

颜全毅 著

清代京剧文学史

北京出版社

顾全毅 著

现代京剧文学史

北京出版社

(381)

ZB589 / 10

图书在版编目 (CIP) 数据

清代京剧文学史 / 颜全毅著. —北京: 北京出版社, 2005

ISBN 7-200-06012-7

I. 清… II. 颜… III. 京剧—戏剧文学—文学史—中国—清代 IV. I207.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 041545 号

清代京剧文学史

QINGDAI JINGJU WENXUESHI

颜全毅 著

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新华书店经销

天利华印刷装订有限公司印刷

*

850 × 1168 32 开本 17.125 印张 408 千字

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—2 700

ISBN 7-200-06012-7/J · 455

定价: 30.00 元

质量投诉电话: 010-58572393

序

杜长胜

京剧是中国戏曲的代表剧种，也是戏曲艺术发展的顶峰。近些年来，人们习惯把京剧称为“国粹”，表达了对这门传统艺术菁华的无限喜爱之情。的确，无论时代如何变化，传统艺术就像流淌在人们身上的某种文化血液，构成了一个国家或者民族独特的文化面貌，为百姓喜闻乐见，也是这个国家或民族历史、审美诸方面保存积淀的种种印记。可以说，京剧正是在近两百年来集大成地展示中国社会各阶层历史观、生存感受和审美取向的艺术。随着时代的发展，人们生存环境和文化生态的变迁，艺术品类也会遭遇勃兴或者冷落的不同处境，对于京剧的现在与未来发展，专家和观众会有众多看法、见仁见智，但是，有一点是不能否认的，京剧艺术是我们民族的宝贵文化财富，推动她的合理发展，既是我们这一代戏曲工作者的应尽之责，也是广大爱好者以及中国百姓的某种责任。同时，对于京剧的以往历史，所拥有的艺术成就和文化意蕴，我们理应当更全面、更仔细地予以研究阐发、认真总结，进而弘扬其精华。也就是说，在当前京剧发展环境中，需要建立一门以京剧为研究对象，系统深入的学科，我们姑且称之为“京剧学”，这也是中国戏曲学院近期酝酿策划并逐步开始实施的一个学科建设设想。

中国戏曲学院作为全国唯一一所具备研究生培养资格的

高等戏曲院校，从1950年其前身中国戏曲学校建立开始，为京剧界培养了大批人才，成为京剧教育的一个高地和大本营。五十多年来，这里的京剧教学，既重传统的继承弘扬，也看重京剧艺术的创造发展。随着时代的发展，特别是二十一世纪以来，京剧事业的发展，需要更多高层次的京剧人才，也呼吁着京剧教育向更高层面的开拓延伸。“中国京剧优秀青年演员研究生班”的开办，就是京剧教育拓展的实践。同时，京剧艺术的深入系统研究也成为戏曲学院的一个重要课题。大家知道，戏曲学是二十世纪以后新兴的学科体系，是在王国维、周贻白、张庚等大家和众多研究者以敏锐果敢的学术眼光开拓后不断发展的，使戏曲学在今天已经成为完备成熟的学科。而京剧的研究，虽然有齐如山、欧阳予倩等前辈的铺路搭桥，近些年在史论方面也都取得丰硕的成果，但作为一项非常值得系统开掘的研究领域，显然在体系化、深入化方面还有一定距离。这要求我们更好地正视“京剧学”学科的建设，是一个很有意义、但不是一蹴而就，需要我们付出更多努力和投入的一门学科。基于此，中国戏曲学院近期一方面策划筹备全国性的京剧学研究会议，一方面鼓励和支持学院教师和科研人员投身于京剧学研究的工作中。

我眼前的这本《清代京剧文学史》，就是我院戏文系教师颜全毅的京剧学研究著作。颜全毅在1992年考到中国戏曲学院之前，就已经是个京剧迷，因着这种爱好，他始终坚守在戏曲教学研究和传播的岗位上。十多年来，他执着于戏曲创作和理论研究，创作改编了《紫陌红尘》、《救风尘》等十多个剧本，这些创作，有的发表于杂志上，并被一些丛书收录；有的上演于舞台，并获得了全国性的奖项，他本人也因创作上的努力而入选北京市的文艺百人工程。在理论研究上，颜全毅原先注重当代戏曲创作的发展，曾就二十世纪九十年代

以来的戏曲创作状况，在《戏剧》、《戏曲艺术》、《艺术百家》等期刊上陆续发表了不少论文。前些年，颜全毅考取了南京师范大学特聘教授谢柏梁先生的博士研究生，在定博士论文时候，在谢教授精心指导下，由着个人的兴趣爱好与理论基础，他选择了《清代京剧文学史》这一个大课题进行研究，应该说这是一个并不轻松的选择。

