

周贻白 著

中国戏剧史 中国剧场史

湖湘文库编辑出版委员会 湖南教育出版社

文庫

湖湘

周贻白 著

中国戏剧史 中国剧场史

湖湘文库编辑出版委员会
湖南教育出版社

湖湘文库
甲编

图书在版编目(CIP)数据

中国戏剧史·中国剧场史: 合编本 / 周贻白著. —长沙:
湖南教育出版社, 2007.12
(湖湘文库)

ISBN 978-7-5355-5351-5

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第181860号

湖湘文库(甲编)

湖湘文库编辑出版委员会

中国戏剧史 中国剧场史

著 者	周贻白
资料来源	湖南图书馆
责任编辑	符本清
点 校	符本清
责任校对	胡渐逵
版式设计	郭天民
出版发行	湖南教育出版社
网 址	http://www.hnepn.com
电子邮箱	postmaster@hneph.com
地 址	长沙市韶山路443号
印 刷	长沙化勘印刷有限公司
装 订	湖南新华印刷集团有限责任公司
版 次	2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷
开 本	960×640 1/16
印 张	47.75
字 数	499000
书 号	ISBN 978-7-5355-5351-5/G 5346
定 价	98.00元

ISBN 978-7-5355-5351-5

9 787535 553515 >

数字图书馆
PDG

《湖湘文库》编辑出版领导小组

顾 问	张春贤	周 强	杨正午	周伯华	胡 彪
	肖 捷	许云昭	戚和平	谢康生	文选德
	孙载夫				
组 长	蒋建国				
副组长	郭开朗	王汀明			
成 员	李凌沙	姜儒振	吴志宪	李友志	刘鸣泰
	朱建纲	龚曙光	金则恭	朱有志	刘献华
	钟志华	刘湘溶	彭国甫		

《湖湘文库》编辑出版领导小组办公室

主 任	刘鸣泰	朱建纲		
副主任	李凌沙	吴志宪	田伏隆	王新国
	尹飞舟	龚曙光	唐浩明	
成 员	唐成红	曾鹏飞	毛良才	刘国瑛
	陈壮军	王德亚		

《湖湘文库》编辑出版委员会

主 任	文选德				
第一副主任	刘鸣泰				
常务副主任	张光华	彭国华	张天明		
副主任	熊治祁	夏剑钦	朱汉民	曾主陶	黄楚芳
委 员	李建国	丁双平	汪 华	刘清华	黄一九
	彭兆平	周玉波	雷 鸣	王海东	韩建中
	谢冠军	杨 林			
装帧设计总监	郭天民				

出版说明

湖湘文化源远流长，博大精深，是中华文化中独具地域特色的重要一脉。特别是近代以来，一批又一批三湘英杰，以其文韬武略，叱咤风云，谱写了辉煌灿烂的历史篇章，使湖湘文化更为绚丽多彩，影响深远。为弘扬湖湘文化、砥砺湖湘后人，中共湖南省委、湖南省人民政府决定编纂出版《湖湘文库》大型丛书。

《湖湘文库》编辑出版以“整理、传承、研究、创新”为基本方针，分甲、乙两编，其内容涵盖古今，编纂工作繁难复杂，兹将有关事宜略述如次：

一、甲编为湖湘文献，系前人著述。主要为湘籍人士著作和湖南地区的出土文献，同时酌收历代寓湘人物在湘作品，以及晚清至民国时期的部分报刊。

二、乙编为湖湘研究，系今人撰编。包括研究、介绍湖湘人物、历史、风物的学术著作和资料汇编等。

三、乙编中的通史、专题史，下限断至1949年。

四、甲编文献以点校后排印或据原本影印两种方式出版。

五、除少数图书以外，一律采用简体汉字横排。

六、每种图书均由今人撰写前言一篇。甲编图书前言，主要简述原作者生平、该书主要内容、学术文化价值及版本源流、所用底本、参校本等。乙编图书前言，则重在阐释该研究课题的研究视角和主要学术观点等。

