



大家小书
大家写给大家看的书



中国戏剧史讲座

周贻白 著

北京出版集团公司
北 京 出 版 社



中国戏剧史讲座

周贻白 著

北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏剧史讲座 / 周贻白著. — 北京 : 北京出版社, 2012. 1

(大家小书)

ISBN 978 - 7 - 200 - 09032 - 1

I. ①中… II. ①周… III. ①戏剧史—中国 IV. ①J809. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 276851 号

责任编辑 莫常红

责任印制 王 雪 李 巍

装帧设计 北京纸墨春秋艺术设计工作室

· 大家小书 ·

中国戏剧史讲座

ZHONGGUO XIJU SHI JIANGZUO

周贻白 著

*

北京出版集团公司 出版

北 京 出 版 社

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100120

网 址 : www.bph.com.cn

北京出版集团公司总发行

新 华 书 店 经 销

北京画中画印刷有限公司印刷

*

880 毫米 × 1230 毫米 32 开本 10.5 印张 190 千字

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 09032 - 1

定价: 32.00 元

质量监督电话: 010 - 58572393

序 言

袁行霈

“大家小书”，是一个很俏皮的名称。此所谓“大家”，包括两方面的含义：一、书的作者是大家；二、书是写给大家看的，是大家的读物。所谓“小书”者，只是就其篇幅而言，篇幅显得小一些罢了。若论学术性则不但不轻，有些倒是相当重。其实，篇幅大小也是相对的，一部书十万字，在今天的印刷条件下，似乎算小书，若在老子、孔子的时代，又何尝就小呢？

编辑这套丛书，有一个用意就是节省读者的时间，让读者在较短的时间内获得较多的知识。在信息爆炸的时代，人们要学的东西太多了。补习，遂成为经常的需要。如果不善于补习，东抓一把，西抓一把，今天补这，明天补那，效果未必很好。如果把读书当成吃补药，还会失去读书时应有的那份从容和快乐。这套丛书每本的篇幅都小，读者即使细细地阅读慢慢地体味，也花不了多少时间，可以充分享受读书的乐趣。如果把它们当成

补药来吃也行，剂量小，吃起来方便，消化起来也容易。

我们还有一个用意，就是想做一点文化积累的工作。把那些经过时间考验的、读者认同的著作，搜集到一起印刷出版，使之不至于泯没。有些书曾经畅销一时，但现在已经不容易得到；有些书当时或许没有引起很多人注意，但时间证明它们价值不菲。这两类书都需要挖掘出来，让它们重现光芒。科技类的图书偏重实用，一过时就不会有太多读者了，除了研究科技史的人还要用到之外。人文科学则不然，有许多书是常读常新的。然而，这套丛书也不都是旧书的重版，我们也想请一些著名的学者新写一些学术性和普及性兼备的小书，以满足读者日益增长的需求。

“大家小书”的开本不大，读者可以揣进衣兜里，随时随地掏出来读上几页。在路边等人的时候、在排队买戏票的时候，在车上、在公园里，都可以读。这样的读者多了，会为社会增添一些文化的色彩和学习的气氛，岂不是一件好事吗？

“大家小书”出版在即，出版社同志命我撰序说明原委。既然这套丛书标示书之小，序言当然也应短小为宜。该说的都说了，就此搁笔吧。

场上与案头并重，专业和普及互补

周华斌

20 世纪 80 年代初，中国科学院学部委员、中国科技协会主席钱学森先生表述过这样的理念：“完整的科研成果应该由两部分构成：一部分是尖端的专业成果；另一部分是让大家都能了解的‘科普’式解读。”正是在 80 年代，他提出了融抽象思维、形象思维、社会思维、方法论在内的“思维科学”。钱学森先生关于专业性研究与普及性解读互为补充的理念，不但适用于自然科学，也适用于人文科学。北京出版社的“大家小书”丛书，学术性和普及性兼备，集中体现了“五四”以来现代人文学科哲人们的探索。

先父周贻白（1900—1977），湖南长沙人，一作夷白，笔名六郎、剑庐、云谷。20 世纪 20 年代，他在上海参加了“南国戏剧社”，与田汉、欧阳予倩过从甚密。三十年代，他创作了《北地王》、《李香君》、《绿窗红泪》、《花木兰》、《金丝雀》、《阳关三叠》、《连环计》、

