

叶长海著

中国戏剧学史稿

叶长海著

中国戏剧出版社

叶长海 著

中国戏剧学史稿

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏剧学史稿/叶长海著.

—北京:中国戏剧出版社,2003.10.

ISBN 7-104-01831-X

I. 中... II. 叶... III. 戏剧史—中国

IV. J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 089300 号

中国戏剧学史稿

策 划: 沈 梅

责任编辑: 沈 梅 郭媛媛

美术编辑: 戈 人

责任校对: 刘学青

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100089

电 话: 84042552 (发行部)

传 真: 84002504 (发行部)

电子信箱: fxb@xj.sina.net (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京长阳汇文印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 37.5

字 数: 500 千

版 次: 2005 年 10 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-104-01831-X/J·796

定 价: 49.80 元

版权所有 违者必究

叶长海 教授

本书荣获

首届全国高等学校
人文社会科学研究优秀成果奖
(1995)

首届文化部直属艺术院校
优秀专业教材奖
(1992)

叶长海主要著作

专 著

王骥德曲律研究 (1983)

中国戏剧学史稿 (1986)

戏剧：发生与生态 (1990)

当代戏剧启示录 (1991)

曲律与曲学 (1993)

中国艺术虚实论 (1997)

曲学与戏剧学 (1999)

愚园私语 (2003)

合 著

王骥德曲律 (1983)

中国历代剧论选注 (1987)

插图本中国戏剧史 (2004)

合 编

元曲鉴赏辞典 (1990)

中国曲学大辞典 (1997)

中国京剧 (1999)

魂牵昆曲五十年 (2004)

目 录

绪 论	(1)
第一章 中国戏剧学溯源	(15)
一 先秦的总体艺术论	(16)
二 汉代的戏剧表演录	(21)
三 唐代的剧目记录	(23)
四 宋代的勾栏记录及其他	(27)
五 小结	(33)
第二章 元代戏剧学的兴起	(35)
第一节 元代戏剧学序说	(35)
第二节 元代的戏剧表演论著	(37)
一 胡祇通的“九美”说	(37)
二 燕南芝庵的《唱论》	(39)
三 元代勾栏的见闻录	(41)
四 夏庭芝的《青楼集》	(44)
第三节 元代的戏曲创作论和作家评论	(48)
一 《录鬼簿》的戏曲作家评述	(48)
二 关汉卿的自我写照	(51)
三 杨维禎等人的戏曲创作论	(55)
四 高明的戏曲观	(58)

第四节 周德清的《作词十法》	(61)
一 慎审音韵	(62)
二 严守曲律	(64)
三 务造俊语	(67)
四 先立曲意	(71)
五 结语	(72)
第三章 明前期的戏剧观	(75)
第一节 明前期戏剧观概说	(75)
第二节 朱权与《太和正音谱》	(76)
一 小序	(76)
二 流派与风格论	(77)
三 声乐论	(80)
四 戏曲功利观	(82)
第三节 丘濬、邵璨的戏曲创作观	(83)
一 《伍伦全备记》的道学风	(83)
二 《香囊记》的时文风	(86)
三 小结	(87)
第四章 明中期戏剧学的转机	(88)
第一节 嘉靖、隆庆时期戏剧学的新转折	(88)
第二节 魏良辅《曲律》的声乐论	(89)
一 论腔调	(90)
二 论唱法	(91)
三 论学唱、演唱与听唱	(92)
第三节 李开先与《词谑》	(93)
一 “文随俗远”	(94)
二 “悟深体正”	(95)
三 《词谑》举要	(96)

第四节 何良俊与《四友斋曲说》	(100)
一 戏曲活动记录	(100)
二 评《西厢记》《琵琶记》及其他	(102)
三 论“本色语”及“声”和“辞”的关系	(105)
第五节 徐渭与《南词叙录》	(107)
一 徐渭及其《南词叙录》	(107)
二 对南戏源流、发展的认识	(109)
三 本色论	(112)
四 关于宫调及喜剧	(115)
五 深远的影响	(117)
第六节 王世贞的《曲藻》	(118)
一 论曲的源流	(118)
二 南北曲比较	(119)
三 作家作品评论	(121)
第七节 李贽的戏曲批评	(125)
一 李贽的思想	(125)
二 童心说	(127)
三 化工说	(128)
四 戏曲评论	(130)
 第五章 万历时期戏剧学的崛起	 (132)
第一节 万历时期的戏剧学	(132)
第二节 汤显祖的戏曲理论	(133)
一 汤显祖戏曲论著概说	(134)
二 论“情”	(141)
三 论“意趣神色”	(143)
四 论“不妨拗折天下人嗓子”	(146)
五 结语	(148)
第三节 沈璟的曲学	(150)

