

主编：周传家 秦华生

北京戏剧通史

THE GENERAL HISTORY of BEIJING THEATRE

明 清 卷

Vol. of Ming and Qing Dynasty

本卷主编：周传家 程炳达

明 玉熙宫旧址

(现国家图书馆文津街分馆，
吴贻生摄)

明 隆安寺戏台

(北京崇文区修复后的隆安寺戏台，吴贻生摄)

洪昇名剧《长生殿》
(昆曲)

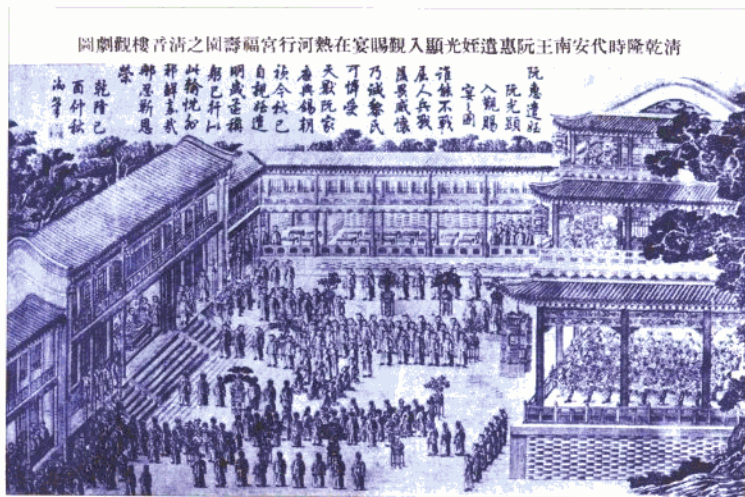
明 东岳庙戏楼 (北京海淀区永泰庄, 吴赣生摄)

清康熙六旬万寿庆典图局部（胡锺摄）

清乾隆时代安南王阮惠遣侄光显入覲賜宴
在热河行宮福壽園清音樓觀劇圖

清乾隆時代安南王阮惠遣侄光顯入覲賜宴在熱河行宮福壽園清音樓觀劇圖

阮惠遣侄
光顯入覲
賜宴
在熱河行宮
福壽園清音樓
觀劇圖
乾隆己酉仲秋
胡鍾攝

清康熙年间月明楼演剧图

清光绪年间茶园演剧图

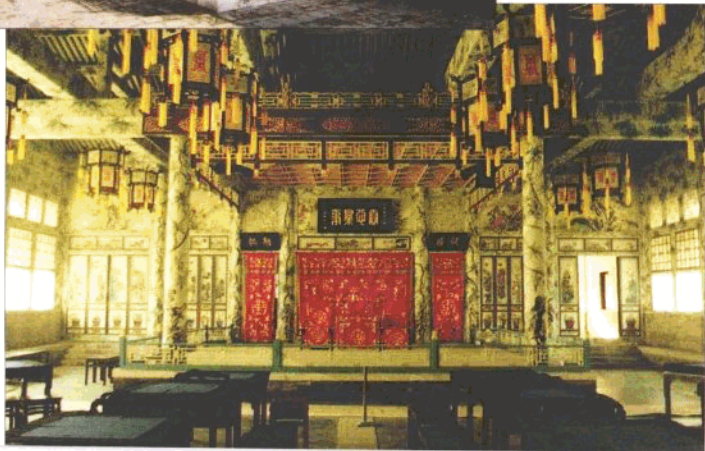
故宫畅音阁戏楼 (胡锺摄)

故宫漱芳斋戏楼 (胡锺摄)

恭王府戏楼 (吴赣生摄)

清昇平署腰牌

清昇平署扮相譜

清昇平署印章

清昇平署戲出圖
《南陽關》

清同光名伶写真图

程长庚、卢胜奎、
徐小香《群英会》
写真图

余三胜《黄鹤楼》
之刘备
(清代泥塑像)

清代杨柳青戏曲版画《西厢记》

清代杨柳青戏曲版画《三岔口》

前 言

在北京戏剧历史发展的长河中，曾涌起过三个高潮，即元杂剧的流光溢彩，雅部与花部的互争雄长，京剧的繁荣兴旺。

元杂剧兴盛期，北京曾是我国的戏剧中心，涌现出灿若群星的剧作家、表演艺术家和星罗棋布的书会团体，杂剧演出活动如火如荼。

明初，尽管北京作为军事重地，受战乱影响较大，城市比较萧条，但北曲仍挟元代之余势，成为宫廷、藩邸王府及文人士大夫娱乐之主流。明太祖分封诸子，均赐予大量词曲、杂剧和乐户。皇族贵胄中喜爱、痴迷杂剧者甚夥，演戏观戏成为宫廷、藩邸贺岁、祝寿、赏宴不可或缺的内容。出现了宁献王朱权、周献王朱有燾、侍从贾仲明、汤舜民、高官邱濬等剧作家。在他们的倡导推动下，北曲杂剧宫廷化、贵族化、典雅化的倾向日益明显。