七、对文献的整理，只据底本与参校本、参校资料等进行校勘标点，对底本文字的讹、夺、衍、倒作正、补、删、乙，有需要说明的问题，则作出校记，一般不作注释。

八、甲编民国文献中的用语、数字、标点等，除特殊情况外，一般不作改动。乙编图书中的标点、数字用法、参考文献著录规则等均按现行出版有关规定使用和处理。

《湖湘文库》卷帙浩繁，难免出现缺失疏漏，热望社会各界批评指正。

《湖湘文库》编辑出版委员会

前言

余从

周贻白(1900—1977),中国戏剧史家、戏剧电影作家、戏剧理论家。一作夷白。原名炳垣(一名炳然),曾名一介、慕颐,笔名六郎、剑庐、云谷。一度化名杨其敏。湖南长沙人。童年丧父,少年辍学,流浪江湖,在文明戏班、京剧班、马戏班搭班学艺演出,同时刻苦攻读文史群籍。曾为湖南《自治新报》撰写小说、杂文。1927年参加田汉主办的南国剧社。1929年至1934年,在福建泉州、厦门等地教授国文。1935年与阿英同组新艺话剧团,嗣后又在中国旅行剧团及新华、金星影业公司等处从事话剧、电影剧本创作,并在上海美专、复旦大学等校讲授国文。演出并出版的话剧作品有《北地王》、《李香君》、《绿窗红泪》、《花木兰》、《金丝雀》、《阳关三叠》、《连环计》、《天之骄子》等;摄为电影故事片的作品有《苏武牧羊》、《雁门关》、《相思寨》、《李师师》(后改《乱世佳人》)、《卓文君》、《聂隐娘》、《红楼梦》、《李香君》、《家》、《野玫瑰》、《白兰花》、《风流世家》、《逃婚》、《标准夫人》等;发表有京剧剧本《朱仙镇》等。1947年,应欧阳予倩之约,赴香港永华影片公司任编剧。1949年中华人民共和国成立,应田汉、欧阳予倩函召,于1950年1月至北京,执教于中央戏剧学院。历任文化部戏曲改进委员会委员,中央戏剧学院“中国戏剧史”教授、院务委员会委员,《戏剧学习》、《戏剧论丛》编委,中国戏剧家协会理事,北京市第三届政协委员。

自 20 世纪 30 年代中至 70 年代末，周贻白共撰写和出版中国戏剧史专著 7 种：《中国剧场史》（1936 年商务印书馆）、《中国戏剧史略》（1936 年商务印书馆）、《中国戏剧小史》（1946 年永祥印书馆）、《中国戏剧史》（1953 年中华书局）、《中国戏剧史讲座》（1958 年中国戏剧出版社）、《中国戏剧史长编》（1960 年人民文学出版社）、《中国戏剧史发展纲要》（遗著，1979 年上海古籍出版社）；又有相关论文集、史籍考证与释义著作如《中国戏剧论丛》（1952 年中华书局）、《曲海燃黎》（1958 年中华书局），《明人杂剧选》（1958 年人民文学出版社）、《中国戏曲论集》（1960 年中国戏剧出版社）、《戏曲演唱论著辑释》（1962 年中国戏剧出版社）、《周贻白戏剧论文集》（遗著，1982 年湖南人民出版社）、《周贻白小说戏曲论集》（遗著，1986 年齐鲁书社）等。

《中国剧场史》是周贻白先生的第一部戏剧史论著，1936 年与他的另一部论著《中国戏剧史略》作为“戏剧小丛书”之两种由上海商务印书馆同时发行。由于他具有丰富的戏剧戏曲实践，又受到西方文艺思潮的影响，所以在戏剧观上不同于 20 世纪初以王国维为代表的注重国学文献的传统戏剧观念，尤重场上演出的“立体的戏剧”。其“剧场”观念来自于西方的 Theatre，“所包括者有戏剧、剧团、舞台、客座及其他关于戏剧的各方面。换言之，便是戏剧的全部”（《中国剧场史》第一章“剧场的形式”）。因此，全书不局限于剧场的建筑形态，包含有“剧场的形式”、“剧场的组织”、“剧场的出演”三部分，“意在说明中国剧场各方面的演进”。至于话剧，“虽为后起之秀，但因其别具渊源，自当另文详述，不涉本书范围”（“凡例”）。戏剧史家赵景深先生曾认为：该书是“前无古人的开山之作”（见《中央日报》1947 年 7 月 18 日“俗文学”副刊《中国戏剧史序》一文）。

