

作者簡介

陳建華，武漢大學文學博士，香港城市大學、韓國全北大學訪問學者，現任教於湖北經濟學院新聞傳播學院。在《音樂研究》、《民族藝術》、《武漢大學學報》、《讀書》、《貴州社會科學》、《人民日報》、《光明日報》、《文史知識》等刊物發表學術論文 30 多篇，出版有專著《戲劇影視文化散論》、譯著《福爾摩斯探案全集》等。

提 要

本書主要從節日民俗的角度對傳統戲曲文化進行審視與考察，以歲時節日、個人節日與宗教節日為主要研究對象，並確立了三個研究維度：節日與戲曲成熟、節日風俗與戲曲形態、節日風俗與戲曲傳播。

節日本質上是將日常時間神聖化，它不可避免地帶上了原始宗教色彩。最初的節日與祭儀相生相伴，而祭儀本身就是宗教與藝術的綜合體，所以祭儀的一隻腳已經踏入了戲劇的門檻。節日迎神、驅傩也為後世提供了文戲與武戲兩種基本範型；節日宴饗又促進了表演伎藝水平的提高，為戲曲的成熟奠定了基礎；成熟的戲曲也以節日為主要的傳播通道。民間戲曲主要在節日期間上演，久而久之便形成了一類獨特的劇目——節令戲。另一方面，社會上又出現了文人和藝人以特定節日為題旨創作和演出的劇目，是謂應節戲。特定的節日演出環境制約了戲曲的演出體制、裝扮特徵、審美形態及題材偏好。

《節日視閥下的戲曲演藝研究》序

鄭傳寅

節日與戲劇的關係相當密切，這在全世界都是如此。古希臘戲劇依託酒神節得以創生並走向繁榮，古希臘戲劇浸潤有神秘奔放的「酒神精神」。文藝復興戲劇——特別是莎士比亞戲劇的內容與形式與西方的各類節日亦關係密切，打上了節日狂歡的烙印。誕生於民間的中國戲曲更是如此，它的創生、成熟、傳播以及藝術形態與節日——特別是熱鬧喧騰的民間節日均有著千絲萬縷的聯繫，演戲實際上是節日活動的重要內容，由節日所創造的文化生態環境對戲曲的命運有著至關重要的影響，這一生態的破壞必然造成戲曲的衰微，戲曲的振疲起衰與這一生態環境的重建互為表裏。20世紀80年代，戲曲觀眾大批失落，我曾從這一視角探究文化生態環境對戲曲命運的影響，《傳統文化與古典戲曲》一書中的第一章《節日民俗與戲曲文化的傳播》便是這一探究的心得。

建華在武大讀書期間就曾關注過這一課題，也就此展開過初步的研究，博士畢業到高校工作之後，一直沒有放棄對這一課題的關注，有了比較充分的準備之後，他以此為題申報教育部人文社科青年項目，獲准立項，即將付梓的這部專著便是這一課題的研究成果。

專門、深入是《節日視閥下的戲曲演藝研究》的一個突出特點。為了做到這一點，建華以專題的形式建構研究框架，以便取得「點」的突破。第三章《節日風俗與戲曲形態》由《節日風俗與郭郎的腳色演變》、《節日風俗與反性別扮演》、《節日風俗與淫鄙表演》、《節日風俗與戲曲題材》四節構成，每節深入探究一個問題，問題意識很強，「切口」小，但剖析相當深入。《節日風俗與郭郎的腳色演變》一節從追問喪葬以及婚娶儀式中，郭郎為何「必

