

戏剧戏曲学书系

中国戏剧史新论

周华斌 著

北京广播学院出版社

中国戏剧史新论

周华斌 著

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏剧史新论/周华斌著. —北京: 北京广播学院出版社,
2003.1

(戏剧戏曲书系)

ISBN 7-81085-055-5

I. 中 … II. 周 … III. 戏剧史 - 中国 - 文集
IV. J809.2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 002423 号

书 名 中国戏剧史新论
作 者 周华斌
责任编辑 韩旺辰
封面设计 晓霞工作室
出版发行 北京广播学院出版社 101-65779405/65738538
北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮 编: 100024
网址 <http://www.cbbip.com>
经 销 新华书店
印 装 北京金华印刷有限公司
版 次 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷
开 本 850 × 1168 毫米 1/32
印 张 10.375
字 数 259 千字
定 价 22.00 元
书 号 ISBN 7-81085-055-5/N·22

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

总序

周华斌

将戏剧作为艺术学科来研究，始于 20 世纪初。

在此之前，虽有古希腊亚里士多德《诗学》、古印度《舞论》涉及戏剧的本质——动作、语言及人物内心的模仿；又有 18、19 世纪的欧洲学者关于戏剧要素、戏剧情节构成的种种论述，但大部分将戏剧归属于诗歌、舞蹈、文学，而且较为零散，没有形成学术气候。

19 世纪末、20 世纪初，欧洲出现非文学化的戏剧运动，“综合戏剧”的观念比较通行。在德国，1899 年有学者普罗而斯 (Robert Proelless) 发表《关于戏剧学的问答》一文，提出“戏剧学”的学术概念。1902 年，赫尔曼 (Max Hermann) 用文献学的方法研究戏剧史，著为《剧场艺术论》。同年，赫尔曼指导成立戏剧史学会，陆续刊行戏剧史研究丛书 40 卷。1904 年，廷格 (Hugo Dinger) 在《作为科学的戏剧学》一文中主张戏剧与文学区别，视之为一门有独立观念的规范学科。1923 年，德国柏林大学成立了戏剧学研究所。

在美国，1903 年，贝克 (George Pierce Baker) 在拉德克利夫学院 (Radcliffe College) 首开剧作课。1913 年又在哈佛成立演剧研究室。其学生中，包括后来被称为美国戏剧之父的奥尼尔 (Eugene O'Neill, 1888 – 1953)。1914 年，卡内基技术大学创办戏剧专业。1925 年，贝克又在耶鲁大学创办戏剧学院。到 40 年代，戏剧教育

已经为美国大多数大学所接受。60年代，美国大约有1500所大学开设戏剧课程。大多数综合性大学设有戏剧系、表演艺术系和设备相当的剧场。^①

相比之下，中国戏剧史研究的起步倒也不晚，但是，在相当长的一段时间里没有形成学科规模。

20世纪初，庚子赔款(1900)前后，西方式的公共图书馆、大学堂、医院等开始在北平设立。西洋及东洋的文化艺术形态和学术观念随即在中国产生影响。民国初年，在北平学部图书馆担任编辑的王国维(1877—1927)著有《宋元戏曲考》(又名《宋元戏曲史》，1912)，被视为中国戏曲史学科的开山之作。

当时，西洋式的“话剧”尚未形成，王国维尽管吸收了一些西方的戏剧观念，注意到优伶“扮演”和“故事”情节是戏剧的核心，对“戏剧”和“戏曲”加以定位，但是他的研究方法主要是梳理文献资料，进行历史性的考证。更大的力气花在曲牌曲目的稽考、曲词的评析和意境、格律、声腔(南北曲)的阐述等方面。与其说探索戏剧规律，不如说与“国学”、“曲学”的关系更为密切。以此为始，20世纪20年代起，有大学开始设置戏曲课程，亦重在曲学——当时的大学并不专门培养戏剧或戏曲人才，只是为了提高学生的国学修养。譬如，戏曲家吴梅(1884—1939)先后在北京大学、中山大学、中央大学、金陵大学开设过戏曲理论课，著有《顾曲尘谈》(1916)、《中国戏曲概论》(1926)、《元剧研究 ABC》(1929)等专著，其重点即在“曲学”。吴梅的弟子卢前(卢冀野，1905—?)也在大学讲授戏曲，著有《明清戏曲史》(1935)、《中国戏剧概论》(1936)等，同样如此。这种以“曲”为主的国学视角，不同于西方的戏剧学科，与当今归属于“艺术学”的“戏剧戏曲学”也有较大的距离。

