

近代精神文化系列

话剧史话

A Brief History of Modern Drama in China

梁淑安 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

近代精神文化系列

话剧史话

A Brief History of Modern Drama in China

梁淑安 / 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

话剧史话/梁淑安著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 8

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2055 - 4

I. ①话… II. ①梁… III. ①话剧 - 戏剧史 - 中国 - 近现代 IV. ①J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 111387 号

“十二五”国家重点出版规划项目

中国史话·近代精神文化系列

话剧史话

著 者 / 梁淑安

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 黄 丹 乔 鹏

责任校对 / 魏小薇

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 5.875

版 次 / 2011 年 8 月第 1 版 字数 / 108 千字

印 次 / 2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2055 - 4

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 (以姓氏笔画为序)

卜宪群 王 巍 刘庆柱

步 平 张顺洪 张海鹏

陈祖武 陈高华 林甘泉

耿云志 廖学盛

总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族的优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值观体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈奎元

2011 年 4 月

◎梁淑安

作者小传

梁淑安，1938年生。中国社会科学院文学研究所研究员。主要致力于近代戏剧研究。以广泛收集、调查戏剧作品、发掘戏剧史料为起点，出版了《中国近代传奇杂剧经眼录》，编选出版了近代戏曲作品集、研究资料集和作家的传记、评介及系列考辨文章；主编《中国文学家大辞典·近代卷》；在史料分析和专题研究的基础上，探讨处于转型期的近代戏剧发展演变的轨迹，发表《近代传奇杂剧的嬗变》等论文多篇，参与编写《中华文学通史》（近现代编），著有《南社戏剧志》、《话剧史话》等著作。

目 录

一 创始期的早期话剧	1
1. 应时代召唤而生	1
2. 上海的学生剧	4
3. 王钟声与春阳社	8
4. 春柳社——话剧创始期的海外兵团	10
二 文明戏的发展兴盛	15
1. 革命的宣传队——进化团	15
2. 新剧同志会——春柳剧场	19
3. 王钟声与刘艺舟的北上演出	22
4. 新剧的蓬勃发展与广泛传播	25
三 早期话剧的“中兴”与衰落	30
1. 早期话剧的商业化	30
2. 文明戏的衰落	35
3. 南开学校的早期话剧及其他 业余演剧活动	43

四	爱美剧（非职业戏剧）的兴起	49
1.	一场关于新旧戏剧的大论争	49
2.	非职业戏剧团体——民众戏剧社	50
3.	陈大悲与“爱美剧”运动	53
4.	上海戏剧协社	56
五	戏剧教育的兴起	61
1.	人艺剧专	61
2.	北京艺专与国剧运动	63
3.	广东戏剧研究所与戏剧学校	66
六	南国戏剧运动与南国社	68
1.	田汉与南国戏剧运动	68
2.	南国社	70
3.	南国社的“左转”及其影响	76
七	话剧文学创作的繁荣	79
1.	“五四”以后的话剧文学建设	79
2.	欧阳予倩	82
3.	郭沫若的早期历史剧	85
4.	田汉	89
5.	丁西林的喜剧	91
八	左翼戏剧运动的兴起	94
1.	上海艺术剧社	94
2.	左翼戏剧家联盟	98

3. 剧联领导下的戏剧团体和演剧活动	100
4. 建立剧场艺术	106
九 现代话剧的专业化和正规化	110
1. “五四”以后第一个职业话剧团体——中国 旅行剧团	110
2. 话剧团体的职业化	117
十 戏剧界抗日统一战线的形成	121
1. 国防戏剧运动	121
2. 抗战期间革命剧运的野战军——救亡 演剧队与抗敌演剧队	128
3. 抗战相持阶段话剧运动的发展	132
4. 沦陷区的艰苦奋战	139
十一 成熟期的话剧文学创作	143
1. 曹禺的剧作——中国话剧文学 成熟的标志	145
2. 夏衍的剧作	149
3. 郭沫若 40 年代的历史剧	151
十二 解放区的话剧	154
1. 江西苏区的红色戏剧	154
2. 延安鲁艺和各解放区的话剧运动	157
参考书目	164