多年来，人们谈论和研究京剧，范围更多在表演艺术或者美学层面上，而对京剧文学这一概念却相当陌生。众多戏曲史论著，在清代花部兴起以前，落足点多是名家剧作，一到花部及京剧以后，却常避而不谈剧作文学。这固然与花部及京剧艺术缺少文人介入，只能注重于表演情形有关，但也是文学变迁的一种表现，不能说京剧的文学形态比较特殊，就否认了京剧文学的特色和价值，颜全毅的《清代京剧文学史》正是在这种认识上做的一项深入研究，文章系统深入地梳理探讨了清代京剧文学发展的总体脉络、文学成就与价值再认识。虽然有些观点值得再商榷，有些地方因为资料掌握的情况探讨的还不够详细，但已经初步勾勒出一个清代京剧文学的轮廓样式，填补了这方面学术研究的空白，这一点是令人欣喜的。

从几年前颜全毅确定论文提纲以后，他花费了不少心血，辗转于各个图书馆，并不断向北京、南京、上海的专家请教，几经修改校订，终于完成了目前的这部书稿。在学院以及北京出版社史志部的支持下，这部书稿即将面世，在此表示祝贺。

2005年4月

序者：中国戏曲学院院长，研究员。

序 言

谢柏梁

新世纪伊始的第一年，我曾与中国戏曲学院的杜长胜、赵景勃两位学者掌门人、还有教务长李钢先生在上海打浦路的沙申饭店小聚。席间，我提到由中国戏曲的最高学府来倡导并建设京剧学，应该是一项功德无量而且名至实归的文化工程。因为最有价值的文化建树，往往必须与最有条件进行教学、实践与研究的大学相为依托。

此语一出，杜、赵二院眼睛一亮。在学院彰显京剧学，这原本也是他们的共同心曲。全国历届获奖的戏曲梅花奖演员，中国最好的京剧表演艺术家，率多是出自该院的桃李门墙。历任前辈的振臂发轫，到天下闻名的京剧研究生班的薪火相传，戏曲学院建设京剧学学科当仁不让。只是该院向来以艺术实践为重，理论研究相对而言要薄弱得多，称学答问开设擂台，未免还有人才羞涩之叹。

其实人才就在眼前。除了先后引进的一批中年骨干教师之外，该院的青年才俊之一颜全毅，其时正在跟我就读中国戏曲史博士生。而且彼时的他，正在为寻找一个合适的博士论文题目而大费苦心。

就颜全毅而言，选择博士论文题目的确有其特殊性。他曾经做过一段时间的中国戏迷文化研究，这一选题也有其独

创价值，可以生发开来、深化下去，写一篇更为厚重的博士论文；他曾长年在央视戏曲频道担任《锦绣梨园》等栏目的策划撰稿，因此也可以在戏曲与电视之间找一个嫁接点予以研究；当然对他而言，其生活空间和精神层面中更为重要的是戏曲实践，他对一些流派唱腔深得其中三味，亦是为国内一些戏曲剧团甚为看好的较具潜力的剧作者。凡此种种，都使得全毅在打造其博士论文的要点选取上，对费时费力费精神、而且完全可能吃力不讨好的史论课题，非但不能避而远之，恐怕还必须知难而进，从而选择一个相对而言不那么轻松、轻巧而且轻快的题目。博士论文，还是严肃、严谨一些为好，还是厚实、厚重些为佳。到底这是代表国家学术水平的重大衡量标志之一。

有了为戏曲学院京剧学建设出一分力的愿望之后，我认为该院京剧学最为基本的建设蓝图，除了其相对丰富的门类艺术成果之外，也许更应该在史论经纬两方面打下纵横相交的框架性基础。

在纵向的历史方面，应该先有京剧的一些专史诸如表演艺术史、服装化妆史、音乐艺术史、剧目发展史等研究成果。这其中，尤其不应该缺少像京剧文学史这样重大的选题。但是全部京剧文学史的战线可能太长些，那就先从断代京剧文学史开始。在戏曲学院，在北京，有着第一流的专家可资咨询，有着最丰富的资料可以查看。就此具备创新意义的题目做下去，可能对全毅言比较相宜。

