

剑桥

CAMBRIDGE
HISTORY

剑桥历史分类读本

中国戏剧

The History of Chinese Drama

的历史

丁牧◎主编

中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

剑桥历史分类读本

中国戏剧的历史

丁牧 主编

中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏剧的历史 / 丁牧主编. -- 北京: 中国商务出版社, 2017.8

剑桥历史分类读本

ISBN 978-7-5103-2019-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 208068 号

剑桥历史分类读本

中国戏剧的历史

ZHONGGUO XIJU DE LISHI

丁牧 主编

出 版: 中国商务出版社

地 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 邮编: 100710

责任部门: 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010 — 64515151)

总 发 行: 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010 — 64226011)

责任编辑: 崔 笏

网 址: <http://www.cctpress.com>

邮 箱: shangwuyuwenhua@126.com

排 版: 映象视觉

印 刷: 北京市松源印刷有限公司

开 本: 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 14.5 字 数: 217 千字

版 次: 2018 年 1 月第 1 版 印 次: 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-2019-4

定 价: 42.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社总编室联系 (电话: 010-64212247)。

版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到本社邮箱: cctp@cctpress.com)

编委会

主 任
丁 牧

《第一次世界大战的历史》	成 员 庞 伟
《第二次世界大战的历史》	庞 伟
《中国文学的历史》	冯自立
《世界文学的历史》	张 斌
《中国戏剧的历史》	禹远东
《世界戏剧的历史》	郑 力
《中国音乐的历史》	魏 宏
《世界音乐的历史》	夏 雨
《中国绘画的历史》	陈泽安
《世界绘画的历史》	刘 东
《中国建筑的历史》	张学亮
《世界建筑的历史》	江依霖

序

我在大学任教多年，一个较明显的体会是，许多学生对人类文化发展的历史知之甚少。就是说，那些人类传承下来的宝贵历史财富，许多学生并没有很好地吸收接纳。古人曾指出“以史为镜，可以知兴替”，所以说，了解人类文化的历史，是很重要的。了解历史能使我们开阔视野，吸取经验教训，明白人类是如何走到今天，这对我们的成长大有裨益。

读历史很重要，如何选择历史读本也很重要。剑桥大学编纂出版的历史类图书，是世界公认的最权威、最全面的历史图书之一，剑桥大学不但出版按国别区分的历史类图书，而且还出版了按类别区分的历史类图书。阅读学习这样的史书，对读者的帮助很大。

现在摆在你面前的这套“剑桥历史分类读本”，就是参照了剑桥大学出版的大量分类历史图书的体例，又借鉴了我们国内相关历史类图书的写作方式，按照中国人的阅读习惯，精心筛选，重新编写而成的。另外，每册图书又配以近 200 张彩色图片，力求用图说的形式和通俗易懂的语言，来更为生动形象地讲述历史。

相信这套图文并茂的“剑桥历史分类读本”，无论对于在校的中学生、大学生，还是已步入社会的青年朋友，都是值得一读的，它既能让你获得美的享受，又能让你得到思想的启迪。因此，我特向你推荐这套开卷有益的图书。是为序。

丁 牧

中央电视台《百家讲坛》主讲人
北京电影学院文学系教授、博士生导师

前言

剑桥大学编纂出版的历史类图书，是世界公认的最权威、最全面的历史图书之一，剑桥大学不但出版按国别区分的历史类图书，而且还出版了按类别区分的历史类图书。

剑桥大学出版的历史图书有两个显著的特点：一是撰写历史时，大都是放在大的文化背景下阐述，有着文化的历史的标志；二是这些历史图书大多不是刻板生硬的教材，而是用通俗易懂的文字来描述历史。这是我们这套丛书参照编写的原因。

中国的大学生以及毕业后走上工作岗位的白领们，由于初高中时期繁重的作业及应试压力，他们对于人类的历史只是一知半解，对于那些人类传承下来的宝贵的历史财富，并没有很好地吸收接纳。古人曾指出“以史为镜，可以知兴替”，所以说，了解人类的历史，是件很重要的事情，这将使我们在人生的道路上终身受益。

