

如何探索多维度的科学与艺术—以戏曲为例

Iydon Leong

2019 年 5 月 29 日

目录

1	《美的历程》相关摘抄	2
1.1	明清文艺思潮	2
1.1.1	市民文艺	2
2	如何探索多维度的科学与艺术	5
3	参考文献	7

1 《美的历程》相关摘抄

1.1 明清文艺思潮

1.1.1 市民文艺

纵观前面，如可说汉代文艺反映了事功、行动，魏晋风度、北朝雕塑表现了精神、思辨，唐诗宋词、宋元山水展示了襟怀、思绪，那末，以小说戏曲为代表的明清文艺所描绘的却是世俗人情。这是又一个广阔的对象世界，但已不是汉代艺术中的自然征服，不是那古代蛮勇力量的凯旋，而完全是近代市井的生活散文，是一幅幅平淡无奇却五花八门、多姿多彩的社会风习图画。

文艺毕竟走在前头，开时代风气之先。在宋代平话，就已有所谓“烟粉”、“灵怪”、“传奇”、“公案”以及“讲史”等等类别，说明这种以广大市民为对象的近代说唱文学已拥有广阔的题材园地。它与六朝志怪或唐人小说已经很少相同了。它不是以单纯的猎奇或文笔的华丽来供少数贵族们思辨或阅读，而是以描述生活的真实来供广大听众消闲取悦。尽管从文词的文学水平和成就看，似乎并无可取，然而，其实际的艺术效采却相当可观，应该说已经超过了以前任何贵族文艺。

这种世俗文学的审美效果显然与传统的诗词歌赋，有了性质上重大差异，艺术形式的美感逊色于生活内容的欣赏，高雅的趣味让路于世俗的真实。这条文艺河谷发展到明中叶，便由涓涓细流汇为江湖河海。由口头的说唱发展为正式的书面语言。以《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》和初二刻《拍案惊奇》为代表，标志着这种市民文学所达到的繁荣顶点，具有了自己的面貌、性格和特征，对近代影响甚巨。它们的选本《今古奇观》便流传三百余年而历久不衰。正如这个选本的序言所说，这些作品确乎是“极摹人情世态之歧，备写悲欢离合之致”，把当时由商业繁荣所带给封建秩序的侵蚀中的社会作了多方面的广泛描绘。多种多样的人物、故事、情节都被揭示展览出来，尽管它们像汉代浮雕似地那样薄而浅，然而它所呈现给人们的，却已不是粗线条勾勒的神人同一、叫人膜拜的古典世界，而虽有现实人情味的世俗日常生活了。对人情世俗的津津玩味，对荣华富贵的钦羡渴望。对性的解放的企望欲求，对“公案”、神怪的广泛兴趣，……尽管这里充满了小市民种种庸俗、低级，浅薄无聊，尽管这远不及上层文人士大夫艺术趣味那么高级、纯粹和优雅，但它们倒是有生命活力的新生意识，是对长期封建王国和儒学正统的侵袭破坏。它们有如《十日谈》之类的作品出现于欧

洲文艺复兴时代一样。

其中一个流行而突出的题材或主题。是普通男女之间的性爱。这种题材在唐诗和以前文艺中并无重要地位，在宋词中则主要是作为与勾栏妓女有关的咏叹（例如柳永的某些作品），但已开始表现出某种平等而真挚的男女情爱，特别是青年女性对爱情的热情、留恋、执著和忠诚，得到了肯定性的抒写描画，反映出妇女不只是作为贵族们的玩物，而有了人的地位。随着商业经济空前发达和城市生活的高度繁荣，自然生理的性爱题材日益取得社会性的意义和内容，自应的、平等的、互爱的男女情热，具有冲破重重封建礼俗去争取自由的价值和意义。或者是一见倾心而至死不渝，或者是历经曲折终成眷属，或者是始乱终弃结局悲惨，或者是肉欲横流追求淫荡，从《卖油郎独占花魁》、《杜十娘怒沉百宝箱》到《乔太守乱点鸳鸯谱》、《玉堂春落难寻夫》到《任君用恣乐深闺》……，形形色色，五光十彩。其中，有对献身纯真爱情的歌颂赞扬，有对封建婚姻的讽刺嘲笑，有对负心男子的鞭挞谴责，也有对色情荒淫的欣赏玩味……。总之，这里的思想、意念、人物、形象、题材、主题，已大不同于封建文艺和文人士大夫的传统。它既来源于说唱文学，满足的对象是一般“市井小民”也就使它成为世俗生活的风习画廊。在这个画廊中，男女性爱并非唯一主题，所展开的是世俗生活的多方面，这里有公正的义士、善良的武生，有贪婪残暴的县丞、奸邪阴险的权贵，……由于社会开始孕育着从封建母胎里的解怀、个人的际遇、遭逢，前途和命运逐渐失去独一无二的原有模式，各色人物都在为自己奋斗，或经商致富，或投考中举，或白首穷经竟一无所获，或巧遇良机而顿致富贵。一方曲是追求，另一方面是机遇，封建秩序的削弱、阶级关系的变迁使现实社会中个人道路的多样化趋势在萌芽，使现实生活的偶然性与必然性的关系更为丰富而复杂。虽然还谈不上个性解放，但在这些世俗小说中已可窥见对个人命运的关注。从思想意识说，这里有对邪恶的唾骂和对美善的赞扬，同时也有对宿命的宣扬和对因果报应，逆来顺受的渲染。总之某种近代现实性世俗性与腐朽庸俗的传统落后意识渗透、交错与混合，是这种初兴市民文学的一个基本特征。这里没有远大的思想。深刻的内容，也没有真正抱负雄伟的主角和突出的个性，激昂的热情。它们是一些平淡无奇然而却比较真实和丰富的世俗的或幻想的故事。

