

评《中国戏曲审美文化论》

韩润磊

-

戏曲，是中华民族传统的戏剧形态。在世界戏剧之林中，中华戏曲是东方戏剧中的一颗璀璨的明珠。中国的戏曲绵延千年，在历史很长的一段时间里，戏曲成为普通中国人的“第一娱乐”。而在当今众多的娱乐文化样式竞相争取审美大众的局面下，作为一种中国古典的民族民间的审美文化形态，相对于她曾经拥有的辉煌的历史而言，戏曲无疑已经由往日的“白雪公主”沦落为现实的“灰姑娘”，但是她仍以自身独特的艺术魅力和文化感召力吸引着一定的人群。戏曲，作为一种感性文化样式，需要获得我们更多的审视和思考，对她做出现代的、审美的、文化的阐释，进而考察其本身的谱系化的生存状态及其民族民间的精神传统与文化智慧，把握戏曲生存赓续的历史命脉。近来看到北京广播学院施旭升先生的《中国戏曲审美文化论》(北京广播学院出版社，2002年10月第1版)一书，是这些方面的典范之作。

作为一部关于中国戏曲的史论性著作，该书主要是以审美文化的视野中的中国戏曲的历史发展与文化现状特别是近百年来中国戏曲的现实命运为研究对象，旨在从具体的戏曲审美和文化现象出发，来深入地探究中国戏曲的文体本质、审美意味、形式机理、文化智慧、媒介传播、“观——演”关系的特点以及发展流变的规律，探求中国戏曲所体现的古典的民族民间的美学精神与文化品格，等等，是对于作为中国传统民间审美文化集大成的戏曲艺术进行一番系统的梳理与考察。在体例上，该书也主要是着眼于一种新的理论体系的建构，同时也十分注重一些具体的文本分析，读来言之有理，言之有据。

全书共有“绪论”及以下八章的篇幅。“绪论”部分主要就作为审美文化的中国戏曲做一整体的观照，提出全书的主导性的观念，进而揭示出全书的方法论的原则。而作为全书的主体部分，从第一章到第八章则是对于中国传统民间审美文化的戏曲的本体特质、审美及文化的个性品格与形态特征、传播与发展的规律等多方面的具体探讨。其中，第一章主要探究戏曲艺术的本体特质，

在对于一些流行的观念（如所谓“综合”说、“剧诗”说等）进行评述和辨析的基础上提出一种中国戏曲的“乐本体”说，并且进一步对中国戏曲乐本体的历史生成、形态体现、功能效应及其在中国现代戏剧文化中的消长做出具体的讨论。第二章主要是从戏曲的意象体验的角度探讨戏曲的审美本性。第三章具体探讨戏曲艺术的形式意味。第四章探讨的是戏曲艺术谱系化的形态与生态的特征。第五章乃是在前此论述的基础上进一步总结戏曲艺术所蕴涵的民族民间的文化智慧。第六章则着重描述从古到今戏曲艺术的传播与交流，以及对其具体的传播形态的考察，特别是这种传播与交流的方式对于戏曲艺术的形态与特质的影响。第七章则以戏曲的传者和受众为研究对象，探讨戏曲传播的传者与受众的类型，以及戏曲“观——演”关系的特质，以揭示戏曲艺术的接受规律及其历史意义。第八章进一步总结戏曲艺术的发生发展规律，特别是自 20 世纪以来戏曲所面临的种种新的境遇与难题。

全书力求对于中国戏曲的审美和文化做出自己的理解和阐释，因而在具体论述中，从本体论、意象论、形式论、谱系论、智慧论到传播论、发展论，构成了对中国戏曲的一个较为全面系统的考察和审视。全书以论为主，在论证过程中加以适当的例释，并且还有专门章节进行一些个案研究，从而更好地对本书所提出的一些理论命题进一步地加以阐释和发挥。

施旭升先生的《中国戏曲审美文化论》，对中国古典戏剧进行了现代的、理性的阐释与评判，某种意义上是继承了王国维、吴梅以来的学理传统，而对于中国戏剧的“古典与现代”的贯通做出了富有成效的思考和探索，鲜明而系统地提出了自己的观点；特别是对中国传统戏剧的本体、形态、形式与意象以及传播和发展等方面的研究，都可谓独树一帜。书中的真知灼见，是施先生的主体修养与学识能力的凝聚。该书材料宏富，胜义迭出，充分体现了施先生在学术上精到的风范和多层面的整体深度，体现了他对戏剧艺术精到的理解。该书优点远非拙笔所能概括，相信每个人读后都会有自己不俗的收获。施先生博览广收，厚积薄发，用他的如海之才为同行们提供了深入探讨的系统的理论借鉴，同时也在戏剧发展史上留下了可贵的足迹。