明中叶以降，我国戏剧进入传奇时代。南方诸种声腔剧种纷纷崛起，并流播北上。嘉靖朝，弋阳、海盐、昆山诸腔先后进入北京，取代北杂剧占据舞台，北曲地盘日渐缩小。宫廷之内，除教坊司、钟鼓司外，又增设了四斋和玉熙宫，不仅上演北曲杂剧，“外戏”也入宫献艺。伴随着经济的复苏，世风的变化，明代上层官僚士大夫纵情声色，观剧成瘾，不仅频招职业戏班，而且蓄养家班。巨室查氏在前门外建起巍峨的戏楼。

民间的演剧活动也蔚然成风，京郊庙宇戏台层出不穷，虽然戏剧中心南移，北京的戏剧活动仍然十分兴盛，与此同时，明代北京的曲学及戏曲批评也比较活跃。曾是藩邸侍从的贾仲明在对《录鬼簿》的增补过程中，通过对81位剧作家所作〔凌波仙〕“吊词”表明其审美指向，总结了前代剧作家的艺术风格和艺术成就。自幼生活在北京的沈德符在《万历野获编》中对戏剧的文辞、声律、舞台性及各种掌故作了记录和评论。寓居北京的李贽从“童心说”和“化工说”出发，撰写题词、序文、批语，介绍、点评戏曲作品，提高了戏曲艺术的地位。

清代，北京继作为元杂剧基地之后再次成为全国戏剧中心。康熙年间，戏剧大家洪昇和孔尚任先后来到北京，他们的剧作《长生殿》和《桃花扇》轰动京师，酿成轩然大波，产生了深远的影响。诸腔杂陈，百戏竞妍，红红火火，蔚为大观。昆曲作为盛世元音，影响深远，在宫廷、官衙和一切庄严场合，仍是非昆曲莫属，保持着至尊至贵的地位。由弋阳腔衍变而来的京腔，受到宫廷的高度重视。上有所好，下必甚焉。一度国人尽尚，九门轮转，称极盛焉。一时间昆弋难分轩輊，昆弋合演渐成时尚，宫廷大戏气势恢宏。来自山陕的秦腔梆子异军突起，独树一帜，使京腔相形见绌。秦腔名伶魏长生红透京师，风靡九州，被誉为“伶中子都”。几度风雨，几番竞争，最后徽班称雄于京师，经过博采众取，融会贯通，终于使京剧夺魁问鼎，从宫廷到民间竞相演唱，竟至出现了“国自兴亡谁管得，满城争说叫天儿”的局面。在丰富的舞台实践的基础上，出现了《梨园原》，《消寒新咏》等理论总结，王国维则以《宋元戏曲考》等著作开戏曲史、戏曲学研究之先河。总之，清代北京的戏剧艺术有了全方位的推进和提高，形成了堪与元杂剧媲美比肩的又一个高峰。

毫无疑问，明清两代是北京戏剧史上的重要发展阶段。本

卷上承金元，下启民国，力图描摹明清两代北京戏剧的生存环境，梳理各种声腔剧种的流变交融，介绍具有代表性的作家作品，总结北京戏剧的艺术特点及发展规律。由于明清两代戏剧逐渐显示出以表演为中心的鲜明倾向，本卷亦用相当篇幅介绍演员，同时对理论批评给予关注。

参加本卷撰写的作者及所承担的任务如下：

周传家，本卷主编，并撰写前言、第五章、第七章、第八章第二节。

程炳达，本卷副主编，并撰写第一章、第二章、第三章、第四章、第十二章（第一节除外）。

秦华生撰写第六章第一节、第十二章第一节。

张静文撰写第六章第二节、第三节。

丁汝芹撰写第七章第五节中的部分段落、第八章第一节中的部分段落、第十一章第一节、第二节、第三节。

刘文峰撰写第八章第一节中的部分段落、第二节、第三节、第四节、第九章。

马海玲撰写第十章第一节、第二节。

杜宝华撰写第十章第三节。

张燕鹰撰写第十一章第四节、第五节、第六节。

集体项目，文出众手，但愿众流归一，集腋成裘。

目 录

前言	1
第一章 明代北京戏剧综述	1
第一节 北杂剧延续期的北京戏剧	1
第二节 南曲占领舞台时期的北京戏剧	13
第二章 明代北京的戏剧创作和戏剧批评	24
第一节 概述	24
第二节 贾仲明的剧作及戏曲批评	31
第三节 刘君锡、汤舜民的剧作及邱濬的 《伍伦全备记》	42
第四节 《八仙过海》、《闹钟馗》	50
第五节 李贽的戏曲批评	53
第六节 沈德符的《顾曲杂言》	61
第三章 明代北京民间和府邸的演剧活动	66
第一节 民间演剧活动	66
第二节 士夫官僚层观剧之风行	78
第四章 明代北京的宫廷戏剧演出	90
第一节 教坊司、钟鼓司和万历以前北京宫廷演剧	90
第二节 万历朝以降明代北京宫廷的演剧活动	108

