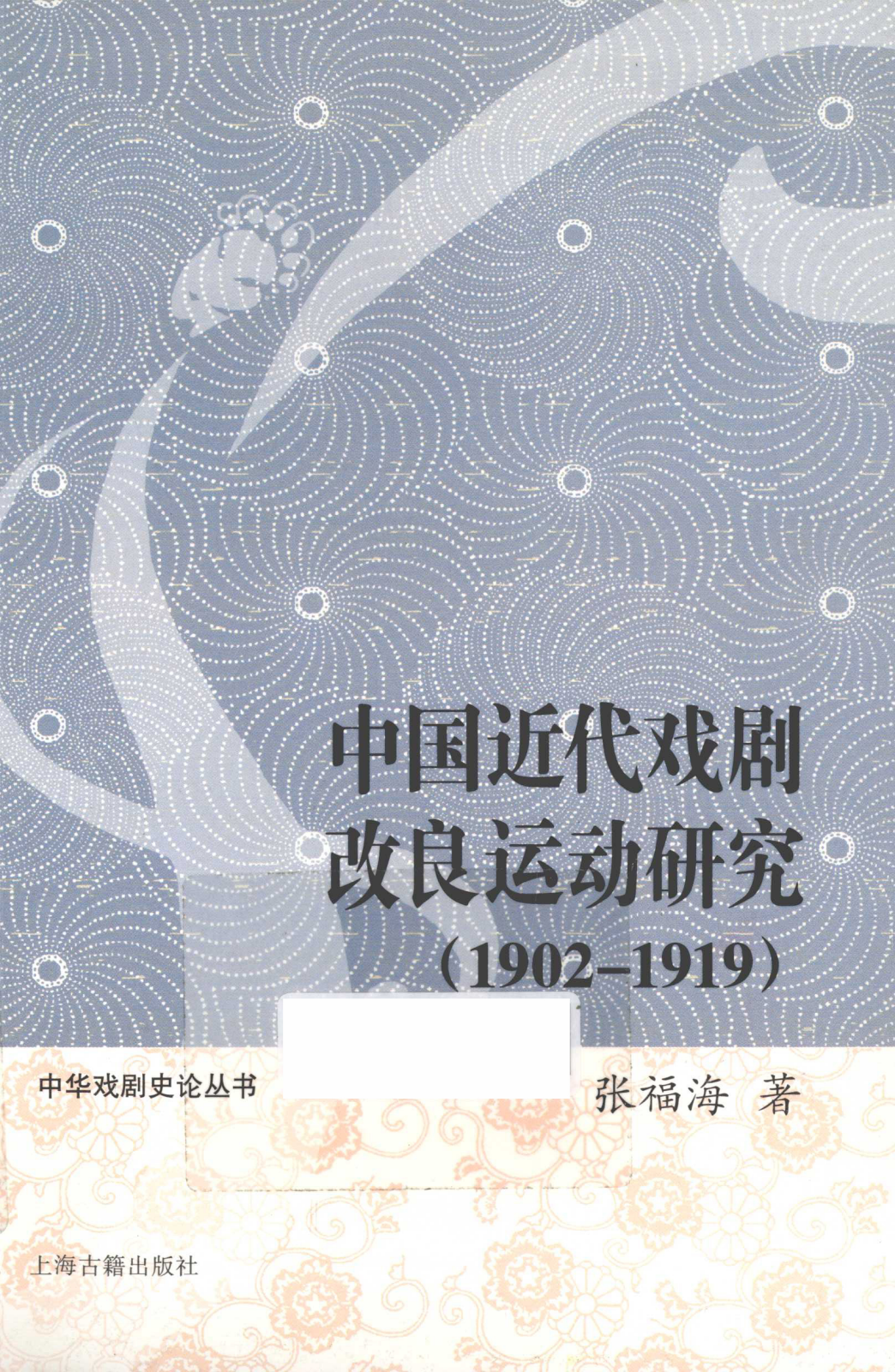

中国近代戏剧 改良运动研究 (1902-1919)

中华戏剧史论丛书

张福海 著

上海古籍出版社

中华戏剧史论丛书

叶长海 主编

中国近代戏剧 改良运动研究 (1902-1919)

