

中国戏曲 发展史

李啸仓 著

- 探求具有无穷意蕴和魅力的中国戏曲形成发展变化的源流始末
- 详尽阐释世界戏剧文化中一枝独秀的中国戏曲特有的思维方式和审美方式
- 学术性与普及性紧密结合，引导读者深入了解中国戏曲史的出色指南

中国戏剧出版社

J80P.2
20137

阅 览

P2

《中国戏曲发展史》

中国戏曲发展史

李啸仓 著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏曲发展史 / 李啸仓著 .—北京 : 中国戏剧出版社, 2012.8
ISBN 978-7-104-03787-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 180769 号

中国戏曲发展史

著 李啸仓

责任编辑 : 曹其敏 王 恬

美术编辑 : 戈 人

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 : 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址 : www.theatrebook.cn

电 话 : 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真 : 010-58930242 (发行部)

读者服务 : 010-58930221

邮购地址 : 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(100097)

印 刷 : 北京天来印务有限公司

开 本 : 880mm × 1230mm 1/32

印 张 : 15.875

字 数 : 412 千

版 次 : 2012 年 8 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-104-03787-3

定 价 : 42.00 元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

作者像

1949年李嘯倉與夫人劉保綿
在武漢留影

1950年李啸仓与夫人刘保绵
在南昌留影

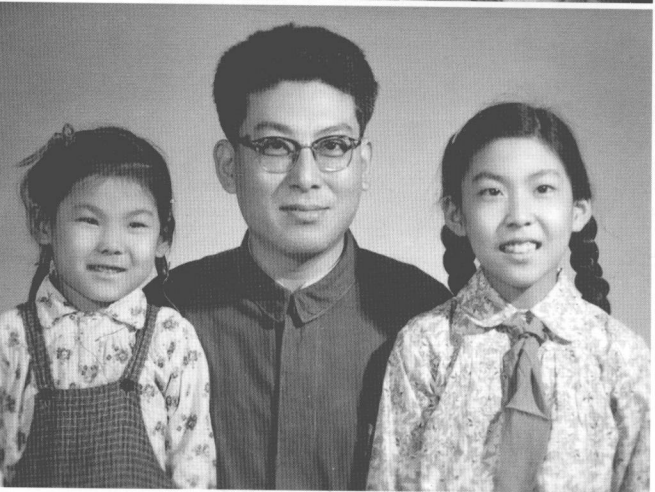

1957年李啸仓和夫人刘保绵
与两个女儿合影于北京白家
庄

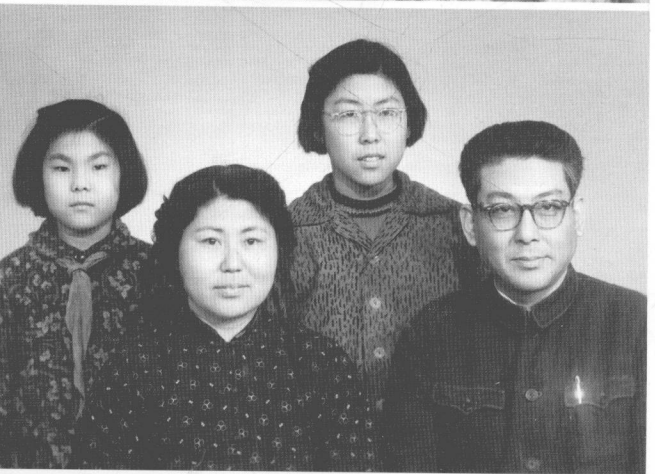

1954年全家合照于北京，左起：夫人刘保绵、小女儿翡石、大女儿红石、李啸仓

1959年李啸仓与两个女儿合照于北京

1964年全家合照于北京

1969年全家合影，左起大女儿红石、李啸仓、夫人刘保绵、小女儿翡石

1971年李啸仓与夫人刘保绵

1972年李啸仓、夫人刘保绵与大女儿红石合影于故宫

1969年李啸仓与大女儿红石

1969年李啸仓与小女儿翡石

1972年5月五七干校休假，李啸仓照于故宫

1972年5月五七干校休假，李啸仓夫妇合影于故宫

2002年李啸仓夫人刘保绵与大女儿红石、大外孙于北京家中

2005年李啸仓夫人刘保绵82岁生日，左起：大女儿、小外孙、大女婿、刘保绵、二女婿、二女儿

2012年李啸仓夫人刘保绵89岁生日，左起：大外孙、小外孙、刘保绵、小外孙媳、大外孙媳