一	沈璟的戏曲创作	(150)
二	《词隐先生论曲》	(153)
三	本色与当行、朴俗、返古	(160)
四	沈璟与吴江派	(163)
第四节	潘之恒的戏曲表演理论	(166)
一	析曲派和评演员	(166)
二	说“情”	(168)
三	说“才、慧、致”	(170)
四	说“调音”	(171)
五	说“度、思、步、呼、叹”	(173)
六	说“神合”	(175)
七	小结	(175)
第五节	胡应麟、徐复祚和谢肇淛	(176)
一	胡应麟的戏曲考	(176)
二	徐复祚的本色说	(181)
三	谢肇淛的虚实论	(184)
第六节	臧懋循的戏曲批评	(185)
一	论“行家”	(186)
二	论“作曲之难”	(187)
三	论汤显祖	(189)
第七节	吕天成《曲品》	(190)
一	吕天成及其《曲品》	(190)
二	“双美”说及其他	(192)
三	论沈、汤及其他	(194)
四	作品评论	(196)
五	小结	(199)

第六章 王骥德..... (201)

第一节 王骥德及其《曲律》

(201)

第二节 王骥德《曲律》的戏曲创作论	(203)
一 风神论	(203)
二 虚实论	(206)
三 本色论	(210)
四 当行论	(213)
五 小结	(217)
第三节 王骥德论戏曲流派和作家作品	(218)
一 论越中派	(218)
二 汤、沈风格论	(222)
三 《新校注古本西厢记》	(226)
四 结语	(231)
第七章 明晚期戏曲论的发展	(233)
第一节 冯梦龙的创作论和演出论	(233)
一 创作论	(234)
二 演出论	(238)
三 小结	(240)
第二节 祁彪佳“二品”	(241)
一 祁《品》、吕《品》小议	(242)
二 戏曲评论中的创作理论	(244)
三 评论方法	(248)
第三节 《谭曲杂札》和《衡曲麈谭》	(250)
一 凌濛初《南音三籁》与品曲标准	(250)
二 凌濛初《谭曲杂札》的戏曲批评	(252)
三 张琦《衡曲麈谭》论曲词创作	(255)
第四节 《弦索辨讹》和《度曲须知》	(257)
一 《弦索辨讹》	(257)
二 《度曲须知》	(260)
三 结语	(263)

第五节 张岱的戏剧演出录	(265)
一 张岱及其《陶庵梦忆》	(265)
二 演剧活动录	(267)
三 舞台艺术录	(268)
四 《答袁箴庵》的创作论	(271)
第六节 孟称舜的戏曲批评	(272)
一 对杂剧的评论	(273)
二 传奇题词论性情	(276)
三 《古今名剧合选·序》	(279)
四 小结	(283)
第七节 卓人月、袁于令及其他	(283)
一 卓人月的悲剧观	(284)
二 袁于令的戏剧论	(287)
三 明晚期的其他曲论	(289)
四 结语	(291)
 第八章 评点、曲谱及其他	 (292)
第一节 《牡丹亭》批评	(292)
一 概说	(292)
二 王思任的《批点玉茗堂牡丹亭叙》	(293)
三 陈继儒、沈际飞及茅氏兄弟的题序	(297)
四 洪昇、“吴吴山三妇”和其他评论	(301)
〔附〕 叶堂的《纳书楹四梦全谱》	(304)
第二节 选本和评点本的戏曲批评	(306)
一 《盛明杂剧》序言与批语	(306)
二 《李卓吾批评琵琶记》	(308)
三 “玉茗堂批评”《焚香记》《红梅记》	(311)
四 戏曲序跋评点拾零	(314)
第三节 南曲曲谱举要	(319)

一 曲谱概说	(319)
二 《南词全谱》	(321)
三 《南词新谱》	(324)
四 《九宫正始》	(326)
五 《寒山堂曲谱》	(328)
〔附〕 《九宫大成谱》	(330)

第九章 清初戏剧学的新潮

第一节 清初戏剧学序说

第二节 金圣叹的《西厢记》批评

一 金圣叹与《西厢记》批评	(335)
二 辩“淫”	(336)
三 说“无”	(339)
四 识“微”	(342)
五 论“人”	(344)
六 谈“法”	(346)
七 小结	(348)

第三节 《长生殿》批评

一 洪昇的《自序》与《例言》	(349)
二 吴人的批语	(352)

第四节 孔尚任与《桃花扇》批评

一 孔尚任及其戏曲批评	(358)
二 《桃花扇·小引》——传奇简论	(359)
三 《桃花扇·凡例》——传奇创作论	(361)
四 《桃花扇》批语——戏曲创作技法散论	(364)

第五节 清初曲论新潮

一 李玉及其《南音三籁·序言》	(367)
二 丁耀亢的《啸台偶著词例》	(370)
三 黄周星的《制曲枝语》	(372)

