

中国京剧史 (1790~1949)

插图本

苏移 主编
蓝凡 副主编

The History of Beijing Opera (1790-1949)

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术文库

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

苏移 主编
蓝凡 副主编

中国京剧史 (1790~1949)

The History of Beijing Opera (1790~1949)
Beijing Opera
Volume
中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

图书在版编目 (CIP) 数据

中国京剧史 : 1790~1949 : 插图本 / 苏移主编.
— 北京 : 中国戏剧出版社, 2015. 12
(中国戏曲艺术大系. 京剧卷)
ISBN 978-7-104-04326-3

I. ①中… II. ①苏… III. ①京剧—戏剧史—中国—
1790~1949 IV. ①J821

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第289830号

中国京剧史 (1790~1949)

策 划: 黄艳华

责任编辑: 黄艳华

书籍设计: 孙 明

责任校对: 赵宇欣

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63381560 (发行部) 010-63385980 (总编室)

传 真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座(100055)

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 33

字 数: 510千

版 次: 2016年1月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04326-3

定 价: 128.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十一五”国家重点图书出版规划项目

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

《中国戏曲艺术大系》总编辑委员会

顾问：郭汉城 刘厚生

主任：廖 奔

执行主任：樊国宾

执行副主任：武 云

总 主 编：周育德

副 主 编：周华斌 刘彦君

执行主编：李鸣春 黄艳华

总 策 划：李鸣春 龙亭戈

总 监 制：樊国宾

《中国戏曲艺术大系·京剧卷》编辑委员会

主 编：钮 骠

副主编：陈国卿 金 桐

编 委：（按姓氏笔画顺序）

许俊德	吕锁森	刘 侗	张正治	李纯博	李鸣春	李小琴
李聪辉	李师友	陈国卿	苏 移	张永和	金 桐	和宝堂
钮 骠	黄 克	蒋 莘	谭元杰			

中国戏曲艺术大系
COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA

创意总监：王春声

装帧设计：孙 明

Beijing Opera Volume

The History of Beijing Opera (1790~1949)

The History of Beijing Opera (1790~1949)

《中国京剧史》(1790~1949), 用图文并茂的形式, 突出京剧的历史形成、发展的主干, 结合社会文化背景, 以唯物史观做了创建性研究, 是一本较为简约而系统介绍中国京剧发展历程的图书。全书使用约300余张珍贵的图片, 并在如宫廷演剧、海派京剧、地方京剧等具体方面对四卷本《中国京剧史》进行了充实和补充。

中国京剧史 (1790~1949)

目录

第一章

清代道光、咸丰年间京剧的形成

第一节 社会状况

001

002

第二节 花、雅竞艳

003

第三节 地方戏曲争相进京

006

第四节 京剧从徽班脱胎而生

023

第五节 对京剧形成做出贡献的表演艺术家

046

第二章

清末京剧艺术的发展

065

第一节 京剧繁荣的社会条件

066

第二节 京剧剧目的丰富与变革

068

第三节 新一代演员及其艺术成就

087

第四节 观众群的扩大和演出场所的扩展

140

第五节 京剧票房、票友的增加

145

第六节 培养京剧艺术人材的主要基地——科班

147

第七节 清代宫廷戏剧对京剧的积极作用

152

第八节 京剧艺人的社会组织

166

第九节 京剧女班和女演员的出现

170

第十节 京剧传向全国

174

第三章

南派京剧的形成与发展

183

第一节 京剧南来前的上海剧坛

184

第二节 上海徽班的发源地——里下河徽班

187

第三节 京剧南来

188

第四节 上海京班戏园及其管理体制

190

第五节 外国文艺形式的输入对中国戏曲的冲击

196

第六节 南派京剧的形成

197

第四章

清末京剧的改良活动

207

第一节 文艺革新运动

208

第二节 京剧改良理论的主要内容和倾向

209

第三节 京剧改良运动中的作家和作品

213

第四节 京剧改良运动的高涨

215

第五节 时装京戏的特色及意义

234

第六节 京剧改良的衰微及其历史意义

238

中国京剧史 (1790~1949)

第五章

辛亥革命以来京剧艺术的发展

第一节 社会状况

第二节 京剧艺术的新风貌

第三节 丰富多彩的京剧剧目

第四节 京剧音乐伴奏和舞台美术的新发展

第五节 京剧理论研究与宣传活动

243

244

245

267

279

294

第六章

京剧表演流派空前繁荣

第一节 京剧表演流派概述

第二节 京剧表演艺术流派形成发展原因

第三节 京剧表演流派的传承方式

第四节 京剧表演流派

321

322

323

324

325

第七章

京剧走向世界

第一节 梅兰芳访日演出

第二节 绿牡丹、十三旦、小杨月楼访日演出

403

404

409

第八章「战争年代的京剧」

第三节 梅兰芳访美演出·····412

第四节 梅兰芳到苏联访问演出·····416

第五节 程砚秋访问欧洲·····422

433

第一节 社会概况

434

第二节 国统区的京剧

434

第三节 沦陷区的京剧

452

第四节 革命根据地的京剧

459

第五节 抗战胜利后京剧界的概况

501

后记

502

第一章

清代道光、咸丰年间京剧的形成

第一节 社会状况

清代乾隆、嘉庆以来，社会的稳定、生产力的提高、工商业的发展，带来了城市的繁荣。这一时期全国耕地面积，已由清初的500余万顷增长至791余万顷。全国人口，从清初的不足2000万，增至乾隆、嘉庆时的两亿人。