序

李啸仓同志生于1921年，研究中国戏曲史是从中学时代开始的。在1939年高中毕业前，便陆续在《中国文艺》和《国民杂志》上发表了《昆曲盛衰史略》和《中国戏曲的起源及史的进展》等论文。1940年考入北京大学以后，进一步深入研究戏曲史、小说史、俗文学和音韵学。大学期间和毕业以后，曾发表《合生考》、《醉翁谈录小说名目述考》、《谈宋人说话四家》、《释银字儿》、《宋金元杂剧院本体制考》、《辨今存〈裴度还带〉杂剧非关汉卿作》等多篇有关戏曲史和小说史方面的专论，在学术界产生了一定影响。

解放后，五十年代初期，他在四野宣传部工作时，应中南文化部之邀，带队在中南各省系统考察了在当地一直繁盛并存活古老的剧种的演出情况之后，发表了《赣剧的宝藏》和《赣剧诸腔的来源与演变》等文章，对研究从古老弋阳腔派生出来的中南地区诸多剧种声腔源流及发展具有较大的参考价值。1956年他调到中国戏曲研究院，先是搞剧目研究工作，这期间他发表了共十章的《戏曲音乐史话》。1958年中国戏曲研究院成立了戏曲史研究室，张庚院长亲兼主任，任命啸仓同志为副主任。从此，他才又回到本行，继续进行中国戏曲史的研究与著述。

1958年正是高举三面红旗搞大跃进的年代，张庚院长责成他负责在中国戏曲研究院创建了中国戏曲史陈列室，并任命他兼任陈列室主任。这是我国第一次把中国戏曲形成和发展的情况用实物史料，并精制成具体形象展示出来。直到九十年代末，接待了

大量中外学生、研究人士，为介绍宣传中国戏曲古老历史和精湛艺术起了很大的作用。改称陈列馆后，其中部分展品曾被借到港澳地区办展览，并吸引了许多东南亚地区的国际友人前来参观。

1959年初，张庚院长让李啸仓摆脱了日常领导工作住到西山，专心编写一部完整的戏曲发展史。由是他潜心写作，于1960年夏完成该书全稿。就是现在出版的这部四编本的《中国戏曲发展史》。当时恰逢中国戏曲研究院抽出部分人力成立了三年制的中国戏曲学院，各专业都招收了学员。这部书稿完成后便立即印成了中国戏曲史授课教材，并由李啸仓同志主讲。同时，这部著述完成后，即被南开大学戏曲史专家华粹深教授选作戏曲史研究生授课教材，并邀请李啸仓同志主持研究生毕业论文答辩。如现在的著名学者宁宗一、黄克教授等，当年都是学的这部教材。同时这部教材也为之后集体编写《中国戏曲通史》奠定了基础。李啸仓在《中国戏曲通史》中又执笔撰写了各编《综述》和《汤显祖及其四梦》。

这部《中国戏曲发展史》系统地阐述了从原始歌舞开始，逐渐融入综合了发展中的歌舞百戏、参军戏和说唱艺术等各种伎艺，最后形成完整的戏曲艺术的过程，和在形成了完整的戏曲艺术以后，历朝历代直到清末又是如何发展变化的；并分析了他们的变化与当时政治经济的关系；介绍了各种声腔、剧种的特色和各时期的作家、作品、演员及演出情况等。通篇叙论详细清楚，资料丰富。为了更清晰地了解戏曲史的发展脉络，他还绘制了一张完整的《戏曲发展源流简表》，把从原始歌舞到近代各剧种形成发展的脉络渊源，以及在发展过程中各种伎艺融入的过程，把戏曲艺术形成与发展的全部情况，利用该表形象清晰地展示了出来。这是其他戏曲史著述中所没有的。同时，这部著述中还有一些他在对各剧种调查中所得到的第一手资料，也是其他戏曲史著述中所没有的。从总体上来说，这是一部比较系统全面、资料翔实丰富、又通俗易懂的戏曲发展史，适合各群体的读者阅读、参考或研究。