四 尤侗及其论曲序文	(373)
五 刘廷玑的《在园杂志》	(376)
六 毛声山的《琵琶记》批评	(378)
七 黄图珌的《词曲》篇	(380)
八 小结	(382)
〔附〕 李调元的《曲话》和《剧话》	(382)
 第十章 李渔	(385)
第一节 李渔与《李笠翁曲话》	(385)
第二节 李渔的戏曲创作论	(387)
一 创作论小引	(387)
二 戏曲结构论	(388)
三 戏曲语言论	(398)
四 余论	(405)
第三节 李渔的戏曲演习论	(407)
一 演习论小引	(407)
二 戏曲的案头处理	(408)
三 戏曲的场上教演	(412)
四 戏曲演员的训练	(416)
五 结语	(424)
 第十一章 清中期戏剧学的新成就	(426)
第一节 《扬州画舫录》《消寒新咏》 和《审音鉴古录》	(427)
一 《扬州画舫录》的演剧艺术录	(427)
二 《消寒新咏》的表演评论	(431)
三 《审音鉴古录》论角色的创造	(435)
四 《审音鉴古录》舞台处理例话	(438)
〔附〕 《审音鉴古录》总目	(442)

第二节 徐大椿的《乐府传声》	(442)
一 戏曲概说	(443)
二 论字音与口法	(444)
三 论曲情与唱曲	(445)
〔附〕 清后期的度曲教科书——《顾误录》	(448)
第三节 《梨园原》的表演理论	(451)
一 《梨园原》概览	(451)
二 《梨园原》的理论精神	(455)
三 小结	(458)
第四节 焦循与《花部农谭》	(458)
一 文艺发展史观	(459)
二 对“花部”的推崇	(459)
三 谈历史剧的艺术处理	(462)
四 考据中的戏剧学	(464)
第五节 论曲诗举隅	(467)
一 咏作家和作品	(468)
二 题演出	(471)
三 凌廷堪的《论曲绝句》	(475)
四 小结	(478)
 第十二章 古代戏剧学的余辉	 (479)
第一节 梁廷柟的《藤花亭曲话》	(479)
一 不荣古而陋今	(480)
二 不党同而伐异	(483)
三 比较与辨析	(485)
四 终以文为主	(487)
第二节 清后期曲论例话	(488)
一 刘熙载的《艺概·词曲概》	(488)
二 陈栋的《北泾草堂外集》	(489)

三	杨恩寿的《词余丛话》	(490)
四	李慈铭的《越缦堂日记》	(492)
五	平步青的《小栖霞说稗》	(493)
六	徐珂的《清稗类钞》	(495)
第三节	戏剧学资料的集成	(498)
一	曲目录	(498)
二	剧史考	(504)
三	《今乐考证》	(509)

第十三章 王国维及晚清戏剧学新貌..... (513)

第一节 王国维的《宋元戏曲史》..... (513)

一	王国维及其戏曲研究	(513)
二	论“戏剧”与“戏曲”	(514)
三	论戏剧的起源与形成	(516)
四	论宋金戏剧	(519)
五	论元杂剧	(520)
六	结语	(523)

第二节 吴梅的曲学..... (525)

一	刘师培、姚华与吴梅	(525)
二	《顾曲麈谈》和《曲学通论》	(526)
三	《中国戏曲概论》	(527)
四	《南北词简谱》	(530)
五	结语	(531)

第三节 晚清戏剧改革论..... (532)

一	梁启超的戏剧观	(533)
二	戏曲改良运动的鼓吹	(537)
三	三爱的《论戏曲》	(541)
四	《二十世纪大舞台》和柳亚子	(543)
五	《春柳社演艺部专章》	(545)

结束语 (547)

后 记 (553)

再版后记..... (555)

人名书名索引 (558)

史论概念索引 (573)

绪 论

戏剧学是一门新兴的学科，它的独立和体系化是从 20 世纪初开始的。戏剧学以戏剧为研究对象。戏剧的核心则由三个因素所构成，那便是演员、剧本（或剧作者）和观众；导演、舞台监督等制度的建立，主要就是为了调整这三者之间的关系。因而，戏剧学的研究对象首先是演员、剧本和观众三位一体的戏剧。在这个戏剧核心的周围，还包含着许多因素，如舞台美术、剧场建筑、剧场管理和演剧评论等。这一切构成了戏剧的另一因素——剧场，有人把剧场看作是戏剧的第四个要素。在这些要素之外，戏剧为了自身的生存，还同政治、经济、宗教、科学、教育、娱乐等各种文化体系发生联系。在研究戏剧时，亦要注意对这些有关部门的观察和研究，尤其要注意研究戏剧与这些部门之间的关系。因而，在戏剧研究的发展过程中，历史地形成了狭义的和广义的两种戏剧学。如果把研究对象严格限制于戏剧艺术本身（包括剧本和剧场演出），可以称之为狭义的戏剧学。广义的戏剧学则大体可以包括戏剧社会学、戏剧哲学、戏剧心理学、戏剧技法学、戏剧形态学、剧场管理学、戏剧文献学、戏剧教育学及戏剧史学等许多门类，可以把戏剧本身及与戏剧有关的一切问题都纳入研究范围。狭义的戏剧学把戏剧艺术规律的研究引向深入；广义的戏剧学则极大地拓展了研究的视野。