

广东哲学社会科学成果文库

Guangdong Achievements Library
of Philosophy and Social Sciences

传统与变革：近代戏曲新论

左鹏军 著

中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

广东哲学社会科学成果文库

Guangdong Achievements Library
of Philosophy and Social Sciences

传统与变革：近代戏曲新论

CHUANTONG YU BIANGE: JINDAI XIQU XINLUN

左鹏军 著

中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

传统与变革：近代戏曲新论/左鹏军著. —广州：中山大学出版社，
2018.7

(广东哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-306-06400-4

I. ①传… II. ①左… III. ①戏曲新论—中国—近代 IV. ①J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 164593 号

出 版 人：王天琪

策划编辑：金继伟

责任编辑：徐诗荣

封面设计：曾 斌

责任校对：周 玢

责任技编：何雅涛

出版发行：中山大学出版社

电 话：编辑部 020-84110771, 84113349, 84111997, 84110779

发行部 020-84111998, 84111981, 84111160

地 址：广州市新港西路 135 号

邮 编：510275 传 真：020-84036565

网 址：<http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者：广州家联印刷有限公司

规 格：787mm×1092mm 1/16 23.75 印张 439 千字

版次印次：2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

定 价：78.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读，请与出版社发行部联系调换

《广东哲学社会科学成果文库》

出版说明

《广东哲学社会科学成果文库》经广东省哲学社会科学规划领导小组批准设立，旨在集中推出反映当前我省哲学社会科学研究前沿水平的创新成果，鼓励广大学者打造更多的精品力作，推动我省哲学社会科学进一步繁荣发展。它经过学科专家组严格评审，从我省社会科学研究者承担的、结项等级“良好”或以上且尚未公开出版的国家哲学社会科学基金项目研究成果，以及广东省哲学社会科学规划项目研究成果中遴选产生。广东省哲学社会科学规划领导小组办公室按照“统一标识、统一封面、统一形式、统一标准”的总体要求组织出版。

广东省哲学社会科学规划领导小组办公室

2017年5月

国家社会科学基金重大项目“近代戏曲文献考索类编”（项目批准号：14ZDB079）阶段性研究成果

教育部人文社会科学重点研究基地复旦大学中国古代文学研究中心重大项目“中国近代戏剧研究”（项目批准号：2009JJD760001）最终研究成果

内 容 简 介

本书在中西交汇、古今嬗变的戏曲史、文学史和文化史背景下，以扎实的文献资料和丰富的戏曲史实为依据，对中国近代戏曲史上的重要史实、作家作品、创作群体、思潮流派等创作现象进行专题考察，论述分析其戏曲史、文学史和文化史意义，力图更加准确明晰地描述和揭示中国近代戏曲的总体面貌、变革趋势和发展历程，从而深入准确地认识中国近代戏曲在传承中国戏曲文化传统、接受外国思想影响启发、寻求变革生新、探索发展路径历程中的戏曲史、文学史与文化史经验，反映作者在多年的中国近代文学研究、戏曲文献与戏曲史研究积累的基础上，认识和评价近代戏曲在中西古今之间、传统与变革之间进行思想文化选择、艺术表现探索的经验，以期扎实推进中国戏剧史和文学史及相关学术领域的研究进展。

前言

中国近代(1840—1949)戏曲是清代康熙、乾隆年间出现的戏曲高峰之后的又一个高峰,逐渐进入终结阶段的传奇杂剧^①及其他传统戏曲剧种在这一时期出现了繁荣发展的局面,取得了具有强烈时代特征的思想与艺术成就。在由以传奇杂剧为代表的雅部戏曲、京剧及其他地方戏曲、早期话剧构成的中国近代戏剧史的“三足鼎立”格局中,代表传统戏曲近代形态的传奇杂剧是其中一个具有重要意义的组成部分。尽管中国近代戏剧史上三大戏剧部类的文化经历、发展趋向呈现出既密切相关又各不相同的复杂面貌,但都为近代戏剧的发展变革、中国戏剧由古典形态向现代形态的过渡转换做出了重要贡献,因而应当在整个中国戏剧发展史上占有一席突出的地位。近代是中国传统戏曲长久发展历程的最后一个重要阶段,也是中国戏剧发展史上承前启后、转换生新、具有特殊意义的阶段,开创了中国现代戏剧史的先河,奠定了中国戏剧从传统走向现代的思想艺术和文化基础。