在「俳兒之首」出發，考察郭郎與副末開場的關聯，然後考察郭郎在宋金雜劇、院本中的演變，進而考察郭郎在元雜劇、南戲和傳奇中的演變，全面而深入，得出的結論也很有說服力。第四章《節日風俗與戲曲傳播》由《元宵演劇與戲曲文化的傳播》、《中元演劇與戲曲文化的傳播》、《生日演劇與戲曲文化的傳播》、《喪葬習俗與戲曲文化的傳播》四節所構成，分別從大眾傳統節日和個人節日兩個方位考察節日對戲曲傳播的影響，比較全面深入地把握了研究對象。我國古代統治者雖然並非都排斥戲曲，但都沒有像古希臘城邦的統治者那樣主辦全國性的戲劇競賽會，戲曲的傳播主要依靠大眾傳統節日和個人節日。大眾傳統節日中的元宵、端午、中元、中秋、冬至大多有演劇活動，名目繁多的神佛誕辰有的也演化為大眾節日，其中有的也聚眾演劇。生日（新生兒滿月、周歲或逢十的整生）、婚娶、獲得功名、升遷、喪葬以及新屋落成等喜慶是個人節日，稍有財力之家亦延請戲班演劇慶賀。建華選擇演劇活動普遍開展的元宵、中元、生日、喪葬展開專題論述，抓住了具有典型性的節日事象，便於做深入的考察，他不僅考察民間演劇，對宮廷的節慶演劇亦有全面深入的考察，把自己的判斷建立在充分可靠的材料的基礎之上，體現了紮實的學術功力和良好的學風。

銳意創新是《節日視閥下的戲曲演藝研究》的又一特點。例如，《節日風俗與反性別扮演》一節可謂別開生面。反性別扮演是中國戲曲演劇形態的重要特色，宋元南戲和元代雜劇演出就是如此，「旦末雙全」成為當時演員技藝的贊詞。近代的男旦藝術是中國戲曲——特別是京劇表演藝術的特色和代表。然而為數不多的研究者通常是從性別歧視——官府限制女性登臺演戲、中國美學中的「中和」崇尚——「剛柔相濟」、戲曲表演「以假當真」的假定性原則等方位去加以解說。建華則從自古就有的男扮女裝的驅儼開始追索，考察節日社火中的反性別裝扮傳統對後世戲曲反性別扮演的影響，從視野與方法上刷新了這一研究。又如《節日風俗與淫鄙表演》一節亦可謂別具慧眼。中國戲曲中的淫鄙表演是一個突出現象，尤其是在一個劇種剛剛萌生之時，「浪語油腔」往往是吸引鐵杆觀眾——「草鞋幫」的重要「法寶」，而這也是許多地方戲在還不太成熟之時屢遭官府禁絕、打壓的重要原因。大文豪的「大雅之作」——如湯顯祖的《牡丹亭》之中其實亦不乏此類「涉黃」的筆墨。過去少有人就此展開專題研究，偶而有所涉及者也通常是從「迎合觀眾」的角度一語帶過地加以解釋。建華以元宵節的社火表演為例，說明中國傳統節

日大多也是兩性交往的重要時機，節慶儀式中包含的與性有關的「淫鄙內容」實際上是節日文化的一種重要構成，它對戲曲表演形態乃至劇本創作有著巨大影響，文中對「耍和尚」與節日淫鄙表演之關係的考察既很深入，也為解釋戲曲演出中的淫鄙表演提供了一個新視角。

建華有良好的學術素養，又很勤奮，前途未可限量，期待建華不斷有新的成果問世！

《節日視閥下的戲曲演藝研究》序

鄭傳寅

節日與戲劇的關係相當密切，這在全世界都是如此。古希臘戲劇依託酒神節得以創生並走向繁榮，古希臘戲劇浸潤有神秘奔放的「酒神精神」。文藝復興戲劇——特別是莎士比亞戲劇的內容與形式與西方的各類節日亦關係密切，打上了節日狂歡的烙印。誕生於民間的中國戲曲更是如此，它的創生、成熟、傳播以及藝術形態與節日——特別是熱鬧喧騰的民間節日均有著千絲萬縷的聯繫，演戲實際上是節日活動的重要內容，由節日所創造的文化生態環境對戲曲的命運有著至關重要的影響，這一生態的破壞必然造成戲曲的衰微，戲曲的振疲起衰與這一生態環境的重建互為表裏。20世紀80年代，戲曲觀眾大批失落，我曾從這一視角探究文化生態環境對戲曲命運的影響，《傳統文化與古典戲曲》一書中的第一章《節日民俗與戲曲文化的傳播》便是這一探究的心得。