张福海 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近代戏剧改良运动研究(1902—1919)/
张福海著. —上海:上海古籍出版社, 2015. 3
(中华戏剧史论丛书)
ISBN 978-7-5325-7426-1

I. ①中… II. ①张… III. ①中国戏剧—戏剧史—研究—1902~1919 IV. ①J809.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 229193 号

中华戏剧史论丛书

中国近代戏剧改良运动研究(1902—1919)

张福海 著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海崇明裕安印刷厂印制

开本 890×1240 1/32 印张 19.375 插页 3 字数 450,000

2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—1,300

ISBN 978-7-5325-7426-1

I·2867 定价: 68.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

总 序

中华戏剧历史悠久、源远流长。它的历史形态从未断绝,但常变化出新,成为一种最为根深叶茂而又独具风貌的艺术门类。对中华戏剧的研究,已有许多成果面世,展示了中华戏剧在各个时代的风貌及在各有关元素、层面、领域的表现。现在是到了有必要亦有可能展开总结提高、深入开掘的工作,并在此基础上建立“中华戏剧史”乃至“中华戏剧学”的系统学科的时候了。《中华戏剧史论丛书》的编辑出版,正是对此一时代需求的一种回应。

中华戏剧艺术涵蓄了中华民族历史发展过程中出现的各个时代、多个门类的艺术形式,是集诗、歌、舞、杂技、曲艺以及新出现的多种艺术样式的集合体。长期以来对中华戏剧艺术的研究,由于学业上的沿习或观念上的局限,存在着偏重案头文本而忽视场上演艺的倾向。本丛书则立足于还原戏剧艺术本来面目的“大戏剧”观念,注重作为“演出艺术”的戏剧的“立体性”研究,注重对多重艺术元素融合创新的历史总结,力求突破以往艺界与学界所习惯的戏剧研究框架和内部格局,从而拓展研究领域。

这对于建立一门完整而又科学的戏剧艺术学,其意义不言而喻。

中华戏剧既是中华民族历代创造的结果,亦是世界文化交流的结晶。本丛书自然十分注重对各民族文化及世界文化交流的历史总结。因而,我们推动的研究可为当代戏剧艺术创造实践及艺术理论创新提供历史借鉴,亦可为进一步开展民族文化交流及国际文化交流提供历史经验及现实启示。

对中国戏剧历史研究具有开创性意义且影响最为深远的是一个世纪前王国维的《宋元戏曲史》(1913)。吴梅的《中国戏曲概论》(1926)及日本青木正儿的《中国近世戏曲史》(1930)紧随其后。此后较重要的著作有徐慕云的《中国戏剧史》(1938)、周贻白的《中国戏剧史长编》(1960)和《中国戏曲发展史纲要》(1979)、张庚与郭汉城主编的《中国戏曲通史》(1981)、董每戡的《说剧》(1983)等。这些著作的问世,为中国戏剧史的研究奠定了非常坚实的基础,特别是对基本史料的开掘、对元明清名家名作的分析、对历代重要戏剧文化现象的描述诸方面,已取得相当丰硕的成果,其贡献巨大。此后,另有一些“戏剧史”或“戏曲史”亦各有特色,如《中国演剧史》(田仲一成,1998)、《中国戏曲发展史》(廖奔、刘彦君,2000)、《插图本中国戏剧史》(叶长海、张福海,2004)、《中国戏曲通鉴》(王永宽,2008)、《中国古代戏剧形态研究》(黄天骥、康保成等主编,2009)等。

与此有关的,尚有诸多方面的研究。其一是专门的文本、资料汇编或文献、文物研究,如《宋元南戏百一录》(钱南扬,1934)、《古本戏曲丛刊》(初、二、三、四、五、九集,1954—1984)、《善本戏曲丛刊》(1—6辑,1984—1987)、《方志著录元明清曲家传略》(赵景深、张增元,1987)、《宋金元戏曲文物图论》(山西师大戏曲文物研究所编,1987)、《全元戏曲》(1—12卷,王季思主编,1990—1999)等。其二是断代史的研究,如《宋金杂剧考》(胡忌,

