

戏剧戏曲学书系

中国剧场史论

周华斌 朱联群 主编

Ⅰ卷

北京广播学院出版社

戏剧戏曲学书系

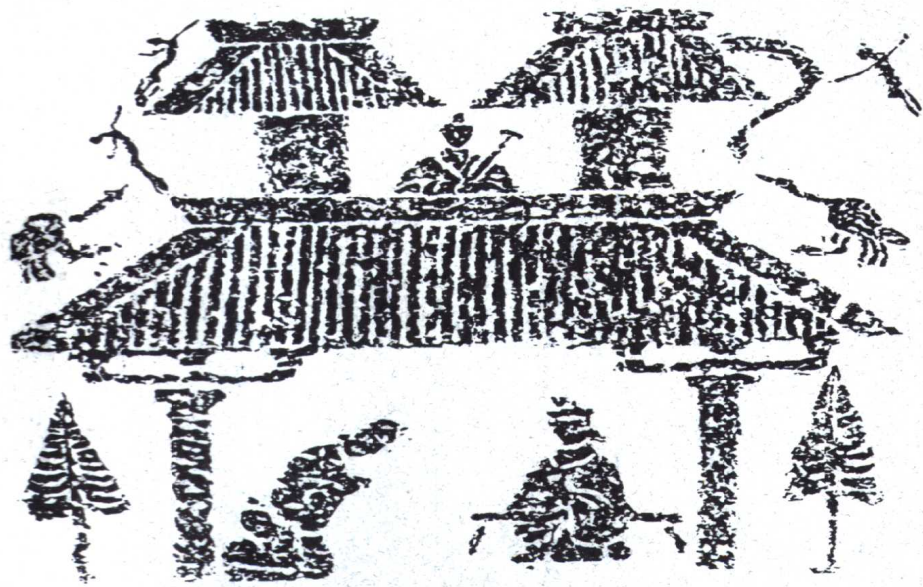
中国剧场史论

下卷

周华斌

朱联群

主编

北京广播学院出版社

ZHONG GUO JU CHANG SHI LUN

中国传统的演剧场所

源远流长，遍布朝野，形态丰富，

关系到一系列独特的戏剧语言和文化特征。

20世纪以来中西戏剧的碰撞与交融，

促使传统剧场与剧场艺术产生了重大变革。

本书着眼于“大戏剧”观念，

荟萃近百年来有关中国剧场研究的

论文、资料及论著片段。

资料之全面、系统，为国内首部，

既有史料价值，又可引为现实参照，

代表着20世纪中国剧场史研究的学术水准。

ISBN 7-81085-059-8

9 787810 850599 >

ISBN 7-81085-059-8/K·18

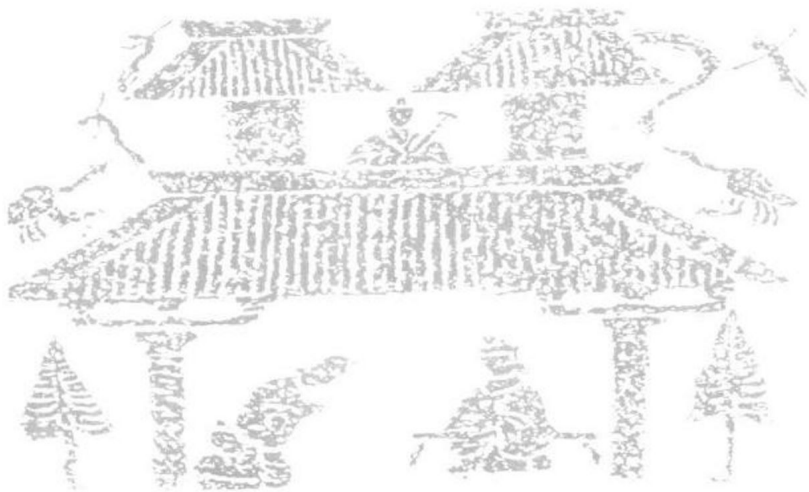
定价：48.00元（全二册）

中国剧场史论 上卷

周华斌 朱联群 主编

北京广播学院出版社

中国剧场史论

下卷

周华斌 朱联群 主编

北京广播学院出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

中国剧场史论/周华斌, 朱聪群主编. —北京: 北京广播学院出版社, 2003.5

(戏剧戏曲学书系)

ISBN 7-81085-059-8

I. 中... II. ①周...②朱... III. 剧场-戏剧史-研究-中国

IV. J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 012946 号

书 名	中国剧场史论
主 编	周华斌 朱聪群
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 010-65779405/65738538 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 刷	北京顺义后沙峪印刷厂
版 次	2003年1月第1版 2003年5月第1次印刷
开 本	850×1168毫米 1/32
印 张	23.75
字 数	570千字
定 价	48.00元
书 号	ISBN 7-81085-059-8/K·18

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员,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

