

主编 徐中玉

中国各体文学理论史丛书

中国古典戏剧理论史

谭帆 陆炜 著

中国各体文学理论史丛书

主编 徐中玉

中国古典戏剧理论史

修订版

谭帆 陆炜 著

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古典戏剧理论史/谭帆、陆炜著.——修订版.
上海:华东师范大学出版社,2005.3
ISBN 7-5617-4206-1

I. 中... II. ①谭... ②陆... III. 古代戏曲—文艺理论—中国 IV. J805.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 023259 号

中国古典戏剧理论史(修订版)

著 者 谭 帆 陆 炜
责任编辑 钟明奇
责任校对 郑灿平
封面设计 黄惠敏
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
市场部 电话 021-62865537
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 华东师大校内先锋路口
业务电话 上海地区 021-62232873
华东 中南地区 021-62458734
华北 东北地区 021-62571961
西南 西北地区 021-62232893
业务传真 021-62860410 62602316
http://www.ecnupress.com.cn
社 址 上海市中山北路 3663 号
邮编 200062

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 890×1240 32 开
印 张 13
字 数 357 千字
版 次 2005 年 12 月第一版
印 次 2005 年 12 月第一次
书 号 ISBN 7-5617-4206-1/I·306
定 价 25.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社市场部调换或电话 021-62865537 联系)

总

序

中国古代文艺理论是一座非常丰富精深、具有中华民族特色的人类文化宝库。近三十年来,由于人文社会环境的相对宽松,长期陷于简单、僵化、滞后的学术研究界得以逐步苏醒,禁区也日渐减少,这一领域的研究有了明显的长进,观念在不断变化。通史、断代史、文体史、专题史、专家研究、专书研究等各类书籍,均有各抒所见、反思旧说的特点,资料选编、词典、目录等方面也有不少书籍出版,便利后学。这就为自由探讨,沟通思想,互相补充,推动学科建设,共同提高研究水平,开拓新的发展境界提供了若干科学基础。这是大家久已企盼、期望达到的。时代要求我们学人的,就是各就所能,力求有所创新,有所成就,把过去不能想、不能做的工作勇于承担起来,把千百年来先贤们在其思考与实践中,分散、潜在、蕴涵着的精华因素择取、生发出来,为建设新文化尽力。组编在这套“中国各体文学理论史丛书”里的五部著作,是研究中国古代包括诗学、词学、戏剧、小说、散文五种主要文体理论发展历史的专门著作。这五种古代主要文体的理论,既有一致,即带普遍性的因素,因各体彼此都属文艺创作,又都具有中华民族生活地域、历史发展的特色,当然有共同点;但亦由于文体的差异,各自产生和成熟的时代不同,社会文化背景也不一致,所以其间必然存在某种差异。有同有异,形成了古代各体文学理论遗

产丰富多彩与复杂交融的局面。

在古代文论研究上,尽管近三十年来已有不少进展,在学术总体滞后的年代能有进展,确已不易。仔细想来,包括我自己的工作在内,疏漏不足之处还是很多的。例如古代重要的文论家大多是创作家,都读过当时的许多作品,他们中有些还是创作大家,而即使不最突出的,创作经验也极其丰富、广博,他们的见识主要即从其中总结生发出来。他们的创作,或多或少流传至今。我想,研究他们的理论、观点,如能与他们留传下来的创作、与他们读过的作品联系起来探讨,当可大有裨益。对他们所评所论之何自而来,是否完全正确,有何质疑,精在哪里,对后世的影响所在,可能还会有点新的收获。文论家们当时的文化背景、社会环境、阅读要求,是有些直接资料可参的,同样有助于说明他们评论的意义与价值。有些重要作家并无专门论著,但散见的论点不少,有过很大影响,因无专著,未予注意,遗漏很多。如苏轼,他留下可见的文论资料应算最为丰富精卓,却因无专著,在文论史上的突出地位仍不够显著。司空图、严羽、叶燮、刘熙载诸家,诚属大家之列,但论述时多只注目于其显著的部分文字,而少以他们的文集作为必要的补充。现时的大部头著作,每每成于众手,有其成绩,但感贯串不足,线索未明。总之,过渡时期,趋势已在前进,增加了大量成果,自应感谢已有的劳绩。而若从“系统工程”这种科学认识来考察,则今后可以继续努力的空间确还非常之大,端赖同行们进一步共同努力,对存在问题,多作针对性的深入探讨,更多更好的成果一定能产生出来,前景是无比光明的。