第五章	清初北京的昆曲及京腔	119
	第一节 清初北京的昆曲	120
	第二节 清初北京的京腔	128
第六章	清代早期剧作家及作品	137
	第一节 丁耀亢和他的剧作	137
	第二节 洪昇与《长生殿》	145
	第三节 孔尚任与《桃花扇》	168
第七章	雅部的衰落与花部的兴起	190
	第一节 古典戏曲向近代戏曲的嬗变	190
	第二节 花雅之争	197
	第三节 魏长生的表演艺术及影响	204
	第四节 四大徽班称雄京师	213
	第五节 京剧的形成	221
	第六节 早期皮簧表演艺术家	231
第八章	京剧艺术的成熟和繁荣	265
	第一节 同光年间京剧发展概况	265
	第二节 生行流派纷呈	281
	第三节 旦行争芳斗妍	299
	第四节 净行、丑行群星闪烁	308
第九章	北京梆子戏的兴盛	318
	第一节 北京梆子戏的崛起	318
	第二节 梆子戏的成就与影响	324
	第三节 梆子戏的班社及代表人物	335
第十章	花部剧目及京剧作家	347
	第一节 题材来源及思想倾向	347
	第二节 剧本体制及艺术特点	368
	第三节 京剧作家	383

第十一章 清代宫廷演剧活动	395
第一节 清初宫廷演戏管理事宜及机构的建立	395
第二节 清宫演戏的鼎盛时期——乾隆朝	400
第三节 嘉庆朝的宫廷戏剧演出	412
第四节 从南府到昇平署	420
第五节 昇平署时期的戏剧演出活动	429
第六节 昇平署时期宫廷演出的剧种剧目 及班社演员	434
第十二章 清代北京的戏剧理论与批评	441
第一节 清初北京的戏剧创作理论	442
第二节 北京梨园史料中的戏剧批评	448
第三节 剧评专著《消寒新咏》	458
第四节 增补本《梨园原》	466
第五节 王德晖、徐沅澂的《顾误录》	473
第六节 刘熙载《艺概》和李慈铭的《越缦 堂日记》	478
第七节 姚华的曲论	483
第八节 王国维《宋元戏曲考》	489

The General History of Beijing Theatre

(Vol. of Ming and Qing Dynasty)

Contents

Preface	1
Chapter One A Comprehensive Description of Beijing Theatre in Ming Dynasty	1
I . Beijing theatre in the continuance of North Zaju	1
II . Beijing theatre in the period while the stage was dominated by South Qu	13
Chapter Two The Creations and Comments of Beijing Theater in Ming Dynasty	24
I . General information	24
II . Jia Zhongming's plays and critiques	31
III . Liu Junxi, Tang Shunming's plays, and 《The All Round of Five Ethic》 written by Qiu Rui	42
IV . 《Eight Fairies Flay Over the Sea》 and 《The Gala of Zhong Kui》	50
V . The critiques of Li Zhi	53
VI . 《Chatting While Enjoying Singing》 written	

by Shen Defu	61
Chapter Three The Theatrical Performances in Normal People and in Mansions in Ming Dynasty	66
I . The performance in common people	66
II . The trend of watching theatre in the literati circle	78
Chapter Four The theatre Performance in Palace of Ming Dynasty	90
I . The Office of Performing and Office of Music The Palace performance before WanLi's reign of government	90
II . The performing events in Palace after WanLi's reign	108
Chapter Five The Kun Qu and Jing Qiang of Beijing in Early Qing Dynasty	119
I . The Beijing Kun Qu in early Qing dynasty	120
II . The Beijing Jing Qiang in early Qing dynasty	128
Chapter Six The Playwrights and Their Works in Early Qing Dynasty	137
I . Ding Yaokang and his plays	137
II . HongSheng and his 《Palace of Longevity》	145
III . Kong Shangren and 《The Peach Fan》	168
Chapter Seven The Decline of Elegance Department and the Rise of Flower Department	190
I . Chinese theatre from classic to modern	190
II . The competition of Elegance and Flower	197
III . Wei Changsheng's performing art and his influence	204

