

作者簡介

王奕禎，男，文學博士。1982年1月出生於山西大同，2012年畢業於上海師範大學人文學院中國古代文學專業（研究方向：中國戲曲與文化）。同年進入湖南科技大學工作，期間（2014～2016年）赴美國克利夫蘭州立大學孔子學院任教兩年。目前為湖南科技大學人文學院講師。

提 要

鬧熱，是中國人的民俗文化心理，也是對於傳統戲劇藝術的直觀感受。本文以「鬧熱」為切入，在「一縱一橫」——中國戲劇史、戲劇本體——兩條線索上展開論述，進而在東亞戲劇圈中「遊走」一程，將中國傳統戲劇的鬧熱性進行了全面發掘，並認為鬧熱性是中國傳統戲劇的本質屬性。

全文分為六章，解決三方面的問題：

鬧熱性與戲劇史。鬧熱性與戲劇史的發展相統一，是推動中國傳統戲劇發展的內在動力，在其作用下，中國傳統戲劇經歷了三個時期——原始宗教階段、民俗演藝階段、戲曲藝術階段，完成了娛樂、藝術的兩次轉型，並呈現出順序發展、辯證統一的三個形態——原始鬧熱性、民俗鬧熱性、戲曲鬧熱性。

鬧熱性與戲劇本體。鬧熱性具有普遍性的特點，並與戲劇本體相統一，其不僅通過傳統戲劇的不同形態與大量「鬧」字戲得以呈現，而且還存在於儀式、民俗、節日、文本、舞臺表演、觀演傳播、戲劇審美等諸多方面。

東亞戲劇的鬧熱性。東亞各國文化「同源異流」「同根異花」，其戲劇構成了東亞戲劇圈。由於中國傳統戲劇的影響，鬧熱性亦為東亞戲劇的主要特徵，但又各具特點。日本戲劇鬧熱性「退而其次」，僅存一隅；韓國戲劇鬧熱性原始與民俗混雜，形成獨特的民俗鬧熱特徵；越南戲劇鬧熱性則頗具民間性特點。

自序

2012年博士畢業之後，我便將這本厚厚的、「鬧熱」標目的論文「冷」在一旁，如今已六年有餘。再讀起來，卻是文稿校訂的日子。說來奇怪，再讀它時，心情不算澎湃，只是冷靜中雜著些許感懷，不知不覺回憶起讀書寫作時的往事。

當初選題「鬧熱」，是恩師翁敏華教授的建議。入學後，按照讀碩士的經驗，我很早就開始探尋選題。在浩如煙海的故紙堆中苦思冥想，始終不得法門。倒是一日與導師的校園散步，幾句「閒談」給了我方向。那時她已在民俗與戲曲交叉研究的「通途」上另闢蹊徑，其中就有「鬧」劇。她對我說：「戲曲裡不乏『鬧』戲、『鬧』劇，中國人又多愛熱鬧生活，民俗、節日、儀式……統統都是要『鬧』的。小王，你感興趣嗎？如果感興趣，可以去找找看。」我素來是個聽話的學生，當時一口應允下來，如此，才有今天這本成書。

選題後，我便一頭紮進「鬧」戲的海洋裡遨遊。得空兒和同學、同門去劇院看戲，便算是偶爾露出頭來換口氣。期間，老師也會叫我們一起去開個會、聽場講座，其餘時間並不讓我做更多事情，許是怕干擾我寫作吧。不過還是能從很多方面得其關懷。博士論文從2011年3月動筆，至當年末12月寒假前初稿成，洋洋灑灑近40餘萬字，也頗有成就感。現在回念起那段日子，簡單而純粹。用日復一日來形容，一點不為過。可這樣的生活並不枯燥乏味，我一直樂在其中。工作之後，卻再難得那樣的時間和心境。到如今，總是懷戀過去，不免感慨歲月，也不由地感謝當年那段時光。