组编在这套“丛书”里五部书的著者,全是华东师范大学中文系资深的教授、博导、专家,我的多年同事和朋友。这五部书除《中国古典散文理论史》之外,在十年前已分别由中国社会科学出版社和华东师范大学出版社正式出版

过,受到读者欢迎,现在早已买不到了。他们在原著的基础上,一直在继续钻研探讨,无论在资料和观点上,都又有了充实、变化及新的创获,感到应对原著有所修订与补充。他们这种负责态度和精益求精的精深令我钦佩。写法各有特点,展其所长,可与前已出版过的国内几种研究中国古代文学批评历史的著作互为参照补充。我得以先睹为快,甚为感谢。并略谈我对这一研究领域的感想,请大家指教。

徐中玉

2005年3月2日

第一版序

谭帆和陆炜合著的《中国古典戏剧理论史》就要由中国社会科学出版社出版了,这将是许多关心中国古代戏剧理论研究的读者们所乐于听到的好消息。我由于和这两位作者曾经有过三年互相切磋、教学相长的因缘,他们就给了我一个先睹为快的机会,并要我向广大读者说一点个人读后的感受。

中国古代戏剧理论尽管是一个前人很少涉足的研究领域,但近十年来经过赵景深、夏写时、余秋雨、叶长海等同志的辛勤开拓,毕竟已经有了一批研究专著问世。这对于后人继续从事这个领域的研究,既是一种便利,也更是一种困难。因为在学术研究中筚路蓝缕、开拓新域,诚然是艰辛的;但要在前人的研究基础上进一步突破,有所超越,更是一个极大的难题。就我所知,谭、陆两位在撰写这部《中国古典戏剧理论史》的过程中,首先遇到的难题正是在前人的基础上独辟蹊径。他们经过一段时间的苦苦思索,终于抛弃理论批评史的传统写作模式,立论框架以曲学、叙事理论和剧学三大体系为辐射中心,突出了古典剧论的精髓和民族特色。论述史迹以理论问题为经,历史分期为纬,从而以一种全新的视角,清晰地勾勒出了中国古典戏剧理论的发展脉络。这对于过去我们熟知的同类著作来说,无疑是一种新异的理论史的范式。我以为一部著作的吸引力就

在于特色,没有创新就失去了它的应有价值。在理论批评史的体例上,每个学者完全可以做出富有学术个性的选择与创造,只有这样才能在学术领域中形成一种多元并存、互竞其长的生气勃勃的局面。著名经济学家孙冶方同志生前说过这样一句话:在同志关系上应强调“求同存异”,在学术问题上应强调“求异存同”。这确实说出了做人与治学的真谛。时下有些流于空泛、主观的宏观研究颇为人所诟病,其实原因并不在这种研究方法本身,而是常常与研究者的学术准备不足、匆匆上马有关。我是赞成宏观研究的,并且觉得,对于80年代中期以来在我国曾经出现的宏观研究的理论探讨和实践,要有一种公允的态度。因为宏观研究与微观研究,对于学术研究来说,本是相辅相成、不可偏废的两个方面。宏观脱离微观基础,自然易流于空疏,微观若无宏观的指导,则同样易流于琐碎。我们提倡宏观研究,正是为了在学术研究中形成一种理论探索 and 理论建设的良好风气。但我们同时又主张宏观研究一定要以微观研究作为坚实的基础,这样我们的理论探索才不会走上虚夸与浮泛的歧途。而要真正处理好宏观研究与微观研究的关系问题,必要的理论探讨固然是重要的,但更重要的是我们的实践。我以为本书的两位作者在这个问题上所持的态度无疑是值得称道的。当年学术界讨论宏观研究热闹非凡的时候,他们并没有不顾自身学术准备的不足,一哄而上。而是甘于寂寞,不畏难辛,整天埋头于古代典籍之中,默默无闻地做了大量的史料搜集、整理、辨伪、析疑等艰苦细致的工作,几经寒暑,完成了数百万字的《曲话类编》的编写工作。这几年,宏观研究似乎不怎么叫得响了,他们却在长期从事微观研究的基础上,大胆尝试,把《中国古典戏剧理论史》的撰写作为一次宏观研究的实践,明确将“宏观把握”作为自己研究和表述的模式。他们在自己的论著中,力图淡化理论思

中国古典戏剧理论史

想史上的对象个体,而把研究对象个体作了理论层面上“类”的划分,并以理论思想的发展为中轴线,梳理理论思想的演进逻辑、思想体系和理论意义,从而对中国古典戏剧理论作出整体性的宏观透视。并不是说,作者在本书中已经完全实现了自己所追求的目标,但毕竟他们用自己的实践,向着微观研究与宏观把握相统一的学术境界迈出了一大步。