建華在武大讀書期間就曾關注過這一課題，也就此展開過初步的研究，博士畢業到高校工作之後，一直沒有放棄對這一課題的關注，有了比較充分的準備之後，他以此為題申報教育部人文社科青年項目，獲准立項，即將付梓的這部專著便是這一課題的研究成果。

專門、深入是《節日視閥下的戲曲演藝研究》的一個突出特點。為了做到這一點，建華以專題的形式建構研究框架，以便取得「點」的突破。第三章《節日風俗與戲曲形態》由《節日風俗與郭郎的腳色演變》、《節日風俗與反性別扮演》、《節日風俗與淫鄙表演》、《節日風俗與戲曲題材》四節構成，每節深入探究一個問題，問題意識很強，「切口」小，但剖析相當深入。《節日風俗與郭郎的腳色演變》一節從追問喪葬以及婚娶儀式中，郭郎為何「必

在「俳兒之首」出發，考察郭郎與副末開場的關聯，然後考察郭郎在宋金雜劇、院本中的演變，進而考察郭郎在元雜劇、南戲和傳奇中的演變，全面而深入，得出的結論也很有說服力。第四章《節日風俗與戲曲傳播》由《元宵演劇與戲曲文化的傳播》、《中元演劇與戲曲文化的傳播》、《生日演劇與戲曲文化的傳播》、《喪葬習俗與戲曲文化的傳播》四節所構成，分別從大眾傳統節日和個人節日兩個方位考察節日對戲曲傳播的影響，比較全面深入地把握了研究對象。我國古代統治者雖然並非都排斥戲曲，但都沒有像古希臘城邦的統治者那樣主辦全國性的戲劇競賽會，戲曲的傳播主要依靠大眾傳統節日和個人節日。大眾傳統節日中的元宵、端午、中元、中秋、冬至大多有演劇活動，名目繁多的神佛誕辰有的也演化為大眾節日，其中有的也聚眾演劇。生日（新生兒滿月、周歲或逢十的整生）、婚娶、獲得功名、升遷、喪葬以及新屋落成等喜慶是個人節日，稍有財力之家亦延請戲班演劇慶賀。建華選擇演劇活動普遍開展的元宵、中元、生日、喪葬展開專題論述，抓住了具有典型性的節日事象，便於做深入的考察，他不僅考察民間演劇，對宮廷的節慶演劇亦有全面深入的考察，把自己的判斷建立在充分可靠的材料的基礎之上，體現了紮實的學術功力和良好的學風。

銳意創新是《節日視閥下的戲曲演藝研究》的又一特點。例如，《節日風俗與反性別扮演》一節可謂別開生面。反性別扮演是中國戲曲演劇形態的重要特色，宋元南戲和元代雜劇演出就是如此，「旦末雙全」成為當時演員技藝的贊詞。近代的男旦藝術是中國戲曲——特別是京劇表演藝術的特色和代表。然而為數不多的研究者通常是從性別歧視——官府限制女性登臺演戲、中國美學中的「中和」崇尚——「剛柔相濟」、戲曲表演「以假當真」的假定性原則等方位去加以解說。建華則從自古就有的男扮女裝的驅儼開始追索，考察節日社火中的反性別裝扮傳統對後世戲曲反性別扮演的影響，從視野與方法上刷新了這一研究。又如《節日風俗與淫鄙表演》一節亦可謂別具慧眼。中國戲曲中的淫鄙表演是一個突出現象，尤其是在一個劇種剛剛萌生之時，「浪語油腔」往往是吸引鐵杆觀眾——「草鞋幫」的重要「法寶」，而這也是許多地方戲在還不太成熟之時屢遭官府禁絕、打壓的重要原因。大文豪的「大雅之作」——如湯顯祖的《牡丹亭》之中其實亦不乏此類「涉黃」的筆墨。過去少有人就此展開專題研究，偶而有所涉及者也通常是從「迎合觀眾」的角度一語帶過地加以解釋。建華以元宵節的社火表演為例，說明中國傳統節

