

作者簡介

陳勁松，男，1972年8月生於上海。2011年6月畢業於上海師範大學人文與傳播學院古代戲劇與民俗專業，獲文學博士學位。現任上海師範大學謝晉影視藝術學院副教授，碩士生導師，2006年任韓國江陵大學客座教師。與導師翁敏華教授合作編著出版了《長生殿：精妙評點·雅致插畫》（華東師大出版社，2006年6月版）、《四大名劇精讀》（上海古籍出版社，2012年2月版）、《中國戲劇》（上海文藝出版社，2013年6月版），並在各類刊物上發表論文多篇。

提 要

1688年，洪昇的傳奇巨製《長生殿》甫一面世，便引起極大的轟動，直至今日依然盛演不衰。有關《長生殿》的評論與研究，也隨著劇作的「誕生」，從未間斷。相當長一段時間以來，學界對《長生殿》的研究，多採用文藝學的研究手法，從案頭出發，對其主題、人物及藝術特色進行分析。隨著時代的發展，《長生殿》學術研究也漸呈百花齊放之態。尤其是上世紀九十年代至今，宗教學、民俗學、人類學等方法紛紛「登場亮相」，拓寬了以往的研究思路與方法。然而，學界至今還沒有一部能把這些新的理論與方法糅合起來，進行《長生殿》研究的專著。在廿一世紀的今天，無疑是一件憾事。本人擬在吸收學界最新研究的基礎上，以「鬧熱」的戲劇觀作為研究理論與線索，從創作技巧、民俗積澱、域外傳播、演出效果等方面，多視角、多層面地對《長生殿》這部作品，進行深入地研究和挖掘。既還原出《長生殿》表面「鬧熱」的「形」，又抓住清初江南文人處於兩難境地，無路可走的「冷清」之「魂」。

本書的研究思路分為以下七個部分：

緒論：對《長生殿》的研究歷史與現狀進行綜述，並闡明本書的研究思路和創新點。

第一章：揭示出「鬧熱」的戲劇觀，與明清易代之際審美趣味的契合，並闡明其在戲劇史上的意義和價值。然後從作者對素材的「輕抹」與「重描」，對大眾審美心理的洞察及把握，對戲劇敘述節奏的掌控和調度等三個方面展開詳細論述，深入研究探討洪昇是如何讓《長生殿》「鬧熱」起來的。

第二章：從帝王「推崇」與節日狂歡兩個角度，對《長生殿》盛演至今的文化機理進行分析探討。《長生殿》的演出與日後產生的持續效應，凸顯了康熙在文藝政策上的政治韜略，緩和了滿漢之間的民族矛盾，對清初的政治穩定也起到了一定的作用；《長生殿》中的節日狂歡元素與民間世俗活力的釋放，也是《長生殿》熱演不衰的重要因素。《長生殿》中的四大節日，以及在節日中的民眾狂歡，無疑是《長生殿》的「鬧熱」在民間生活上的反映，和舞臺上《長生殿》的「鬧熱」相映成趣。

第三章：擺脫以往較為單一的文藝學研究手法，在分析《長生殿》中李隆基、楊玉環這兩個人物形象時，著力將二者的文學形象、民俗形象及舞臺形象之間的互動關係闡述清楚。在具體研究過程中，運用道教文化與人類生殖文化的大視野，並結合劇中出現的節俗文化，對二人民間偶像化成因進行探討。

第四章：以白居易《長恨歌》對佛經文學的借鑒，及其在鄰國日、韓的流播為線索，深入探討李、楊愛情及其民間信仰在文化交流中的傳承與嬗變。首先從繪畫藝術與舞臺表演的關係上，揭示李、楊形象與佛教藝術飛天之間的淵源；接著，闡述兩人形象及愛情在日、韓戲劇文化中的嬗變。

第五章：以洪昇接受的哲學思想為突破點，從劇中的李、楊之「悔」與洪昇所述的「蓬然夢覺」（《長生殿·前言》）兩個層面，彰顯清初江南文人的兩難境地，從而揭示出《長生殿》「鬧熱」背後的「冷清」。

結語：從洪昇的遭遇出發，揭示在所謂康雍乾「盛世」的外衣底下，其愈發嚴苛的文藝政策，造成了清代士人階層的集體「失語」，《長生殿》終成絕響。清代中葉，文人創作的缺失，崑曲的衰落，使得戲曲的發展轉而向元雜劇「藉故」（借用故事），並傳承其精神。「花部」「鬧熱」的背後，掩不住的是文人傳奇創作的大「冷清」。

目

次

緒論	1
第一章 《長生殿》如何「鬧熱」起來	19
1.1 「鬧熱」與時代審美趣味的契合及其在戲劇史上的意義	19
1.2 李、楊愛情從宮闈走向世俗的民俗化建構——洪昇對素材的「輕抹」與「重描」	30
1.3 「才子佳人」模式與「老夫少妻」模式並用——洪昇對大眾審美心理的洞察及把握	49
1.4 情節排場上的「冷」、「熱」相劑——洪昇對戲劇敘事節奏的掌控和調度	60
第二章 帝王「推崇」與節日狂歡	77
2.1 文化上的「統戰牌」——康熙政治韜略在文藝政策上的凸顯	77
2.2 《長生殿》中的歲時節令及其蘊含的狂歡元素——《長生殿》盛演不衰與民間活力的釋放	89
第三章 《長生殿》中李、楊形象塑造背後的民俗積澱	103
3.1 人間「玄宗」與天上「真人」——李隆基與道教文化之淵源	103
3.2 「傳呼法部按《霓裳》」——梨園君主李隆基與戲神信仰	108

3.3	三月三日遊幸曲江——風流天子李隆基與媒神信仰·····	117
3.4	七夕「乞巧」與祈求「有喜」——多子帝王李隆基與生育神信仰·····	127
3.5	蓬萊玉妃和西王母——楊玉環「不死」傳說的道教文化背景·····	136
第四章 《長恨歌》對佛經文學的借鑒及李、楊愛情在東亞戲劇中的嬗變·····		153
4.1	白居易《長恨歌》對佛經文學的借鑒及其在域外的影響·····	153
4.2	「變文」與「變相」——《長生殿》中李、楊形象與佛教藝術中的飛天·····	166
4.3	謠曲中哀怨的「病貴妃」與喜慶的唐玄宗——李、楊形象及愛情故事在日本文化中的重塑·····	181
4.4	葫蘆裏走出了楊貴妃——韓國唱劇《興夫哥》裏的楊貴妃、葫蘆文化及其他·····	192
第五章 「鬧熱」背後的「冷清」·····		201
5.1	「神道設教」與李、楊之「悔」——「白歌陳傳」佛、道思想在《長生殿》中的演進·····	201
5.2	「邯鄲夢醒」與「蘧然夢覺」——清初江南文人的兩難境地·····	213
結語·····		227
參考文獻·····		233
後記·····		247