

南剧北曲的文本构建 及其地方文化研究

NANJI BEIQU
DI WENBEN GOUJIAN JICAI
DIFANG WENHUA YANJIU

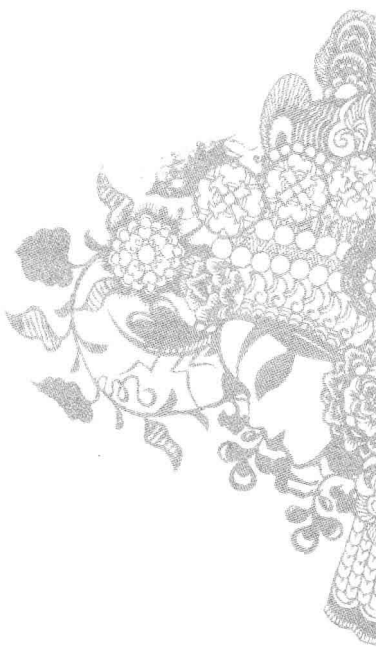
阙真 著

南剧北曲的文本构建 及其地方文化研究

NANJU BEIQU
DE WENBEN GOUJIAN JIJI
DIFANG WENHUA YANJIU

阙真 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

南剧北曲的文本构建及其地方文化研究 / 阙真著.

桂林: 广西师范大学出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5495-3982-6

*I. ①南… Ⅱ. ①阙… III. ①地方戏—戏剧史—
研究—中国 IV. ①J809.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 140069 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

桂林广大印务有限责任公司印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100)

开本: 880 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 12.375 字数: 340 千字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

定价: 36.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

自序

戏曲,是中国文学艺术园地的一朵奇葩。作为文明的产物,戏曲源远流长,有着悠久的历史。在以先秦歌舞、两汉百戏、六朝歌舞、唐宋大曲为代表的歌舞戏,以先秦俳优、唐参军戏为代表的滑稽戏和以六朝俗讲、唐变文、宋诸宫调为代表的讲唱文学等因素影响下,终于出现了在南方兴起的温州杂剧(即南戏),以及流行于北方的北杂剧两种戏剧的成熟形式。明清时期,在南戏基础上发展起来的,与杂剧相区别的长篇戏曲——传奇,成为戏曲舞台的主要表演形式。清中叶传统戏曲衰落,而形式生动、风格粗犷、富有强烈生活气息的地方戏则迅速发展起来。李斗《扬州画舫录》记载:“两淮盐务,例蓄花、雅两部,以备大戏。雅部即昆山腔。花部为京腔、秦腔、弋阳腔、梆子腔、罗罗腔、二簧调,统谓之乱弹。”两淮盐务已把花、雅两部戏班相提并论,说明兴盛的花部戏,不仅为百姓所喜爱,而且成为供奉帝王的戏剧。花部戏的蓬勃发展,使各种声腔技艺相互交融,各剧种更加丰富、完善和成熟,地方戏逐渐成为剧坛的主体,中国古代戏曲此时已经发展到了一个新阶段。广西彩调剧就是在这样一个大背景下出现,并且在发展中不断成熟完善的一种地方戏曲。南剧北曲,百花齐放,在我国文学艺术领域一直高蹈阔步,以自己独特的形式和璀璨的异彩,彪炳百代。

黑格尔在《美学》中谈道:“戏剧无论在内容上还是形式上都要形成最完美的整体,所以应该看作诗乃至一般艺术的最高层。”中

国戏曲博大精深,其复杂的主题、博洽的内容、深邃的思想、丰富的蕴含,令愚者识增、智者悟启。在过去的历史时期中,大多数下层民众的道德观念、历史知识、文化理念都是从观看戏曲演出中获取的。戏曲启智益民、规风正俗的巨大感召力,其他任何一种文学艺术都难以企及。中国戏曲是以唱、念、做、打的综合表演为中心,并集音乐、舞蹈、诗歌、绘画、建筑等艺术门类于一体的戏剧形式。它就像一座凝聚着中国传统文化精髓的、浩瀚无边的艺术宝库,散发出无穷的魅力:程式化的特征,体现出戏曲艺术的成熟美;表演形式的重神轻形,展示了出神入化的诗意美;服饰化妆的富丽堂皇,凸显了耀人眼目的色彩美……