1957)、《唐戏弄》(任半塘,1958)、《元代杂剧艺术》(徐扶明,1981)、《明清传奇史》(郭英德,1999)、《中国近代戏曲史》(贾志刚主编,2011)等。其三是剧种史的研究,如《昆剧演出史稿》(陆萼庭,1980)、《秦腔史稿》(焦文彬,1981)、《中国京剧史》(上、中、下,集体编著,1990—2000)、《中国藏戏史》(刘志群,2009)等。其四是对相关领域的研究,如《中国伶人血缘之研究》(潘光旦,1941)、《古剧说汇》(冯沅君,1947)、《说俗文学》(曾永义,1978)、《傩戏、少数民族戏剧及其他》(曲六乙,1990)、《戏曲美学》(陈多,2001)等。其五是对戏剧综合体中各艺术元素的研究,如《中国剧之组织》(齐如山,1928)、《戏剧表演论集》(阿甲,1962)、《昆曲格律》(王守泰,1982)、《戏曲舞台美术概论》(栾冠桦,1993)、《戏曲音乐概论》(武俊达,1993)、《戏曲优伶史》(孙崇涛、徐宏图,1995)等。此外,对有关中国戏剧史的一些专题(如中国戏剧的起源、中国传统戏曲的前途与命运)的讨论,对历代戏剧名家名作的研究,对戏剧理论史的研究,对各地方戏曲剧种的调查研究,对表演艺术家的评传等,亦时出佳绩。

值得特别指出的是,近年来《中国戏曲志》编委会在全国全面展开调查研究,十余年间出全30卷。这对于我们全面了解全国各地、各民族的戏剧历史及现状提供了前所未有的极大的便利。近年还出版了许多规模较大的工具书,如《中国曲学大辞典》、《古本戏曲剧目提要》、《中国昆剧大辞典》等,对于了解戏剧学的艺术门径及前人的研究成果,从而继续深入展开研究也都大有帮助。

以前的所有研究成果,为我们“新的”研究提供了重要的启示,使今后的研究比以往的研究有更高的基础。在展开新的戏剧研究的时候,对于前人的研究成果,我们将十分注意学习、提炼,吸收其学术精华,而对于前人认识上的一些局限,则尽可能

予以克服。

这里即以王国维《宋元戏曲史》为例。王国维的《宋元戏曲史》开启了戏曲研究的一代风气,并形成有关中国戏曲史的一些主流观点。这些观点传播广远,影响深刻,其学术价值与理论意义不可低估。但由于时代的前进和学术的发展,一些概念的涵义因时而变,某些主流观点亦不时受到挑战。这里试举数例,略予阐说。

一、关于“戏剧”与“戏曲”的概念。已知“戏剧”一词始于唐代,“戏曲”一词始于宋代,但开始出现时的含义与今天大不相同,此后其义亦常有各种变化。王国维笔下的“戏剧”主要指演出艺术,“戏曲”主要指剧本文学,故称无剧本的为“上古至五代之戏剧”,称有剧本的为“宋元戏曲”,并认为“真戏剧必与戏曲相表里”。时至当代,我们所称“戏剧”或“戏曲”都是指演出艺术,不过,通常以“戏剧”为全称(包括戏曲、话剧、歌剧、木偶剧等等),而以“戏曲”为特称(特指中国传统的“以歌舞演故事”的戏剧)。本丛书的“戏剧”即是一个全称。

二、关于中国戏剧的起源与形成。以往主流派意见认为中国戏剧起源于上古而形成于宋元。这一派观点细分之又有形成于两宋、宋金、金元等之别。近数十年来有不少学者对此说提出异见,遂有形成于先秦、汉代、北齐至唐代诸说。“先秦说”又有两派,其一证之以古优如“优孟衣冠”,其二证之以《诗经》、《楚辞》。“汉代说”主要证之以《东海黄公》,称此为中国最早的戏剧剧目。“北齐至唐代说”主要证之以《踏谣娘》,称此为中国第一出略具规模的歌舞剧。

三、关于“成熟戏剧”的标志。王国维因循西方近代文学观念,主张戏剧之是否成熟,其标志在于有无剧本。而这正是中国戏剧形成于宋元一说的理论依据。但由于对“剧本”的认识有