本书为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国近代戏剧研究”(项目编号:2009JJD760001)最终研究成果的主体部分。主要内容为中国近代戏曲史上重要史实、创作群体、思潮流派、创作现象的专题考察及其戏曲史意义的论述分析,力图在前辈和时贤相关研究成果的基础上,在中国近代中西冲突融会、古今嬗变转换的文化史背景下,更加准确明晰地描述和揭示中国近代戏曲的总体面貌、发展历程、重要现象,从而认识其在传承戏曲传统、寻求变革生新历程中的戏曲史、文学史及文化史经验,力争在戏剧史和戏剧文献等方面切实推进中国戏剧史和文学史及相关学术领域的研究进展。

本书共有九章,各章分别以不同内容、从不同角度反映本项目研究的学术意图和取得的进展。在此基础上,希望本书的各章内容之间既各有侧重,又彼此支撑,共同形成对中国近代戏剧比较全面完整的认识。本书各章的具体内容、主要观点和学术意图如下。

---

^① 传奇和杂剧为中国传统戏曲的主要文本形态,本书一般并称为“传奇杂剧”,在确有必要的情况下,方加以明确区分。

第一章“梁启超与近代戏剧的兴盛和政治化”，探讨梁启超对中国近代戏剧史做出的开创性贡献。政治家兼文学家梁启超的戏剧创作，在样式选择、题材与人物、情节与冲突、戏剧语言等各个方面，在继承中国古典戏曲传统的基础上进行了大胆探索和革新发展，在很大程度上影响和规定了中国近代戏剧发展的总体风貌和历史走向，这种探索和尝试也留下了值得认真总结、深入反思的理论成果和创作经验。梁启超在小说和戏曲中较多地使用了粤语，形成了特殊的粤语写作现象、创作面貌和文体形态。梁启超在小说戏曲中运用粤语，反映了具有明显时代特征和地域特征的文学创作观念、文体选择和语言运用意识，透露出近代以来中国文学语言发展变革、小说戏曲创作破体为文的总体走向，也体现了这一时期地域文化兴盛并产生重要影响的普遍趋势。梁启超在小说戏曲中运用粤语的现象也可以视为中国近代戏剧与文学文体着意变革创新、融会俚俗雅正、杂糅古今中外，从而创造并形成具有鲜明时代色彩、地域特征的新型文体的一个典范例证，具有独特的文体史和文学史意义。

第二章“洪炳文及其同道与近代戏剧的生新”，考察洪炳文及其他戏曲家的创作对于近代戏剧变革发展的意义和贡献。洪炳文宣传反清革命、歌颂民族气节和极有现实针对性的戏曲创作，是近代政治斗争的艺术化反映，发出了“救国保种”的呼号；通过世变之际历史人物和故事的表现，提倡民族气节、振奋时代精神；反映外国社会政治状况，呼唤国家自强和民族独立；以近现代科学技术知识入戏曲，开创了我国科学幻想剧的先河。他们在艺术上对传统戏曲进行了多方面创新，具有明显的近代色彩，在多方面对近代传奇杂剧的变革做出了突出贡献，这也是中国近代戏剧突出成就的重要标志。吴承烜的《星剑侠传奇》气势博大，场面广阔，人物众多，结构灵活，情节安排自由，表现方法丰富多样，在广阔的文化背景下展示了20世纪初叶中国社会的图景，描绘了一幅幅中国人民苦难深重与不懈抗争的画面，以突出的史诗意识对近代历史进行了戏剧化呈现。高增的戏曲非常重视社会政治功能并以戏曲艺术形式积极宣传反清革命、民族气节、妇女解放的主张，实现了以戏曲作为政治文化斗争武器的目的；由作者的革命理想和戏剧观念所决定，其所作戏曲对传奇杂剧的传统体制多有变革。高增戏曲创作中表现出来的政治激情与革命化倾向，是具有较大普遍性的时代文学特征，反映了中国近代戏剧变革的一种重要方向。

第三章“陈栩及其子女的戏曲创作与戏剧传统的通变”，考察陈栩及其女儿陈小翠、儿子陈小蝶的戏曲创作及其戏剧史贡献。陈栩的传奇创作以爱情题材为主，通过对自己情感经历的描述和追忆寄托情感，表现出强烈的纪