博士答辯時，學界前輩雲集。當時的答辯主席是華東師範大學譚帆教授——這個曾經最早出現於專業必讀書目中的「名字」正坐在我的對面。與其一起並坐的評審還有：齊森華、陳大康、董乃斌、孫遜等四位教授。答辯過程緊張而有序，現在回憶起來，只覺得上師大文苑樓的那間會議室裡滿滿的人。輪到我上場答辯時，教授們的頭一句便是：「你喜歡熱鬧嗎？」我先是一

愣，然後徐徐地回答：「其實，我並不是一個喜歡熱鬧的人。」「那你為何選擇該題？」評審老師接著又拋過來第二個問題。我仍舊慢條斯理地談了選題緣由，也始終認為個人喜好和學問、工作可以相對獨立存在，且並行不悖。答辯會是嚴肅的，整個過程雖已無法一一還原，但仍然記得一些細處。齊森華教授當時用八個字評價了我及其這篇論文——「本事很大，野心很大」。齊教授之名，如雷貫耳，早年我初入戲曲研究大門時就已聞其名。如今，他正坐在對面，評價著一個晚輩的學位論文，當時的心情，可想而知。我清楚地記得，當聽到「本事很大」四字的時候，自以為有八成是肯定的態度，心裡有些許愉悅之感。但當「野心很大」四字出來的時候，我的笑容基本是僵硬著的，但是就算再緊張、再忐忑，也唯有微笑可以尷尬地捱過去。齊教授當場做了解釋，他認為這篇論文以戲曲發展史為抓手，線索明晰，顯示了個人對於戲曲史的瞭解和一定的把握能力。而所謂「野心」則是欲以「鬧熱」統領戲曲的一切。沒錯，當時的我確有此「野心」。我想要找到傳統戲劇的一個點，而這個點是可以指向其任一方向的。因而，在此我仍然原封不變地袒露了當年的「野心」，即「鬧熱性是中國傳統戲劇的本質屬性」。

拙作集個人彼時之所學，故極盡發揮自我的狀態於字裡行間則處處可見。我引用了發表在《中華戲曲》的第一篇論文，也利用了戲曲文物研究的論證方法和文獻，更將碩士學位論文所寫的「蔚縣秧歌」當做了例證材料。由於導師在戲曲民俗學（尤其是節日民俗與戲曲藝術研究方面）、東亞戲劇比較研究等領域頗有建樹。因此，拙作也涉及了節日民俗和東亞戲劇之「鬧熱」比較的內容。這一切，姑且算浩瀚沙漠中的點點綠洲吧。另外，在校訂時，還補充了一條有關中國人熱鬧心理的觀點，出自潘英海《熱鬧：一個中國人的社會心理現象的提出》一文，為當年所缺，是為補漏。而在出版過程中，文字以簡轉繁，編輯老師們亦付出了辛苦，十分感激。

拙作即將付梓，談不上「著書立說」，確是自己的心血之作。然，面對學問，我始終堅持嚴謹的態度與虔誠的信念。最後，真心感謝翁老師對作序的婉拒和對我的鼓勵，從而成全了我自己的第一篇序文。