序

人类各种文明都有特定的载体，同时在历史上留下痕迹。剧场作为戏剧的载体，既是戏剧不可或缺的组成部分，也是建筑艺术的一部分。它负载着戏剧的艺术形态、观演关系，乃至人文精神。

戏剧，英语称 Theatre，源于希腊文 Theasthai，即动词“看”。Theatre 包含戏剧、演剧场所、剧院、剧团、观众、剧本、戏剧效果、戏剧性等多种含义，甚至还可以指讲堂、实验室、电影院之类。或称 Drama，则指某一出戏剧、剧本、戏剧事件、戏剧场面、戏剧性等。在中国，Drama 指话剧。因此，Theatre 的词义内涵比 Drama 大得多，几乎包容整个戏剧范畴。在西方，称 Theatre 的戏剧史包括场上演出，称 Drama 的戏剧史则侧重于剧本文学。

对剧场重要性的认识有一个历史的过程。古来强调“文以载道”，文学为大道，技艺为小道。对戏剧的重视在“文”不在“技”、在“文”不在“艺”。这是可以理解的。于是，有关戏剧的研究多集中于剧本文学，旁涉与戏剧相关的对话、修辞、美文和诗词曲赋，中外皆然。例如古希腊亚里士多德的《诗学》和中国自《诗经》以来的乐论、曲律等等。

将戏剧的研究从案头文本拓展到演员的场上表演，中国始于17世纪，以清代初年李渔(1610—1680)的《闲情偶寄》(词曲部、演习部、声容部)为标志。西方则以文艺复兴以后德国莱辛(1729—1781)的《汉堡剧评》为标志。

19世纪欧洲，社会化的平民戏剧昌盛，出现了与古典主义相

对抗的浪漫主义戏剧和现实主义戏剧两大流派。理论家们开始对戏剧本质进行研讨,一方面在内容上强调社会人文价值的“性格展示”、“意志冲突”、“命运激变”,另一方面强调观众的作用。例如法国戏剧理论家萨赛在1876年指出:“没有观众就没有戏剧,”认为戏剧的本质在于通过一系列与观众约定俗成的“假定性”,使之获得“真实的幻觉”,以达到审美的目的。

戏剧从文学层面拓展到演员、观众、舞台、剧场的全方位研究始于19世纪、20世纪之交。其时,欧洲剧场的舞台结构、布景、灯光照明等设备大为流行,专业化分工愈加细密,“综合戏剧”的观念风靡一时。理论界以戏剧为本体,相应地出现了非现实主义和反文学化的倾向,并逐渐形成“戏剧学”学科。

据载,最早阐述“戏剧学”概念的是德国学者普罗尔斯(Robert Proelless)《关于戏剧学的问答》(1899)一文。随即,赫尔曼(Max Hermann)发表以文献学方法研究戏剧史的《剧场艺术论》(1902),指导刊行戏剧史研究丛书40卷,从而奠定了戏剧学研究的理论基础。在他的著作中,毫不含糊地把舞台艺术从戏剧文学中独立出来。几乎同时,另一位学者廷格(Hugo Dinger)发表《作为科学的戏剧学》(1904),从美学的角度论述戏剧学体系,主张把戏剧与文学截然区别,看成是有独立观念的规范学科。20世纪上半叶,在有关戏剧本体的讨论中,有学者认为:演出是戏剧的前提,剧本只是戏剧艺术的一个要素,其作用犹如音乐中的乐谱。戏剧的本质是剧作者、演员、观众“三位一体”的表演艺术。更有学者运用社会学、文化学、民俗学、民族学、人类学的方法,将戏剧作为文化现象加以研究。代表性著作如海格曼(Carl Hegemann)的《舞台导演论》(1916)、《近代舞台艺术》(1921),巴布(Julius Rab)的《舞台评论》(1908)、《戏剧社会学》(1931)等。与此同时,欧美大学纷纷开设戏剧课程,设置戏剧系或表演艺术系,建立演剧创作室。如:美国自1903年起开设戏剧课程,1940年戏剧教育已为大多数大学所接

受,60年代全美约有1500所大学开设戏剧课程。^①

19世纪以来,关于戏剧的要素,先后有二要素(演员、观众)、三要素(剧本、演员、观众)、四要素(剧本、演员、观众、剧场)的说法——如日本戏剧家河志登志夫《戏剧概论》(1978)就作“四要素”说。“剧场”作为要素的提出,显然与剧场技术的发展、以及它在戏剧演出中越来越重要有关。

“戏剧不同于剧本文学”、“戏剧以演出为宗旨”、“戏剧是相对独立的艺术形态”,这些观点当今已经被人们普遍接受,以至于1986年中文版《简明不列颠百科全书》“戏剧文学”条作如下表述:

戏剧文学一词含有一种矛盾:文学意味着写下来的东西,戏剧意味着演出的东西。一出戏需要所有参与者——作者、演员、观众等接受舞台活动及其艺术常规,正如运动员和观众要接受运动规则一样。

这里明确包含有剧作者(剧本)、演员、观众、舞台(剧场)四个要素。文中所称“舞台活动及其艺术常规”,就是苏俄戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基所说的:戏剧是舞台上“有规则的自由行动”。

同一条目中还特别提到舞台设计对戏剧的影响:

基本的剧场形式有三种:1.表演场设在观众座席中央的剧场;2.开放式剧场舞台,大多数大的国家戏院均有,如中国、日本、伊丽莎白时代的英国等;3.19世纪末的画框式舞台。19世纪中叶,可以使剧场的灯光变暗时,舞台幻觉便完全产生,对戏剧也有影响。

舞台设计是在剧场形态的基础上进行的。为了戏剧情境的需

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

要,甚至可以改变剧场形态。二战后,多元的西方戏剧除了传统的镜框式舞台以外,还出现了中心式舞台、伸出式舞台、旋转式舞台、升降式舞台、环绕式舞台,同时带来了形形色色的传统剧场、露天剧场、多功能剧场、移动剧场、组合式演艺中心等等。

于是,剧场学成为戏剧学的一个分支。剧场以及剧场中的舞台,是连接演员与观众的媒介,是戏剧的载体。在历史存留的演跨场所的遗址和遗形物上,可以窥见作为人类文化一部分的戏剧的变革发展轨迹,同时为当今戏剧及剧场建设带来启迪。

中国剧场史的第一部专著出现在1936年,即先父周贻白(1900—1977)撰写的《中国剧场史》(商务印书馆)。在这本10万字左右的小册子里,他采用Theatre的概念,旁征博引文献资料,以中国传统的剧场形态(剧场、舞台、上下场门、后台)为契机,同时阐述了剧团的组织(剧团、脚色、装扮、砌末、音乐)和戏剧的出演(唱词、说白、表情、武技、开场与散场)。先父是戏曲演员出身,20—40年代主要从事话剧和电影创作,对戏剧的场上演出尤为重视。正是这种Theatre的观念,使他在日后的《中国戏剧史》(中华书局,1953年)研究中强调:

戏剧素有综合艺术之称……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,因其应用于剧,乃名剧曲。……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,不言而喻。

实践往往超前于理论。其实,在20世纪初,上海、北京等大都市已有当时较为先进的西式剧场的引进。清·光绪三十四年(1908)建成的上海“新舞台”,即参照欧洲、日本剧场模式,平面为椭圆形;观众席三层,设包厢;镜框式舞台,台面上增设转台。民国二年(1913)建成的北京“第一舞台”,座席亦为三层,有包厢,可容

2000—3000名观众；舞台进深20余米，设转台。当时的“新式舞台”主要演出京剧，也不排斥其他戏剧形式。随后，以机械、电光为依托的“五彩布景”、“机关布景”渐渐在剧院内兴起。

由于战争的原因，以及社会政治经济等因素，新式戏院没有很快发展起来。1949年中华人民共和国成立以后，戏曲、话剧、歌舞、电影等观赏艺术的发展和普及没有停滞。作为建筑艺术，剧场建设的技术含量增强，科学化的专业分工更加细密。剧场的设计和建筑业已纳入公共建筑设施，由建筑工程部门承担，文化部门则承担日常的经营管理。现代化剧场和剧场艺术的发展体现着建设系统与文化系统的交融。

1960年12月清华大学土木建筑系集体完成的《中国会堂剧场建筑》，是中国剧场史研究的又一部力作。与此同时完成并印行的又有《2300座剧场设计总结》、《剧院建筑设计手册（初稿）》、《剧院中的声学问题》等著作。这些著作通过文献查索、广泛调查、实践纪录，系统、科学地总结了我国剧场建筑发展的历史足迹。与此同时，舞台美术在戏剧院校内形成专业，一系列带有创造性的、风格多样的舞台美术设计在话剧、歌剧、舞剧、戏曲剧坛上诞生，影响和改变着传统的剧场和舞台观念。不过，囿于当时特定的文化环境和学术环境，剧场史和剧场艺术的研究并没有深入展开。

80年代以来，社会政治经济和各个领域改革开放，文化艺术的发展与国际大趋势逐步接轨。特别是90年代，文化旅游经济受到政府的鼓励重视，剧场和舞台的观赏艺术千姿百态。具有先进声、光、电、机设施的现代化大剧场纷纷建立，包括大、中、小型电视演播室和各种临时性演剧、演艺场所在内的“剧场”形态千变万化，令人目不暇接。

在戏剧史学术领域里，演剧场所成为重要的一环，再次引起学者们的关注。尤其随着《中国大百科全书》“戏曲曲艺”卷和《中国戏曲志》等项目的启动，数以千万计的传统演剧场所在全国性调查