实性和抒情性特征；通过对花木兰替父从军南征北战、捷报频传直至凯旋归来事迹的描写，透露出在时代精神感召之下作者对于女性人格、社会地位、文化角色的关注与肯定。在戏曲体制和形式特征上，陈栩也选择了传承与变革并重、通变与扬弃兼顾的中和方式，恰与传奇杂剧发展到近代所发生的总体性变化、出现的基本趋势相应相合。陈栩的传奇创作反映了传统戏曲在近代所发生的巨大变化和多方面变革，在中国近代戏剧史上留下了具有相当深刻的思想价值与艺术内涵的创作成绩和文化经验。陈小蝶所作戏曲或取材于历史故事，或为贺寿应酬、表现才华，或根据时人经历敷衍而成，均反映了历史变迁之中、文化转换之际的文人心态和审美情趣，也反映了传统戏曲在近代的延续和发生的多方面变革。

第四章“吴梅及其弟子的戏曲创作与传统戏剧的终结”，探讨吴梅及其弟子这一重要戏剧创作和研究群体对中国近代戏剧史的贡献。吴梅及其弟子以其具有独特思想风貌、文化情怀、艺术风格和文体形态的传奇杂剧创作，展现出独特的思想和艺术价值。吴梅及其弟子是传统戏曲现代转换之际出现的一个个性鲜明、成就突出的创作群体，构成了一道意味深长的戏剧创作和戏剧教育景观。蔡莹的《连理枝杂剧》通过一对年轻男女的爱情悲剧反映了传统道德观念、家庭关系、父母之命对青年男女爱情婚姻的束缚和破坏，寄托深刻感慨和深切同情，提出了提高妇女社会地位和婚姻自主的问题。卢前杂剧或描写古代人物，或记述当代故事，既叙史事、时事又寓道德评价，表现出明显的纪实作风；或写古代杰出女性故事，表现出强烈的讽世伤时情绪，寄托深沉的时局感怀与人生感慨。卢前的杂剧传奇产生于近现代社会动荡、文化变革之际，反映了杂剧传奇最后阶段的处境与变化，具有独特而重要的戏曲史意义。常任侠的杂剧通过表现古代传统故事和反映当时政治事件，寄予着强烈的文化关切、道德内省和对国家民族命运的忧患；其表现手法与艺术处理上对传统戏曲体制和表现方式的有意继承和变革，则表现出学者型戏曲家的创作特点和审美倾向。

第五章“报人戏剧家的创作及其戏剧史意义”，探讨近代几位代表性报人戏剧家的创作特点及其戏剧史意义。王钟麒不仅是中国近代一位杰出的小说戏曲理论家，而且是一位重要的戏曲家。通过对王钟麒四种传奇及其反映的相关史实的考察，可以认识其戏曲创作实践与戏曲理论观念之间的密切关系，在理论和创作两方面同时承担着以小说戏曲教育国民、鼓舞民众的历史责任，反映了中国近代“小说界革命”和戏曲改良运动的理论特点，具有特殊的时代意义。王蕴章所作传奇八种及补订他人所作传奇一种，无论是记述时人时事，还是追怀历史人物故事，均表现了清晰的创作观念和深刻的思

想内涵，特别是反映了在时局动荡、改朝换代、民族危机背景下所产生的种种思想文化现象。从戏曲体制和艺术形式方面来看，这些作品也反映了传奇及杂剧发展到近代这一特殊时期所发生的一系列空前深刻变化，具有突出的戏曲史价值。蔡寄鸥的《明末轶史秣陵血传奇》反映了反清雪耻的民族主义思想，表现出强烈的悲剧性特征；《瀛台梦传奇》及《瀛台梦传奇续编》描绘了民国初年的政治画面，表现了对帝制复辟行径的抨击批判。蔡寄欧的作品反映了近代政治斗争、社会变革重大事件，再现了当时的社会历史画卷，传达出近代中国的政治风潮和时代声音；继承传统与适度变革相统一的结构安排和艺术选择，则集中反映了作者的创作观念，具有昭示传奇和杂剧最后命运的价值。