然而西方的戏剧理论毕竟随着“新剧”在中国的流行而产生影

^① 参见李道增、傅英杰《西方戏剧·剧场史》(下卷)。清华大学出版社 1999 年 4 月第 1 版，第 175—185 页。

响。1928年，新剧界同仁们将新剧定名为“话剧”（即英语 Drama），以区别于传统戏曲。两种戏剧形态并行不悖，成为近现代中国戏剧史上的两大支脉。自30年代起，采用“综合艺术”观念来探索和研究中国戏剧史历程的，有周贻白的《中国剧场史》（1936）、《中国戏剧史略》（1936）、《中国戏剧史》（1953）和董每戡的《中国戏剧简史》（1949）等。

1949年中华人民共和国成立以前，除了少数有识之士组办的伶工学校和社团式的“艺术学院”（如南国艺术学院、鲁迅艺术学院、华北联合大学文艺学院）以外，传统戏曲基本上是以师徒相传和科班的方式传授表演技艺。正规大学里不设戏剧专业，不培养戏剧演员和编导人员，只将古代的戏曲文本视为文体，纳入“元明清文学”。直到20世纪50年代，才有中央戏剧学院和上海戏剧学院两所高等戏剧院校成立，同时又有专门性研究机构如中国戏曲研究院以及各地中专、大专层次的戏曲学校的设立。通过政府机构和社会人士的共同努力，戏剧学、戏曲学的专业建设和学科建设渐渐形成规模。

半个世纪以来，在大学和研究机构里，戏剧、戏曲的研究人员分属两个领域：一个是文科领域，即“中国古代文学”（古代戏曲）和“中国现当代文学”（近现代话剧）；一个是艺术学领域，即“戏剧戏曲学”。

戏剧归属于文科是传统“国学”、“曲学”之惯例。在文科领域里，相关课程和研究主要遵循王国维和吴梅等前辈的路子，重在提高文学修养，侧重于戏剧的文本研究和文学性研究。文科专业不培养编导和演艺人，因此与舞台演出关联不大。实际上，正如前文所述，戏剧与文学的区别，是20世纪初西方戏剧学者们讨论和解决过的问题。严格意义上的戏剧学，理应归属于艺术学科，重在对戏剧本体和艺术形态的研究——其中包括文本、剧本。

20世纪90年代以来，在国家教育部门确定的硕士、博士研究

生专业目录中，“戏剧学”统称“戏剧戏曲学”——“戏剧”与“戏曲”并称，显然考虑到了话剧(西方式现当代戏剧形态)与戏曲(传统的民族化戏剧形态)并存发展的客观情况。实际上，话剧、戏曲以及歌剧、舞剧、木偶剧、皮影戏等均属于戏剧范畴，虽然形态上有较大差异，却遵循同样的戏剧规律。

“戏剧戏曲学”的学科范畴基本如下^①：

1. 学科宗旨：

- 对戏剧戏曲理论及历史的考察和研究。
- 上自古希腊、罗马、印度及中国古代戏曲的理论与实践，下至当代世界各种戏剧流派，并用以指导创作实践。
- 它以哲学、美学的研究成果为指导，与音乐学、美术学、电影学、广播电视艺术学等邻近学科互相参照、相互推动。

2. 博士生培养目标：

- 坚实而深厚的戏剧戏曲学基础理论，较深入地了解现代戏剧戏曲学科的发展方向和国际学术前沿。
- 以戏剧创作活动的历史、流派、美学特征及艺术规律为主要研究对象。
- 能够从事高等院校和科研机构的教学及研究工作。

