

中国古代戏曲文化的平民教育作用

韩静宇

无锡城市职业技术学院 江苏省无锡市 214000

摘要: 中国古代社会中间,能正常受到学校教育的人并不多,社会的不安定和经济上的困苦是他们得不到学校教育的最主要的原因。然而这并没有使得中华文明出现断层,甚至堕入野蛮的深渊,究其原因底层文化素养的形成并不全来源于正统的学校教育,而是一种更加生动,更加别致的教育方式。这种教育方式,是从听曲艺、赏戏曲而自然接收到各种信息以形成的。这种教育方式在中国古代相当突出,并且成效显著,其影响甚至直到今天仍然存在。因此,传统戏曲文化是中国古代底层平民最主要的社会教育方式。

关键词: 戏曲文化;平民教育;文化素养

The civilian educational function of ancient Chinese opera culture

Jingyu Han

WuXi City College of Vocational Technology, Wuxi, Jiangsu Province 214000

Abstract: In the ancient Chinese society, there were not many people who could receive school education normally. Social instability and economic hardship were the main reasons why they could not get school education. However, this does not make the Chinese civilization appear a fault, or even fall into the abyss of barbarism. The reason is that the formation of the underlying cultural literacy does not entirely come from the orthodox school education, but a more vivid and unique way of education. This kind of education is formed by listening to quyi and appreciating opera. This method of education was quite prominent in ancient China and very effective, and its influence remains even today. Therefore, traditional opera culture is the most important social education method for the bottom ordinary people in ancient China.

Keywords: opera culture, civilian education, cultural literacy

中国社会历来对教育十分重视,农耕文明的特性,决定了原始社会群体的生存十分依赖年长者的经验,这便催生了氏族中青少年者需接受年长者关于生产、生活等技能培训的传统,培训在时间、内容和仪式上都有规范要求,这或许便是学校教育的萌芽。这种教育制度在历代逐渐完善和发展,直至隋唐时期形成了形式完备的中央和地方两种官学体系。然而上述学校教育,只有太平盛世才得以实现,中国两千年古代社会,朝代更迭频繁,兵燹、灾荒、民族矛盾不断,乱多治少的情况使得各类官学兴废无常,即便是大一统的时代也不乏思想的钳制、文明的倒退和教育资源的匮乏。

作者简介: 韩静宇(1978.07-),女,汉族,江苏无锡人,讲师,本科,研究方向:汉语言文学。

由此可见,中国古代社会中,能正常接受学校教育的人并不多,社会的不安定和生活的窘迫是他们得不到学校教育的最主要的原因。然而中华文明并没有就此断流,其根本原因是广大民众无论读书与否、识字多寡,都普遍有着统一的社会历史观念和道德规范,其作为一种上层建筑,对巩固当时的生产关系和维系社会稳定以及国家发展起着重要作用。统一思想观念于士大夫阶层而言,归因于科举制度;于底层民众而言,受教育的形式可谓不拘一格,可以来自士大夫阶层开设的私学授课;可以源自宗族、家庭共同的生活劳作;甚至可以出自日常娱乐活动。此处,我们着眼于“戏曲”这种民间喜闻乐见的娱乐形式来管窥古代社会底层民众的教育状况,并以此探讨世俗文化在平民教育中起到的作用。

一、戏曲文化产生的历史

传统戏曲从最初萌芽到最终形成完整的形态,经历了漫长的演变发展道路。元代陶宗仪《南村辍耕录·院本名目》中有言“唐有传奇;宋有戏曲、唱诨、词说;金有院本、杂剧、诸宫调”,这是“戏曲”一词最早被提及之处,但这里所指的戏曲是专指元杂剧产生以前的宋杂剧,直至近代王国维才把“戏曲”用来作为这种中国古代传统表演形式的通称。

戏曲文化诞生于普通民众生活的土壤之中,是原始的民间歌舞和说唱艺术相结合的产物,从最初的狩猎舞,战争舞到农耕时代的“蜡”、“雩”,这些原始舞蹈总是辅以歌声相和,人们依据节奏边舞边歌,既表现自身的欢娱,又希冀有节律的声音能鼓舞战斗的士气、缓解劳动的疲惫以及引起神的眷顾,期待更多的收获。可见,戏曲自诞生伊始便关照着民众生活的方方面面,小到家庭碎事,大到祭祀问天,都可以通过戏曲的形式来表达。