有了创新、开山、打一场博士论文攻坚战的心理准备之后，还必须对半个世纪来中国京剧研究的成果来清清家底。这样才可能充分利用前辈和师友们已经铺垫好的基石，站在

巨人的肩膀上登高望远，从而事半功倍地增加工作的效率，减少论文写作的盲目性，增强学术的自信心，提高推进事业前进的自觉性。

在与全毅经过多少次夜以继日的讨论、切磋乃至质疑之后，我们共同确立了以《清代京剧文学史》为题，写作其博士论文的计划。具体原因之一，是因为全毅对京剧文学较为熟悉，许多剧本都可以连唱带念地复述出来；其次是因为作为一位剧作者，他对剧本文学有着较多的时间和深刻的体验。

但更为重要的原因，还在于京剧文学从历史学出发所进行的总体研究，无论从学理阐发还是到学科研究上，对京剧学的拓展可能会有一次较大的突破。尽管时间太紧，材料太多，但是开创新篇，启发后学，功在不舍，志在必得。

迄今为止，我们的戏曲史在一定程度上是戏曲文学史。宋南戏、元杂剧、明清传奇的主体，都与戏剧文学息息相关。戏剧文学当之无愧地与诗歌、散文和小说等文体一样，占有中国文学四分天下有其一的重要地位。其他部门例如演员、演出和种种绝活，往往随着人事的代谢、时代的变迁而风云流散，唯有文学本相对而言保存的更多。

天下之事，皆有例外。就具备国剧之美誉的京剧而言，关于演员、演出和流派等方面的研究在所尽是，但是关于京剧文学的系统研究，一向尚缺乏开山之人。这是因为大家通常认为，相对元杂剧和明清传奇而言，京剧更多地是属于以演员为核心的表演艺术；京剧的本子，大多从古典剧目和民间剧目中移植过来，因此没有出现过像关汉卿、汤显祖那样的重量级编剧人物；而且京剧本子的一些唱念，还常常会出现

错字、讹字、衍文、重文和繁文等明显语病，向来为文人雅士们所诟病、纠错而且屡纠不改。那么，京剧还有多少文学性可言？

人们往往听凭常识的播弄而去周延命题。就像戏剧界总认为西方悲剧不存在大团圆结局一样。事实上，从古希腊悲剧到古典悲剧，类似中国式大团圆的悲剧比比皆是。大家都以为京剧与文学无缘，但京剧却在昆剧之作为明清代表剧种之后，当之无愧地成长为大家皆能认可的“国剧”。堂堂国剧却无文学性可言，这岂不成了天大的怪事？

这里涉及到对文学包容度的一些认识问题。比方京剧本子作为一种特殊的表演文学形态，其词曲立意都要以便于表演作为目的，京剧本子必须能够立在舞台上，在具体表演中活下去，这才有其旺盛的生命力。诸如“站在山前用目看”，“看过爷的马能行”等唱词，看起来确有重语、衍词之嫌，但却具备其充分的表演空间，可视的舞台动感。对这样的唱词，可以略作调整，却不可一棍子打死。最为典雅、最具备所谓狭义的文学性的曲词，有可能成为舞台上最难于表演的曲词；由这样的曲词所构成的本子，充其量也只能称之为“案头剧”，绝非完全意义上的文学精品与戏剧呈现。

就我看来，曲折动人的故事框架，惟妙惟肖的人物性格，较为强烈的情感呈现，这些就足够构成文学世界的基本空间。文学更为重要的，还是要表现出关于人性、人文精神和人生之终极关怀的更深层面。至于语言的雅俗浓淡、不同文学样式皆有其具体规范。元代的人们，谁曾把杂剧当成过文学来看，但这并不妨碍其在文学上的价值。就戏剧语言而言，本色当行，适于表演足矣；至于故事、性格、人性、人文和终

极关怀，京剧文学中可以说无所不在。惟因如此，京剧才能感动上至宫中帝后、下至黎民百姓的庞大观众群体。

等到全毅一头扑进清代京剧的世界之后，他很快进入了一切掘宝者们所共同拥有的痴迷状态。从南京到北京的图书馆，从不收费到收费不菲的书籍借阅，从理论界到梨园界的前辈师长，都成为他所学习请益的对象。

经过约三年的艰苦劳作，全毅终于写出了洋洋数十万字的《清代京剧文学史》。这本厚重的书稿问世之后，足以使得那些仅凭常识去判断京剧缺乏文学性的人们不看不知道，一看吓一跳，才知道京剧文学原来有那么丰厚的内容，京剧作家原来有那么多多元的创获，京剧世界原来如此波澜壮阔、云天浩渺而且奥秘无穷。

就连由杜、赵两院和南京吴新雷、何永康、潘百齐、陈书录教授等专家硕儒们所组成的博士论文答辩委员会，也对全毅的《清代京剧文学史》给予了较高的评价。一切评价的出发点，都在于这篇论文在很大程度上具备了选题的独创性，实际上就是具备了在京剧文学方面填补学术空白的意义，尽管我们现在不大提倡使用“填补空白”之类的表述。

