

中国近代

戏曲史

1840-1911

上

*The modern history of
chinese traditional drama*

贾志刚 主编

「十一五」国家重点选题

全国艺术科学「十五」规划项目国家重点课题

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

*The modern history of
chinese traditional drama*

1840-1949

上架建议：艺术史

ISBN 978-7-5039-4119-1

9 787503 941191 >

定价：168.00元（全三册）

中国近代

戏曲史

1840-1911

上

鸦片战争至
辛亥革命时期

*The modern history of
chinese traditional drama*

贾志刚 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

编写说明

《中国近代戏曲史》是全国艺术科学“十五”规划国家重点课题，于2003年11月1日获准立项，为期三年。

《中国近代戏曲史》上接《中国戏曲通史》，下连《中国当代戏曲史》，是一部承上启下的戏曲史专著。由张庚、郭汉城主编的《中国戏曲通史》已于1980年至1981年出版，该著作从戏曲的起源与形成写起，截止到19世纪40年代，即1840年左右；余从、王安葵主编的《中国当代戏曲史》也于2005年出版，时间是从1949年起至1998年止。如今已经编撰完成的《中国近代戏曲史》则从1840年起，到1949年中华人民共和国成立止，阐述中国近代百年戏曲艺术的发展变化。全书共分上、中、下三卷，三卷的分期为：上卷自1840年起，到1911年止；中卷自1912年起，到1937年止；下卷自1938年起，到1949年止，每一卷中包括综述、声腔剧种、戏曲文学、戏曲表演、戏曲音乐、舞台美术、戏曲班社与教育等内容，力求全面、立体地展现近代戏曲艺术的发展历程，探索近代戏曲的发展规律。由于能力所限，错误在所难免，敬请读者和专家提出宝贵意见。

2008年5月28日

编写组成员

主 编 贾志刚

各分支编写组主编（按姓氏笔画排名）：

马 也 毛小雨 包澄洁 刘文峰 李 悦 贾志刚 曹 鹃

撰稿人及章节顺序如下：

马 也	引 言																		
	上 卷	第一章	第一节	第三节															
	中 卷	第一章	第三节																
宋 波	上 卷	第一章	第二节																
	中 卷	第一章	第一节	第二节	第四节														
刘文峰	上 卷	第二章	第一节	第二节															
		第三章	第一节	第二节	第三节														
		第四章	第一节	第二节	第三节	第四节													
	中 卷	第二章	第一节	第二节	第三节	第四节	第五节	第六节											
	下 卷	第二章	第一节	第二节	第三节														
毛小雨	上 卷	第五章	第一节	第二节	第三节														
	中 卷	第三章	第一节	第二节	第三节	第四节													
	下 卷	第三章	第一节	第二节	第三节														
贾志刚	上 卷	第六章	第一节	第二节	第三节	第四节	第五节												
	中 卷	第四章	第八节																

包澄洁	上	卷	第七章	第一节	第二节	第三节				
	中	卷	第五章	第一节	第二节	第三节	第四节	第五节		
	下	卷	第五章	第一节	第二节	第三节	第四节	第五节		
申文	上	卷	第八章	第一节						
	上	卷	第八章	第二节						
	中	卷	第六章	第一节	第二节	第三节				
曹 鹏	下	卷	第七章	第一节	第二节	第三节				
	上	卷	第九章	第一节	第二节	第三节				
	中	卷	第七章	第一节						
杨连启	中	卷	第四章	第一节	第二节	第三节				
	下	卷	第四章	第一节	第二节					
	中	卷	第五章	第四节						
熊 姝	中	卷	第七章	第一节	第二节	第三节	第四节	第五节	第六节	
				第七节	第九节	第十节	第十一节			
	下	卷	第四章	第一节	第二节					
王帷帷	中	卷	第五章	第四节						
李 悦	中	卷	第七章	第二节						
	下	卷	第六章	第一节	第二节					
	下	卷	第一章	第一节	第二节	第三节	第四节			
李布尔	下	卷	第二章	第一节						
孙红侠	下	卷	第二章	第二节						
王学锋	下	卷	第六章	第六节						
刘慰东	上	卷	第六章	第六节						