《天之骄子》等话剧和《苏武牧羊》、《雁门关》、《相思寨》、《李师师》（后改《乱世佳人》）、《卓文君》、《聂隐娘》、《红楼梦》、《李香君》、《家》、《野蔷薇》、《白兰花》、《风流世家》、《逃婚》、《标准夫人》等电影，约20余部。中华人民共和国成立后，1950年1月，他应田汉、欧阳予倩函召，从香港来到北京。此后，始终执教于中央戏剧学院，直至1977年“文化大革命”期间去世。

父亲坚持场上与案头并重，认为“戏剧本为上演而设，非奏之场上不为功。不比其他文体，仅供案头欣赏而已足。”自20世纪20年代中期至60年代末，仅中国戏剧史专著就写作和出版了七种：《中国剧场史》（1936，商务印书馆）、《中国戏剧史略》（1936，同上）、《中国戏剧小史》（1945，永祥书局）、《中国戏剧史》（1953，中华书局）、《中国戏剧史讲座》（1958，中国戏剧出版社）、《中国戏剧史长编》（1960，人民文学出版社）、《中国戏曲发展史纲要》（遗著，1979，上海古籍出版社）。此外又有相关理论著作，如《中国戏曲论丛》（1952，中华书局）、《曲海燃藜》（1958，中华书局）、《明人杂剧选》（1958，人民文学出版社）、《中国戏曲论集》（1960，中国戏剧出版社）、《戏曲演唱论著辑释》

(1962, 中国戏剧出版社)、《周贻白戏剧论文选》(遗著, 1982, 湖南人民出版社)、《周贻白小说戏曲论集》(遗著, 1986, 齐鲁书社)等。

父亲与世纪同龄, 少年演剧, 青年写剧, 中年论剧, 一生从事戏剧电影创作和中国戏剧的历史理论研究。作为戏剧人, 他被学界公认为中国戏剧史家、戏剧电影作家、戏剧理论家。在他的七部中国戏剧史著作中, 经十年斟酌, 三易其稿, 于1947年完成的上、中、下三卷本的《中国戏剧史》是代表性作品。当时, 戏剧学者赵景深先生曾撰文称: “到现在为止, 我们还不曾有一部比较完备的中国戏剧全史, 有之, 自周贻白《中国戏剧史》始。”(《中央日报》1947年7月18日“俗文学”副刊)。这部著作“不在记述往迹, 而在务其流变”、“兼及各代戏剧扮演情形”, 除话剧“另具渊源”外, 断代至民国初年。1960年, 该书修订为《中国戏剧史长编》。

七部戏剧史著作, 或详或略, 或繁或简, 史料丰富翔实, 体现着他的戏剧史观, 而且, 随着时代的变化不断有所修正。1957年夏, 中国戏剧家协会约请周贻白为全国文化领域的戏剧工作者作系统的中国戏剧史讲座, 自5月至10月, 共十讲。此时, 反右运动已经开始, 他利用回苏州家中度假的时间, 根据讲稿整理为《中国戏

剧史讲座》一书，1958年5月由中国戏剧出版社出版。

在《中国戏剧史讲座》的“前言”里，他写道：

本人在解放前曾撰有《中国戏剧史》一书，由中华书局出版。……该书体例，系偏重于材料之征引，本书则以阐述中国戏剧发展经过为主。两者是有所不同的，仍可相互参证的。

例如，除了择选最有历史价值的典型案例外，《讲座》的最后一讲“京剧及各地方剧种”已不再专述京剧，而是涉及昆曲、高腔、梆子、皮黄、柳子（民歌小调）五方面的声腔。最后，在概括中国戏曲的整体面貌时，他认为：

以上所谈南昆、北弋、东柳、西梆，以及皮黄合奏所影响到的一些地方剧种，大致如此。至于不属于上述五类声调的地方剧种，根据我个人所知所见，有各地农村的秧歌剧，和来自故事说唱的道情剧、落子剧，以及与巫覡有关的师公戏、傩戏，顾名思义，虽然可以找到它的来源，但南来北往，彼此之间的交叉影响，便不容易一下子断定其来龙去

脉了。

又说：“在解放之前，有许多剧种不但没见过，甚至连名称也不知道。这就不能不感谢中国共产党领导之下人民政府所提出的‘百花齐放’的正确方针。”这里对数以百计的戏曲剧种进行了以“声腔”为界定的系统归纳，很有创见。因此，《中国大百科全书》在肯定其学术成就时强调：周贻白在戏曲史领域提出“声腔源流”系统，以此追索、考察、鉴别多形态地方戏曲的历史脉络，具有重要的启发和参考价值。^①而《讲座》面对全国文化领域的戏剧工作者，正如钱学森先生关于专业性研究与普及性解读互为补充的理念。该书出版后在戏曲界更为通行，影响更大。

