团)等。此外还参加了18集电视剧《山里的汉子》(中央电视台)、100集电视剧《清明上河》(河南电视台)等电视剧编创工作。作品曾荣获:国家“文华剧作奖”(第14届),电视剧“飞天奖”戏曲电视剧二等奖(第28届),“田汉戏剧奖”剧本三等奖(第24届),河南省戏剧大赛金奖及剧本一等奖,山东省戏剧大赛金奖及剧本一等奖、河南省及山东省“五个一”工程奖、河南省委宣传部“优秀剧本征集评选”入选奖等。

七、《陈云升剧作集》

陈云升是从广东走出的80后戏曲编剧,2006年至2010年他曾在广东文艺职业学院、广东省戏剧家协会、广州市海珠区文化馆参加工作,2010年考入中国戏曲学院攻读硕士研究生,2013年毕业留校任教。主要作品有《熙宁变法》《梦唐》《王昭君》《郑板桥为官》《精忠魂》《范进中举》《沈清传》《三笑记》等22部,其中上演剧目5部,曾获2015年中国—东盟戏剧周优秀剧目奖、第五届中国戏剧奖·理论评论奖提名奖、第八届全国戏剧文化奖编剧银奖、导演银奖、第四届中国戏剧文学奖剧本奖、第五届中国戏剧文学奖铜奖、第二届广东省剧本评选入围剧本奖、第二届广东省戏剧理论评论奖二等奖、陕西省2013年度大戏剧本评选三等奖;另有若干作品在《剧本》增刊、《新剧本》《当代戏剧》《中国京剧》《新世纪剧坛》《广东艺术》《广东文艺研究》等刊物发表。

在戏曲史论研究方面,我们首批推出的是吴新苗老师的论文集《文本、舞台与戏曲史研究》。

吴新苗副教授是戏文系戏曲史论教研室主任,承担过国家社科基金艺术学等多项国家、省部级项目。这些年来,他在戏曲文本研究、京剧史料科学研究和明清戏曲史研究方面,都发表了一系列有分量的论

文，出版了《梨园私寓考论：清代伶人生活、演剧及艺术传承》《清代京剧史科学》等数部有影响的学术专著。他为戏文系同学的编剧与戏曲研究，在文化基础和戏曲研究上，奉献较多，口碑甚好。

今后，国戏戏曲文学系不仅要继续为教师出版剧作专集，为本科生与研究生的佳作提供更多的出版和上演的园地与平台，还要为戏曲研究卓有成绩的教师出版戏曲史论研究的学术专著。早年在上海古籍出版社出版的《国戏文脉》，汇集了国戏师生的创作与科研成果；吴新苗博士戏曲研究成果的出版，是我系创作、史论双翼伸展的新的成果。鉴于教师的戏曲创作集已经初步蔚为规模，今后我们要更加重视和推动戏曲研究成果集的陆续出版。

我们已经与《剧本月刊》合作，为国戏同学的戏曲剧作出版过4期专辑。中国戏剧出版社也已经先后出版了我们本科生与研究生的三册剧作集。我们还曾与浙江艺术学院合作，将我系同学的红楼小戏搬上了舞台。近些年来，戏文系老师与同学的剧作，出现了一个井喷式的大好局面，众多戏曲与话剧作品搬上舞台，呈现出前所未有的大好局面。本科生与研究生的史论研究成果，尽管稚气未脱，但也颇有治学规范和学术见地，也同样引起了大家的重视。

同时，我系主编的《中国戏曲艺术家传记丛书》也已经蔚为大观，成为新时代的《录鬼簿》和《青楼集》。我系承担的国家社科艺术学重大项目《戏曲艺术当代发展路径研究》，今年开始也将陆续出版，就教于大方之家。

戏文创作与研究专著的系列出版，将春雨心香，付梓问世，其中或有佳作场境，人物风标，妙境卓识，聪慧见地和扎实研究，化身为诸多妙像。倘若会引起共鸣，提供一些启发，则善莫大焉。希望得到社会各界的批评与指正，也希望得到戏曲界与学术界的多方品评和真诚建议。

在这个地球上，只有一家中国戏曲学院，也只有一个以戏曲创作、戏曲史论为双翼的戏文系。创作与理论的比翼双飞，才是唯一高等戏曲学府戏文系的基本功课。因此，我们的创作与研究勾连着传统与现代的文脉，我们的成绩彰显着民族与文化的进步。