序

王文章

中国戏曲发展到今天，经过了漫长的演变、形成过程，其中自1840年至1949年这一百多年的戏曲近代史有着不同于古典戏曲的诸多特征。只可惜我们对近代戏曲的发展一直未能进行系统的梳理和理论总结。《中国近代戏曲史》的面世，填补了这一空白，具有开拓性的意义。

著名戏曲理论家、原中国艺术研究院副院长张庚先生生前，曾两次嘱咐我要组织科研力量完成两部分戏曲史的编撰，一是中国少数民族戏曲史，一是中国近代戏曲史。他不顾年事已高，曾专门到院里找我谈编撰中国近代戏曲史的设想。之后，又邀我去他家中讨论，其充盈于心的推进中国戏曲学术建设的责任感和执著，令人感动。张庚先生的嘱托，我一直记在心里，并尽力推进这两部戏曲史的研究工作。其中，我主编的《中国少数民族戏曲剧种发展史》已于2007年12月正式出版，现在由贾志刚同志主编的《中国近代戏曲史》又得以与读者见面。可以说，在学者们的共同努力下，完成了先生的遗愿。以此，可以告慰先生的在天之灵。

在此之前，由张庚、郭汉城主编的《中国戏曲通史》于1980年出版，该专著从戏曲的起源与形成写起，截止到19世纪40年代即1840年前后；由余从、王安葵主编的《中国当代戏曲史》也于2005年出版，时间跨度是从1949年起至1998年止。《中国

近代戏曲史》则从1840年写起，截止到1949年，是一部可以接通上下的戏曲史专著。中国艺术研究院戏曲所学者们的这些学术成果，联结起来，可以让读者基本看到一部比较完整的中国戏曲通史。

《中国近代戏曲史》近100万字，700幅配图，资料丰富，脉络清晰。全书共分三卷，反映了不同时期近代中国戏曲艺术发展演变的特点，突出了发展主脉，并以综述为纲，统领声腔剧种、戏曲文学、戏曲表演、戏曲音乐、舞台美术、戏曲教育与班社6大部分，克服了传统戏曲史著作偏重剧本文学的倾向，力求把戏曲艺术作为舞台综合艺术的特征表现出来，让人看到一部立体的戏曲艺术史。

特点之二是把近代戏曲置于近代中国政治、经济、社会、文化剧烈变动的特定历史背景中去考察和研究。近百年戏曲发展的全过程，与近代社会历史变革的主线相契相关。如：由于地方戏的兴起以昆曲为代表的古典戏曲逐渐走向衰落，戏曲音乐中板腔体的逐步完善，戏曲表演行当体制的衍变以及戏曲舞台美术的不断探索等，都使中国戏曲的整体面貌发生了重要的改变。而这种改变，是建立在社会与时代的变革与前进的基础上的。社会的变革，促使人们的审美趋向产生变化，而这种变化，深刻地影响着戏曲艺术的发展。当然并不是社会和时代的变革直接改变着戏曲的面貌，而是这种变革及其带来的人们审美趋向的变化，影响到戏曲艺术家的审美把握，艺术家们以坚持戏曲本体规律的自觉，在继承与创造中使戏曲艺术以内在的活力传承至今，并会继续发展下去。《中国近代戏曲史》以符合艺术规律的概括和揭示，使读者看到了近代戏曲丰富而又清晰的发展进程。

当然，该书仍有些许缺憾。比如，虽然注意了戏曲作为综合艺术而对表演的关注，但对表演艺术本体衍变发展的描述仍然不够充分。同时，因为篇幅所限，对近代戏曲史上所发生的一些理论争鸣论述得也还不够。但我相信，这部《中国近代戏曲史》已为近代戏曲史的研究奠定了很好的基础，只要我们坚持不断探索，在这一领域的研究一定会不断出现丰硕的成果。

2010年11月30日

序

余 从

《中国近代戏曲史》出版面世，能与广大读者和戏剧界的朋友们见面，是一件令编撰者们深感欣慰的事。应该说，《中国近代戏曲史》专著，是中国艺术研究院戏曲研究所的研究人员发扬团队精神，为中国戏剧戏曲学学科建设，为戏曲历史研究作出的又一贡献。