由于它们由说唱演化而来。为了满足听众的要求，重视情节的曲折和细节的丰富，成为这一文学在艺术上的重要发展。具有曲折的情节吸引力量和具有如临其境如见其人的细节真实性。构成说唱者及其作品成败的关键。从

而如何构思、选择、安排情节，使之具有戏剧性，在人意中又出人意外；如何概括地模拟描写事物，听来逼真而又不嫌烦琐；不是去追求人物性格的典型性而赶追求情节的合理、述说的逼真，不是去刻画事物而是去重视故事，在人情世态、悲欢离合的场合境遇中，显出故事的合理和真实来引人入胜，便成为目标所在。也正是这些奠定了中篇小说的民族风格和艺术特点。

与宋明话本、拟话本并行发展的是戏曲。元代少数民族入主中原造成了经济、文化的倒退，却也创造了文人士大夫阶层与民间文学结合的环境。它的成果就是反映生活。内容丰满的著名的元代杂剧。关汉卿、王实甫、白朴、马致远四大家成为一代文学正宗，《窦娥冤》、《西厢记》、《墙头马上》等等成为至今流传的传统剧目。到明中叶以后，传奇的大量涌现，把戏曲推上一个新的阶段。除了文学上的意义外，更重要的是，它已发展和定形为一种由说唱、表演、音乐、舞蹈相结合的综合艺术，创造了中国民族特色的戏曲形式的艺术美。直到昆曲和京剧，在所谓唱、念、做、打中。把这种美推到了炉火纯青无与伦比的典范高度。像昆曲，以风流潇洒，多情善感的小生。小旦为主角，以精工细作的姿态唱腔来刻画心理、情意，配以优美文词，相当突出地表现了一代风神。

这是一种经过高度提炼的美的精华。千锤百炼的唱腔设计、一举手一投足的舞蹈化的程式动作，雕塑性的亮相、象征性、示意性的环境布置，异常简洁明了的情节交代，高度选择的戏剧冲突（经常是能激起巨大心理反响的伦理冲突），使内容和形式交融无间，而特别突出了积淀了内容要求的形式美。这已不是简单的均衡对称，变化统一的外在形式美，而是与内容、意义交织在一起。如京剧的吐字，就不光是一个外在形式美问题。而且要求与内容含义的表达有所交融（所谓“声情”与“词情”等等）。但其中，外在形式美又仍然占有极重要的地位。中国戏曲尽管以再现的文学剧本为内容，却通过音乐、舞蹈、唱腔、表演，把作为中国文艺的灵魂的抒情特性和线的艺术，发展到又一个空前绝后、独一无二的综合境界。它实际上并不以文学内容而是以艺术形式取胜，也就是说以美取胜。

能不对昆曲，京剧中那种种优美的唱段唱腔心醉动怀？能不对那袅袅轻烟般的出场入场、连行程也化为 S 形的优雅动作姿态叹为观止？高度提炼、概括而又丰富具体，已经程式化而又仍有一定个性，它不是一般形式美，而正是“有意味的形式”。尽管进入上层和宫廷之后，趣味日见纤细，但它的基础仍是广泛的“市井小民”，它仍属于市民文艺的一部分。