本套丛书参照剑桥大学编纂出版的按类别区分的历史类图书，同时也参照其按国别区分的历史类图书，在此基础上，又结合了我们国内历史类图书的内容，这样就形成了本套图书的体例。

虽然剑桥大学的历史图书比较通俗，但对于非历史专业的读者来说，读起来还是有些困难。所以，为达到通俗易懂的目的，本套丛书在形成的体例基础上，以大事件将历史串联起来，同时每册图书还配以近 200 张彩色图片。不仅如此，每册图书都是以历史真实事件为基础、用故事性的描述语言编写完成的。

希望经我们的努力，打造出的这套丛书，能得到读者朋友们的喜爱。

《剑桥插图中国史》指出：“中国表演艺术历史悠久，早在战国时期，艺人们就靠表演杂耍和舞蹈取悦宫廷，宋朝时，滑稽剧和木偶艺人、卖唱的和说书的表演，大多都取材于滑稽有趣的、道德说教的、男女情爱的故事和历史传说。”

汉代，就有百戏演出，同时歌舞戏和角抵戏也出现了，这种情况一直延续到魏晋南北朝时期。到了大唐时期，戏剧走向复兴，唐代的戏弄，是唐代各种表演技艺的总称，最流行的莫过于歌舞戏和参军戏两大类。

戏剧作为一种艺术形式是确立于金元时期，金朝戏曲剧本只留下了一个，元朝却有 160 余部剧本保留下来。宋元时期的四大南戏闻名遐迩，它们是《荆钗记》《白兔记》《拜月亭》和《杀狗记》。到了元曲四大家出现，戏曲得到了空前的发展，四大家是关汉卿、马致远、白朴和郑光祖。在此之后《西厢记》天下夺魁，《赵氏孤儿》誉满剧坛。

明代是传奇剧的黄金时期，有借绿林以吐气的《宝剑记》，有反映爱情的历史剧《浣纱记》，有政治评论剧《鸣凤记》，而誉满全球的昆曲，也在这一时期产生。戏剧大师汤显祖的《牡丹亭》，更是在世界戏剧史上留下了光辉的一笔。

清朝初期，传奇剧得以长足发展，有“南洪北孔”之说。在南方，洪昇创作了《长生殿》；在北方，孔尚任创作了《桃花扇》。流传至今的京剧，也在这一时期出现。近现代由于西方的影响，中国也开始出现话剧、舞剧以及歌剧。