《中国近代戏曲史》的课题组项目负责人、主编贾志刚研究员约我在书前写几句话，我就把自己曾在戏曲研究所从事戏曲历史学科建设工作的心得，表述如下。

回顾中国艺术研究院戏曲研究所从事中国戏剧（戏曲）学建设的历程，就要从20世纪50年代后期，中国戏曲研究院算起。最早体现戏曲史、戏曲理论学科建设思想的，是一史——《中国戏曲史》、一论——《戏曲艺术概论》，当时在戏剧家张庚的倡导下，先后在中国戏曲研究院开始。1957年至1964年，在戏曲史学科建设方面，中国戏曲研究院（1958年至1963年一度改成中国戏曲学院）组织院内外和有关省、市的戏曲专家，陆续采用建立编写组，与结合教学开办研究生班的办法，一边学习研究前辈的专著，聆听老一辈戏剧史学者的教诲；一边对包括古代、近代、当代三个历史阶段在内的中国戏剧形成发展的历史进行调查研究，在资料研究的基础上进行编撰，在边学边干中，培养戏剧史论研究的人才。其间，

经历的甘苦、挫折，都是令人难忘的。特别是在“十年动乱”，灾难丛生的时日里，戏曲史论方面的人才和书稿，也受到了无法弥补的摧残。

1976年粉碎“四人帮”，拨乱反正，改革开放以来，戏剧家张庚、郭汉城亲自重组编写班子，主持编写、修订戏曲史的古代部分。在发扬学术民主，发挥集体团队精神，合力协作，取长补短，共同奋斗的情况下，于1981年由中国戏剧出版社出版了《中国戏曲通史》。随后，又相继完成了《中国大百科全书·戏曲 曲艺》卷和《当代中国戏曲》的编写，分别由中国大百科全书出版社与当代中国出版社出版，为近代、当代戏曲史的编写奠定了基石。

1990年以来，对古代部分又进行了两次修订。同时，在张庚、郭汉城的指导、关怀下，相继组织年轻的研究者，继续发挥团队精神，进行近代、当代史的编写。在张庚的提议、主持下，戏曲研究所将《中国近现代戏曲史》课题，申报为“八五”国家艺术科研重点项目，1992年被批准立项。后近代部分因故推迟，当代部分于1998年完稿，在经费相当困难的境遇下，到2005年《中国当代戏曲史》才在学苑出版社的帮助下出版。

为了实现编写近代部分的心愿，戏曲研究所于2000年在第五届所领导班子的主持下，再度由精力充沛的年轻研究人员组建新的编写组开始攻坚，直至今日，近代戏曲史也顺利出版了。经过几批科研人员与资料人员的努力，终于实现了由古代至近代，又到当代的戏曲历史的联结。贯通古今，成为一个有系统的、比较全面的戏曲历史专著。

令人痛感遗憾的是2004年张庚辞世，离开了五十多年来，一代又一代为中国戏剧学学科辛勤耕耘的学子们。在他的指导下编写的近、当代戏曲史，成书之前，未能得到他的审读、教诲，造成了无法弥补的缺憾。然而，学生们没有忘记老师的嘱托，将继续战斗在戏曲研究的园地里，效法他谦逊、严谨的学风，提高自己戏曲史、论研究的学术水平，吸纳戏曲专家与广大读者的批评、指正，不断改进书稿，以更好的成绩，纪念我们景仰的张庚。

张庚关于研究、编撰戏曲史的指导思想、观点、方法，是建设中国戏剧史学科的一笔财富。他特别强调贯彻历史唯物主义的精神，要求充分占有资料，实事求是，即从历史事实的分析研究中，探索出事物自身形成发展的历程，并加以恰当的表述。从事实的真实表述中阐发规律，作为今人的借鉴。他强调历史研究重在探索戏曲发展的规律，所以要求大家必须正确地把握“志”与“史”、“史”与“论”的相互关系，处理好资料建设、资料研究与编写志书、集成，编撰史、论专著的层次关系。在戏曲研究机构开始建设戏曲史学学科的时期，重视学习、继承、借鉴前辈史家的成果，设

法组成由历史、文学、音乐、表导演、舞台美术研究者参加的编写组，使每个成员各尽所能，发挥其长，共同研讨历史分期、结构提纲、章节内容、观点方法，展开不同意见的论争。尤为注意发现、保护各个专业编撰者的新见解，取长补短，使戏曲历史总体发展规律的研究与各个专业史具体发展规律的研究相结合，取得一致的意见，达到出成果与培养人才的目的。张庚为治戏曲史学开辟了新的路径。