战国时期,屈原的《九歌》,就是楚国民间祀神歌舞的歌词。两汉至隋唐,各地民间歌舞盛行,如《东海黄公》、《钵头》、《大面》、《踏摇娘》、《狮子舞》等都是广受欢迎的带唱词的歌舞表演。这种歌舞自宋以来通称为“社火”,后来逐渐发展成为南戏。古优滑稽戏是戏曲的另一重要源头,丰富了戏曲的表演形式。“优”产生于西周末年,是由贵族豢养专供声色之娱的职业艺人。这些“优”以“滑稽调笑”为主,特别能模仿别人的动作言语。滑稽戏经过发展,变成了固定的演剧方式,即参军戏。晚唐时期,参军戏加入了民间艺人的大胆革新,有了较大的发展,成了多人演出的表演,情节较为复杂。到了唐末五代,又改称为“杂剧”。后来多以市井人物为嘲笑对象,著名的剧作有《眼药酸》、《老孤遣旦》等。说唱对于戏曲文化艺术性的奠定有着两点重要影响,一是说唱文学对戏曲剧本创作的影响;二是说唱音乐对戏曲唱腔的影响。经过了一系列的发展演变,至《西厢记诸宫调》的出现,表明了说唱艺术无论在文学上,还是音乐上都已成熟。以上三个因素相互渗透融合,最终形成了传统意义上的戏曲,同时也形成了与官方礼乐教化个性相悖的世俗化教育形式。

二、戏曲文化教育功能的成因

戏曲文化流传千年其生命力不可遏抑,这与它的强大的社会教育功能往往是联系在一起的。诚然,戏曲最直接的意义在于娱乐观众,并没有多少人会一心一意抱着受教育的心态走进剧场,但一出好戏的妙处在于既能使身心得到休息,又能陶冶思想性情,可见观众从戏曲中间所获得的审美愉悦并不是单纯的感官享受,他们既

把戏曲当作娱乐的对象,又从中接受伦理道德、民族意识和历史知识等相关信息。

1. 独具特色的表演形式

戏曲是一种兼具歌唱,舞蹈,诗歌,绘画等的综合的艺术,人们欣赏戏曲艺术时会同时享有视听两方面审美体验,比起书画的静态,戏曲多了灵动;比起音乐舞蹈的即时性,戏曲有其凝滞之美;比起唱词的简约,戏曲多了文本解读的快感。表现在唱词曲调上,它比正统的宫廷雅乐,更接近民众熟悉的语言环境,例如明代兴起的弋阳腔,它发展和继承了南戏的“随心令”,具有“顺口可歌”的民间戏曲艺术特征。戏曲表演讲求以情感为传播媒介,表演者出于情,欣赏者才能动于情,两种感情碰撞,也便形成了对某一观念的输出与接受的能量场。明代戏曲家袁于令说过:“剧场即一世界,世界只一情,人以剧场假而情真,不只当场者有情人也,顾曲者尤属有情人也,即从旁之堵墙而观听者若童子、若古叟、若村媪,无非有情人也。”他认为感情强烈真切,才能够打动人。而演员,观众,和剧作者实际上是“三位一体”,统一在情这个基础上的。

2. 浅显易懂的内容编排

戏曲就内容而言比其他艺术形式更贴近普通人的生活,喜怒哀乐、人生百味皆可入戏,易于为文化水平不高的民众所接受。清代著名戏曲家李渔说:“文章作与读书人看,故不怪其深,戏文作与读书人和不读书人同看,又与不读书之妇人小儿同看,故贵浅不贵深”。也正是因为通俗和浅易,使得戏曲能保持庞大的观众群。清代大历史学家赵翼有诗:“焰段流传本不经,村伶演做绕梁音,老夫胸有书千卷,翻让童仆博古今。”是什么令目不识丁的童仆在赵翼面前博古论今?是民间普及的戏曲演出为他提供了大量的知识。

3. 深入民间的演出场所

戏曲演出场所并没有特殊的要求,一般人群聚集之处即可,广场、酒楼、戏园都能成为戏曲演出的舞台。正因如此,戏曲一旦出演,其受众的面是巨大的,共同看戏的人还能彼此交流观后感,在一定程度上达成思想意识的共识,这便是戏曲具备社会教育功能的又一佐证。

在农村,演出活动的主要场所是在居民杂丛之地的广场,清代王应奎在《戏场记》文中比较真切的描述了农村广场演出的情景:先在广场上架木为台,三面环以木栏,以布幔封闭,并漆上油料,这就成了戏台。于是“观者方数十里,男女杂沓而至”且看戏台应时而做简易方便,而且,与观众一起来的,还有形形色色的小商小贩举酒旗、列茗碗,咸甜熟食,各色点心,应有尽有,

戏台附近便是一个融合着文化与商业的集市。而在城市中间,戏园是最主要的表演场所。酒楼(或茶楼)兼戏场,明清两代逐渐形成了固定的戏台,观众席有池座、楼座之分,还有给看闲戏的下层观众准备的地方。在江南地区,有一种特别的观戏方式,即借助于水乡特色,或将戏台一半搭在水中,一半架在陆地;或将演出场所搬到了画舫上,观众可以在岸上看,也可以在船上观戏。鲁迅在《社戏》中提到过这种看戏方式,在当时还是比较普遍的。《清稗类钞》第十一卷中记有康熙朝的昆曲盛况,“昆山之市井鄙夫及乡曲细民,虽一字不识者,亦能拍板高唱一二折也。”戏曲文化的影响可见一斑。