为了戏曲事业的明天，为了中华民族优秀文化的复兴，请各位关注戏曲学院师生的创作、研究和教学。我们坚信，中国戏曲的美好明天，与戏文系师生的锐意进取、砥砺前行密不可分。

是为序。

目 录

一 戏曲文学与创作论

- 晚明“书怀写愤”戏曲文学思潮论纲…………… (3)
- 屠隆与汤显祖的交游并论及《玉茗堂批订董西厢》非伪托…………… (16)
- 论屠隆戏曲的“自传性”特征…………… (26)
- 阮大铖喜剧的艺术表现及其审美内涵
- 以《春灯谜》为例…………… (38)
- 从《意中缘》看李渔风情喜剧的特色…………… (49)
- 从曲到剧:晚明戏曲创作论的发展与建构…………… (60)
- 古代戏曲理论与批评“趣”论发微…………… (89)
- 郑怀兴历史剧中的知识分子与女性…………… (104)
- 金针度人 本色写照
- 谈郑怀兴《戏曲编剧理论与实践》…………… (115)
- 戏曲文学(文本)多样性与戏曲研究…………… (125)

二 从文本到舞台

- 一出戏的流变:从《幽闺记·旷野奇逢》到《踏伞》(《扯伞》) … (135)
- 也谈曹寅历史剧《续琵琶》及其昆曲舞台呈现…………… (148)
- 《野猪林》的演变:经典的形成及其意义…………… (158)
- 明代表演艺术论初探…………… (176)

三 近代戏曲嬗变研究

- 从“识艳之书”《燕兰小谱》看清代戏曲文化的新变 (195)
- 抄本《花天尘梦录》中的昆曲史料 (209)
- 从狎优到捧角
- 《顺天时报》中堂子史料及文人与“相公”的关系 (222)
- 戏曲改良中的“三段论”思维模式
- 以余治戏曲理论为标本 (236)
- 清末民初北方地区戏曲改良活动考述 (245)
- 辛亥前王钟声在北方的戏剧活动及其对戏曲改良的影响 (259)

四 京剧研究

- 京剧形成的标志之一：道光时期的皮黄旦角名伶及其剧目 (275)
- 晚清京剧伶人与戏班入宫演剧活动考论 (287)
- 宣统二年《正宗爱国报》中的梅兰芳演出广告
- 兼论及梅氏早期艺术经历 (305)
- 时代、传统、外域与梅兰芳艺术观念之形成 (324)

附 录

- 黄小田与《儒林外史》的早期传播及研究 (343)
- 论屠隆“性情说”对复古派“情真说”的发展 (354)
- 从复古到性灵的过渡者
- 屠隆的散文理论 (365)
- “怪风疾雨益苍凉”
- 读张际亮的纪行诗 (378)
- 后记 (392)

—

戏曲文学与创作论

晚明“书怀写愤”戏曲文学思潮论纲

随着晚明文学话语权的下移，中下层文人成为文学创作的主体。这些中下层文人比较能接受新思想的洗涤，深受晚明思潮的影响而逐渐偏离庙堂文化语境，在文学创作中（包括戏曲文学）表现自我意志、抒发个人情怀。又因为他们处在当时腐败的政治环境、恶劣的社会风气下，经历了更多的打击与失意，故而把个人的满腹牢骚、满腔悲愤以及人生理想寄寓到戏曲创作中来，形成了一股“书怀写愤”的戏曲文学思潮，与为人称道的晚明“尚情”戏曲文学思潮共谱出晚明戏曲文学最为亮丽的风景线。“尚情”戏曲文学思潮论者甚众，而“书怀写愤”很少有人论及，故表而出之。

（一）

晚明戏曲文学创作中有着一股强大的“书怀写愤”思潮，这股洪流的出现与晚明时期的整体文学背景有关，同时又有着渊源的文学传统。

首当其冲的是随着明代文化政策不由自主地日渐宽松之后，文学话语权开始逐渐地下移到中下层文人群体（我们可以稍微关注一下此时期重要作家的生平就能认识到此点），文学发展到与明前期的庙堂文化政策相背离的轨道。这自然包括戏曲文学在内。我们知道明代前期中央政府的戏曲文化政策是相当严厉的，这主要表现为统治者通过高压手段限制和利用戏曲来为自己的集权政治服务。朱元璋在洪武三十年（1397年）刊行的《御制大明律》中有律令直接规定戏曲演出