新中国诞生后，尤其是改革开放以来，中国的戏剧舞台大放光彩，呈现了百花齐放、百家争鸣的景象。话剧当数《茶馆》《于无声处》《恋爱的犀牛》影响巨大。

目 录

第一章 先秦时期的戏剧 / 1

彩陶盆上的远古劳动舞蹈 / 2

远古祭祀舞蹈 / 4

先秦的祭祀舞蹈 / 6

先秦的娱乐舞蹈 / 8

先秦的俳优 / 10

第二章 秦汉时期的戏剧 / 13

规模庞杂的百戏 / 14

汉代歌舞戏 / 17

别具特色的角抵戏 / 19

皮影戏出现 / 21

第三章 魏晋南北朝时期的戏剧 / 23

文化融合中的百戏 / 24

清商乐出现 / 26

形式多样的歌舞戏 / 29

第四章 隋唐五代时期的戏剧 / 31

《教坊记》记载的隋唐歌舞戏 / 32

参军戏及其表演 / 35

“俗讲”的发展,“说话”的产生 / 37

第五章 两宋时期的戏剧 / 39

诸宫调始于北宋 / 40

大曲故事性增强 / 43

宋代的唱赚与说话 / 45

宋代傀儡戏与影戏 / 47

综合性戏曲艺术宋杂剧 / 49

第六章 辽金元时期的戏剧 / 51

金院本的故事性强 / 52

“百戏之祖”南戏 / 54

作者不明的《荆钗记》 / 56

书会才人编写《白兔记》 / 58

爱情剧的杰作《拜月亭》 / 60

元代南戏代表作《杀狗记》 / 63

元杂剧奠基人关汉卿 / 65

“曲状元”马致远 / 68

擅写历史剧的白朴 / 70

南戏巨擘郑光祖 / 73

《西厢记》天下夺魁 / 76

享誉世界的《赵氏孤儿》 / 79

第七章 明朝时期的戏剧 / 81

受朱元璋推崇的《琵琶记》 / 82

《宝剑记》及其名段《夜奔》 / 84

《浣纱记》首用水磨调 / 87

政治时事剧《鸣凤记》 / 89

汤显祖的“临川四梦” / 91

吴江派戏曲领袖沈璟 / 94

苏州派戏曲翘楚李玉 / 97

第八章 清朝时期的戏剧 / 99

“中国戏剧理论始祖”李渔 / 100

洪昇与他的《长生殿》 / 103

十年三易稿的《桃花扇》 / 105

四大徽班进京 / 108

京剧“老生三杰”的开拓性贡献 / 111

梅巧玲为京剧旦角表演开辟新路 / 114

“伶界大王”谭鑫培 / 116

首开以武生挑大梁的俞菊笙 / 119

“伶圣”汪笑侬的京剧改良 / 121

第九章 20 世纪前期的戏剧 / 123

“四大名旦”艳绝天下 / 124

“武生泰斗”杨小楼 / 127

评剧与“评剧皇后”白玉霜 / 129

女子越剧的开拓者施银花 / 131

中国话剧的开山之作《黑奴吁天录》 / 133

“中国现代戏剧之父”欧阳予倩 / 135

“中国话剧的里程碑”《雷雨》 / 138

三幕悲喜剧《上海屋檐下》 / 141

曹禺话剧的高峰之作《北京人》 / 143

吴祖光与他的《风雪夜归人》 / 145

历史剧《屈原》 / 148

秧歌剧《兄妹开荒》 / 150

歌剧《白毛女》 / 152

第十章 1949 年以来的戏剧 / 155

- 越剧《梁山伯与祝英台》引起轰动 / 156
- 黄梅戏《天仙配》轰动海内外 / 159
- 中国话剧的“瑰宝”《茶馆》 / 161
- 童话剧的杰出代表《马兰花》 / 164
- 豫剧与豫剧宗师常香玉 / 166
- 现代戏的里程碑《朝阳沟》 / 169
- 新凤霞的评剧《小二黑结婚》 / 172
- 现代京剧《海瑞罢官》 / 174
- 芭蕾舞剧《红色娘子军》 / 176
- 京剧《沙家浜》 / 178
- 台湾的歌仔戏与布袋戏 / 181
- 于占元在香港创办“中国戏剧研究学院” / 183

第十一章 改革开放以来的戏剧 / 185

- 《于无声处》听惊雷 / 186
- 中国首个小剧场戏剧《绝对信号》 / 188
- 魏明伦的《潘金莲》引发争论 / 190
- 丑角朱世慧与《徐九经升官记》 / 193
- 名噪剧坛的《狗儿爷涅槃》 / 195
- 话剧《李白》获得文华奖 / 197
- 家庭心理剧《有一种毒药》 / 200
- 《暗恋桃花源》轰动国内外 / 202
- 香港话剧团与它的《德龄与慈禧》 / 205
- 先锋戏剧《恋爱的犀牛》 / 207
- 大型魔幻童话剧《迷宫》 / 210
- 青春版《牡丹亭》引起轰动 / 212
- 荒诞喜剧《两只狗的生活意见》 / 215

第一章 先秦时期的戏剧

对神的崇拜可以上溯到远古时期，这些崇拜的许多细节，很可能是有规律的，也可能是准确地口口相传下来，但在秦帝国时期，那些对神的崇拜的思想，大部分已经发生了相当大的变化。

已知秦汉的大部分资料，谈到了由国家维持的帝国崇拜，但是即使是这种崇拜，其大部分内容也是所知甚少。因此，对于崇拜的细节只能靠推测，而不能依靠直接的记载。

——《剑桥中国史》

彩陶盆上的远古劳动舞蹈

中国是一个历史悠久的统一的多民族国家，有着丰富的文化遗存。文化的产生，均与劳动有着密切的关系。彩陶是新石器时代最具特征的文化遗存。彩陶上描绘的原始歌舞，是中国戏剧的萌芽。