本书探讨中国古代观剧观念和理论形态的演进轨迹,并以中国古典戏剧理论宏观体系的三大理论分支——曲学、叙事理论和搬演理论为中心内涵,探索中国古典戏剧的理论体系、理论特色和价值功能,进而揭示古典戏剧理论的民族性格。这是两位作者对中国古典戏剧理论所作出的一种大胆而富有新意的尝试,尽管他们的结论未必都能为大家所认同。但他们在学术研究中这种勇于探索的精神是应当受到支持与鼓励的。我认为,任何一种学术,只有在探索中才能前进。从必然王国走向自由王国,从未知领域进入已知领域,除了探索这条崎岖曲折的道路外,没有任何其他的捷径。自然科学是这样,社会科学同样也是如此。只是社会科学的探索成果一开始便要与社会直接见面,产生广泛的社会影响。因此一定要有严肃的态度和负责的精神,坚持以社会效益为惟一准则。但既然是探索,有时就难免幼稚、粗糙,甚至出现一些疏忽与失误,这在学术研究中本是一种很正常的现象。这就需要在学术上提倡一种宽容的精神,只有提倡宽容,才能激励学术工作者大胆探索。只有大胆探索,才能在学术上真正形成一种“百家争鸣”的繁荣局面。当然宽容不等于放纵,我们提倡学术上的宽容,在于激励探索精神,允许不同的学术见解的出现与争鸣,并不是放宽检验新的理论的标准,更不是在学术上提倡一种没有是非、没有批评的一团和气的氛围。所以学术上的宽容与

严格要求决不是对立的,批评既要宽容,又要严格,宽容而又严格,严格而又宽容,对立统一,相辅相成,从而造成一种有利于青年学者健康成长的良好学术环境。

谭帆、陆炜的著作当然远不能说已是无懈可击的精品,对某些问题的具体结论可能有待商榷。但是他们所提出的问题,所阐述的观点,所运用的研究方法,都富有建设性、启发性,有助于开拓人们的思路,也可以诱发人们继续探索和深入思考的学术热情。为此,我乐于向广大读者推荐,希望得到大家的批评和指教。

齐森华

1992年5月3日

引

言

中国古典戏剧理论是一个自成系统、有其独特性质的理论思想体系,它在中国古代绵延了近千年的历史,而至上世纪初趋于终结。在这漫长的发展进程中,由于众多理论家的卓绝创造,积累了十分丰厚的戏剧理论遗产,充分显示了一个文明古国卓越的理论造诣。

对于中国古典戏剧理论的研究是从上世纪的第二个十年开始的。在这七八十年的研究中,大致可划归为两个阶段:从其开始到50年代,主要是古典戏剧理论资料的收集、整理和出版。1917年,董康《读曲丛刊》问世,标志了古典戏剧理论研究的起始。该书汇刻了钟嗣成《录鬼簿》、徐渭《南词叙录》、魏良辅《曲律》等7种古典戏剧论著。稍后,陈乃乾编印《曲苑》,1921年初印收录14种,1925年的《重订曲苑》则增至20种,其中除梁辰鱼《江东白苎》属散曲集外,戏剧论著增加了13种。在这期间,上海圣湖正音学会曾以“古书流通处”的名义在1922年重排《曲苑》,收集12种,1926年第二版增至20种;1932年题名《增补曲苑》,又增为26种,其中新增10种。1940年任中敏在大量书籍中辑录曲论、曲律、曲话、曲韵等著作计34种,编成《新曲苑》一书,戏剧论著资料的规模明显扩大。一直到1959年,中央戏曲研究院编辑出版了《中国古典戏曲论著集成》,选录了历代