是為序。

王奕禎

2018年12月20日

目次

上 冊

自 序

緒 論..... 1

一、選題緣起..... 1

二、概念界定..... 4

三、戲劇發展史分期..... 9

四、傳統戲劇的自覺..... 18

五、研究綜述..... 29

六、研究內容與創新點..... 37

第一章 傳統戲劇鬧熱性之發生..... 41

第一節 發生的邏輯原因..... 42

一、邏輯起點：原始鬧熱性..... 42

二、邏輯過程：從儀式到娛樂的轉化..... 50

第二節 發生的文化背景..... 62

一、契機：「禮崩樂壞」..... 62

二、沃土：百戲雜陳..... 67

第三節 發生的直接原因..... 71

一、鬧熱的市井生活與賽社演劇..... 71

二、鬧熱的節日生活——以元宵節為主要例證..... 79

第二章 傳統戲劇鬧熱性之表現..... 87

第一節 熱戲：戲曲鬧熱形式之濫觴..... 87

一、民俗鬧熱性的投影：熱戲形式的出現..... 88

二、從競技到競藝：熱戲形式的類型特徵..... 89

三、競藝性表演形式與影響..... 90

第二節 宋金笑劇：戲曲鬧熱內容之奠基..... 96

一、笑劇與宋金雜劇院本..... 97

二、宋金笑劇的鬧熱性..... 98

三、宋金笑劇鬧熱的表演形態及其深遠影響..... 105

第三節 戲曲時代的開啓與戲曲鬧熱性..... 119

一、鬧熱的民俗場面呈現..... 120

二、鬧熱的科諷戲謔表演..... 126

三、鬧熱的動作爭鬥場面..... 131

四、鬧熱的戲曲觀演活動.....	137
第三章 「鬧」字戲研究.....	143
第一節 「鬧」字戲概說.....	143
一、何謂「鬧」字戲.....	143
二、戲曲鬧熱性的集中體現.....	147
第二節 劇目與劇本.....	152
一、存目與存本概況.....	152
二、劇目考證與舉隅.....	185
第三節 「鬧」字戲的類型.....	197
一、形制類型.....	197
二、主題類型.....	199
三、風格類型.....	202
四、人物類型.....	205

下 冊

第四章 戲曲鬧熱性的藝術特徵.....	209
第一節 腳色人物的類型化.....	209
一、「腳色」「人物」「類型化」.....	209
二、「無丑不成戲」.....	212
三、成就戲曲鬧熱性的其他腳色.....	224
第二節 鬧熱：狂歡、宣洩與正劇之鬧.....	231
一、喜怒哀樂——情感的外現.....	231
二、傳統戲劇的「喜怒哀樂」之鬧.....	235
三、正劇之鬧——以《桃花扇》「鬧黨爭」 為例.....	252
第三節 鬧熱的戲劇性與民俗性.....	260
一、鬧熱性與戲劇性的統一.....	260
二、戲劇性與民俗性的統一.....	266
第四節 「鬧而不亂」與「中和之美」.....	277
一、「中和之美」：古典戲劇的審美原則與 理想.....	277
二、鬧熱：審美期待與審美效果的統一.....	281
三、「中和」與鬧熱：審美總體與審美要素... ..	286

第五章 鬧熱性在戲劇史上的地位與作用	291
第一節 鬧熱性與傳統戲劇的發生、發展	291
一、鬧熱性是傳統戲劇發生的動因與方式	291
二、鬧熱性與傳統戲劇發展的統一	298
第二節 鬧熱性與傳統戲劇的傳播接受	302
一、傳統戲劇的舞臺「觀——演」傳播模式	302
二、鬧熱性與傳統戲劇舞臺「觀——演」傳播模式	305
三、傳統戲劇鬧熱性在當代的舞臺「觀——演」傳播接受中式微	318
第三節 鬧熱性與折子戲的誕生	323
一、折子戲概述	324
二、鬧熱性與折子戲的關係	327
第四節 鬧熱性與地方戲的崛起	345
一、「花雅之爭」的側影：傳統戲劇的鬧熱之爭	345
二、地方戲的鬧熱性	361
第六章 比較視闕下東亞戲劇鬧熱性管窺	375
第一節 「同根異花」的東亞戲劇	375
一、東亞戲劇與東亞戲劇圈	375
二、同根同源：東亞戲劇的鬧熱傳統	378
第二節 鬧熱性在東亞戲劇中的嬗變	391
一、日本狂言的鬧熱特徵	391
二、韓國山臺都監系統劇的鬧熱流變	400
三、越南嘲劇的民間性鬧熱	410
結語	421
一、本文研究之概述	421
二、有關藝術「回返」規律的思考	424
參考文獻	427