

作者簡介

趙蝶，湖南臨湘人，武漢大學哲學博士，安徽省社會科學院哲學與文化研究所助理研究員。主要研究藝術美學與戲曲美學，尤其偏重崑曲美學相關問題研究。主持教育部人文社科規劃青年項目「傳統藝術教育視域下的崑曲『曲人』研究」、安徽省哲學社會科學規劃青年項目「合肥四姐妹崑曲活動的美學研究」等課題，發表論文《陳從周崑曲活動與藝術思想探析》《從非遺的顯隱二重性看新編崑劇〈大將軍韓信〉》等若干篇。

提 要

本書致力於崑曲「曲人」與傳統藝術教育之互動相生研究。首先論述崑曲藝術與樂教傳統的關係，重點分析「曲人」與士文化的關聯、特徵，並簡要論述「曲人」在崑曲之詩、樂、舞各要素生成過程中所起到的作用，以及「曲人」之藝術活動對於禮樂精神的彰顯；其次，圍繞明代禮樂文化及南北曲的消長進行考察，分別考述了明代禮樂文化的基本情況、明代樂論的主要論題、南北曲興替過程中文人群體所起作用，以及明代「曲人」對崑曲全方面的參與和建構等問題；再次，以傳統樂教與清代「曲人」的崑曲活動為中心，主要考察清代禮樂文化與宮廷演劇的基本情況、清代士人風習及其影響下的禮樂觀與戲曲觀、「曲人」活動對崑曲發展與保存的影響等等；又次，探討近現代以來傳統樂教的轉向與「曲人」崑曲活動的情況、特點及對崑曲傳承的影響等問題，並選擇幾位代表性「曲人」，從傳統禮樂文化出發，對其崑曲活動做了比較微觀具體的的個案分析；最後簡要討論了「曲人」傳統延續的重要性以及如何延續的問題，並對「曲人」傳統之於當代藝術精神建構的啟示有所發明。

目

次

前 言	1
第一章 崑曲藝術與樂教傳統	5
第一節 「曲人」概念及其特徵	5
第二節 「曲人」的文化歷史考察	8
一、「曲人」與「士」的淵源	8
二、「曲人」與「禮樂」精神	13
第三節 作為審美在場的「曲人」	18
一、「游於藝」與超拔自由	18
二、「樂之」與清靜自娛	21
三、「成人」與整全人格	27
第四節 「曲人」與崑曲的美學淵源	30
一、「曲人」與崑曲之「樂」	30
二、「曲人」與崑曲之「詩」	32
三、「曲人」與崑曲之「舞」	35
第二章 明代禮樂文化與南北曲之消長	43
第一節 明代禮樂文化	43
一、朝廷制禮作樂	43
二、士人「禮樂自任」	46
第二節 明代樂論：復古與情性	48
一、樂主中和：王陽明的樂教思想	48
二、樂主情性：李贄的禮樂思想	52
三、「曲人」論樂	57
第三節 明代禮樂對戲曲的影響	70
一、宮廷演劇與禮樂之消長	70
二、士人對曲統的建構	74
三、南北曲之興替融合	89
第四節 晚明士風與戲曲活動	93
一、晚明士風特點	93
二、晚明士大夫的戲曲活動	94
第三章 傳統樂教與清代曲人的崑曲活動	101
第一節 清代禮樂文化與崑曲之發展	101
一、禮樂制度與宮廷演劇	101

二、禮樂與清代士人·····	107
第二節 清代樂教思想·····	111
一、清代理學家論樂·····	111
二、「曲人」論樂·····	117
第三節 清代「曲人」的戲曲活動·····	121
一、清代文人的戲曲創作·····	121
二、考音度曲·····	133
三、清代士人對崑曲舞臺藝術的影響·····	139
四、晚清「曲人」的崑曲活動·····	149
第四章 傳統樂教與近現代以來曲人的崑曲活動··	153
第一節 禮樂文化與近現代知識人的轉向·····	154
一、從禮樂到美育·····	154
二、從士人到知識人·····	160
第二節 近現代樂論曲論與戲曲觀念的變化·····	162
一、近代樂論與曲論·····	162
二、近代戲曲觀念的變化·····	175
第三節 近現代以來「曲人」活動與崑曲的傳承 發展·····	183
一、「曲人」與蘇州崑劇傳習所的成立·····	183
二、近現代曲社活動·····	186
三、近現代崑曲教育的開展·····	195
四、代表性「曲人」研究·····	199
餘論 「曲人」傳統對當前藝術精神建構的啟示··	225
參考文獻·····	229