工商业发展，市民生活的稳定，带来了城市的繁荣。乾、嘉以来的苏州、扬州、江宁、广州等地都是繁华城市。北京作为全国经济中心，更是豪商云集，富甲天下。

商品经济的发展，资金的积聚，早在明中叶万历时期已见萌发，因明末清初的社会动乱遭到抑止的中国资本主义因素也逐渐发展起来。经过两次鸦片战争（1840~1860），近代资本主义工商业在中国开始出现。

乾隆是中国历史上最后一个精明能干的君主。他不甘心坐守禁宫而经常外出“巡

狩”，曾去承德、盛京（今沈阳）巡视，自1751年以后，乾隆六次去南方的扬州、镇江、杭州等地，途中还到山东曲阜拜谒孔子陵庙。在文化方面，他组织编纂典籍，如《四库全书》《皇朝

清人绘《旧京社戏图》“秧歌一堂”

乾隆御题万寿图

通志》《皇朝通典》《皇朝文献通考》等都成为我国重要典籍。我国小说名作在乾隆时期问世的有《儒林外史》《红楼梦》《镜花缘》等。一些如《三国演义》《隋唐演义》《儿女英雄传》《施公案》等评书创作也盛行一时。

市井商民，大多喜欢看戏。《都门竹枝词》就有诗作描绘他们的情态：“完得场来出大言，三篇文字要抡元，举人收在荷包里，争剃新头下戏园。”又如：“太平景象地天交，落拓狂生任笑嘲，到处歌声声不绝，满街齐唱《绣荷包》。”

随着商贸活动的频繁，北京出现了许多行业公会和同乡会馆。他们时常宴集，邀班演戏。这在《竹枝词》中也有反映：“公会宴开白昼间，噉嘈丝管动欢颜，新排一曲《桃花扇》，到处哄传四喜班。”

民间遇喜庆事，也要搭台唱戏，宾客凑份子以示祝贺。如：“份子于今事更新，央人到处杂邀宾，但将二两银交去，看戏何须问主人。”

北京的城市经济的繁荣，生活的稳定，为戏曲的发展提供了适当的气候与土壤。

第二节 花、雅竞艳

花、雅称谓是随着地方戏曲的繁荣出现的。《燕兰小谱》（吴长元著，1785）记曰“今以弋阳、梆子等曰花部，昆腔曰雅部。”《扬州画舫录》（李斗著，1795）记载较详：“两淮盐务，例蓄“花”“雅”两部，以备大戏，“雅部”即“昆山腔”；“花部”为“京腔”“秦腔”“弋阳腔”“梆子腔”“罗罗腔”“二黄调”，统谓之

清人绘《旧京社戏图》“杠箱老会”

“乱弹”。

乱弹这一名词，有时泛指各种地方戏（与昆腔相对而言）；也有时专指某一剧种，而且不只一个剧种以乱弹为名。所以，乱弹的概念是很芜杂的。用得比较多的是当作各种地方戏的笼统称谓，也叫做“乱弹诸腔”。

花、雅称谓，应始自上层社会人士，因为地方戏曲的盛行是在昆曲盛行之后，一些热爱昆曲的观众（包括达官贵胄阶层）对乍来之地地方戏，耳音生疏，听不习惯。客观地讲，花部诸腔的剧本较为直白，不如昆曲之文雅，听惯了昆曲的知识阶层，对于花部诸腔不免带有某些偏见或贬义，也是符合常理的。

到了嘉庆年间，有所谓“南昆、北弋、东柳、西梆”之说。这是指当时有四种大的声腔体系，即南方苏州的昆山腔，河北的高腔（由江西的弋阳腔流传演变而来），山东的弦索腔（具体的代表是山东柳子戏）以及起自山西、陕西的梆子腔体系。

道光年间，以安徽的徽调和湖北的汉调（当时叫楚调）为代表的皮黄腔成为流行全国的声腔体系。由此，就成为所谓五大声腔体系，俗呼“昆高梆黄柳”。它们的流布和影响都很广泛；不仅城市，即使在广大乡村，也到处有它们的足迹。梆子、皮黄两种声腔尤为盛行。它们是属于“板腔体”声腔结构的新兴剧种，以新创造的板式变