二

在长期的封建社会里，中华民族创造的中国古代文明，丰富多彩、光辉灿烂。孕育、诞生在中华大地上的民族民间歌舞、说唱、杂技与词曲、传奇、演义诸多文学艺术的交融、发展，演变形成了蕴涵着民族民间习俗、祭祀、宗教信仰、道德观念、审美意识的，深受广大群众喜闻乐见的戏曲艺术。宋元南戏、金元杂剧、明清传奇、花部乱弹、民间小戏，历代艺人与文人们的共同努力，创造了中华民族戏剧文化一个又一个高峰。

自乾隆年间，清王朝奉行闭关自守政策，与世界隔绝，虽有“乾嘉盛世”，却因循守旧，国运日衰。而这时的西方资本主义，已然有了百年来的长足发展，取得了生产力的进步，科技水平与社会科学也日新月异，人才辈出，使经济、军事力量远超封建社会末期的中国。

资本主义列强，扩张势力，以强凌弱。19世纪前期英国的经济、军事实力强盛，以鸦片贸易侵害我国，在国人的反抗斗争面前，1840年英国发动鸦片战争，清王朝战败求和，丧权辱国，割地赔款，1842年签订了不平等的《南京条约》。自此，西方资本主义列强的不断侵略，打破清政府闭关锁国的局面。军事的入侵，践踏中国土地、百姓，政治与经济的特权，盘剥中国人民的财富，使封建社会逐步解体，沦为半殖民地半封建的社会。同时，门户开放，西方资本主义的经济、政治、文化的影响，接踵而来。爱国的先驱者为解救民族危亡，寻求救国真理，向西方资本主义学习，开拓经济建设，启迪民智，寻求政治改良，发展革命运动。1911年，辛亥革命，推翻了封建帝制，建立了民国。1949年10月1日，在经历了全国人民抗击日本帝国主义入侵的战争，又迅速取得解放战争胜利的欢庆声中，建立了中华人民共和国。中国人民反帝反封建的民主革命斗争，取得了伟大的胜利。中国近代涵盖的就是1840年鸦片战争到1949年中华人民共和国成立，这段一百余年来的历史。近代戏曲史，指的就是中国民族民间戏曲艺术在中国近代社会中发展变迁的历史。

近代戏曲史的发展，是清前期地方戏蓬勃兴盛的延续。其间，有以昆腔、高腔、

乱弹诸腔在各地演化形成的地方大戏剧种。它们是在上述声腔戏班、艺人流布代代承传的情况下，在不同地域演化出来的大戏剧种，或为单一声腔，或以一种声腔为主，或由多种声腔组合而成，它们大都具有当地地方语言语音与民间音乐的地域特色，其搬演活动也与当地民间习俗密切相关，为民俗活动的重要组成部分，起着“高台教化”、“祀神祭祖”、“自娱娱人”的作用。正是在清中叶地方大戏剧种蓬勃发展，出现“花部”与“雅部”争胜的局面下，进入北京的徽调、汉调戏班与艺人，在吸纳、借鉴昆腔、琴腔、梆子以及京腔（高腔）的情况下，受到宫廷演戏的熏陶，演进为朝野上下，贩夫走卒，士、农、工、商“雅俗共赏”的皮簧大戏（或称二簧、簧腔、皮簧、京戏等），而后形成京剧。京剧著名演员以演唱西皮、二簧为主兼及吹腔、拨子、昆曲等声腔，演出各个朝代历史故事剧目，为广大群众所喜闻乐见，立足于京畿大地。

一般认为京剧在道光、咸丰年间形成，同治、光绪时期即流布南北，近代工商业发达的半殖民地城市天津、上海成了重要的集散地。集古代戏曲艺术传统之大成的京剧，在近代，城市经济与社会改良、民主革命等西方政治、文化思潮的历史背景影响下，西方戏剧与中国传统戏剧的撞击与交流，尤其是中国人民前仆后继反帝反封建的革命斗争精神与时代感情，使京剧深深地打上了时代的印记，具有了典型的近代戏曲的特点。京剧之外，具有近代戏曲特点的地方大戏，还有粤剧、秦腔、直隶梆子、川剧、豫剧、晋剧、滇剧、汉剧等等大戏剧种。