第六章“学者戏剧家的创作及其文化情怀”，考察几位学者型戏曲家的创作特点及其戏剧史、文化史价值。郭则沄以学者身份从事小说戏曲创作，先著《红楼真梦》小说，继撰《红楼真梦传奇》，这一再度创作和文体转换反映了作者对解读《红楼梦》故事的执着与自信。从人生态度和所处时代来看，《红楼真梦》和《红楼真梦传奇》的创作具有深远的文化内涵，作品所着重表现的道德忧患和文化忧虑并非多余，更不宜以落后腐朽来轻率否定，而是含有深刻的思想价值和认识价值。20世纪40年代王季烈所撰《人兽鉴传奇》是以传统戏曲形式对世界文明、中国文化的现代化过程及其经验教训进行深刻反思和充分表达的代表作，部分内容取材于唐文治所著的《茹经劝善小说》，在思想观念和文化倾向上也表现出明显的一致性，所表现的文化立场、所表达的文化观念展示出了深度的文化关怀和深刻的文化忧患，具有难能可贵的观念超前性质和特别重要的人文价值，值得时人和后来者认真倾听并深入反思。《人兽鉴传奇》对于戏剧形式的选择，尤其是对于传奇杂剧传统的守护和适度变革，则反映了一种更加深刻悠远的戏剧观念和文化观念，较之以批判传统、变古趋新为主导特征并长期流行的戏剧观念和文化观念更具有建设性和前瞻性，也更具有普遍的思想文化价值。20世纪40年代初由著名地质学家半粟（章鸿钊）所作的《南华梦杂剧》是以传统戏曲形式表现对人类处境、世界局势、中国命运的担忧，寄托人道精神、人本思想和道德理想之作，也是密切关注中国局势、民族命运的伤时感世之作。《南华梦杂剧》与作者早年所作《自鉴》所表现的以“螺化论”和“爱子”“爱力”及其互动相生关系为核心的人生观、世界观与文化观具有密切关联，《自鉴》是《南华梦杂剧》的思想基础。日军侵华战争爆发、国家民族危难之际的思想困惑、精神苦闷和文化探索是《南华梦杂剧》创作的直接动因。《南华梦杂剧》及《自鉴》所表现的思想观念、文化立场和道

德理想，所寄托的人本思想、人道精神和人文情怀反映了深切的人类终极关怀和深刻的世界忧患，具有难得的预见性、超前性、警示性和长久的人文价值，值得时人和后来者认真倾听并深入反思。顾随所作杂剧既自觉继承元杂剧的体制规范、结构特色与风格特征，努力维护和传承杂剧的艺术传统，又着意尝试变革杂剧传统的某些方面，在新文化背景下寻求杂剧生存与延续的可能性。顾随杂剧既继承了中国戏曲叙述性与抒情性相结合的剧诗传统，又自觉借鉴和运用西方戏剧观念，寄托着理性精神和哲学智慧，从而在思想内涵和精神指向上与传统戏曲表现出显著不同，展现了中国传统戏曲的最后命运和思想艺术光辉，也寄托着对其未来出路和最终命运的沉重思考。庄一拂的戏曲创作或记述本人生活情事，或通过历史故事反映时代变迁，均具有深远的思想情感寄托。其《古典戏曲存目汇考》以朋友和自己为全书殿军的处理方式，寄托了深长的学术用意和思想感情，也为从这一特殊角度认识此书及其作者提供了可能。

第七章“文人戏剧家的现实关怀与内心苦闷”，探讨几位文人型戏剧家的创作及其思想特点与艺术情趣。李新琪所作的《金刚石传奇》采用纪实传史手法，描绘民国成立前后一系列重要人物的革命活动和重大历史事件，展现了一幅壮阔的近代民主革命画卷，既充分反映了建立民国的艰辛历程，又留下了足称信史的时代记录，尤其是对于汪精卫及其夫人陈璧君革命事迹的书写，表现出独特而重要的史料价值和文学艺术价值。此剧在戏曲体制与结构设计方面以变革创新为主导倾向的选择，对当时方兴未艾的戏曲改良的自觉呼应，也表现出值得关注的戏曲史意义。汪石青是一位尚未引起应有注意的近现代戏曲家，既形成了比较清晰的戏曲理论观念，也创作了杂剧一种、传奇二种，具有比较丰富的戏曲创作经验。汪石青以本色雅正，维护传统戏曲样式的戏曲观念，以愤沉不平与自抒心曲、传统爱情故事的诠释与共鸣、家庭伦理与政治时事相结合的戏曲创作，寄托了极其强烈且个性鲜明的思想感情，表达了对对于政治局势、国家民族命运的深切关注，反映了近代戏曲变革的基本趋势。顾佛影早年所作的《谢庭雪杂剧》通过表现才女谢道蕴的过人才华反映了传统文人的生活艺术情趣，后期所作的《四声雷杂剧》则通过四个短剧反映了日军侵华战争中的真实事件，在描述战争给中国人民造成的动荡苦难、深重灾难的同时，尤为突出地表现了抗击侵略、捍卫国家民族的爱国情感。从顾佛影的戏剧创作转变中可以认识传统知识分子在时代变迁中思想倾向、艺术趣味发生的深刻变化及其对戏剧创作产生的显著影响。