重要的戏剧论著 48 种,其中除 26 种已见于以前诸书外,其余均为新增,乃目前最为完整的戏剧论著集成,对中国古典戏剧理论的研究初步奠定了资料的基础。当然,中国古典戏剧理论并不仅以专著的形式出现,它还有大量的理论资料散见于戏剧作品的序跋、评点、凡例以及众多的笔记、书信、杂论、札记等,因而上述资料集成还不足以全面反映中国古典戏剧理论的面貌。上世纪 70 年代末到现在,是中国古典戏剧理论研究的第二个重要时期。这一时期的特点已不在于对资料的整理、勾稽,而在于对戏剧理论史迹的缕述和对理论家及其理论思想的研究。当然,对古典戏剧理论的介绍和评价在一些早期的中国文学批评史专著中已有所涉及,如 1934 年上海世界书局出版的方孝岳先生的《中国文学批评》就列有《金圣叹论“才子”》,李笠翁说明小说戏曲家的“赋家之心”》的专章,而朱东润先生的《中国文学批评史大纲》(开明书店 1944 年出版)所列的戏剧理论家专条就更多了,计有徐渭、臧懋循、沈德符、吕天成、王骥德、金人瑞、李渔等。但由于文学批评史这一学科的限制,戏剧理论还未能作为一个独立的对象加以研究。对古典戏剧理论作出专门性的研究乃是从 70 年代末开始的。最早勾画古典戏剧理论批评史轮廓的是赵景深先生的《曲论初探》(上海文艺出版社 1980 年出版)。在这部著作中,赵先生以七万余言的篇幅颇为详细地分析了从王灼《碧鸡漫志》到“近代曲论”的发展线索,奠定了中国古典戏剧理论史研究的基本框架。1982 年,中国戏剧出版社出版了夏写时先生的《中国戏剧批评的产生和发展》,这是一部新刊的旧作,主要是在 60 年代写成的。该书在内容上分两个部分:上半部分以《中国戏剧批评的产生和发展》为总题,勾稽了从先秦到明代中叶以前的戏剧批评的发展演化;后半部分为专题研究,探讨了唐宋的戏剧批评和李卓吾、王骥德等的戏剧理论,在

中国古典戏剧理论史

史料的搜集、整理以及理论批评的把握上颇显功力。齐森华先生的《曲论探胜》(华东师范大学出版社 1985 年出版),选取了中国古典戏剧理论史上 10 个具有代表性的理论家及其理论著作,探隐逐幽,详加阐释,为古代戏剧理论的发展勾勒了一个轮廓,揭示了许多精髓,并对古典戏剧理论的特色、思维方式作出了颇为深入的品评和分析。1986 年,上海文艺出版社出版了叶长海先生的《中国戏剧学史稿》,该书的出版标志着中国古典戏剧理论史的研究进入了一个新的境界,洋洋 50 万言,从先秦乐论到近代戏剧理论批评作了比较周详的描述,在研究视野和论述范围上有了很大的拓展。该书以“戏剧学”为观察视角,广泛包容了中国古代的戏剧理论、批评、技法学、史料学等诸种领域,使对中国古代戏剧理论的研究有了一个比较周备、详尽的格局,古典戏剧理论史的学科建设至此基本形成。值得一提的是,此时期还出现了不少古典戏剧理论的专题性研究,如杜书瀛《论李渔的戏剧美学》(中国社会科学出版社 1982 年出版)、叶长海《王骥德〈曲律〉研究》(中国戏剧出版社 1983 年版)、高宇《中国戏曲导演学论集》(中国戏剧出版社 1985 年出版)、蔡钟翔《中国古典剧论概要》(中国人民大学出版社 1988 年出版)、赵山林《中国戏曲观众学》(华东师范大学出版社 1990 年出版)等等。

在对戏剧理论资料的整理、注释方面,本时期也有很大的进展,出版了陈多的《李笠翁曲话》(湖南人民出版社 1980 年出版)、周贻白《戏曲演唱论著辑释》(中国戏剧出版社 1980 年出版)、陈多和叶长海的《王骥德曲律》(湖南人民出版社 1983 年出版)、《中国历代剧论选注》(湖南文艺出版社 1987 年出版)、汪效倚《潘之恒曲话》(中国戏剧出版社 1988 年出版)等古典剧论注释本;蔡毅的《中国古典戏曲序跋汇编》(齐鲁书社 1989 年出版)一书,则以近 200 万字的

篇幅广泛辑录了散见的戏剧理论资料,为研究者提供了较大的方便。

古典戏剧理论史的学科建设、戏剧理论的专题研究和戏剧理论资料的进一步辑录、注释,是上世纪70年代以来中国古典戏剧理论研究所形成的一个崭新局面。本书正是在上述研究成果的基础上所作出的一次新的尝试和探索。