原始的人类生命之舞

原始人在劳动时，为了协同动作、减轻疲劳和相互交流，常常按照一定的节拍唱歌、起舞，如《淮南子·道应训》载：“今举大木者，前呼邪许，后亦应之。此举重劝力之歌也。”这就产生了最原始的歌唱、舞蹈艺术。

黄河流域是我国文明的发祥地，距今 7000 年至 4000 年左右的新石器时代，在黄河上游地区，中国远古先民进入了一个十分繁荣的时期，歌舞也相应地产生了。据《吴越春秋》中记载，黄帝时期曾流传过一首《弹词》，词云：“断竹，续竹，飞土，逐穴（肉）。”歌唱的是狩猎活动，大意是说砍断竹子，做成弯弓，弹出泥丸，追逐野兽。

再如《尚书·舜典》中也有“予击石拊石，百兽率舞”的记载，由此可见，上古社会的舞蹈所表演的形体动作，都是对狩猎行为和劳动动作的模仿。

《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》也有类似的记载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。”

远古劳动舞蹈的见证

彩陶是原始部落氏族先民在从事渔猎和劳动过程中，进行生活或巫术、祭拜时使用的器物，同时也呈现出人类早期的大量信息，记录了原始社会生活的重要内容，其中也包括原始歌舞的信息内容。

1973 年，在我国青海省大通县上孙家寨村的一座马家窑类型的墓葬中，出土了一件新石器时代的彩陶盆。内壁绘有三组相同的集体舞蹈图案，

每组五人，服饰相同，头上有饰物或发辫；他们相互牵着手，头饰与尾饰摆向一致，表明在按着一定的节奏舞蹈。每组外侧两人的手臂画为两道重影，寓意上

下翻，飞舞动时动作较大而频繁。从舞者有头饰与尾饰来看，歌舞所表现的是狩猎活动，清楚地记载了距今 5400 年至 5300 年之间远古先民的审美意识。

关于舞蹈所展示的寓意，有人说舞蹈者为男性，头插羽毛，以强壮身体舞动和雄姿展现给女子观看，所以是吸引配偶的。也有人说舞蹈者为女子，舞者配有统一的尾饰，更显舞姿优美而整齐。

1995 年 7 月，在青海省同德县宗日遗址又出土了一件新石器时代的舞蹈彩陶盆。彩陶盆的内壁为两组九人组成的群体狂欢舞蹈图案，头饰比较宽大，下身尾饰十分特别，呈球形裙状，集体手拉手整齐舞动，极富律动感，舞姿婀娜，体态曲线优美、活泼热情。尤其在比较窄的盆沿上，绘有成组的弧线三角纹和短斜线纹，寓意天上的雷电云雨，仿佛是在原始农耕文明时期的求雨图。

马家窑出土的舞蹈纹彩陶盆

远古祭祀舞蹈

上古时期，人们对大自然现象的认识不足，产生恐惧，认为有主宰一切的神秘力量，于是形成了原始的宗教信仰——图腾崇拜，以歌舞的形式向神灵祈求，也用来表达对氏族图腾和祖先的崇拜。

图腾崇拜产生的舞蹈

最初的图腾均为动物、植物或自然物，人们认为图腾能为人赐福或降灾，把图腾奉为祖先和保护神。从原始时期的出土文物和古代岩画上，经常可以见到人面蛇身、人面鸟身、人面兽身的形象，这就是氏族图腾的形象。

这种传说中最著名的即为人类始祖伏羲、女娲，他们均为人首蛇身，是以“龙”为图腾的华夏族先祖。伏羲氏之舞名《凤来》，歌名《网罟》；女娲之舞则名《充乐》，颂扬了伏羲氏发明网罟教民捕捉鸟兽、女娲制定婚配教民嫁娶的伟大功绩。