异,于是就有了唐代是否有剧本,《诗经》、《楚辞》是否有部分剧本因素等等问题的争论;近年又有了吐火罗文《弥勒会见记》是不是剧本的讨论。但已有不少学者指出,有无剧本并不是戏剧是否成熟的唯一标准,不能把幕表戏体制下的中国戏曲、外国的即兴喜剧等戏剧类型排除在成熟戏剧之外。现代有些戏剧流派甚至主张剧本并不是戏剧的必要条件。有人则认为戏剧的最根本生命力在于它的“剧场性”,在于人与人的当场的“活的交流”。

四、关于“叙事体”与“代言体”。王国维认为“真戏剧”除了必须有剧本之外,其体裁则必须为“代言体”而非“叙事体”。所谓“叙事”,主要指扮演者以与角色有一定距离的叙事者身份进行表演;“代言”则主要指表演者以第一人称身份扮演或模拟节目中的角色。曲艺表演总是以叙事体为主,而以代言体为辅。至于戏剧,由于它的艺术特征即是扮演人物、表演故事,所以一般多是以“代此一人立言”的代言体方式进行表演。但中国戏曲并非只限于使用代言体表演方法。元杂剧以及后世戏曲中的“自报家门”和某些引子、上场诗、旁白、独白等,都包含有以叙事者身份介绍戏剧内容的叙事性质;曲文唱词也同样有属于叙事性质者。20世纪30年代以来,德国戏剧家布莱希特提出“非亚里士多德”式的“史诗剧”,又称为“叙述体戏剧”。在他的戏剧中常有“歌唱者”之类人物出现,以达到他所追求的“陌生化效果”。布氏把戏剧看作是“讲一段故事”,有似于中国说唱那样的“叙述体”。此类戏剧新观念,已与西洋传统写实主义戏剧大相径庭,而与中国的“写意性”戏剧精神相通了。中外戏剧实践的新探索,戏剧观念的新突破,都为我们深入认识中国传统戏剧提供了新的视角。

本丛书十分关注当代戏剧实践中出现的新现象、新问题,十分关注近期来戏剧观念的变化,亦努力在研究中选取行之有效

的新视角、新方法,以期别开中国戏剧研究的生面。基于此,本丛书着重刊布近年来的最新研究成果,同时,亦着意选择前辈学者于20世纪八九十年代出版但因故未能广为传播的、至今依然具有创新意义的学术著作,予以重版刊行。希望能于数年间形成中华戏剧史论研究的新系列。

叶长海

2012年10月16日

目 录

绪论	1
一、“戏剧改良”释义	1
二、戏剧改良运动是莫立中国戏剧近代性质的标志	6
三、一个重要的历史转折时段的划定	11

上篇 戏剧改良思潮的形成及其演变

——告别古典：中国近代戏剧的开端	17
一、晚清的戏剧改良思潮(1902—1911)	19
(一) 以“新民”为宗旨：戏剧改良思潮的兴起	
——1902年戏剧改良运动的宣言书：《论小说与 群治之关系》	19
(二) 指陈其弊与任事“新民”	
——1904年前后的《警钟日报》和《二十世纪大 舞台》	32
(三) 晚清的戏剧局面和1907年之际新剧的出现	54

(四) “海派京剧”与1908年的“新舞台”	73
1. 近代戏剧新形态的创造: “海派京剧”	73
2. “海派京剧”的新历史剧: 连台本戏的“古装新戏”创造 ——《狸猫换太子》等三大“古装新戏”	89
3. “新舞台”: 中国近代戏剧的第一座剧场	98
(五) 戏剧改良思想的传播及新形态戏剧的创造 ——“时装新戏”的创编和演出	103
1. “中国第一戏剧改良家”: 汪笑侬的戏剧改良实践 ——从《党人碑》到《瓜种兰因》	105
2. “南社”人物: “南社”的戏剧创作群体	129
3. 上海的新形态戏剧: “时装新戏”的创造 ——《黑籍冤魂》及其海上五大“时装新戏”	139
4. 粤剧的新时代: “志士班”的戏剧创造	156
5. 川剧的精神洗礼: “改良公会”的戏剧改良	165
二、民初的戏剧改良思潮(1912.1—1915.9)	181
序: 进入1912年后的戏剧局面	181
(一) 戏剧改良思想指向的变化及其原因 ——“鸳鸯蝴蝶派”的言情主义营造的审美氛围中的戏剧创作	187
(二) 戏剧改良运动的蔓延及实绩 ——西安秦腔“易俗社”等戏剧改良组织的创建和成就, 以及女伶的出现	206
(三) 梅兰芳舞台“时装新戏”的创造	