第八章“女戏剧家的创作与性别意识的觉醒”，考察近代戏剧史上出现

的几位杰出女戏曲家及其戏曲创作的独特意义。顾太清的《桃园记》《梅花引》传奇均是追忆自己早年爱情婚姻经历之作，寄托了对既往生活和感情的深切回忆和感慨，也是考察顾春与奕绘生平经历、生活境况可资参考的文献资料。刘清韵创作的十二种传奇作品向为研究者关注，而20世纪90年代始被发现的《望洋叹》《拈花悟》二种传奇则是其最为晚出的剧作。名门才媛陈小翠的几种杂剧或写生活情趣，或记节庆心绪，或叙古代故事，均表现了作者的细腻情感和闲情逸致，也展现了过人的才华。其传奇《焚琴记》从女子解放、恋爱婚姻自由带来的负面影响的角度来表现和反思一对青年男女的爱情故事，反映了对妇女解放、爱情婚姻自由等重大问题的不同思考和认识，也反映了由于社会文化急剧变革所致的传统道德观念、价值体系面临的许多难题，有助于促使人们从另一个角度反思和认识近代以来中国文化变革和文化选择中的一系列文化和道德困境。

第九章“外国思想文化与近代戏曲变革”，从中外戏剧交流与影响的角度考察近代戏剧在创作题材、思想观念、表现手法、艺术形式等方面发生的深刻变革，探讨在外国思想文化影响下中国近代戏剧的近代化进程。在中国传统戏曲直接影响下，日本戏曲家森槐南所作的《补春天》《深草秋》传奇反映了作者青年时期戏曲创作的题材特点和风格特色，成为其文学创作中具有显著特色的部分。这种创作现象既表现了森槐南出色的文学才华和对中国传统戏曲的热爱之情，又反映了其青年时期模仿中国传统戏曲并尝试进行创作的突出特征和基本水平。森槐南的戏曲创作不仅反映了中国传统戏曲对于日本近代戏剧与文学的影响，而且是近代中日戏剧与文学交流的一个例证，具有重要的戏剧、文学与文化交流史价值。刘钰所作的《海天啸传奇》通过日本重铸国民道德、弘扬武士道精神的故事，表达了中国当以日本为借鉴自强不息的思想主题，表现激发国民志气、提倡尚武精神、振兴民族的思想。钱稻孙在翻译但丁《神曲》之余所作的《但丁梦杂剧》，借但丁故事表现“爱国保种”、振兴国家民族的思想。吴宓所作的《陕西梦传奇》写作者亲身经历的事件，叙事传神、情节生动、情感真挚，是自传式戏曲作品的新发展；其《沧桑艳传奇》根据美国诗人郎费罗（Longfellow）的叙事长诗 *Evangeline* 写成，属译著参半之作，与钱稻孙的《但丁梦杂剧》一道，开创了传奇杂剧创作新的题材领域和新的创作方法。抗日战争时期的传奇杂剧从多个角度反映了中华民族面临的空前危机，表现了抗日战争的某些侧面，反映了抗敌御侮的时代主题和民族精神；以适度变革的方式努力实现护持传奇杂剧体制、延续戏剧传统的愿望，是传奇杂剧对自己价值的最后一次体认和坚守。这是传统戏曲与当时最紧迫的救亡主题的一次有深度的遇合，这种创