3. 学科研究范围：

- 中外戏剧历史与理论；
- 中国戏曲历史与理论；
- 导演学；
- 表演学；
- 舞台美术历史与理论；
- 戏剧美学；
- 戏剧文学；

^① 据国务院学位办公室、教育部研究生办公室《授予博士硕士学位和培养研究生学科专业简介》，高等教育出版社1994年4月出版。

- 表演艺术；
- 导演艺术；
- 舞台美术设计及技术等。

可见，我国的“戏剧戏曲学”正在与国际性的“戏剧学”研究接轨。

戏剧是人类文明不可或缺的组成部分，在所有民族的文明史上俱皆存在。戏剧的本质，无非是演员扮演某种情节故事。用“大戏剧”的观念来观照戏剧，其形态和内涵多姿多彩。我国的戏曲源远流长，被称作世界上三种古老戏剧文化（希腊悲剧、喜剧；印度梵剧；中国戏曲）之一。即便如此，作为中国传统戏剧和主流戏剧形态的“戏曲”仍难以涵盖古今所有的戏剧现象。戏剧是动态的、活性的。多样化的戏剧形态和戏剧语言不仅存在于各个国家和民族的历史，更存在于科技发达的当代社会。戏剧一向以广场和剧场为载体，在世界戏剧史上，原始的和原生态的戏剧大抵发端于仪典，表演者曾经使用假面，也运用木偶、皮影等材质。如果说假面剧、木偶剧、皮影戏属于戏剧范畴的话，那么以银幕、荧屏为载体，以胶片、电子声像为手段的电影故事片、动画片、广播剧、电视剧也可以纳入戏剧范畴。

20世纪以来科学技术的发展，为戏剧提供了新的载体和媒体，同时带来新的视听语言和表现技巧。然而，在电影故事片、动画片、广播剧、电视剧中，情节的编排（编剧）依然不可缺少，表导演依然不可缺少，美术、音乐、音响等场面制作手段依然不可缺少。换句话说，作为戏剧四要素的演员（表导演）、观众、剧场（银幕、屏幕载体）、剧本其实一个也没有少。戏剧是个博大的母体，各种戏剧形态自具特色，却不曾离开过戏剧的总体规律，不能完全摆脱母体赋予的营养和遗传因子。

那么，作为“综合艺术”的戏剧，作为“时空艺术”的戏剧，作为“视听艺术”的戏剧都需要研究。戏剧的文学性，戏剧的表演性，戏

剧的观赏性，戏剧的时代性都值得关注。古代的戏剧和当代的戏剧，中国的戏剧和外国的戏剧，现场的戏剧和镜像的戏剧，纪实的戏剧和虚构的戏剧都在我们的视野之内。惟其如此，戏剧才称得起一门学问，戏剧创作才能博采古今中外之长，呈现人类的睿智，创造出无愧于时代和民族的文化艺术业绩。

本着这样的“大戏剧”观念，我们编辑出版了这套书系。书系的内容涉及中国戏曲、中国话剧、西方戏剧、广播剧、电视剧。重在史论，亦包括戏剧理论、戏剧美学、戏剧批评。为了学科建设的需要，有的著作系统地编辑了相关分支的重要资料和研究成果，以填补理论空白。书系的作者均系北京广播学院“戏剧戏曲学”学科的教授、副教授，分别担任博士生、硕士生导师。他们从事教学与科研多年，积累了丰富治学经验，成果多有新见和创见。我们还组织翻译了在戏曲界颇有影响的日本学者田仲一成先生的《中国戏剧史》，从中可以看到海外学者的不同视角和研究途径。此外，中国艺术研究院副研究员宋宝珍的《残缺的戏剧翅膀——中国现代戏剧理论批评史稿》一书是研究话剧批评史的力作，对同行学者多有启迪，蒙作者赐稿，亦纳入本书系。

感谢北京广播学院的领导，为“戏剧戏曲学”的学科建设创造条件，投入了相当大的精力和财力。这套“纯学问”的书系的组织与出版，体现了学院领导宽阔的学术胸怀和百年大计的学术眼光。相信它对同行学者有所裨益。

2002年春

前　　言

我的父亲周贻白毕生从事戏剧实践和中国戏剧史的研究。他的“戏剧非奏之场上不为功”的观念对我影响很大。我从小成长在中央戏剧学院的艺术环境里，“文化大革命”以前毕业于北京师范学院中文系。虽然研读过不少中外戏剧名著，能够领略其中的思想精髓和文学光辉，但是看戏与读书毕竟不同，耳濡目染，所见所学，对“文学”形态与“戏剧”形态之间既有联系又有差别的状况有所思考：戏剧之所以成为“艺术”，自有一番套路。古典戏曲名著的鉴赏尽管可以提高文学修养，却取代不了舞台实践。戏剧史不应该是“曲”史，也不能等同于剧本文学史。

