

11.戏剧

王国维《宋元戏曲考》

- 凡一代有一代之文学：楚之骚，汉之赋，六代之骈语，唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者也。

宋元戲曲考

宋元戲曲史

文藝叢刊甲集

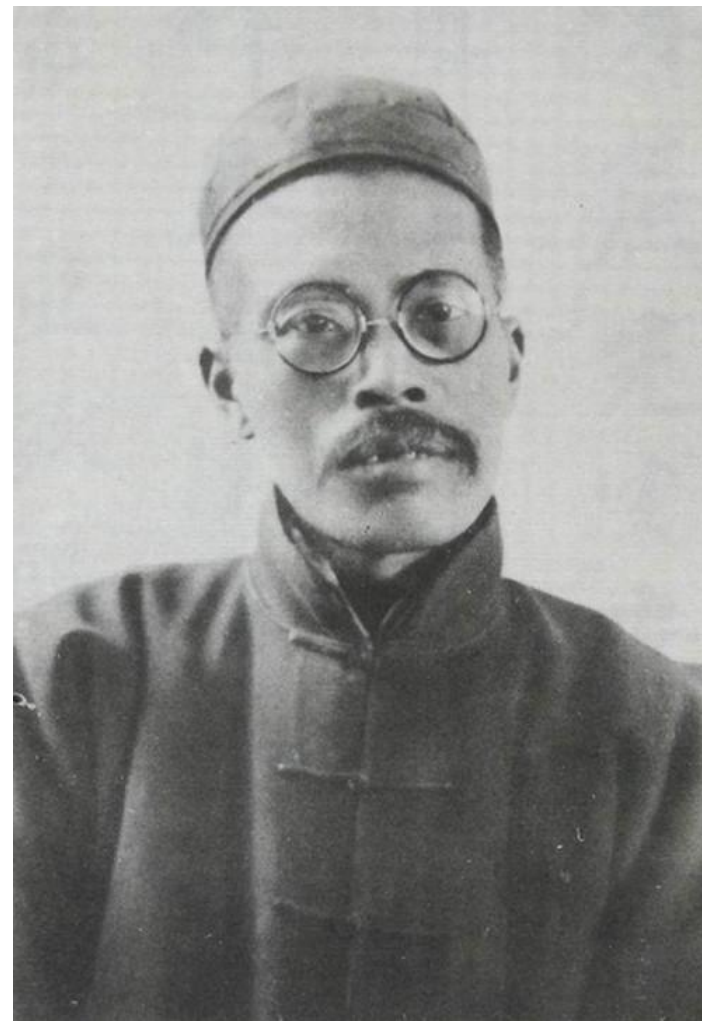
商務印書館出版

叶朗主编 《现代美学体系》

- 叶朗等人在中国艺术史中观察到一种“意象流变”：“比如中国的诗、词、曲，从总的分类来看，属于文学中的诗歌这个类，但从四言到五言到七言到长短句到套曲，就有一个文体代兴，风格随变，因而诗歌意象也随之流变的问题，古人把这种意象的流变区分为诗境、词境、曲境。又如中国的山水画，从荆（浩）、关（仝）、范（宽）的北派山水与董（源）、巨（然）的南派山水（这些都属于全景山水），发展到南宋马（远）、夏（珪）一角半边的山水，再发展到元代倪瓒一亭三树、远山一抹这种简净冲虚的山水，山水画这个种类的意象流变轨迹清晰可见。”

- 王国维：必合言语、动作、歌唱，
以演一故事，而后戏剧之意义始全。

- 王国维：……我国戏剧，汉魏以来，与百戏合，至唐而分为歌舞戏及滑稽戏二种；宋时滑稽戏尤盛，又渐藉歌舞以缘饰故事；于是向之歌舞戏，不以歌舞为主，而以故事为主，**至元杂剧出而体制遂定**；南戏出而变化更多，**于是我国始有纯粹之戏曲**；然其与百戏及滑稽戏之关系，亦非断绝。

李渔：对戏曲独特本体论地位的认识

- 填词之设，专为登场；登场之道，盖亦难言之矣。词曲佳而搬演不得其人，歌童好而教率不得其法，皆是暴殄天物。
- 圣叹所评，乃文人把玩之《西厢》，非优人搬弄之《西厢》也。
文字之三昧，圣叹已得之；优人搬弄之《西厢》，圣叹犹有待焉。