一 创始期的早期话剧

应时代召唤而生

鸦片战争以后，中国社会发生了急遽的变化，中国文学进入了由古典向现代的转型期，戏剧也不例外。在清王朝长久闭锁的国门被列强以武力强制打开以后，东西方的交往日益频繁。当“泰西新声共太平洋澎湃而来”的时候，中国的传统戏剧舞台不可避免地受到了强烈冲击。

中国的传统戏剧是载歌载舞的具有独特民族风格的艺术形式。古典正统的传奇和杂剧自从走上贵族化、宫廷化的道路以后，日趋没落。曲文是古奥艰深的诗体韵文，道白也是韵律化、音乐化的。主要角色的定场白还要求用四六对偶的骈文，堆砌典故，雕饰词句，与日常口语有很大距离。与之相应的动作叫身段，是把现实生活中的行动加以夸张化、舞蹈化，久而久之，形成一种固定的“程式”。表演体系的程式化、凝固化与不断发展、变化的现实生活逐渐拉开了距离。后起的地方戏曲虽然为广大群众喜闻乐见，但其中历史较

长、影响较大的剧种，如京剧，在进入宫廷，渐趋成熟以后，剧目内容和表演艺术均较初期发生了很大变化，在剧目极大丰富的同时，思想倾向复杂化了；艺术风格也从浑厚朴实转向精雅细致，在演出规制、舞台布局、表演艺术等方面的规范化、程式化逐渐形成，脱离剧情的绝技（绝活）大量出现。至光绪末年，由于观赏性、娱乐性的畸形发展，多数剧目距离现实较远，不能很好地体现时代精神。

风云激荡的巨变时代要求剧作家担负起历史重任，把唤醒民众，进行启蒙教育当作自己的神圣职责。当具有进步思想的剧作家把戏曲这种艺术形式当作现实斗争的武器时，内容与形式的矛盾便尖锐地暴露出来，需要寻求一种更适宜表现近代生活的戏剧形式。戏剧改良势在必行。

传奇、杂剧的变革早在鸦片战争时期就已经开始了，到戊戌变法前后，由于题材的广泛开拓和不断更新的思想内容的要求，传奇、杂剧在艺术形式上已突破了传统的体制和模式，出现了一些引人注目的变化。首先，是剧本中曲与白的比重与地位的变化。传奇与杂剧统称为曲，“自来作传奇者，止重填词，视宾白为末着”（李渔《闲情偶寄·宾白第四》），从这里就可以看出，被称为“宾”白的对白在剧本中所处的地位。但到了清代末年，戏曲作品中曲的比例明显减少，而且作者谱曲多无视严格的曲律约束；对白的比例则显著增加，已不再处于“宾”的陪衬地位，多用以表现戏剧发展的关键性情节。后期道白大多摒弃了典雅的

对偶骈俪形式，改用日常口语；曲文则主要用以抒发情感，增强气氛，退居到补充、陪衬的地位，有些场次甚至有白无曲。戏剧语言由艺术化的歌唱转向现实化的口语，表现出戏剧要求摆脱严格的曲律束缚，朝向剧与曲分离的方向发展的趋势。与此同时，戏剧动作的设计也由程式化的身段转向日常动作，同时增设舞台布景、道具。在剧本的结构上，也出现了由古典传统的分场式结构转向现代戏剧分幕制结构的端倪。这些变化表明，我国古典传统戏剧为适应时代需要，已经开始步入历史的转型期，表现出接近于写实的创作倾向。由以写意为主要特征、载歌载舞的综合艺术形式转向以日常口语、动作逼真地模仿人生、再现生活的写实戏剧形式的方向发展。