此书是本人有关中国戏剧史研究的论文结集。之所以称“新论”，主要对 20 世纪的中国戏剧史研究进行了学术梳理，宏观阐述中国戏剧及戏曲的基本特征，涉及起源与发生，原始戏剧与傩戏，假面与脸谱，剧场与戏曲载体，声腔与剧种等方面，大抵是前人不甚关注的侧面。附录的《周贻白传略》，可以看到前辈在本领域的探索途径。另有《中国戏剧史论考》一书，是本书的姊妹篇，重在微观考释戏曲文物、古傩形态、假面、脸谱、化妆、砌末道具、乐器、演出习俗、演出场所以及元、明、清各代较为典型的戏曲作品。宏观阐述与微观考释同步进行，透露着本人的戏剧史观。

“不积跬步，无以成千里”。这些论文的写作和发表历经 20 年左右，有些观点是逐步形成、逐步深化的。因文章相对独立，发表于不同出版物，所以在材料的引用和观点的阐述方面难免有重复

之处。为保持原貌，未加删改，其中视角不尽雷同。

中国戏剧及戏曲的发生、发展有其独特的历史人文轨迹，是东方戏剧和东方文明史上的一大骄傲。然而，它不能完全摆脱人类艺术、人类文明发展的普遍规律。前辈的开创之功不可泯灭，但观念与视角难免受到历史性意识形态的局限。更为科学、全面、完善的中国戏剧史论著尚待后继者继续努力。

作者

目 录

前 言.....	(1)
戏·戏剧·戏曲.....	(1)
中国戏曲文化谈	(18)
20世纪的中国戏剧史研究	(24)
中国戏剧的起源及“戏剧发生学”	(48)
原生态戏剧与视觉符号	(54)
傩·民间叙事表演·原始戏剧	(75)
原始戏剧	(98)
中国当代傩文化研究	(106)
中原傩戏源流	(120)
中国古傩面具的沿革	(141)
中国假面之源流	(155)
昆净的“神”气	
——兼谈戏曲舞台上的净及神鬼舞蹈的沿革	(183)
《中国剧场史》思考	(202)
中国早期剧场论	(210)
广场戏曲——剧场戏曲——影视戏曲	(237)

戏曲的本体、载体与媒体	(252)
关于电视戏曲的思考	(262)
涓涓之泉遍山野	
——声腔、剧种源流刍议	(271)
散曲的形成和金元曲家的俳优风格	(277)
杂剧为什么在元代勃兴	(291)
周贻白传略	(302)

戏·戏剧·戏曲

20世纪的中国戏剧史研究,经历了几个阶段:10—30年代,王国维、吴梅、卢前等称“戏曲”;

30—40年代,周贻白、徐慕云、董每戡等称“戏剧”;50年代以来,张庚、郭汉城等又称“戏曲”^①。

“戏曲”与“戏剧”,概念与内涵有所交叉,但不尽相同:从我国现有的戏剧分类来看,所有戏剧的共同特点是“扮演故事”,不同之处在于表演手段。如:“话”剧、“歌”剧、“舞”剧、“木偶”剧、“皮影”戏、“广播”剧、“影视”剧等等。“戏曲”,则是以传统歌舞手段扮演故事的中国戏剧。至于戏曲范畴内以“声腔”或“地域”为界定的分类,如昆曲、高腔、梆子、皮黄,或京剧、豫剧、川剧、越剧、秦腔等等,则另作别论。

王国维时期,传统戏剧(现在所说的“戏曲”)一统天下,仅以“古剧”与“戏曲”相区分。他既然以“歌舞演故事”作为戏曲的界定^②,研究重点便放在曲学(“歌”)与文学(“故事”)方面。30年代,剧坛上西方式的话剧、歌剧亦成气候,且有电影故事片的介入。传