地方大戏是与民间小戏（或称地方小戏）相对而言的，这种分法出自老百姓之口，实际上是指相对的两种戏曲艺术形态。从戏曲艺术发展的历史进程与规律来看，“小戏”形态早于“大戏”形态，是“大戏”的前身，属初始的戏曲艺术形式。而“大戏”形态晚于“小戏”，是“小戏”形态演进的结果，已然是成熟的戏曲形式了。传统的“大戏”剧种，就是指行当齐全，表演程式手段丰富，文学体制、音乐结构完整，能够扮演帝王将相、才子佳人、平民百姓、各色人等，充分表现古代封建社会朝政、历史征战，及宫廷、权贵、市井、乡野生活题材的戏曲艺术品种。

地方小戏，源自于各地民俗活动中歌舞与说唱艺术的戏剧化嬗变。从花鼓、秧歌、彩调、采茶、花灯等民间歌舞，由丑、旦“两小”脚色和丑、旦、生“三小”脚色，走向扮人物演故事，表现乡镇、市井百姓生活的歌舞戏；从曲子、落子、滩簧、唱书、道情等民间说唱，由说唱人表述故事，演进为说唱人分脚色“彩扮”演故事的“拆出”，它们均嬗变为初级形态的戏曲艺术——“小戏”。近代，在天灾人祸，农村经济凋敝的状况下，来自乡间卖艺的民间艺人，步入了近代的大、中城市，以艺谋生，接受着近代政治、文化以及地方大戏、外国戏剧艺术的影响，发展自己，开辟自身的发展道路。诸如评剧、楚剧、沪剧、越剧、眉户戏、曲子戏、道情戏等从民间歌舞、说

唱发展成新兴剧种，深深打上了时代的烙印，具有了典型的近代戏曲特点。

传统的历史生活造就了程式性的戏曲形式，传统的美学观念造就了意象性的审美意识，演员以形传神、神形兼备的表演与观众欣赏戏曲演出的习惯。

传统的中国戏曲艺术，在历史上长期承载着“高台教化”的使命，宣扬的是封建时代形成与发展着的传统道德观念，在“忠、孝、节、义”，“仁、义、礼、智、信”的道德规范下，封建统治者们与广大平民百姓都有着各自的阐释，这就构成了戏曲内容与思想倾向的多样性和复杂性。这一切，与我国人民群众的生活现实、文化思想、民俗礼仪、审美意识，乃至戏曲艺术自身的发展，均有着千丝万缕的传承关系。

在这种传承的过程中，由于人民群众进入近代，侵略反侵略的民族矛盾，压迫反压迫的阶级矛盾所构成的社会现实，爱憎分明的民族感情，均要求在戏曲艺术中得到充分地反映。同时，也由于人们接受的西方政治思想、文化思潮、美学观、戏剧观等的不同，因此，在对民族民间传统戏曲艺术内容、形式的评价上，和如何传承演进，发扬其精华的认识与做法上，也就有了各自的区别，使中华民族民间戏曲艺术发生了多样性的变化。于是，在如何正确解决继承传统，革新发展民族戏曲艺术的问题上，在戏曲剧目内容和戏曲艺术形式两个方面如何“推陈出新”并形成新的综合的问题上，人们的认识上与行动上也就有所不同。

人民大众的时代感情、理想与愿望，促使各民族、各阶层人民群众反帝反封建的政治斗争不断高涨。这种政治思想与时代感情，直接影响着戏剧艺术所要表现的思想内容，从而首先带来的是对戏剧思想内容变化的需求。资产阶级改良派与革命派所倡导的旧剧改良，和中国共产党人与进步文化人所倡导的旧剧改革，正是这种政治思想、文化思潮的产物。