日大多也是兩性交往的重要時機，節慶儀式中包含的與性有關的「淫鄙內容」實際上是節日文化的一種重要構成，它對戲曲表演形態乃至劇本創作有著巨大影響，文中對「耍和尚」與節日淫鄙表演之關係的考察既很深入，也為解釋戲曲演出中的淫鄙表演提供了一個新視角。

建華有良好的學術素養，又很勤奮，前途未可限量，期待建華不斷有新的成果問世！

目次

《節日視閥下的戲曲演藝研究》序 鄭傳寅	
緒論	1
一、選題意義	1
二、研究綜述	3
三、研究重點及研究方法	14
第一章 節日與戲曲綜論	17
第一節 節日的形成及其種類	17
第二節 節日是戲曲形成的重要時間載體	23
第三節 節令戲與應節戲	30
第四節 節日對戲曲的影響	37
第二章 節日與戲曲成熟	43
第一節 戲曲起源於宗教儀式的理論困境	43
一、戲曲起源於鄉村祭祀質疑	45
二、淫祀與戲曲成熟關係辨說	55
第二節 節日與泛戲劇形態——秧歌	62
一、形似實異的秧歌俚郎與秧歌	63
二、西域影響說的幾點反證	68
三、關於秧歌流變的猜想	72
第三節 戲曲在節日中走向成熟	77
一、宮廷節慶與雜劇的演化	78
二、民間節慶對戲曲成熟的促進作用	84
三、官方節慶、民間節慶的互動與戲曲的成熟	90
第三章 節日風俗與戲曲形態	99
第一節 節日風俗與郭郎的腳色演變	99
一、節日演出的儀式性與郭郎的職司功能	100
二、郭郎在宋金雜劇、院本中的演變	105
三、郭郎在元雜劇、南戲與傳奇中的演變	112
第二節 節日風俗與反性別扮演	117
一、節慶中的男扮女裝	119

二、男扮女裝與童陽驅儺習俗	122
三、男扮女裝在戲曲與節慶中的融合與分化	128
第三節 節日風俗與淫鄙表演	132
一、也說郭郎、鮑老與大頭和尚	136
二、耍和尚與節日淫鄙表演	141
三、節日淫鄙表演的原因探析	145
第四節 節日風俗與戲曲題材	154
一、題材選擇：徘徊在歷史與傳說之間	154
二、話語錯位：以今衡古所遭遇的尷尬	161
三、集體抒情：歷史題材作品的情感意蘊	167
第四章 節日風俗與戲曲傳播	173
第一節 元宵演劇與戲曲文化的傳播	173
一、元宵演劇的線索梳理	173
二、元宵演劇的傳播模式	177
三、元宵演劇的內容及特點	183
第二節 中元演劇與目連文化的傳播	189
一、從《盂蘭盆經》到《目連救母》	189
二、北宋《目連救母》雜劇演出形態蠡測	193
三、目連戲在宋代後的傳播	201
第三節 生日演劇與戲曲文化的傳播	207
一、從生日慶典到生日演戲	208
二、生日演戲的種類	213
三、生日演劇劇目鉤沉及演劇風俗	218
四、生日演劇習俗對戲曲創作的影響	230
五、元散曲壽曲數量偏少現象	233
六、生日演戲對戲曲文化傳播的影響	245
第四節 喪葬習俗與戲曲文化傳播	247
一、並非一切喪葬作樂都是「娛尸」	247
二、娛尸的源頭與娛尸內涵的變化	250
三、為何稱娛尸為「元俗」、「胡俗」	253
四、娛尸由歌舞發展為演劇	258
五、喪葬演劇的類型與劇目	260
參考文獻	269