但是，这个时期的传奇、杂剧作品，由于不合曲律，无法在舞台上演唱、演出，成为脱离舞台的案头作品。同时，清末昆曲衰微已极，在舞台上几无立足之地。传奇、杂剧的改良并不能解决舞台上存在的问题。

清末舞台是京剧和其他地方戏曲的一统天下。此时地方戏曲的改革也已提上日程。“改良京戏”、“改良时调新戏”应运而生。发难最早、影响最大的京剧改革家当推汪笑侬，稍后又有夏月润兄弟在上海创建了新式剧场“新舞台”，编演反映现实、抨击时政的“时装新戏”和洋装戏。剧场设有转台，并采用灯光布景。这种改良戏曲在表演时与过去的传统戏有所不同，演员们穿了时装，当然不能再做那些拂袖、甩须之类的身段，手里拿着手枪，就不能按传统的武打套路开打，

有了门窗、桌椅等实物布景，也就不能再用虚拟的开门、上楼等身段，在表演体系上已经由写意趋向写实。有些演员道白也不再使用韵白，改用北京话或本地方言。总的改革趋势与传奇杂剧的改良可以说是异途同归。

地方戏曲的演出毕竟还要受到传统形式的限制，改良戏曲在演出时也常出现诸如“穿着西装的剧中人横着马鞭唱一段西皮”之类的事情。传统的戏曲形式在演出时装戏、洋装戏时并不那么得心应手，传奇杂剧的改良又成为纸上谈兵。时代呼唤一种新的戏剧形式的诞生。

恰在此时，西方戏剧形式的传入，对于转型期的中国戏剧发生了重大影响。

上海的学生剧

早在 19 世纪 50 年代就有外国人在上海演出西洋话剧了。当时有两个西方侨民的业余演剧团体——浪子剧社和好汉剧社，这两个剧社在 1866 年合并扩充，组成上海西人业余剧团，简称 ADC，在西人经营的兰心剧院用英、法原文演出了一些世界名剧。每年约演出三四次，每次演出三天左右，在每次演出时印发的戏单上，附印着历年来上演过的剧目和上演日期，让人们了解它的演出历史。演戏、看戏的主要是西方侨民，也有少数中国知识分子前去观看。在相当长的一段时间里，这种西洋剧并没有引起中国戏剧界的注意。徐半梅说：“这样一个剧团于我们中国话剧的产生，竟

没有什么大影响。因为一般的中国人都不知道有一个剧团和这样一所戏院。如果知道了，也决不会去观看那种与我们生活隔膜的戏剧的；即使偶然有好奇之人去欣赏一下，除惊叹布景的逼真外，对戏剧本身，总觉索然无味。”（《话剧创始期回忆录》）直到20世纪初，上海的学生剧已经演了好几年以后，才有一些有志于新剧的人，如徐半梅，前去兰心剧院观摩、取经。

把西方戏剧带到中国并造成巨大影响的是当时在上海开办的教会学校。中世纪以来，一些西方国家的学校把组织学生演戏当作一种教育辅助手段，很多学校都有学生演剧的传统。鸦片战争以后，外国教会在中国兴办学校，把西方国家的学校剧带到中国。如上海的圣约翰书院，每逢耶稣圣诞日，便组织学生演戏庆祝。所演剧目或选用课本中的英、法文名剧，或选圣经故事编成剧本，用英、法文演出，逐渐形成一种惯例。徐汇公学在招待学生家长开恳亲会时也有演戏活动。后来，有的学生在演出外文戏以后，又自己编演一两出中文时装戏。这种中文时装戏大家都听得懂、看得懂，引起观众的兴趣比演外文戏要大得多。消息传出，不少外校学生纷纷前去观看。在学校公然提倡演剧的做法在当时是一种惊人的创举。按照中国封建时代的传统观念，演戏被视为下九流的贱业，知识青年演戏，被看做是堕落行为，是被严厉禁止的。学生演戏形成风气，对于轻视戏剧的旧有传统价值观念是一个很大的冲击。