与此类似的，还有炎帝，传说是牛首人身，是以“羊”为图腾的羌族的先祖，炎帝的乐舞《扶犁》，唱《丰年》之歌，是歌颂炎帝教民播种五谷，发明农业的功绩，尊称他为神农氏。

黄帝则以“云”为图腾，《云门》是黄帝氏族的图腾舞蹈。

此外，还有帝喾时的“凤鸟天翟”图腾舞；帝尧时的“击石拊石，百兽率舞”，都是以动物作为各氏族的图腾崇拜民间乐舞。

部族祭祀产生的舞蹈

远古的舞蹈，和其他原始文化活动一样，有着强烈的功利目的，并有明确的原始宗教内涵，所表达的既有图腾崇拜的寓意，也有祈祷而实用的需要。既有对原始巫术礼仪、母性生殖崇拜的艺术再现，也具有艺术审美的渴求。

舞剧《轩辕大帝》
剧照

如远古部族葛天氏，在祭祀中以《广乐》舞、三人操牛尾而歌八阕：“一曰《载民》，二曰《玄鸟》，三曰《遂草木》，四曰《奋五谷》，五曰《敬天常》，六曰《达帝功》，七曰《依地德》，八曰《总禽兽之极》。”

从这八阕歌的歌名来看，具有祭祀天地、歌颂首领功德的性质，如《载民》《敬天常》《依地德》是祭祀天地，《遂草木》《奋五谷》《总禽兽之极》是祈求草木茂盛、五谷丰收、禽兽繁多，《玄鸟》是表示对氏族图腾黑色的鸟的崇拜。

这些远古氏族乐舞既展现出青春的活力，又充满着生活斗争的艰辛，也反映了原始宗教的祈求、幻想和巫术礼仪。

诸如远古部族伊耆氏，据《礼记·郊特牲》记载：“伊耆氏始为蜡。蜡者，索也；岁十二月，合聚万物而索飧之也。其《蜡辞》曰：‘土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。’”是说伊耆氏每年年底要举行蜡祭，祭祀时唱一首歌，歌词大意是祈求风调雨顺、灾害不生、作物丰收。

当时主持祭祀的人叫“巫”，由巫向鬼神祝告，请求鬼神的指示。巫便是以歌舞的形式来向鬼神祝告的。而依照《说文·巫部》云：“巫，祝也。女能事无形，以舞降神者也。象人两袖舞形。”说明早期“巫”“舞”为同一个字。

先秦的祭祀舞蹈

周代时，统治阶级已经充分地认识到乐舞用于政治的社会作用，而制定出礼乐制度。为了推行礼乐制度，前代的乐舞被整理了出来。当时在宫廷和民间，祭祀歌舞十分盛行，与原始社会的祭祀歌舞相比，有了很大的进步。

集古舞之大成的周代雅乐

在西周与春秋战国时期，随着社会的发展与生产力水平的提高，一方面，歌舞艺术的表演形式有了很大的进步与提高；另一方面，歌舞艺术所反映的内容及其功用也发生了重大的变化。

周代的歌舞主要有黄帝的乐舞《云门》、唐尧的乐舞《大咸》、虞舜的乐舞《大韶》、夏禹的乐舞《大夏》、商汤的乐舞《大濩》及周武王的乐舞《大武》，总称为六代舞，用于祭祀天神、地神、四望、山川、先妣、先祖等。

周代雅乐的内容和表演形式

从乐舞的性质来看，周代的雅乐乐舞与上古时期的祭祀性乐舞虽然都用于祭祀天地、山川及祖先，但在所反映的内容上，却与后者有了很大的区别，氏族首领的英雄功绩是周代乐舞的主要表现内容，这些氏族首领分为六代，分别是黄帝、尧、舜、禹、商以及武王，这就与祭祀乐舞大不一样了。

《史记·乐书》对《大武》的演出情形做了记载。开始的序舞表示武王伐纣前的准备：一人扮武王手持干盾，威严地站立在舞台上，以示武王与诸侯盟会伐纣，等候诸侯的到来；一人扮太公望，一边挥动干盾，一边猛烈顿足；二人分别扮周公、召公。

序舞之后，正式表演分为六个段落：第一段是舞蹈者列队自北而出，向商进发；第二段是灭商；第三段是灭商后，继续南进，袭击淮夷；第四段是