——《一缕麻》等“时装新戏”的尝试	225
(四) 为近代戏剧安其身: 戏剧改良家们思想背景的考察	
——上海, 从日本到上海间	239
(五) 为近代戏剧立其命: 戏剧改良家们的心态研究	261
(六) 戏剧改良运动的影响及回应	279
三、“五四”新文化运动时期的戏剧改良思潮(1915.9—	
1919)	287
引子	287
(一) 戏剧改良运动之再起	
——1915年9月《青年杂志》和1916年《新青年》的	
思想启蒙	295
(二) 戏剧改良阵营的形成及其理论内涵	302
1. 戏剧改良阵营中的代表性成员	303
2. 戏剧改良派理论的论域内涵	309
(三) 1919年之后中国戏剧界思想状况	312
(四) 戏剧改良运动的实绩	
——成兆才和“警世戏社”的戏剧创造成果	319
1. 北方农民艺人自我意识觉醒的表达: 评剧新	
形态的创生	319
2. “唐山首创警世戏社”(头班)的由来	326
3. 成兆才和他的戏剧创作: 时装新戏《杨三姐	
告状》的成就	331
4. 月明珠的音乐创造	357
四、本编余论	363

下篇 戏剧改良的主要派别及其理论主张

——关于中国近代戏剧艺术形态的设计 369

一、1902—1919 年期间形成的旧剧改良派 371

(一) 旧剧改良派的戏剧理论 371

1. 梁启超的“新小说与新民关系”论 371

2. 欧榭甲的“改班本振兴中国”论 374

3. 三爱的“优伶实普天下大教师”说 377

4. 天僂生的“戏剧是学校教育补助”论 380

5. 宋春舫的“维护旧剧特点进行改良”说 384

6. 欧阳予倩的“创设新戏剧文本”说 390

7. 周剑云的“编选剧本确立剧目”说 392

8. 秋星的“旧剧剧本改良”说 394

9. 蒋智由的“编写悲剧剧本”说 395

10. 严复和夏曾佑的“使民开化”论 396

11. 未名的“禁不如改”说 398

12. 狄平子的“戏剧地位至高无上”论 400

13. 刘半农的“戏剧以应时势之所需”论 402

14. 箸夫的“取舍东西洋经验改造本国戏剧”说 404

二、1917—1918 年以《新青年》为阵地形成的三个戏剧

派别 406

(一) 旧戏否定派的戏剧论 407

1. 钱玄同的“中国要有‘真戏’”说 407

2. 周作人的“中国旧剧应废”论 410

3. 傅斯年的“中国旧戏是‘百衲体’的‘把戏’而不近

人情”论	414
4. 陈独秀的“旧剧审美价值几何”论	424
5. 刘半农的“旧剧应‘另以合于情理、富于美感之事物代之’”说	427
(二) 旧剧守护派的戏剧理论	428
1. 张厚载的“中国旧剧美学价值”论	429
2. 冯叔鸾的“中国旧剧艺术规律”论	442
(三) 旧剧再造派的戏剧理论	452
1. 胡适的“中国旧戏是‘遗形物’说和输入悲剧观, 戏剧再造”论	453
2. 傅斯年的“‘废唱用白’, 创造新剧”论	461
三、1904—1919 年期间南社及其他学者和社团的戏剧改良思想	472
(一) 南社革命家们的戏剧改良思想	472
1. 陈去病的“随俗嗜好, 徐为转移”的戏剧改良思想	472
2. 柳亚子的“优伶社会, 实社会思想之根据地”说	477
3. 黄人的“倾美的方面, 审美之情操”的戏剧本质论	481
4. 健鹤的“戏剧汉唐精神重建”论	485
(二) 其他知识分子的戏剧改良思想	489
1. 汪笑侬的“以词句为本”, 注重人物形象塑造说	489