与1953年中华书局的三卷本《中国戏剧史》相比，其以场上与案头并重的戏剧史观有了更为缜密的论证。同时，也是他戏剧史观有所变化的枢纽。《讲座》出版前后，正值学术界批判胡适“资产阶级唯心主义”学术思想和反右斗争的前后。父亲的《中国戏剧史》和《中国

① 见《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》“周贻白”条。中国大百科全书出版社1983年版612—613页。

戏剧史讲座》同时接受了批评。其时，人民文学出版社正准备修订再版《中国戏剧史》。1957年9月10日，父亲在《中国戏剧史长编》“自序”中称：

（三卷本《中国戏剧史》）属稿之日，距今已有十余年，当时社会情况不同，观点不明，论断容有舛误。出版以后，曾承各方加以指正，初拟毁版重写，嗣经与戏剧界同志商讨，认为本书对于资料之引用尚无大谬，但能纠正缺失，仍可有助于中国戏剧发展之研究。乃以两月时间，细加增改，并另增《各地方戏曲的发展》一节，改由人民文学出版社出版。以期疏明百花齐放各有根源。时代进展，一日千里，本书虽有修订，错误必所难免，明知不符作史之旨，但请作为资料以备参考可也。

这是书名改称“长编”的缘由。

其中，“另增《各地方戏曲的发展》一节”，在上述《讲座》的最后一节中已有“声腔剧种”的历史端倪。而在父亲的七种中国戏剧史著作中，只有最后一种遗作称“戏曲”，即1979年上海古籍出版社出版的《中国戏曲发展史纲要》。

其实，他的“戏剧观”原是包括话剧的。1945年永祥书局出版的《中国戏剧小史》，就包括由文明戏发展起来的、来自日本和西洋的话剧。在《中国戏剧史》“凡例”中，他特意声明：

话剧为另一系统，近年虽颇呈兴盛，但与中国戏剧无所渊源。本书不以列入，庶免另出线索，自乱其例。

20世纪50年代以后，父亲任职于中央戏剧学院，主要负责“戏曲”尤其是“戏曲史”的教学。1958年，高等教育部颁布教育方针，他以《中国戏曲发展史纲要》为教材，为1959年中央戏剧学院组织的在职干部编导班和1960年上海戏剧学院的在职干部编导班授课。其时，“戏曲”作为中国传统戏剧的代名词，已经约定俗成。

由此可见，在父亲的中国戏剧史著作中，1958年出版的《讲座》言简意赅，不但能代表其成熟的戏剧观，而且是最为通行的一种。

是为序。

前 言

1957 年夏季，中国戏剧家协会举办学术讲座，“中国戏剧史”一题，由本人承乏。自五月至七月，前后共讲十次。当时备有录音机及专人速记，事后由刘斌德同志根据记录并参听录音，将全部讲稿加以整理；本可即时排印，嗣经校订，发现讲述时还有不少地方或交代不清，或材料不足，必须予以补充。乃以两月的晚上，参酌在中央戏剧学院表演系与导演系讲课时底稿，加以修订，俾在讲述时有所缺略之处，得凭此书获得进一步的研究和补正。同时，本人在解放前曾撰有《中国戏剧史》一书，由中华书局出版，因本人对于中国戏剧史的发展，观点有所改变，已另作修订，改交作家出版社重行排印。该书体例，系偏重于材料之征引，本书则以阐述中国戏剧发展经过为主。两者是有所不同的，仍可相互参证的。至于本书所根据的材料以及一些不成熟的看法，都在书中，毋用多赘。如承读者赐以指正，极所欢迎。

周贻白 1957 年 12 月 6 日于中央戏剧学院

目 录

前 言	(1)
第一讲 汉唐时代的歌舞优戏	(1)
第二讲 唐代传奇文与北宋杂剧	(30)
第三讲 南宋时代的杂剧和戏文	(60)
第四讲 元代杂剧	(93)
第五讲 元末南戏与明初传奇	(126)
第六讲 明代杂剧传奇与所唱声腔	(158)
第七讲 明代戏剧的演出	(192)
第八讲 清初戏剧与《桃花扇》、《长生殿》	(223)
第九讲 清代内廷演剧与北京剧坛的嬗变	(255)
第十讲 京剧及各地方剧种	(289)