独创性之一在于从戏剧文学专史方面，对京剧史作了专业化的文脉梳理。这就使得京剧艺术的美学特性，不仅仅呈现在表演层面上，而且还表现在包括剧本文学在内的综合艺术的整体之美。京剧艺术也不仅仅全是属于演员的艺术，同时也是属于那些知名与不知名的剧作家们的艺术。

独创性之二在于从史的前提基础上，提出并提升了京剧文学的理论观念，从而延伸了中国戏剧文学的历史河道，凸现出与时俱变的俗文学与演唱文学的重要价值，丰富和深化

了中国文学流变的形式、体例和内容。

具体说来，这篇博士论文首次较为全面地检点了京剧文学的丰厚家底，对京剧文学从雅部文学和民间小戏中的蜕化、转型、整合和全面崛起予以了较为周到的溯源，并将京剧文学的成型发展期定为在道光、咸丰时期，将京剧文学的兴盛繁荣期认定在同治、光绪时期。作者对每一时期的剧本都予以了类型划分，并对最早的文人京剧作《错中错》、对观剧道人的《极乐世界》和余治的《庶几堂今乐》，包括对于卢盛奎之与三国戏、刘三剧作中的奇女子画廊、海派京剧、京剧改良及其主帅汪笑侬，都予以了浓墨重彩、具体而微的分析阐发。全文有总有分，纲举目张，对清代京剧文学乃至部分重要的京剧品评都予以了有重点的扫描，有亮点的观照，有热点的归位。

当然，万事起头难。作为在京剧文学学术领域这一片从未系统开垦过的生荒地上的开拓者，全毅的笔调有时未免显得匆忙，剧本与剧作家的定时常常就难于准时，一个时期的定位未必就成定论，审美方面的定性未必就是不易的特性，史料的发掘与归拢，更不可能收集得完满无缺。

比方京剧从昆曲乱弹等花雅各部的蜕化而出，这其中的渐变与突变，是否还可能找出更为明晰的线索？比方海派京剧之外，是否还有关外京剧、津派京剧、汉派京剧等多元化的京剧文学流派？

比方作为分类文学史，对于京剧剧本的研究，是否还可以从文学和美学的层面，予以更多的阐说？

再比方演员流派和相应的剧本选择、题材归类和风格的和谐等方面，都还有很多的文章要做，都还有很广的话题要

涉猎；即便是已经立论过的命题，也都还有辩证、质疑和再为厘定的广阔空间。

始作俑者的伟大和艰难并存，拓荒者的豪壮与粗疏相伴，先行者的喜悦与孤独相生。惟其如此，才会给后来者以后来居上的挑战感，但后来者的学术覆盖与版本升级，却从不会淹没开山者的劳绩。

作为全毅的导师，我倒是一直怀抱着更为求全的一个期望。期望全毅能够在此基础上，行有余力，积以时日，再写出民国京剧文学史和共和国京剧文学史来，然后再加以优化总成，完成《中国京剧文学通史》的宏大艺术工程；此外，我还希望全毅能够写一部中国京剧艺术批评史方面的专著。果若如此，当年我们那么多日夜的切磋、那么多反复的构想与论证，一旦结出一连串累累硕果来，那倒是无边的精神愉悦；更重要的是为中国京剧学的庞大体系，从文学方面做出了坚实有力的支撑。全毅刚过而立之年，正当年富力强之际，这就给我们提供了对于其学术创造的想象与实践的广博空间。

戏曲学院对全毅厚爱有加。管理层面和学术层面的那么多专家，当年不仅支持全毅报考、攻读戏曲史博士生，还参与了其博士论文开题、写作和答辩的全过程。眼下，学院又积极支持全毅将这本博士论文在北京出版社公开出版，让“丑媳妇早日见公婆”，让全毅的学术成果早日亮相、发布并可得到更多的建议和批评。全毅的博士论文有及时出版之日，好比英雄有用武腾挪之地，博士“炼丹出炉”，即得光彩亮相，幸莫大焉。

几年前我们关于建立京剧学的倡导，如今也有了恢宏的回声。由中国戏曲学院召开的首届京剧学研讨会议，将于春

夏之交在京隆重举行。全毅的博士论文之正式出版，正是对于会议的一份丰沛献礼。

据我所知，由戏曲学院赵景勃教授等诸公所主持的新一轮京剧剧本之大成，也在紧锣密鼓的订正和出版的过程中。从上世纪 60 年代开始直到今天，戏曲学院师生们一直是京剧学研究与实践的“正规军”，他们的研究成果和场上表演总是被社会所充分关注的京剧之“正宗”。在正规军团的队列中，又增添了全毅这样的一批学术生力军，这正是社会各界为之所深感欣慰的旺盛人气之所在。