周先生始终认为：“戏剧本为上演而设，非奏之场上不为功，不比其他文体，仅供案头欣赏而已足。是则场上重于案头，不言可喻。……两书虽能并行（按：指《中国剧场史》和《中国戏剧史略》），然已离案头与场上为二。昧厥初心，不无耿耿。”（《中国戏剧史·自序》）于是，以场上艺术与案头文学并重，十年斟酌，三易其稿，于1947年完成了上、中、下三卷本的《中国戏剧史》（1953年由中华书局出版）。全书共9章：“中国戏剧的胚胎”、“中国戏剧的形成”、“宋元南戏”、“元代杂剧”、“明代传奇”、“明代戏剧的演进”、“清初的戏剧”、“清代戏剧的转变”、“皮黄剧”。宗旨“不在记述往迹，而在务其流变”，“兼及各代戏剧扮演情形”（同上），断代在民国初年。后附《中国戏剧本事取材之沿袭》剧目统计表。当时，赵景深先生在读后撰文称：“到现在为止，我们还不曾有一部比较完备的中国戏剧全史，有之，自周贻白《中国戏剧史》始。”（《中国戏剧史序》，见《中央日报》1947年7月18日“俗文学”副刊）1981年，中国戏剧家协会副主席张庚先生亦撰文称：“世界上研究中国戏剧史的学者不少，但写成完整史书而能独树一帜的，王国维、青木正儿之外，就要数到贻白了。”

《中国戏剧史》和《中国剧场史》，是20世纪三四十年代周先生最有代表性的两部戏剧史专著，也最能代表他的戏剧观。中华人民共和国成立后，或繁或简、或有增补的另外几部戏剧史专著和论文，皆以此为基础。其中所体现的主要学术成就表现为：

一、突破编撰宋元、明清等断代史的局限，注重戏剧全史和戏剧发展通史的流变研究。对戏曲原由人民创造，民间戏曲活动与宫廷演剧之间的对立统一和交流关系以及戏曲艺术的综合发展作了较为全面的考证、探讨、论述。

二、密切联系舞台演出实践，重视对场上艺术的实际考察，

改变了过去研究方法上侧重于文献考据和重文轻艺的偏颇。其戏剧史论著既包括文献考述、作家作品分析，又强调舞台艺术的方方面面；既有事实记述，又阐发演剧规律，通过文字表述，呈现给人们一个立体的、完整的戏曲表演艺术形态及其形成、发展的变革史。

三、重视研究各地区的戏曲艺术，拓展了戏曲史的领域。对戏曲声腔的类、种、流变，以及声腔内在联系和科学规范，对追索声腔剧种沿革衍变的规律性研究均具有启迪与参考价值。

我多年来受教于周先生和他的著述。1950年初，中央戏剧学院初建，我在教务处任干事，在领导的关心下，作为进修学员选读了刚从香港来京任教的周贻白老师讲授的《中国戏剧史》。1952年建立各专业教研室时，我被调入戏曲史组。在周先生的直接培养下，担任助教辅导，直至1955年5月调入中国戏曲研究院。周贻白教授是培养我成为中国戏剧史工作者的领路人，是我永远怀念的恩师。此次湖南教育出版社《湖湘文库》编辑室约我为周先生的早期专著《中国戏剧史》和《中国剧场史》撰写前言，我深感荣幸，特此敬奉如上。

2007年6月19日端午节

凡例

一、编著史书，不在纪述往迹，而在穷其流变，本书宗旨，即循此意。故于每一事物，必究来源，设为前人意见，亦必疏明出处，不敢即谓为创获。

二、中国戏曲史之作，不一其书，但皆注重剧本之编撰，或臧否文辞，或陈述梗概。本书则于文辞声律之外，兼及各代戏剧扮演情形。盖戏剧本为登场而设，若徒纪其剧本，则为案头之剧，而非场上之剧矣。