近百年来,中国学术界与戏剧界把中国戏剧研究视为一门独立的学科。王国维是用现代科学方法研究中国古代戏曲的奠基人,一部《宋元戏曲史》,成为近代对古典戏曲研究的开山之作。全书材料丰富,治学谨严,推动了我国学术界对戏曲的研究,戏曲研究曾一度成为“显学”。20世纪以后,中国古代戏曲的研究从传统学科向近代人文学科转化,而且,越来越向深入发展。在吴梅、余上沅、任半塘、郑振铎、周贻白、王季思、董每戡、张庚等一系列学术大家的引领下,研究者们不断更新研究理念,努力拓宽新的视角,勇敢探索新的课题,广泛吸收新的方法,在给古典戏曲研究带来了丰硕成果和勃勃生机的同时,也给后人的研究奠定了更为坚实丰厚的基础,提供了更多方面的启迪。至于散曲,虽说被称为中国文学史上的一种新诗体,毕竟不是传统意义上的诗歌形式,它是元曲的一个部分,是由我国韵文及音乐本身发展演进的结果。它参差多变的句式,起伏而又和谐的声韵,明快奔放的节奏,生动活泼、淋漓尽致风格,特别适合作为代言体戏剧的曲辞。散曲的出现,对杂剧的最后定型起了重要的作用。它在戏曲中的地位不容忽视,

对它的相关研究,是全面把握戏曲艺术的一个重要环节。

本书以南剧(在此泛指用南方曲调演唱的戏剧形式,主要涉及南戏、传奇、广西地方戏)北曲(在这里是指北方的剧种与演唱形式,主要涉及的是元明杂剧与元明散曲)为研究对象。曲海浩瀚,为了便于对南剧北曲等文学艺术形式的发展、变化、演进历程的再认识,全书分为上、中、下三编。上编为“南剧北曲题材的生成衍化”,包括“题材的缘起生成”、“题材的流变衍化”两章。有论者认为,对事物萌芽的探索至少有考古学和文化学两种方法。文化学者应该重视孕育新事物萌芽的特殊文化氛围,这样才能较好复原事物萌芽的原生状貌。这个观点不无道理。本部分主要就是探讨社会方面的客观因素(包括政治、经济、文化等方面)与创作者和接受者的心理需求对南剧北曲题材的生成与变化的影响,努力去复原南剧北曲题材萌生与演变的原来面貌。中编为“南剧北曲的体制风格新变”,包括“形式体制的突围建构”、“风格意趣的翻澜新变”、“艺术匠心的挥洒运用”三章。这个部分主要讨论在形式范围内,历代文学艺术家勇于突围,追求新变所带来的文学史意义。原苏联学者乌格里诺维奇在他的《艺术与宗教》中说:“规范既然把一定的艺术创作方法奉为务须遵守的圭臬,那末在社会发展的一定阶段上就必然会阻挠艺术进步,妨碍艺术家的思想和意图的自由表现,压抑他们在创作上的个性。于是,规范就从人们自由遵循的理想和范例变成一套形式主义的典则和禁令,据以规定或取缔对现实进行艺术描写的各种方法。由于这种特质,规范往往促使一味摹拟前人的没有独创性的作品涌现出来,促使艺术趋于衰落。正因为如此,任何艺术规范在艺术发展的进程中必然遭到破坏,遭到冲击。它总是带有历史的暂时性质。艺术发展中的进步意味着历史上受制约的一定的审美规范不但会形成起来,而且会遭到破

坏以至归于泯除。”所以,对于南剧北曲来说,无论是体制还是风格,不断的突破,从某个角度来说,就是在不断地进步。下编为“南剧北曲及其地方文化”,包括“复杂文化背景下的北曲创作”、“浓郁地方色彩的广西彩调”两章。中国戏曲是多元文化的产物,地方文化是其中一个部分。所谓“地方文化”,通常是指与特定区域相联系的文化。它是在一定的地域范围内与环境相融合,并打上了地域烙印的一种独特文化。北方少数民族契丹、女真和蒙古族建立了辽、金、元三朝,其中尽管元朝有近百年的南北统一时期,但江淮以北的北中国是他们统辖疆域主要地区。在文化系统上,辽金元三朝文学,是北方文化的产物。元朝是由北方走向统一的,随着蒙古铁蹄的飞奔南下,公元1279年灭南宋,统一全中国。蒙元入主中原,结束了几千年来汉人主宰中国的历史,不可避免地引发了草原文化与中原文化之间的交汇碰撞。由这种区域更广泛的、复杂多元的“地方文化”滋养下发展兴盛起来的元曲,明显呈现出一种失去原有平衡的矛盾、怀疑甚至反抗的思想趋向。其中有对蒙元统治者强取豪夺的不满、有对科举制度内幕黑暗龌龊的披露、有对唯有读书高等传统观念的否定……风格上扫尽汉唐以来的鄙俗崇雅。一种自然质朴、酣畅淋漓、壮逸遒劲的特点因此得以形成。具有几百年历史的广西地方小戏——彩调剧,由于悠久历史熏陶、民间风俗浸染、地域特点影响,也成为多元文化的载体,是广西重要的文化共生现象之一。尤其是广西彩调的表现形式上,无不打上了地域文化的烙印。比如壮族的歌圩文化因素融入彩调的创作形式、演唱形式与音乐形式;广西的方言土语(语言文化)影响彩调的舞台语言,甚至词汇、语法;民间百姓的审美趣味确立了彩调脸谱、歌舞的风格特点等等。总之,南剧北曲与我国的文化有着千丝万缕的关系,“地方文化”的烙印,更为它们的与众不同打上了标记。