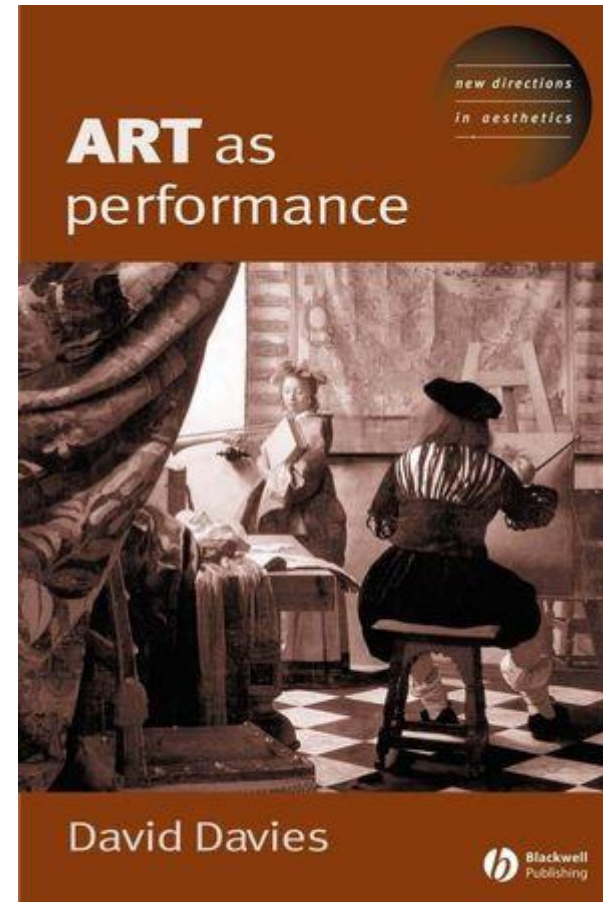
- 曲文之词采，与诗文之词采虽但不同，且要判然相反。何也？诗文之词采，贵典雅而贱粗俗，宜蕴藉而忌分明。词曲不然，话则本之街谈巷议，事则取其直说明言。凡读传奇而有令人费解，或初阅不见其佳，深思而后得其意之所在者，便非绝妙好词。
- 传奇不比文章，文章做与读书人看，故不怪其深，戏文做与读书人与不读书人同看，又与不读书人之妇人小儿同看，故贵浅不贵深。

- 今人之所尚，时优之所习，皆在热闹二字；冷静之词，文雅之曲，皆其深恶而痛绝者也。然戏文太冷，词曲太雅，原足令人生倦，此作者自取厌弃，非人有心置之也。然尽有外貌似冷而中藏极热，文章极雅而情事近俗者，何难稍加润色，播入管弦？乃不问短长，一概以冷落弃之，则难服才人之心矣。**予谓传奇无冷热，只怕不合人情。**如其离合悲欢，皆为人情所必至，能使人哭，能使人笑，能使人怒发冲冠，能使人惊魂欲绝，即使鼓板不动，场上寂然，而观者叫绝之声，反能震天动地。是以人口代鼓乐，赞叹为战争，较之满场杀伐，钲鼓雷鸣而人心不动，反欲掩耳避喧者为何如？岂非冷中之热，胜于热中之冷；俗中之雅，逊于雅中之俗乎哉？

李渔： 戏剧在根本上属于表演艺术

- 艺术作品本体论： 多元本体与一元本体
- 多元本体： 绘画[一级-单体]与音乐[二级-多体]是两种完全不同的艺术
- 一元本体： 绘画像音乐， 有一种action-type， 因而也是二级-多体艺术； 音乐像绘画， 在根本上是performance[-tokens]， 因而是一级-单体艺术

剧本与表演的关系

- 乐谱模式
- 解释模式
- 菜谱模式
- 佐料模式

戏剧类型

集中意识	附带意识	戏剧类型
角色	-	幻觉型
角色	演员	介入型 (Stanislavsky, Strasberg)
角色	演员	间离型 (e.g., Meyerhold, Brecht)
演员	角色	
演员	角色	表现型 (e.g., Artaud, Grotowski)
演员	-	真人秀
意	演员-角色	写意型

黄佐临对写意的英文翻译

- 黄佐临在将写意翻译为英文时的一些考虑，对于我们理解写意有一定的帮助。黄佐临不赞同用imagism(意象)来翻译写意，“因为imagism(意象派)原指二十世纪初以美国诗人庞德等为代表的表现主观之‘意’的流派，而他的写意说与之截然不同。”黄佐临建议将写意译为intrinsicalistic（内在的、本质性的），将写意戏剧译为intrinsicalistic theatre。他解释说：“我们必须找到内在的真实，找到事物及其联系以及情感的本质，并把它从非本质的东西中分离出来。”因此，最后黄佐临决定用essence(本质)或essentialism（本质主义）来翻译写意。

写意戏剧对本质的揭示有助于我们理解绘画中的写意

- 通常将写意绘画中的意理解为主观情意，但是如果写意指的是本质的话，就不仅是主观情意而且是客观真意，是超越主客观的深意。祝允明：“绘事不难于写形而难于得意。得其意而点出之，则万物之理，挽于尺素间矣，不甚难哉！或曰：‘草木无情，岂有意耶？’不知天地间，物物有一种生意，造化之妙，勃如荡如，不可形容也。”

格洛托夫斯基(Jerzy Grotowski): 动作与动作性

- 格洛托夫斯基有一种说法，对于我们理解黄佐临所说的本质有所帮助。在他看来，中国传统戏剧或者日本能剧的演员在舞台上走步的方式非常不同。“对他来说，存在着某种本质的东西，走的本质。如果你愿意使用海德格尔的术语，你可以说不仅存在走的动作，而且存在‘走性’。演员是将‘走性’运用到他的表演中。这类似于我们放弃动作的主体性，而去关注动作本身的法则，去关注什么是走。”（Jerzy Grotowski, “Around Theatre: The Orient – The Occident,” *Asian Theatre Journal*, Vol. 6, No. 1, 1989）

对“本质”或者“本性”的追求，让中国戏剧完成了由“之间”向“之外”的超越

阅读资料

- 1.彭锋 《艺术学通论》 第30章戏剧
- 2.彭锋 《双重性与三重性——兼论戏剧类型和写意戏剧的特征》
载《戏剧艺术》 2020年第3期