三、中国戏剧，作品浩如烟海，欲作全体叙述，势不可能。本书仅于每一朝代纪其最重要之作者数人，其余则较为简略。至于引证之剧本，概取今存之常见而易得者，间及稀见之本而为私人所珍秘者，亦必记明藏处，俾识来源。

四、杂剧传奇所用曲调，素有南北之分，彼此递嬗，其间颇寓变迁之迹。本书初稿，曾以之全部列入，嗣因过于繁冗，有妨篇幅，故仅汇其总数，计明出处，非疏漏也。

五、史书自具体裁，现代一切，例不搀入。本书所纪，断至民国初年为止，以后既无重大变革，则概从省略，留待将来。

六、图表之插刊，固有助于读者之了解，本书凡可以插图列表之处，皆尽量利用之。至于近代名伶的照片，虽有所取资，亦不附入。盖戏剧为一整个艺术部门，服装砌末，既各有插图，固不必另肖个人丰神也。

七、话剧为另一系统，近年虽颇呈兴盛，但于中国戏剧，无

所渊源。本书不以列入，庶免另出线索，自乱其例。

八、皮黄剧以风行之故，推为乱弹代表，得操中国剧坛之霸权。但其他地方戏剧，仍各具其源流。本书虽间一述及，实未能详尽，俟有余时，当另为一书阐述之。

言京什本，变露其夜森而，征道数盛育不，计步善能，一
即面必布，更意人能式货，新来衣必，博事一弄千站，意出翻明
竟四式替明难不，分出
庭，唯能之本固重弄替明，替其一不，并去更曲夜园中，二
临步升谷风幕，性玄明弄精文于固什本，翻更甚翻如，帮文否翻
，固之决案式照，本博其盛弄替，强而改登式本固夜盖，进翻斯得
，突固之生固非而
，道下不替，征露其全弄替，商微吸部品弄，固夜园中，三
全，翻翻式替照余其，人模音弄玄要重景其盛升照一弄千刃什本
，固夜而本玄星翻式同，音替暴而更常玄音令翻翻，本固之而位千
，新来用翻，改翻明与必衣，音替更翻人
翻回其，翻翻式替，衣玄非南音索，翻曲明翻音翻翻，四
翻音，元翻千鼓因翻，人模翻全玄以替，翻翻什本，衣玄五变寓
，出翻翻非，分出翻什，翻息其弄刃站，翻翻
音翻，盛翻什本，人翻不翻，固一升照，就料其自什史，五
，来翻翻翻，翻音从翻翻，革变太重天翻翻，衣玄半翻翻因
翻翻翻以更什本，翻玄玄音翻千翻音固，博翻玄翻翻，六
衣，穿翻翻音星，书翻翻翻翻升衣千至，玄用翻量翻音，衣玄翻
固，翻翻音翻翻，未翻翻翻，翻翻衣玄个翻一衣翻翻翻，人翻不
，出翻牛人个自民必不
衣，博翻翻中千站，盛兴星翻翻手衣，翻翻一衣翻翻翻，七

自序

戏剧夙有综合艺术之称。在中国，因其脱胎于古之散乐，所包括之事物，尤为繁复。即以剧本撰作而论，非惟传奇杂剧，系统上有南北之分；而宫调之配合，曲牌之取舍，字句之斟酌，声韵之调协，无不有其一定限度。至于故事、结构、关目、排场，则其次焉。职是之故，往昔论剧者，审音斟律，辨章析句，所论几皆为曲而非剧。实则曲为文体之一，因其应用于作剧，乃名剧曲。中国之有戏剧，固远在未有曲体之前。若仅言南北曲，实不能包举全体，亦犹单论剧本，不足以概括整个戏剧也。盖戏剧本为上演而设，非奏之场上不为功，不比其他文体，仅供案头欣赏而已足。是则场上重于案头，不言可喻。设徒根据剧本以辨源流，终属偏颇。往者，予曾以不多篇幅，著为《中国戏剧史略》一书。因感于场上情形，所叙过简，复另撰《中国剧场史》一种，藉资补救。两书虽能并行，然已离案头与场上为二。昧厥初心，不无耿耿。当时即萌改编之念，而苦无余晷，抗战军兴，潜居多暇，乃以年余之力，从事撰作。初稿既成，较前两书扩充不止十倍。方眷真待印，嗣以珍贵曲籍，续有发见，复一度易稿。其时脉望馆所藏杂剧，尚未印行，虽获消息，而原本仍为私人枕秘，不容问津。辗转数月，始钞得目录一纸，而内容何似，仍属茫然。迨孤本《元明杂剧》出版，方得据以补正。至是稿凡三易，字数屡有增删，冥搜暗索，不敢遽以为允当。每获一新证，辄牵连数节，重加改写，务使明其本源，识其流变。寒斋书本不多，旁征博采，不免藉助他山。一瓶往来，无间雨雪，历境虽艰，不以为苦。本