2. 李桐轩的《甄别旧戏草》	491
3. 韩补庵的“编剧宗旨”	493
4. 沈芳尘的“歌白并用”说	495
5. 王梦生的“三步合一”说	497
6. 玄郎的“海上剧评”	498
(三) 戏剧社团的戏剧改良主张	502
1. “春柳社”的戏剧改良主张	502
2. “易俗社”的戏剧改良主张	503
四、本篇小结	505
 结 语	513
一、开启民智、救亡图存的戏剧“经世致用”学说的创论	515
二、以西方近代戏剧理念为思想资源的戏剧改良	516
三、戏剧改良运动的理论偏至与实践上的实用功利主义	521
 附 录	524
附录一 晚清戏剧学研究	524
附录二 1902—1919 年戏剧改良运动中主要戏剧作家 作品见知录	547
附录三 19 世纪 90 年代—20 世纪 90 年代百年戏剧改良 (改革)著作、论文要目	559
 后记：一个艰难终结的时代	599

绪 论

一、“戏剧改良”释义

19 世纪 40 年代,中英鸦片战争爆发,中国战败。由于战败而暴露出社会丛生的弊端,传统的中国社会由此而陷入日益深重的危机之中。古老的中华帝国遇此“数千年来未有之强敌”和因强敌的到来所引发的“数千年来未有之变局”^①,因而在思想文化领域引起剧烈震荡。于是,要求兴利除弊、强国御辱的呼声起于朝野,并从士大夫阶层中分化出一批志在匡时救世的革新人物,是谓地主阶级的革新派,龚自珍、魏源、林则徐、包世臣等即是其著名的代表者。其实,早在鸦片战争之前,龚自珍等革新派对清王朝的腐朽统治即给予尖锐的揭露,对严重的社会危机作了较为清醒、理性的估计;探讨了如何改革弊政,挽救封建社

^① 李鸿章《筹议海防折》,吴汝纶编《李文忠公全集·奏稿》24,台北,文海出版社,1968 年,页 11。

会内部危机的问题,从中透露了历史大变动的信息。鸦片战争后,他们则着重于研究如何了解西方、学习西方,抵御侵略的问题。可以说,他们是近代第一批睁开眼睛看世界的先进的中国人,是近代向西方寻找真理的先驱者。在意识形态方面,地主阶级革新派反对此前已经变异的“专门汉学”^①,即那种厚古薄今、繁琐考证,脱离现实的风气,更反对“宋学”^②家们空谈义理、潜修心性、不问国计民生而于现实无补的学风。他们重提清初顾炎武的“经世致用”主张,致力于“实用之学”,但继承的不再是“汉学”,即东汉诸儒的训诂考据之学,而宗奉的是西汉时期的“今文经”^③，“拥护今文经学注重‘经义’，爱好发挥的特点”，亦即“主张‘经世致用’，‘以经术为治术’”，“试图通过阐发‘微言大义’来宣传变法革新的主张”^④，从而形成了地主阶级的革新思潮；这一思潮使当时沉寂的中国思想界出现了一线生机。到

① 所谓“专门汉学”，是指清初学者顾炎武等人倡导的汉学即考据学（指东汉古文经学）的“经世致用”精神，发展到后来，因“自康熙间屡兴文字狱，乾隆承之，周纳愈酷”（梁启超《论中国学术变迁之大势》），在此高压政策下，一部分知识分子鉴于文网太密，故不敢触及现实，因而埋头于对古代经史典籍的注疏、辨伪、校勘、辑佚工作。这样，便形成了“专门汉学”，因而改变了汉学的初衷。

② “宋学”即宋儒之学，亦即程朱理学。它自宋元以来一直是中国封建王朝的官方哲学。清政府夺取政权后，也大力加以提倡，还试图使其在思想界和学术界取得独尊的地位，一时间出现所谓的“宋学昌明”的局面。但清朝统治者极力制造出的这种思想专制局面，只能使程朱理学更加僵化，使整个中国思想界更加沉寂。

③ 今文经，相对于古文经而言，是指汉代学者所传述的儒家经典；它是用当时通行的文字（隶书）记录，大都没有先秦的古文旧本，而由战国以来学者师徒父子间传授，至汉代始有定本。汉武帝时注重今文经，并从政治需要出发，着重发挥经文大义，西汉中叶以后，今文经学逐渐衰微。今文经学对西汉封建制度的巩固起过作用，至清代，今文经再度受到重视，成为资产阶级改良主义者变法主张的重要理论根据。

④ 张锡勤《中国近代思想史》，哈尔滨，黑龙江人民出版社，1988年，页23。