对于一种艺术理论史的研究,大致可以采用两种方法:一是在对理论史迹的条分缕析中清理理论思想史的发展线索,根据发生、发展、高潮和衰落的事物发展规律,寻绎理论思想史的演化轨迹,并逐段介绍和评判每一历史分期中理论家的理论著作和思想体系。这可概言为“微观累积”的研究和表述模式,它主要回答的是该理论思想史“有什么”这样一个中心问题;另一种方法则是力图淡化理论思想史上的对象个体,而在理论思想的发展中,对研究对象个体作理论层面上“类”的划分,并以理论思想的发展为中轴线,梳理理论思想的演进逻辑、思想体系和理论精神。这也可概言为“宏观把握”的研究和表述模式,它主要回答的则是该理论思想“是什么”这一中心内涵。本书在研究和表述上所采用的乃是后一种方法。在本书中,我们将广泛探讨中国古典戏剧理论与戏剧史、戏剧艺术形态之关系及中国古代戏剧观念和理论形态的演进轨迹,并以中国古典戏剧理论宏观体系的三大理论分支——曲学、叙事理论和搬演理论为中心内涵,探索中国古典戏剧理论的思想体系、理论特色和价值功能,最后则以中国古典戏剧理论的审美理想为收束,揭示古典戏剧理论的民族性格。

本书的研究和表述方式是一种新的尝试,也许不太理想,知我罪我,一任诸君。挂一漏万和不当之处,则亟盼诸同好和方家的匡正。

中国古典戏剧理论史

目

录

001	总序(徐中玉)
001	第一版序(齐森华)
001	引言
001	第一章 中国古典戏剧与戏剧理论
002	第一节 戏剧理论批评史概述
010	第二节 戏剧史与戏剧理论史之关系
018	第三节 戏剧形态对戏剧理论构成的影响
030	第二章 中国古典戏剧理论的宏观系统
030	第一节 戏剧理论形态的发展轨迹
044	第二节 戏剧观念的历史追踪
051	第三节 戏剧理论的三大体系
062	第三章 曲学的发展及其理论体系
062	第一节 古代曲学渊流考析
078	第二节 古典剧论中发达完善的曲学体系
086	第三节 声音之道
108	第四节 本色论
121	第五节 唱论

135 第四章 叙事理论的发展及其理论体系

- 136 第一节 古代叙事理论渊流考析
- 149 第二节 虚与实
- 164 第三节 寓言:戏剧故事的本体观念
- 173 第四节 “奇”:情节论
- 186 第五节 类型:人物论

201 第五章 搬演理论的发展及其理论体系

- 201 第一节 搬演理论概说
- 214 第二节 搬演理论的基础观念
- 232 第三节 程式化、技艺化的导演方法
- 243 第四节 “才”、“慧”、“致”:演员的素养
- 254 第五节 由“传神”而“进于道”:表演的理想境界

267 第六章 中国古典剧论的审美理想

- 267 第一节 传奇美与古典剧论的审美理想
- 280 第二节 教化与言情:古典剧论审美理想表现之一
- 296 第三节 和:古典剧论审美理想表现之二
- 312 第四节 雅:古典剧论审美理想表现之三

323 结论 中国古典剧论的美学史地位**333 主要参考书目****337 附录**

- 337 附录一:中国古代曲论研究的历史回顾与展望
- 353 附录二:论《西厢记》的评点系统
- 379 附录三:论《牡丹亭》的女性批评

395 后记**397 再版后记**

第一章

中国古典戏剧与戏剧理论

戏剧,在人类文明的发展史上留下了自己坚实的足迹,无论是东方还是西方,人类因自身的需求而创造了戏剧,并充分地享受着戏剧艺术。而随着戏剧艺术的产生和发展,人们也就逐步地对其进行概括、评判和理性的体认,试图把握和认识这一艺术形式的特质。由此,对于戏剧的理论研究也就拉开了帷幕,在伴随戏剧艺术的发展、不断地充实和完善自身理论的同时,又对戏剧艺术的发展产生了深刻的影响。

中国戏剧,是世界历史上最为悠久的戏剧文化形态之一,它与古希腊戏剧、印度戏剧共同构成了世界上古老的三大戏剧文化。它积聚了中国古代文化的精神,具有鲜明的民族特质。由此,作为观念形态的戏剧理论也凝聚了中国古代的艺术精神和审美理想。这是一个独特的理论形态,一个有着本民族精神的理论思想体系,它的理论精神不仅深切地影响了中国古代的戏剧艺术和戏剧审美心理,还会冲破古今之间的隔阂而在当今世界扩散自身的理论影响。

在本章中,我们试图以中国戏剧与戏剧理论的关系为中心线索,对中国古代的戏剧理论与批评作出面上的描述,以期在对戏剧理论的体系和内在思想作探讨之前,首先对中国戏剧与戏剧理论的概貌有一个大致的认识,勾画一个轮廓,并由此导入以下的分析。