^① 中国戏剧史代表性著作,10—20年代称“戏曲”者如:王国维《宋元戏曲考》(1912);吴梅《中国戏曲概论》(1926);卢前《明清戏曲史》(1935)。30—40年代称“戏剧”者如:周贻白《中国戏剧史略》(1936)、《中国剧场史》(1936);徐慕云《中国戏剧史》(1938);董每戡《中国戏剧简史》(1949);周贻白《中国戏剧史》(1950)。50年代以来称“戏曲”者如:周贻白《中国戏曲发展史纲要》(1980);张庚、郭汉城等《中国戏曲通史》(上卷1980,下卷1981)等。

^② 王国维《戏曲考原》:“戏曲者,谓以歌舞演故事也。”载《王国维戏曲论文集》第201页,1957年,中国戏剧出版社。

统戏剧与现代话剧分道扬镳，演员、明星走红。于是，人们的戏剧观念发生变化，开始以“场上”综合艺术的视角来观照传统“戏曲”，将其纳入总体的“戏剧”范畴来研究。50年代后，“戏曲”成为传统戏剧的代名词，自然属于戏剧范畴而区别于话剧等等。至于张庚等的《中国戏曲通史》，则重在探索声腔剧种（“曲”）的沿革，兼及剧本文学和场上艺术。

“戏剧”和“戏曲”的概念交叉，给史学界带来一系列论题，也造成一些麻烦，如：

中国戏剧（或戏曲）到底是什么时候形成的？“戏剧”的形成以什么为标志？“戏曲”的形成又以什么为标志？

既然“戏曲”有“歌舞演故事”这样一种界定，前人便从“歌舞”的角度去溯源；或从“扮演故事”的角度去溯源；或从“歌舞”、“扮演”、“故事”三个方面的综合去溯源^①。更有人因此而将中国古典戏剧与希腊古典戏剧进行比较，讨论孰前孰后、孰优孰劣，甚至琢磨“中国戏剧晚出的原因”^②，等等。其实，西方的戏剧观念与中国

^① 戏剧或戏曲起源与形成诸说：“巫觋”说——谓上古戏剧起源于巫觋。如王国维称，“群巫之中，必有像神之衣服、形貌、动作者”，即是“后世戏剧之萌芽”。见《宋元戏曲考》；“梵剧”说——即“外来”说。谓中国戏剧是在古印度梵剧的影响下形成的。见许地山《梵剧体例及其在汉剧上底点点滴滴》，1925年撰写于英国牛津大学，1927年发表于《小说月报》第17卷号外；“傀儡”说——谓中国傀儡戏早于戏剧，古典戏剧的表演体制乃模仿傀儡而来。见孙楷第《傀儡戏考源》，1944年稿，1952年重订；“综合艺术”说——谓戏剧乃综合艺术，汉代百戏中的《东海黄公》是“中国戏剧形成一项独立艺术的开端”。见周贻白《中国戏剧史》，1950年；“上古歌舞”说——谓“中国戏曲的起源可以追溯到原始时代的歌伍”。见张庚等《中国戏曲通史》，1980年。关于中国戏剧形成的标志，又有“优孟衣冠”说——谓战国时期楚国优孟模仿已故丞相孙叔敖之表演已属“全能的戏剧”。见任半塘《唐戏弄》，1958年；“东海黄公”说——周贻白《中国戏剧史》；“上云乐”说——清·纳兰性德《渌水亭杂说》谓，六朝·梁《上云乐》“作一老翁演述西域神仙变化之事，优伶始实于此”；“踏谣娘”说——谓六朝·北齐《踏谣娘》始为以歌舞演故事之戏曲。见今人毋国钦《中国戏曲史漫话》。

^② 时人或因“戏曲成熟于宋元时期”的观点而讨论“中国戏剧比希腊戏剧、印度梵剧晚出”。如台湾唐文标《中国古代戏剧史》“附录一·中国戏剧的起源问题”（中国戏剧出版社，1985年8月版）。又，新华社1999年1月29日电，谓“甘肃省文化艺术品研究所原副所长曹燕卿经长期研究后发现，中国戏剧比希腊戏剧产生得早”。根据是“希腊戏剧有确切历史记载的最早的戏剧演出行为是公元前534年，忒斯庇斯成为酒神节上第一个非神职人员扮演角色的人。贺拉斯《诗艺》明确提出忒斯庇斯是悲剧创始人。西方戏剧史学界基本都承认，这一年是西方戏剧的诞生年代。”而《史记·滑稽列传》所载战国时期的“优孟衣冠”，“演员扮演角色有长达一年的角色创作过程”，有时间、地点、人物、对话、动作、故事情节、观众。时在公元前597年至公元前591年，比忒斯庇斯早60年。而且，优孟是“中国第一个特型演员”。载《北京晚报》1999年1月30日第13版。

