刘祯三部著作简介

《中国民间目连文化》

民间戏剧与戏曲史学研究论著。刘祯著。巴蜀书社1997年出版。北京时代华文书局2015年增订本。全书共一册，在史料钩沉考订的基础上，结合文物文献与田野考察、戏剧学与文化学，以综合性、交叉性、边缘线的多学科新视野与新方法展开研究，以目连戏为中心，展现目连文化在中国民间发生、发展、价值与影响。本书初版被列入国家古籍整理规划出版小组主持的“中国传统文化研究丛书”，共分十章，附图6幅，增订本略作修订，补入彩页图片57幅，增加“目连民间戏剧特征”、“中、韩目连救母故事比较研究”等章节，附录“《王婆骂鸡》与中国民间文化”研究。是一部深入研究目连戏剧与民间文化的专著。 目连救母故事起源甚早，在民间广为流传，联系着中国戏曲的发生、发展、流传与演变，携带着大量乡土文化信息，展现出乡土中国民间信仰的图景。该著以目连故事为本，博取目连演出的各种演出形式，会通古今，依次考察，简括其题旨范围，则略有四大取向：一是着眼于目连故事的历史源头，上溯目连缘起、稽考故事衍化、梳理流传发展。第一章《目连救母故事缘起与衍化》以《佛说盂兰盆经》《佛说报恩奉盆经》等佛经与《经律相异》等佛学类书中的目连救母故事为基本资料展开研究，总结该类故事“报恩思想”、“题材异常”、“盂兰盆会”等特征，考察随着佛教传入中国并朝着本土化的方向发展，目连故事也逐渐融入具有中国传统伦理道德观念的世俗情节，渗透了地方文化与民间信仰，成为汉文化思想的一脉体系。《目连历史概述》章节则侧重于目连戏自北宋以来，在宋金院本、宋元南戏、元明杂剧、明清传奇直至清末民初民间地方戏的演出情况，以严密的考证建构起目连戏的发展体系。二是注重于目连戏文本本身以及戏剧表演特点，解析目连戏的人物形象，探析目连戏的演出形态。《目连戏思想属性》与《目连戏人神系列》两章，站在民间文化的立场，通过对各类文本的细读，概括惩恶扬善的故事内容，分析报恩行孝的核心思想，排比各类神人形象，探究民间社会的历史生活与时代风貌，以及由目连故事构筑的民间情感、价值、伦理及信仰的精神世界。第五章《目连戏艺术形态及其表现方式》深入到戏曲表演的本体，概括民间戏剧表演的六大特征：祭祀性、质朴性、诙谐性、技艺性、俗言性、象征性，提出目连戏是在民间的文化土壤与浓厚的民俗节日氛围中表演的，融入宗教祭祀与民情风俗，形成了演员与观众之间特殊的互动观演关系。三是关注与目连故事相关的各种文学形式，展现目连文化的多元性与丰富性。目连戏属于民间，表现民间的世俗生活与伦理价值，创造了独特的文学形式与表演方式，在地方剧种、宫廷大戏、宝卷、弹词、小说《西游记》都有等俗文艺形态，均有流传。该著第六章至第十章，多方甄采各地目连地方戏剧本，同时又新发现各种民间抄本，以官方文献、民间史料与域外文献多方参互取证，力求揭示地方化目连戏的全貌，以此解释地方剧种的崛起、交流与演变。同时又以横向比较的视角，分析民间本《劝善金科》与宫廷本的异同，挖掘日本发现的《救母经》与中国《报本忏法》等经籍对目连宝卷形成的重大意义，探析目连故事与《西游记》的相互关系，不仅佛教目连孕育了孙悟空的形象，而且《西游记》吸收了目连故事的众多情节。

四是重视“横”与“纵”两个向度的互观比较，尽可能地做到点到面结合。该著不仅注意目连故事前期与后期的历史性变化，更以交叉互比的方法从空间上将目连戏与欧洲中世纪宗教剧比较，与韩国目连救母故事的比观，折射出东方与西方、东方与东方之间的不同文化特征。

《中国民间目连文化》建构了以目连故事及目连戏为系统的民间文化体系，不仅对目连救母的文本及其艺术形式本身展开研究，而且在广泛搜集、系统整理的基础上，利用与目连相关的各种典籍、戏本，考察乡土社会的世俗风情、道德伦理、民间信仰以及情感生，又通过田野调查的方式，走进活态之历史现场，观察活态的目连演出，探索民间社会文化多方面的问题，从而扩大了对传统中国民间文化的认知与解读空间，提供了解与认知中国民间文化不可或缺的重要窗口。该著于1999年9月获得全国哲学社会科学规划领导小组授予的国家社会科学基金项目优秀成果三等奖，这也是新中国建国五十年颁发的哲学社会科学最高奖项。