同时，由于近代社会城市与农村、东南沿海与内地，在经济、政治、文化发展上的不平衡性，不同民族生存环境与文化传统的差异性，各地民族民间戏曲剧种及其班社、剧团、科班、学校的发展状况也必然具有其不平衡性，彼此之间有所差别。应该说，东南沿海、近代新兴城市，由于西方文化思潮的进入，西方戏剧观念与戏剧艺术也接踵而来，对传统的中国戏曲艺术产生了多方面的影响。由1840年至1949年这百余年间的变革，给戏曲艺术的演进打上了新的烙印。地方大戏和京剧的形成与发展；又一批地方小戏在全国各地的出现；与资产阶级政治改良和民主革命相适应的戏曲改良活动；与抗日战争和解放战争相适应的戏曲改革运动，这四个方面的构成了百余年间近代戏曲的主要内容。各地的戏曲剧种，或直接、或间接地与近代中国社会性质的变化、中国人民反帝反封建的斗争相联系，或受其影响而发展，或应其需要而发生，具有与古代戏曲不同的历史面貌和特点。

戏曲艺术正是带着近代戏曲发展的不平衡性，迎来了新中国的成立，开始进入了在人民政府领导下，有计划、有步骤地改革戏曲的新时期。

《中国近代戏曲史》，是对戏曲史研究领域的一次新的探索与开拓，是第一次编撰、出版的我国近代戏曲历史的史学专著。衷心希望它能有益于带动人们研究近代戏曲史的不断深化、发展，取得更多的成果。

2007年3月2日于北京

上卷 鸦片战争至辛亥革命时期(1840-1911)

序 王文章 /1

序 余从 /1

引 言 /1

第一章 综述 /5

第一节 地方戏的繁盛与京剧的形成 /7

第二节 晚清戏曲改良 /28

第三节 西方戏剧的传入 /44

第二章 声腔剧种的崛起(上) /59

第一节 梆子声腔剧种的兴盛 /62

第二节 皮簧声腔剧种的繁荣 /96

第三章 声腔剧种的崛起(下) /107

第一节 多声腔剧种的形成 /109

第二节 古老剧种的发展 /131

第三节 民间祭祀仪式剧的延续 /144

第四章 少数民族戏曲 /155

- 第一节 西藏藏戏 /159
- 第二节 黄南藏戏 /166
- 第三节 蒙古戏、维吾尔剧 /172
- 第四节 侗剧、傣剧、壮剧、吹吹腔和布依戏 /178

第五章 戏曲文学 /189

- 第一节 从案头文学向“场上之曲”转变 /191
- 第二节 保守封闭向关注现实转变 /194
- 第三节 京剧主要剧作的特点 /199

第六章 行当体制与表演流派 /213

- 第一节 表演艺术的繁荣 /215
- 第二节 汉剧与末、净、生、旦、丑等行当体制 /217
- 第三节 秦腔等梆子腔戏与生、旦、净、丑行当体制 /221
- 第四节 京剧与生、旦、净、丑行当体制 /226
- 第五节 表演流派的形成 /236
- 第六节 女伶再度兴起 /252

第七章 戏曲音乐 /285

- 第一节 戏曲音乐迈向近代 /287
- 第二节 板腔体音乐结构的形成与发展 /293
- 第三节 多声腔剧种音乐的融合及其变异 /321

第八章 舞台美术的变革 /331

- 第一节 灯彩戏 /335
- 第二节 京剧舞台美术的发展 /343

第九章 民间戏曲班社与宫廷演出机构 /373

- 第一节 戏曲班社与演出方式 /375
- 第二节 主要戏班 /389
- 第三节 宫廷演出 /396

中卷 辛亥革命至抗日战争时期(1912-1937)

第一章 综述 /1

- 第一节 戏曲改良的进展 /3
- 第二节 五四新文化运动中的戏曲论争 /20
- 第三节 近代戏曲的对外交流 /40
- 第四节 戏曲在台湾地区的流布 /54

第二章 民间小戏的兴旺 /61

- 第一节 秧歌戏 /63
- 第二节 道情戏 /68
- 第三节 二人台、二人转 /72
- 第四节 花鼓滩簧戏 /76
- 第五节 黄梅采茶戏 /85
- 第六节 花灯戏 /90

第三章 戏曲文学 /95

- 第一节 川剧剧作家群 /97
- 第二节 易俗社作家群 /99
- 第三节 杨韵谱与奎德社 /111
- 第四节 成兆才及其剧本创作 /114

第四章 表演艺术的成就 /125

- 第一节 生旦并重 流派纷呈 /127