2 如何探索多维度的科学与艺术

人们观察、思考与表述某事物的“思维角度”，简称“维度”。而每一个维度都积累着自事物诞生时到现在的所有知识，并且百年外的积累已经历了时间的筛选，将最最精华的部分沉淀在历史长河中；而百年内则是百家争鸣，不断有新的知识对原有框架进行补充完善，同时不断也会有新的突破与瓶颈。因此想穷尽所有维度去探索科学与艺术是不现实的，人的精力毕竟有限，面面俱到则面面不到，因此首先需要有自己的方法论，并加以运用与发挥。

就拿中国戏曲为例，我们可以将戏曲的学习看作一个图，从戏曲元素划分我们有九大维度可以涉及（台大开放式课程）：故事、诗歌、音乐、舞蹈、杂技、演员角色人物三位一体、狭隘剧场、代言体与说唱文学的叙述方法，而这九大维度下又有各自若干小维度，以此类推。所以我们有两种纯方式可以学习中国戏曲：广度优先，即所有维度统一步伐、相辅相成；深度优先，即各个维度逐一击破、脚踏实地。广度优先与深度优先各有优缺点，广度优先虽然可以快速地了解整个中国戏曲，从宏观上有一定的认识，但是所有维度统一学习需要消耗大量心血且不利于深入；深度优先虽然可以快速地了解中国戏曲的某些方面，但是缺少整体的把握不利于取舍维度。因此我们可以将两种纯方法进行组合，趋利避害。

以我之所学及所见，探索多维度的中国戏曲，可以先采用广度优先，从宏观上把握整体，同时将所学内容相互比较相辅相成，一生二，二生三。接下来可以采用深度优先，对感兴趣的方面进行深入的学习与研究，脚踏实地地增加对戏曲维度的理解。

以上方法论是有前提假设的，即假定戏曲的学习这张图是静态的。但是在实际情况中，任何事物都是发展的，我们应该以发展的眼光看待问题，所以如何确定古今知识的优先级就变得尤为重要了。一方面古代的知识是经过时间沉淀积累的，一大段时间才凝聚出一小段历史，一大段历史才能凝聚出一小段文化，文化之重自古使然；另一方面不可否认的是，历史上的知识可能只是当时认知条件下的真理，而中国戏曲在当今世界中仍在健壮地发展着，甚至会有颠覆历史认知的改变与时俱进。因此古今知识孰重孰轻便是在探究多维度中国戏曲上面是不可回避的问题。

“遵循古典、但不因循古典。利用现代，但不滥用现代。”

在台大的开放式课程中也提到了一个有趣的结论：我们现在对戏曲的认识已经超过古人很多了，而且更具备层次性。因此我们可以从自己出发，反

视古人，想为什么他们只能想到这里，达到这样的境界。换一个角度看问题往往会得到出人意料的结果，受此启发，我们便可借今人的层次结构，将古人的创作划分进现有的维度中来，分而治之。毕竟只有一套脱于实践理论，理论只能是理论；相反如果得到很好的结果，那便是在现有知识下的真理。

因此探索包含时间维度的中国戏曲，我们可以先采用现代的维度划分法，并实践在古人的作品之中，在现有的维度上面将理论知识转化为实践真知，不断积累记录。待到现代的维度划分法不起作用时，就回观现代的知识，通过别人的已有理论加上自己的实践相结合，构造属于自己的理论架构。此所谓古今兼用，互补所长，相互发展。

最后，要想真正探索出多维戏曲，尚需反观历史，从历史的角度寻到戏曲产生的合理性，从而推断出其内在情感倾向。值得一提的是元代少数民族入主中原不仅造成了经济文化的倒退，也为文人士大夫阶层与民间文学结合提供了社会环境，想要了解内容丰满的元代杂剧及四大家关汉卿、王实甫、白朴、马致远及其至今流传的传统剧目，便需反观历史，找出其重要的创举及其意义，如此方能领会中国戏曲中所蕴含的美学意义。

中国戏曲高度提炼、概括而又丰富具体，已经程式化而仍有一定的个性，中国戏曲不是一般形式美，而是“有意味的形式”，所以在探索多维度的中国戏曲中，不能只拘泥于理论上的框架方法，更需要用心去感受，敢于发散思维。

3 参考文献

参考文献

- [1] 李泽厚. 第 1 版: 美的历程[M]. [出版地不详]: 生活·读书·新知三联书店, 2014: 191.