作选择和文化情怀在国家危难、民族危机的特殊背景下益发显示出超越一般戏曲史和文学史的广泛的文化价值。

本书力图在前辈和时贤研究成果的基础上，对近代戏曲史与戏曲文献的主要问题进行深入的主题研究，以重要戏曲作家与创作现象为中心，通过文献史实、典型个案、戏曲历程三方面研究的交互进行、专题考察，专题论述近代戏曲的创作用意、思想主题、艺术形式、文体形态、戏曲史价值等，从创作群体及其思想艺术、文化选择与历史经验角度深化对近代戏曲若干重要问题的认识；在此基础上进行近代戏曲发展历程、演进变迁、戏曲文化史意义、戏曲史经验的探究，力图形成对中国近代戏曲尽可能完整系统的认识，促进近代戏曲与戏曲文献研究的进展。

本书是作者在以往相关研究成果基础上的进一步拓展和深化，主要章节曾以学术论文形式在国（境）内外学术刊物上发表。此次辑入本书，又根据研究进展和相关情况进行了不同程度的修改补充，有的部分为新增，希望能比较及时地反映目前作者对近代戏曲在中西文化冲突融合、古今文化嬗变转换之际思想艺术变革、文化选择及其经验教训等问题的基本认识。

目 录

第一章 梁启超与近代戏剧的兴盛和政治化	1
一、梁启超的戏曲创作与近代戏剧的兴盛	1
二、梁启超小说戏曲中的粤语现象及其文体意义	13
第二章 洪炳文及其同道与近代戏剧的生新	31
一、洪炳文的戏曲创作与近代戏剧的创变	31
二、吴承烜的史诗意识与戏剧化呈现	44
三、高增的政治激情与革命戏剧	48
第三章 陈栩及其子女的戏曲创作与戏剧传统的通变	51
一、陈栩传奇创作及相关史实考述	51
二、陈栩《文艺丛编》所刊戏曲及相关史实考辨	63
三、陈小蝶所作传奇杂剧三种考论	78
第四章 吴梅及其弟子的戏曲创作与传统戏剧的终结	82
一、吴梅及其弟子的戏曲创作与戏剧史贡献	82
二、蔡莹《连理枝杂剧》及《味逸遗稿》	98
三、卢前所作戏曲的本事主旨与情感寄托	103
四、常任侠的杂剧创作及其思想艺术变革	120
第五章 报人戏剧家的创作及其戏剧史意义	125
一、王钟麒的戏曲观念与戏曲创作	125
二、王蕴章戏曲创作的述史与抒情	133
三、蔡寄鸥的传奇创作及其戏曲史意义	146

第六章 学者戏剧家的创作及其文化情怀·····	159
一、郭则沄《红楼真梦》的文体转换与文化内涵·····	159
二、王季烈《人兽鉴传奇》的情节结构与宗教哲学意味·····	172
三、半粟《南华梦杂剧》的创作主旨及史实呈现·····	192
四、姚鹓雏戏曲的史实时事与感慨寄托·····	216
五、顾随杂剧的体制通变与情感寄托·····	229
六、庄一拂的戏曲创作与学术著述·····	246
第七章 文人戏剧家的现实关怀与内心苦闷·····	254
一、李新琪《金刚石传奇》的史剧价值·····	254
二、汪石青的戏曲创作与入世精神·····	268
三、顾佛影的戏曲创作与时事感慨·····	292
第八章 女戏剧家的创作与性别意识的觉醒·····	298
一、顾太清的戏曲创作与相关史实·····	298
二、刘清韵的戏曲创作及新见史料·····	304
三、名门才媛陈小翠及其戏曲创作·····	307
第九章 外国思想文化与近代戏曲变革·····	314
一、日本戏曲家森槐南的创作用意与抒情方式·····	314
二、刘铨《海天啸传奇》的日本史事与民族志气·····	325
三、钱稻孙、吴宓戏曲中的中国与外国·····	328
四、抗日战争时期的传奇杂剧及其戏剧史意义·····	333
参考文献·····	350
后 记·····	359

第一章 梁启超与近代戏剧的兴盛和政治化

一、梁启超的戏曲创作与近代戏剧的兴盛

梁启超是中国近代文化的一个典型，在他的身上，集中地反映着中国近代文化的嬗变更替。他的思想与行事，折射出那“三千年未有之创局”的文化转型期中某些带有普遍意义的现象。梁启超是一位全才文学家，在散文、诗词、小说、戏曲、文学理论诸方面均有建树，足以在中国近代文学史上占有一席突出的位置。他的文学创作同样是带有强烈的时代感和深刻的文化史意味的，他的文学道路与创作实绩表现着近代以来中国文学的遭遇、选择和命运。本节试图探讨梁启超的戏曲创作，并结合他的戏曲观，进而窥测近代戏曲变革过程中某些带有规律性的文学走向和具有普遍意义的文学史现象。