忝列在全毅的老师行列之中，我曾为他的机敏与刻苦而感动，又为他得天时地利之便的机遇而欣慰，更为他未来在京剧学方面的可持续发展，寄予未可限量的美好想象。

是为序。

2005 年 3 月 30 日星期三初稿于海上郁金香花园

2005 年 4 月 10 日星期日修订完成

序者：南京师范大学特聘教授，上海交通大学中文系主任，博士生导师

目 录

导论	(1)
一、清代京剧文学研究的意义	(1)
二、清代京剧文学的总体性特征	(8)
三、本论文研究领域概况和写作说明	(14)

第一编 清代京剧文学的起源、整合（乾隆、嘉庆时期）

第一章 京剧起源与戏曲文学体制的变革	(23)
第一节 花雅之争与皮黄声腔的崛起	(24)
第二节 徽班与京剧的孕育发展	(32)
第三节 戏曲文学体制的变革与创新	(39)
第二章 起源时期的作品形态	(49)
第一节 多元的剧目来源	(50)
第二节 质朴独特的小戏	(57)
第三节 京剧文学形态的探索与转化	(66)
第三章 起源时期的史料与批评	(73)
第一节 扬州、北京为中心的戏剧批评	(74)
第二节 复杂微妙的观剧心态	(81)
第三节 技进于艺——对表演的精到评论	(86)

第二编 清代京剧文学的成型、发展（道光、咸丰时期）

第一章 清代京剧的成型与主要剧目	(98)
第一节 京剧的成型与演出状况	(99)
第二节 丰富的舞台流行剧目	(107)
第三节 剧目的主要题材与风格基调	(112)
第二章 流行剧目的独特文学意味	(121)
第一节 酣畅大胆的巾幗英雄系列剧目	(122)
第二节 京师味的世俗喜剧	(131)
第三节 经典名剧《四进士》	(137)
第三章 最早文人创作的京剧剧作《错中错》	(147)
第一节 介乎传奇和皮黄之间 ——《错中错》的历史意义	(148)
第二节 奇以错传，情谐趣生 ——《错中错》的剧情结构和主题意味	(154)
第三节 一出《错中错》，满台女诸葛 ——《错中错》人物塑造的特色	(159)
第四章 观剧道人和《极乐世界》	(163)
第一节 “无佛处称尊” ——《极乐世界》的创作来由与追求	(164)
第二节 奇福报寒儒 ——《极乐世界》的内容、立意与人物塑造	(169)
第三节 《极乐世界》的文献学价值和演出流传	(175)
第五章 余治与《庶几堂今乐》	(183)
第一节 以戏为工具——余治生平与创作原由	(184)
第二节 《庶几堂今乐》的内容	(193)
第三节 余治剧作的特色	(206)
第四节 《庶几堂今乐》的流传与影响	(213)

第六章 演员剧作家沈小庆及其作品	(218)
第一节 沈小庆与“八大拿”诸剧	(219)
第二节 武戏编演的典范	(225)
第三节 行家剧作	(233)
第七章 道咸时期的京剧批评及其心理	(241)
第一节 “品花”为主的文人观剧心态	(242)
第二节 赏艺	(250)
第三节 究戏	(258)

第三编 清代京剧文学的兴盛繁荣（同治、光绪、宣统时期）

第一章 京剧的大繁荣和剧目的发展	(268)
第一节 京剧艺术的繁荣	(269)
第二节 新戏的盛行及其创作者	(278)
第三节 京剧文学的特色发展	(282)
第二章 卢胜奎与连台本戏《三国志》	(289)
第一节 “三国戏”与卢胜奎的整合	(290)
第二节 宏阔的史诗风范	(298)
第三节 精彩的排场关目	(303)
第四节 演出和传播	(311)
第三章 刘三的京剧剧作	(318)
第一节 刘三及其剧作	(319)
第二节 刘三的戏剧创作技巧	(329)
第三节 刘三剧作的“奇女子”形象画廊	(338)
第四章 业余京剧作家的作品	(345)
第一节 业余京剧作家创作的情况	(346)
第二节 李钟豫与《儿女英雄传》	(354)
第三节 史松泉和《施公新传》	(366)
第五章 清代宫廷演剧及其对京剧文学的影响	(375)
第一节 宫廷演剧传统和清代的膨胀	(376)