书脱稿之后，曾有人愿斥巨资，列名合著，拒之，嗣与某书局有
 成约，将付排矣，而太平洋战起，遂遭搁置。兹值田汉同志主编
 《人民戏剧》丛书，嘱将本书重新整理，由中华书局出版。计自属
 稿至今，共凡十年。中经敌伪搜查，几被抄没。而予亦因不甘屈
 服之故，而为敌伪捕系。方其严刑逼拷，目睹死者累累，自分不
 及见本书之刊出矣。兹仍能付剞劂，不可谓非幸事，虽明知不善
 藏拙，亦聊抒多年之苦闷云尔。

一九五〇年，十一月十日，周贻白序于北京。

目 录	
凡例	(1)
自序	(1)
第一章 中国戏剧的胚胎	(1)
第一节 周秦的乐舞	(1)
第二节 汉魏六朝的散乐	(17)
第三节 隋唐歌舞与俳优	(31)
插图：(一)兰陵王(40)(二)拔头(41)(三)胡饮酒(42)	
第二章 中国戏剧的形成	(55)
第一节 宋代大曲与词	(55)
第二节 宋元俳优与戏剧	(75)
第三节 傀儡与影戏	(95)
第四节 诸宫调与唱赚	(107)
第三章 宋元南戏	(129)
第一节 南戏的渊源	(129)
第二节 曲调与排场	(145)
第三节 文辞与声律	(163)
第四章 元代杂剧	(181)
第一节 杂剧的体例	(181)
第二节 文辞与结构	(197)
第三节 排场及其演出	(218)
第五章 明代传奇	(244)
第一节 南戏复兴与《琵琶记》	(244)

第二节	从《荆》、《刘》、《拜》、《杀》到《香囊记》·····	(261)
第三节	传奇的格律与声腔·····	(279)
第六章	明代戏剧的演进·····	(300)
第一节	《浣纱记》与昆山腔·····	(300)
第二节	沈璟与汤显祖·····	(318)
第三节	杂剧的南曲化·····	(340)
第四节	明代戏剧的扮演·····	(356)
第七章	清初的戏剧·····	(377)
第一节	昆弋两腔的争胜·····	(377)
第二节	《桃花扇》与《长生殿》·····	(397)
第三节	昆曲衰落的前后·····	(415)
第八章	清代戏剧的转变·····	(441)
第一节	花部的勃兴·····	(441)
第二节	京腔与秦腔·····	(469)
第三节	四大徽班与皮黄·····	(484)
第九章	皮黄剧·····	(507)
第一节	皮黄剧的初期·····	(507)
第二节	升平署与内廷演剧·····	(535)
第三节	各地乱弹与皮黄剧本·····	(563)
第四节	剧场的沿革与扮演·····	(588)
插图:	(一)脸谱(612)(二)行头(615)(三)道具(618)·····	(618)
附录	中国戏剧本事取材之沿袭·····	(622)

目 录

凡例	(1)
第一章 剧场的形式	(1)
第一节 剧场	(1)
第二节 舞台	(7)
第三节 上下场门	(12)
第四节 后台	(15)
第二章 剧团的组织	(18)
第一节 剧团	(18)
第二节 脚色	(23)
第三节 装扮	(34)
第四节 砌末	(44)
第五节 音乐	(46)
第三章 戏剧的出演	(51)
第一节 唱词	(51)
第二节 说白	(55)
第三节 表情	(59)
第四节 武技	(61)
第五节 开场与散场	(65)