（一）戏剧样式：富于文化象征意味的形式选择

梁启超一生兴趣爱好极为广泛，几乎所有的文学样式他都满腔热情地尝试过。他的戏曲创作开始较晚，是在戊戌变法失败、流亡海外之后，持续时间也不长，只有三四年。他留下的戏曲作品有传奇三种：《劫灰梦》《新罗马》和《侠情记》；粤剧一种：《班定远平西域》。

《劫灰梦》原载于1902年2月8日创刊的《新民丛报》第一号，署名“如晦庵主人”，只发表了楔子一出。《新罗马》系梁启超根据自撰的《意大利建国三杰传》改编，初作于1902年夏，连载于《新民丛报》1902年第十至第十三号、第十五号、第二十号和第五十六号（1902年6月20日至1904年11月7日），署名“饮冰室主人”。原计划写四十出，但仅完成七出。《侠情记》原载《新小说》第一号（1902年11月14日出版），署名“饮冰室主人”。作者在第一出后有识语云：“此记本《新罗马》传奇中之数出，因《新罗马》按次登载，旷日持久，故同人怂恿割出，加将军侠情韵事，

作为别篇，先登于此。”^①亦只发表一出。六幕粤剧《班定远平西域》原载《新小说》第二年第七号至第九号（原第十九号至第二十一号），系为横滨大同学校音乐会而作，署名“曼殊室主人”。

此外，刊于《新小说》第一号至第七号的“新串班本”《黄萧养回头全套》，署“新广东武生度曲”，有论者断为梁启超著（如任访秋主编《中国近代文学史》，河南大学出版社1988年版；郭延礼著《中国近代文学发展史》，山东教育出版社1990年版），然未提出文献根据。笔者以为，此剧之作者问题尚待进一步考证，故本文暂不涉及。

梁启超选择了传奇和粤剧两种戏剧样式进行新的创作，无论是就他个人来说还是就中国戏曲史来说，恐怕都不能完全归结为偶然性和随意性，而可以看作是一种带有文学史意味的现象，从中可以寻觅中国戏曲发展到近代而出现的某些必然趋势。

首先，梁启超选择传奇这种戏剧样式，表明他力图改革戏曲、利用戏曲以为国用的努力。中国戏曲史上的一个明显事实是，传奇经明代至清中叶的繁荣，至“南洪北孔”之后日渐式微。鸦片战争后的半个世纪内，在民族矛盾、文化危机日甚一日的背景下，传奇和杂剧似乎没有做出什么积极的反应。至戊戌变法失败后，经过以梁启超为代表的一批文学家的努力提倡，开始了“戏曲改良”运动，传奇和杂剧方才重新焕发出一阵回光返照式的灿烂光芒。在近代戏剧变革过程中，梁启超的创作实践和理论倡导，的确起到了示范和号角的作用。

其次，梁启超创作粤剧，一方面，当然与他本人即是广东人密切相关，也与近代以来广东往往得时代风气之先不无关系；另一方面，他的地方戏创作，也与中国戏曲史自清中叶以来花部渐趋繁荣的发展方向一致，表明他对地方戏之作用与影响的重视。梁启超对粤剧的固有程序多有不满，并打算对之进行改革，但由于对旧戏的改造一时尚难以开展，宣传新思想的任务又相当紧迫，他也只得利用旧粤剧来宣传新思想，而且比较尊重旧粤剧的内在规律和舞台特点。这一点，他在《班定远平西域》的“例言”中表达得很清楚，他说：“此剧经已演验，其腔调节目皆与常剧吻合。可以原本登场，免被俗伶掎扯点窜。”又说：“此剧用粤剧旧调旧式，其粤省以外诸省，不能以原本登场，而大致亦固不远。”还说：“此剧科白仪式等项，全仿俗剧，实则俗剧有许多可厌之处，本亟宜改良。今乃沿袭之者，因欲使登场可以实演，不得不仍旧社会之所习，否则教授殊不易易。且欲全出

^① 《新小说》第一号，光绪二十八年十月十五日（1902年11月14日），上海书店1980年影印本，第156页。