本书以金元—明—清—近代之纵线贯穿,努力展示戏曲发展、变化的轨迹,其中选择各时期有代表性的作品作为研究对象,通过对它们的分析探讨,凸显各时期作品存在的时空状态;同时,又以南剧北曲所涉及的题材情节、体制风格,以及南剧北曲及其地方文化等共同话题为横线展开,将作家作品置于历史长河中去考察,包括作家的生存环境、作品的文化内涵、艺术风格等等。尽可能纵横比较、上下求索,以求对南剧北曲有一些新的认识。

目 录

上编 南剧北曲题材的生成衍化 / 1

第一章 题材的缘起生成 / 3

第一节 《滑稽余韵》与明中期社会现状 / 5

一、经济繁荣面貌的呈现 / 6

二、逐富重利社会趋向的展示 / 10

三、士人交往下移对文学创作影响的反映 / 14

第二节 明清时事剧的发生 / 19

一、政治变迁成为时事剧的催生剂 / 19

二、求实观念加速时事剧成熟 / 23

三、民众需求促使时事剧繁盛 / 28

第三节 地方小戏与心理诉求 / 33

一、喜乐心理与剧作的娱乐追求 / 34

二、求异心理与“江湖三十六调”的特征 / 38

三、思变、消费心理与彩调的城市化色彩 / 43

第二章 题材的流变衍化 / 49

第一节 重构情节 实现审美升华 / 51

一、“历史真实”与“艺术真实”相统一 / 52

二、“出之贵实”与“用之贵虚”相结合 / 54

三、“情节结构”和“情感结构”相交融 / 58

第二节 题材改编与人物重新定位 / 62

一、踌躇满志,高扬个性 / 63

二、渴望婚姻,至情至性 / 66

三、抒发真我之情,注入时代气息 / 70

第三节 故事演变凸显剧作价值 / 73

一、《翠乡梦》的题材来源 / 73

二、强化戏剧冲突与深化主题 / 78

三、删削缀合原材料与完美形式 / 83

第四节 侯方域入道与一般化真实 / 86

一、反映文人抉择出路的历史现象 / 87

二、表达作家借“遗事”警世的史心 / 90

三、描绘文人的民族文化性格 / 95

第五节 剧目传承与开拓创新 / 99

一、口口相传、师徒相授的承继阶段 / 99

二、“变”中求发展的改编阶段 / 104

三、提升艺术品位的创新阶段 / 110

中编 南剧北曲的体制风格新变 / 119

第一章 形式体制的突围建构 / 121

第一节 “西厢”体制变化完成价值的全面提升 / 123

一、代言体与人物心理的揭示 / 124

二、分本分折与剧情的“起承转合” / 129

三、宫调运用与声情变化 / 133

第二节 纳千里于尺幅的短剧艺术 / 136

一、精心择往事，沥血炼新意 / 137

二、矛盾促情节演进，冲突使人物丰满 / 140

三、尺幅纳千里，文约而意丰 / 145

第三节 《牡丹亭》中集唐诗的多重意义 / 149

一、集唐诗之丰繁，显多识博学 / 150

二、集唐诗之雅丽，明文学主张 / 154

三、集唐诗之巧用，呈横溢才华 / 158

第二章 风格意趣的翻澜新变 / 162

第一节 离别之作的风格变奏 / 164

一、化缠绵伤感为豁达洒脱的态度 / 165

二、变含蓄委婉为急切透辟的语言 / 171

第二节 相思愁情曲的酣畅泼刺 / 174

一、因情态见情感，直接真实 / 174

二、多情而亢爽，坦率恣放 / 179

南
剧
北
曲
的
文
本
构
建
及
其
地
方
文
化
研
究

三、极情尽致的需求,一泻无遗 / 183

第三节 平淡庸常见神奇 / 186

一、民间智慧和人生哲理融合 / 187

二、就简生繁与平中蕴奇迭出 / 191

三、人物性格同所处之境对比 / 194

第三章 艺术匠心的挥洒运用 / 198

第一节 南戏之祖的二重内涵 / 200

一、角色意识与自我感受的矛盾并存 / 201