在“文化大革命”中，李啸仓同志受到严重迫害，在团泊洼五七干校连续发生三次脑血管意外，终因脑出血导致瘫痪。五十一岁的他，正是在学术研究上最出成果的年龄，却完全失去了写作功能，再也不能彻夜执笔著述了。今年啸仓同志已经逝世二十周年，我也已是米寿耄耋之龄，重新阅读他这部著述，觉得还是有他独自的见解和创见，作为“一家言”对学界仍有一定的参考价值，加之文字通俗生动，对普通读者了解中国戏曲发展概况也有其独到的吸引力，因此我又对全书进行了校正和修订。如今中国戏剧出版社为他出版这部著述，让他能把倾注了一生心血研究的成果贡献出来，为今后戏曲史的研究提供一些参考，这是对他最大的慰藉，也是对作为同学、同事和妻子的我最为安慰的事，我由衷地感谢出版社的同志们！

刘保绵写于2011年4月12日

目 录

序..... 1

第一编 戏曲艺术的萌芽时期

春秋时代(公元前770年左右)

到北宋末宣和年间(公元1119年—公元1125年)

第一章 引言..... 3

第一节 从戏曲艺术的基本特征谈起..... 3

第二节 戏曲艺术形成前的三条线索..... 5

第二章 歌舞百戏向戏曲的演变..... 9

第一节 歌舞百戏发展的概况..... 9

一、原始社会的歌舞..... 9

二、奴隶社会的歌舞..... 11

三、周朝的歌舞..... 11

四、两汉的歌舞百戏..... 13

五、南北朝的歌舞百戏..... 14

六、隋唐的歌舞百戏..... 15

七、两宋的歌舞百戏..... 17

第二节 歌舞百戏向戏曲艺术演变的几种形态..... 20

一、“总会仙倡”..... 20

二、“东海黄公”..... 21

三、“拨头”	22
四、“代面”	22
五、“踏摇娘”	23
六、“渔父舞”	24
七、“剑舞”	27
第三章 从“优孟衣冠”到宋杂剧、金院本	28
第一节 优的出现到参军戏	28
一、“优孟衣冠”与优的讽谏	29
二、唐代的参军戏	32
第二节 宋杂剧与金元院本	34
一、宋代杂剧	34
二、金元院本	36
三、宋杂剧与金元院本的人民性	41
第三节 杂剧院本向着戏曲艺术的演变	43
第四章 说唱艺术向戏曲的演变	47
第一节 说唱艺术的悠久传统	47
一、叙事诗歌的发展与说唱艺术	47
二、唐代的说书与俗讲	49
第二节 鼓子词与诸宫调	52
一、鼓子词	53
二、诸宫调的出现与孔三传、张五牛	55
三、“诸宫调”艺术形式的大致面貌	57
四、诸宫调的演唱节目与对戏曲的影响	61
五、诸宫调的演出情况和向戏曲的演变	62
第三节 陶真、崖词与傀儡、影戏	64
第五章 各种伎艺的现实主义的发展与戏曲艺术的形成	67
第一节 从总的方面来看戏曲艺术的形成过程	67

一、戏曲艺术的形成与政治经济的关系·····	67
二、戏曲艺术是循着现实主义的轨道形成的·····	71
三、向戏曲演变中的民间艺术的发展提高过程·····	73
第二节 三种伎艺的特色与戏曲艺术独特风格的形成·····	74
第三节 戏曲舞台艺术的出现·····	78

第二编 戏曲艺术的形成时期

北宋宣和年间(公元1119年—公元1125年)

到元末明初(公元1368年前后)

第一章 南戏的出现·····87

第一节 第一朵戏曲之花——温州杂剧的出现与成长·····87

一、南戏的出现与浙江温州·····88

二、南戏的成长与杭州·····89

三、南戏成长中的政治情况·····92

第二节 南戏的演出形式·····93

一、处理情节、人物的方法·····94

二、表现手段的运用·····94

三、行当脚色·····99

第三节 南戏出现后的社会作用·····99

第二章 宋元南戏的戏文·····102

第一节 宋元南戏的演出剧目·····102

一、剧本的取材与流行剧目·····102

二、负心的戏·····104

三、破镜重圆的戏·····108

四、双渐苏卿·····110

第二节 现存的戏文三种·····112