（张婷婷）

戏曲历史与审美变迁

刘祯著。这是一部以中国戏曲史与艺术审美嬗变网成经纬的自选论文集。全书既没有偏离基于文献爬梳、翔实考证的戏曲史研究，又参之以戏曲艺术审美嬗变的视野对戏曲发展呈现出多元而丰厚的文化内涵予以观照和解读。自序实为全书之总纲，作者从“以戏曲史始，继目连戏困，民间戏曲痴，再回向戏曲史”这一螺旋式上升的戏曲研究历程中获得两点切实感受：其一，文学与民间；其二，艺术（表演）与文化。由此，文人与民间的双向互动、雅与俗的双向互动、以多元文化视角考察戏曲发展成为作者该书阐发的理论原点。除去自序和附录，全书共选取了16篇文章，其中关涉元代戏曲的有《论元杂剧及在大都的兴盛》《关汉卿及其杂剧创作论》《论王实甫与<西厢记>》《极意匠惨淡之至——武汉臣杂剧<老生儿>研究》《论曲祖<琵琶记>》《高明仕屡考辨》《高明交游新考》以及《高明卒年再考辨》等8篇文章，占到了全书比重的一半。文人与民间的双向互动自然会导致戏曲雅、俗审美之间双向互动。比如，作者在《论元杂剧及在大都的兴盛》一文中分析元代废除科举去世之后，知识分子下沉与民间，与“乐人”为伍，“这种演员与作家密切联系的综合力，对杂剧整体艺术的提高尤其是‘元曲精神’的发扬极其关键。”同时，又难能可贵的认识到了民间艺人对于元杂剧的兴盛所不可或缺之作用，“一些冲州撞府的路歧演员，她们在大都虽为时不长，却同样为大都杂剧的兴盛做出了自己的一份贡献”这一点往往为戏曲史家所忽略。作者认为士夫文人与民间之间既相互联系，又具有天然界限，是对立而又辩证统一的，而“元杂剧的独特之处就在于它实现了文人与民间的沟通与融合。”在其他文章中，类似观点也多有阐述，不再赘述。戏曲是综合艺术，戏曲的发展史也是多元文化共同作用的结果。比如在《论元杂剧及在大都的兴盛》一文中的“多元艺术的综合与演进”以及“蒙古族及周边民族艺术的促进”两部分就专门阐述了这个观点。作者指出：“杂剧在元代的兴盛具有突发的鲜明特点，但这种兴盛与突发是以中华文化千余年来戏剧、戏剧因素的艺术积累为基础为契机的”“事实上，杂剧的发生是在一个开放、包容的社会文化背景下实现的，这种开放与包容也体现于杂剧艺术形成机制上，借鉴、吸收了蒙古及周边民族流行的歌舞音乐，并进一步强化、凸显了杂剧作为一种北方艺术的风格和品质。”这些观点对于元代戏曲的研究显然是具有借鉴和启发意义的。中国文联出版社，2015年9月第1版。 （焦振文 撰稿）

勾栏人生

刘祯著。该著从整体上较为全面和系统地论述了元代审美文化，在社会、历史、文化的大背景下，对元代审美文化现象作纵向和横向的综合考察，博观多取，探讨深入。论述元代社会风尚发生异变时，阐发见解的重要基点是，“风尚变化的核心仍是人的变化”，得出了元代社会风尚、审美走向质朴、平实，回归自然的论断。在对科举与文人、元代文士人生境遇作出描述后，指出文人儒士“形”化民间，一反过去的鄙视，对民间社会、下层百姓的生活充满同情和理解，转而代其“立言”，使文艺的思想和内容发生了革命性变化，民本思想从下位、边缘、被挤压的地位凸现出来，成为元代的一种审美思潮而流行。全书共12章，在“蒙古民族的性格特征及其拓进中呈现的勇武豪迈之美”、“蒙古与金宋战争对汉族社会风尚的冲击及变异”、“文人自我的失落与沉抑下僚的审美追求”、“宗教优容、释教之崇及其对审美风尚的影响”、“后期社会、道德重建与审美伦理化”数章中，通过框架设置，论述元代审美风尚的形成、整合、流变过程及其特征，又分列数章，深入细致地论述杂剧、散曲、娱乐游戏、绘画与书法、建筑、服饰与饮食文化等具体部类，于资料的挖掘中求思辨突破，将史料的钩稽与对社会文化的理论思考及文化艺术的品鉴结合起来。该书比较全面、系统地论述了元代的审美风尚及变异，资料丰富，方法多样，“视野宏通 论析精警”（郑传寅、易栋《刘祯先生<勾栏人生>读后》，《文艺争鸣》2005年第2期）。河南人民出版社，2000年11月版；北京师范大学出版社，2016年1月再版。

 （焦振文 撰稿）