二、悲喜因子的交融并存 / 207

三、人物定位的褒贬并存 / 211

第二节 自出机杼的梦境描写 / 215

一、设梦境为情节的重要枢纽 / 215

二、用梦境显现真实深层的心理 / 218

三、借梦境张扬对生命意义的关怀 / 222

第三节 嬉笑怒骂皆成戏 / 226

一、严肃写实与讥弊讽世 / 227

二、喜剧与悲剧因素相融合 / 230

三、人物自相矛盾与自我暴露 / 232

第四节 快乐剧种与快乐因子 / 236

一、嬉笑诙谐关目,包含绝大文章 / 237

二、幽默机智造语,激发观众兴趣 / 240

三、载歌载舞形式,营造快乐气氛 / 244

下编 南剧北曲及其地方文化 / 249

第一章 复杂文化背景下的北曲创作 / 251

第一节 东平文人群体及其文学活动 / 253

一、东平文人群体的形成 / 253

二、东平文人群体的活动方式 / 257

三、东平文人群体的散曲创作 / 261

四、东平文人群体在文坛上的影响 / 266

第二节 元杂剧的功名心态与蒙元文化 / 269

一、矛盾复杂的功名心态 / 270

二、草原文化与中原文化冲撞融合 / 274

三、仕进有多歧,铨衡无定制 / 277

第三节 元代神仙道化剧与民族文化性格 / 282

一、入世·参与·关注社会 / 283

二、出世·超脱·净化心灵 / 289

第二章 浓郁地方色彩的广西彩调 / 300

第一节 地方小戏的平民色彩 / 302

一、凡人俗事与平民理念 / 303

二、俚语方言求浅显简质 / 307

三、创作主体的平民化 / 312

第二节 彩调剧对民间艺术的吸纳与接受 / 316

一、“对子调”与广西歌圩 / 317

南剧北曲的文本构建及其地方文化研究

二、表演形式与民间歌舞 / 322

三、音乐特征与民间多种艺术形式 / 326

第三节 广西彩调音乐与民俗文化 / 329

一、兼容、复合的音乐因素 / 330

二、单纯、浅显的音乐建构 / 334

三、轻松、愉快的表现风格 / 337

第四节 戏剧角色符号与戏曲门道 / 341

一、乡土气息浓郁、个性突出的形式特点 / 342

二、重真实、辨善恶、强感知的功能特征 / 346

三、无处不在的审丑意识 / 353

第五节 剧作生存变化及其文化环境 / 357

一、政治气候熏染致彩调一波三折 / 358

二、民众趣味需求令彩调淳朴轻快 / 362

三、地域文化影响使彩调异彩纷呈 / 368

主要参考文献 / 376

后 记 / 381

上编

南剧北曲题材的生成衍化

第一章 题材的缘起生成

马克思、恩格斯在论述一般意识形态的生产时指出：“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。”^①作为社会意识形态之一的文学艺术，最初也是与人们的物质生产活动联系在一起，受着社会物质生活条件的制约的。不容置疑，社会生活是文学艺术创作的一个源泉，而且，随着社会生活的发展，文学艺术与社会生活的关系越来越密切、复杂。

从南剧北曲的题材来看，除了大量记录历史往事，改编历史传说外，五光十色、复杂变化的社会生活对题材缘起生成的影响是多方面的。

一方面是社会方面的客观因素（包括政治、经济、文化等方面）的影响。郭英德在《明清传奇史》中说：“对事物萌芽的探索至少有两种方法，即考古学的方法和文化学的方法。在考古学者那里，总是力图从残篇断简中考索出事物萌芽的文字记载，或从破砖碎石中寻找出事物萌芽的文物实证，以求复原事物萌芽的原生状貌，从

^①马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》，第3卷，第29页，北京：人民出版社，1960年。