的戏剧观念不尽相同。外国戏剧史好像没有在“歌舞”、“扮演”、“故事”这些问题上叫阵——尽管古希腊戏剧、古印度梵剧也是“以歌舞演故事”的。

中国的词汇实在丰富。除了“戏剧”、“戏曲”以外，还有一个二者共有的“戏”字。概念又有不同。此外，还有“戏弄”、“戏文”、“戏乐”。倘若有人想写一部《中国戏史》，一定会更热闹。

“戏”、“戏剧”、“戏曲”这三个词的出现有先有后，词义本身也呈现出动态的变异，意味着三种不尽相同而又相互关联的文化艺术形态。搞清楚三者的内涵，以及其间的内在联系，庶几能够有益于中国戏剧文化的探索，以免停留在表面现象的比附，或用个别节目以偏概全。应该说，这是中国戏剧史研究的前提。

戏——拟兽的仪式舞蹈(原始戏剧)

东汉·许慎《说文解字》释“戏”云：“三军之偏也；一曰兵也。”

清·段玉裁注“三军之偏”云：

偏，若先偏后伍，偏为前拒之偏，谓军所驻之一面也。师古曰：“戏，军中之旌旗也。音‘许宜’反（按：读如 hui），亦读曰麾。”又：（窦田、灌韩传）：“灌夫率壮士两人及从奴十余骑，驰入吴军，至戏下，所杀伤数十人。”师古曰：“戏，大将之麾也，读与麾同。又，音‘许宜’反。”按颜（师古）说，必本旧音义，似与许（慎）说小异，然相去不远。度旧音义，必有用许（慎）说者矣。

这里将“戏”解释为“军中之旌旗”和“麾”，主要用的是唐代训诂学者颜师古的解释。句例均属汉唐，应该说是引申义而非本义。

段玉裁又注“一曰兵也”云：

一说谓兵仗之名也，引申之为“戏豫”、“戏谑”，以兵仗可玩弄也、可相斗也。故相狎亦为“戏谑”。《大雅》毛传曰：“戏豫，逸豫也。”

这里将“戏”解释为兵器和仪仗的名称。由于兵仗可以玩弄、相斗，故而引申为戏谑、狎戏、戏豫。所谓“戏豫”，是玩乐、安逸的意思，如《诗经·大雅》：“敬天之怒，无敢戏豫。”其中的“豫”字原意为“象之大者”（《说文》），引申义有“巡游”、“娱乐”、“安乐”、“嬉戏”等。

其实，作为器物的“兵仗”也属于引申义。查甲骨、金文，可以获得更为原始的本义。

金文中已有“戏”字，作如下写法：①。

其中的三个主要符号、、在甲骨文中已经出现。据古文字学者研究考证，是猛兽（虎）头部的侧面象形——强调其尖牙利口，以及瞪大的眼睛、竖起的耳朵。是鼓的象形——的右上角加一点，是鼓声的会意；或写为、，意味着两个鼓槌和有节奏的鼓声。是手持兵器的象形——其原始形态是在长杆上捆缚尖锐的石器，用于狩猎或战斗，是“戈”的前身②。三个象形的字符元素合为一体，意味着拟兽的、持戈的、伴有鼓声节奏的仪式性舞蹈。

这种舞蹈表演泛见于原始狩猎时期的图腾仪式。后世亦用于战斗操练、战前示威、战后庆功，以及种种宗教性祭祀仪典。其中，除了“力”和“武”的展现以外，不乏“扮演”、“表演”因素和两两相斗的“矛盾冲突”，亦即戏剧的萌芽。又由于是表演，所以带有示范

① 见《古文字类编》，高明编。1980年，中华书局。

② 参见康殷《文字源流浅释》，1979年11月，荣宝斋出版。又见温少峰、袁庭栋《古文字中所见的古代舞蹈》，载《成都大学学报》1981年第2期。