第一讲 汉唐时代的歌舞优戏

中国戏剧，是一项很复杂的艺术，从内容到形式，不仅在历史上变化多端，其剧种的分布，更是多门多样。要从这中间理出一个头绪来，并它的历史过程搞清楚，是一件颇不简单的事。本人虽然在这方面瞎摸过一阵，但因马克思列宁主义的理论水平既不高，而学识方面又极为不够，所以对于一些问题的看法，可能是不大正确的。好在今天在座的同志们，有不少是我的老前辈和老朋友，如果有讲得不对的地方，或者举例不甚恰当，或者在某一问题的看法上有毛病，都请随时指出！希望通过这次讲座，能够使我在中国戏剧史这门学科的研究上，有更多的收获。

中国戏剧的历史，从西汉时代的百戏中已有故事表演算起，（公元前140—前24年）发展到现在，已经有两千年左右了。其所经过的程途，在世界的戏剧史上，仅次于古希腊的戏剧。但因历史背景和社会生活的不同，中国戏剧是自具来源，而有其独特的民族风格。

按照一般的戏剧理论来说，戏剧的表演，是一种时间艺术；而剧本的撰作，则为空间艺术。一个剧本，由导演

的排练，通过演员的扮饰人物而上演于舞台，这中间虽然经过一些阶段，而寓有多人的心血在内。但是，一出戏的成功与否，最后还得取决于观众。中国戏剧之成为现在的形式，主要的原因虽然是内容上多作历史故事的表演的缘故，但也有一些表演方式是根据观众的要求而逐渐加以参合的。换一句话说，中国戏剧的形成，虽然具有各方面的因素，但并非纯凭某些人的主观企图而凑成的一项形式。事实上是根据当时客观方面的要求，联系了群众的现实生活，从而发展起来的。这道理很明白：在群众方面具有基础的东西，反映到戏剧里，比较容易为群众所接受；如果离开现实生活过远，便不容易符合群众的要求，甚而至于为群众所厌弃。因此，中国戏剧从发源到现在，无论为剧本的撰作或表演的形式，非但不是一时一刻的事情，同时也不是一人一地所能创造出来。基本上，从故事取材到人物处理以及舞台表演，都和当时的社会生活具有关系，比方一个在舞台上长久被保留的剧目，其能为观众所喜爱，绝不是偶然的。一定要经过很长时间的考验，根据观众的意见，边演边改，边改边演，逐渐地有所修正，然后才使大家认为是一个比较优秀的剧目。举例来说，中国的“杂剧”和“传奇”，就有好几千种，有的流传到现在还可以上演，有的则不但不传，甚至连剧本都早散失；总计所剩下的整本，不过全数的十之二三。而其本事和排场尚为各地方剧种所采用者，则又不过今存十之二三中的十之一二。

这中间，虽然与时代的推移和人事的变化具有一些关系，但有些剧目，经过许多年，仍能为观众所爱好，这里面便必然有其被爱好的原因，或为内容意识符合要求，或为舞台表演有其特色。至于有些戏本来很盛行，忽然少演或竟不演，但是，不久又重新出现于舞台，仍成为观众所爱好的剧目，这又是什么原因呢？那么，其少演或不演，也许是原有缺点而使观众不满，也许是有些演员达不到表演方面的水平，而不为观众所喜。其重又出现于舞台，则或因缺点已有所改正，或因某几个演员在表演上有所加工，因而这出戏又站住了。总之，流传不流传，站得住或站不住，无论为剧本内容或表演技术，都得联系群众。因为中国戏剧，根本上是来自民间，与群众的社会生活具有密切关系，纵然在剧本取材上多作历史故事的表演，但所表现的情节，却随时反映出一般现实生活。即令有些剧目不免“装神弄鬼”，也因和当时的历史背景有关，不得不借神鬼来诉出心中的愿望。归根结蒂，仍离不开生活。

中国戏剧的起源，现在还有一些不同的论调，但依我个人的看法，中国戏剧所包括的东西很多，除了以歌舞为基本，和音乐具有密切联系外，在表演方面却以古代的俳优为起点；同时，还参合了一些杂技和武术。要把这些所包括的东西一一理出头绪来，绝不是三言两语可以了事：首先，以歌、舞、乐、优这四个方面来说，在中国戏剧还未形成一项独立艺术之前，不但早已存在，而且已在进行