三、戏曲文化教育功能的类型

分析传统戏曲文本类型,可以归纳为英雄的颂歌、家庭伦理的叙事、才子佳人的传奇和农民起义的描写等几类,当然其中也不乏有迷信、鬼神崇拜和神秘主义等元素的穿插。

英雄人物、道德楷模的事迹往往与历史事件相关联,且大多以悲剧收场,在情感上特别能激发人们的共情。即便是目不识丁的人,也能从歌颂民族英雄或者忠臣良将的作品中得到相关的历史知识,并有感于自身的生活困境,激发对忠臣良将的崇拜之情。《秦廷筑》中无惧生死,一心为荆轲报仇的高渐离;《单刀会》中忠勇的关羽、《牛头山》中凌云豪气的岳飞;《包公》中刚正不阿的包拯、《西台记》中忠义节烈的文天祥等,无不彰显了古人对节操道义的坚守。传统道德和信仰以戏曲演出的方式潜移默化地左右着人们的情感,规定了人们的价值取向,激发出共同的是非观念。于是我们不难理解,一旦爆发战事,需要奔赴疆场保家卫国之时,即便目不识丁的人都会表现出一副慷慨壮烈的模样,要像“岳家军”、“杨家将”一样奋勇杀敌、精忠报国的。

家庭伦理叙事通常反映为人处世的道理。有的赞赏了自我牺牲式的孝道,如南戏《琵琶记》中孝敬公婆牺牲自己的赵五娘、莆仙戏传统剧目《目连救母》中身入地狱拯救亡母的目连。“百善孝为先”,孝是中国古人最推崇的美德,这些戏曲故事不仅在告诉人们“孝”有多重要,而且还诠释了什么是“孝”,传达“子女无论做出多大牺牲,都难以回报那份恩情”的观念。有的反映了社会丑恶现象,如“书生负心,富贵变节”这个永恒的主题,从南戏、杂剧到明清传奇及至花部乱弹对这个主题都有所涉及。焦循在《花部农谭》里记载道,村民们看《赛琵琶》,看到陈世美抛弃父母妻儿时,都觉得气抑郁难舒;后来见秦香莲亲审陈世美时,又如久病复苏,心融意畅,莫可名言。还有不少剧本反映了家庭生活的其他侧面,体现了封建时代理想化的家庭结构关系,如薛平贵与王宝钏

的故事歌颂了苦守寒窑十八年的王宝钏的美好操行。

才子佳人的故事表达了对美好爱情的歌颂,揭露礼教对人性的束缚,对下层民众尤其是妇女观众产生了深远的影响,也激励了她们去寻找美好的爱情和婚姻生活。《思凡》中宣传了对命运采取不屈服的态度。《玉簪记》歌颂了不受清规戒律的道姑陈妙常和不受家长约束的潘必正的叛逆性格。汤显祖的《牡丹亭》中杜丽娘和柳梦梅的生死死的感人爱情,引起了多少青年女子深沉而痛苦的思考。更加大胆的是《荔镜记》,它在福建广东沿海一带上演的时候,不少妇女仿效剧中女主角五娘,私奔他乡。戏曲传递的信息已经到达了广大人民的内心深处,直接的影响了人们的日常生活秩序和社会价值观念。封建礼教在这样的戏曲面前似乎也失去了它的威慑力。

综上所述,戏曲文化作为最受欢迎娱乐方式,早已成为广大平民获得知识、了解社会的最主要来源。只有戏曲艺术能赢得如此众多的观赏者,当戏曲表演在带给人娱乐的过程中轻轻松松完成它的社会教育使命的时候,经史子集也只能向它低头,因为比起艰深深奥的书本说教,戏曲文化以更通俗易懂的方式面向了更多的群众;比起关起门来做学问却不关心民间疾苦的文人士大夫文章,戏曲文化以更加人性化的方式吸引了更多的观者。

虽然,有不少戏曲作品因无法摆脱时代和社会局限而沦为宣扬封建礼教的推手和统治的工具,但其中并不缺乏教人追求真善美的好作品。这些处世准则在底层人民的文化素养中间不断渗透,为维护社会的稳定起到了很大的作用。优秀的剧本道出人民的心声,而不是横加指责的教训;同情人民的疾苦,并且也鼓励人们克服封建束缚去追求幸福生活,为一个时期树立了公正的社会舆论,而且也给予人们生活的信心。

参考文献:

- [1]李渔:《闲情偶记·词曲部·词采第二·忌填塞》,《中国古典戏曲论著集成》,北京:中国戏剧出版社,1959.
- [2]焦循:《花部弄谭》,《中国古典戏曲论著集成》,北京:中国戏剧出版社,1959.
- [3]张庚、郭汉城主编:《中国戏曲通史》,北京:中国戏剧出版社,1980.
- [4]张庚、郭汉城主编:《中国戏曲通论》,上海:上海文艺出版社,1989.
- [5]周贻白:《中国戏曲发展史纲要》,上海:上海古籍出版社,1979.
- [6]谭帆:《优伶史》,上海:上海文艺出版社,1995.
- [7]徐珂编:《清稗类钞》,北京:中华书局,1986.
- [8]于曼玲编:《中国古典戏曲小说研究索引》(上、下册),广州:广东高等教育出版社,1992.