

中国近现代

上海图书馆历史文献研究丛刊

上海图书馆 编

图

话剧

志

上海科学技术文献出版社

图

话剧

中国近现代

上海图书馆历史文献研究丛刊

上海图书馆 编

志

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代话剧图志/上海图书馆编. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-5439-3376-7

I. 中… II. 上… III. 话剧—戏剧史—中国—图集
IV. J809.2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第167837号

责任编辑: 邹西礼 倪文君

装帧设计: 何 旸

中国近现代话剧图志

上海图书馆 编

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路2号 邮政编码200031)

全国新华书店经销

江苏常熟市人民印刷厂印刷

*

开本787X1092 1/16 插页4 印张20.25 字数234 000

2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5439-3376-7

定价: 58.00元

<http://www.sstlp.com>

《中国近现代话剧图志》编撰委员会

编 委：邵敏华 吴建中 王世伟 李道林 缪其浩
何 毅 周德明 吴建明 黄显功 陈建华
陈先行
编撰者：张 伟 胡 坚 王曼隽 黄 薇 陈果嘉
王继雄

序

吴建中

中国话剧诞生于20世纪初的大变革时代,百年来中国社会的剧烈变化深刻地影响着它的发展,形成了中国话剧独特的艺术魅力和个性。中国话剧在不同的历史时期、不同的环境里有着多样的表现方式和艺术特色,始终紧扣时代脉搏,对现实社会有着深切的关怀。今天,话剧艺术已经成为人们文化生活的重要组成部分,有着其独特的影响力。

近年来,已有不少中国话剧史的专著相继问世。在此基础上,上海图书馆依托丰富的馆藏资源,组织历史文献中心“上海年华”项目组成员,从大量馆藏历史原照、近代出版的书籍、期刊、报纸以及戏剧说明书等文献中选取500多张与中国话剧相关的历史照片,进行系统的编辑、整理和研究,推出了《中国近现代话剧图志》一书。本书涉及范围从19世纪晚期话剧萌芽时期,至1949年新中国成立,时间跨度近百年。全书共分三部分,分别以西方戏剧的传入和影响、文明戏兴衰以及现代话剧前进之路等为题,反映了中国话剧从无到有、从稚嫩到成熟的历史进程。本书文献丰富,图文并茂,采用以史统图、以图叙史的叙事模式,许多史料和图片均是首次披露,弥足珍贵。《中国近现代话剧图志》的出版是对馆藏历史文献进行深层开发的有益尝试,今后将以“上海图书馆历史文献研究丛刊”的形式陆续出版反映馆藏专题文献的著作。

上海图书馆在对馆藏历史文献的整理和研究中,历来坚持与时俱进、从社会需求出发、为大众服务的原则。如在2002年上海申办世博会之际,推出了《中国与世博:历史记录(1851~1940)》;在2005年中国电影诞生100周年时,编纂了《中国现代电影期刊全目书志》。在中国话剧百年华诞之时,进一步探寻其发生发展的历史轨迹,是一个具有现实意义的重要课题。《中国近现代话剧图志》一书,将为今天的戏剧界提供珍贵的资源。

2007年10月于上海图书馆

目 录

上篇

序 /001

孕育:西方戏剧的传入和影响 /001

一、巧遇——中国人看到的西洋戏剧 /003

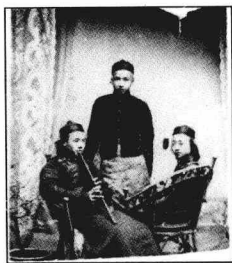
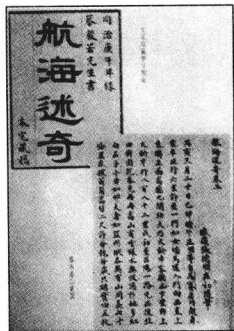
1. 黎庶昌观剧 /004
2. 李鸿章观剧 /005
3. 王韬观剧 /007
4. 戴鸿慈观剧 /008
5. 张德彝观剧 /009

二、窗口——外侨演剧 /012

1. 丰富多彩的西洋戏剧 /012
2. A.D.C.剧团和兰心大戏院 /014
3. 中国剧团在“兰心”的演剧 /020
4. 日本侨民演剧 /021
5. 法俄侨民演剧 /023
6. 上海犹太社团演剧 /025

三、火种——早期学生演剧 /028

1. 上海教会学校的学生演剧 /028
2. 新式学堂的学生演剧 /033
3. 上海的学生演剧团体 /036
4. 朱双云和《新剧史》 /039
5. 张氏兄弟和南开演剧 /040

6. 洪深及清华演剧 /047

四、碰撞——作品译介和戏剧改良 /049

1. 从莎士比亚到契诃夫 /049
2. 《新青年》和《终身大事》 /056
3. 戏剧改良的理论倡导 /058
4. 戏剧改良家汪笑侬 /061
5. 爱国新戏《新茶花》 /063
6. 警世新戏《黑籍冤魂》 /066

五、交融——舞美艺术变革 /070

1. 从茶园到剧场 /070
2. 戏剧舞台的幕表制 /080
3. 新舞台的机关布景 /083
4. 中国早期的舞美设计师 /086
5. 春柳社的艺术布景 /088
6. 汪优游的《华伦夫人之职业》 /090
7. 洪深的《少奶奶的扇子》 /091
8. 厢式布景的运用 /092
9. 舞美艺术的多样化和本土化 /094

中篇

摇篮：文明戏兴衰 /099

一、发轫——前期春柳 /101

1. 春柳社之创立 /101
2. 春柳社的话剧演出 /103
3. 申西会 /110

二、肇兴——通鉴学校与春阳社 /116

1. 上海的演剧环境 /116

2. 王钟声和通鉴学校及春阳社 /119
3. 《黑奴吁天录》在国内的上演 /121
4. 任天知的加入与《迦茵小传》 /124
5. 文艺新剧场与王钟声的牺牲 /127

三、旗帜——进化团 /131

1. 进化团的发动 /131
2. 辛亥革命前的进化团 /135
3. 任天知其人其事 /138
4. 进化团的演剧风格及其影响 /140
5. 角色分派制 /142

四、坚守——新剧同志会与春柳剧场 /148

1. 新剧同志会 /148
2. 短暂的文社 /153
3. 春柳剧场 /155
4. 笑舞台 /160

五、中兴——新民社和新剧商业化趋向 /164

1. 郑正秋与新民社 /164
2. 民鸣社 /170
3. 开明、启民等剧社的创办 /174
4. “甲寅中兴” /181
5. 新民社与民鸣社的合并 /185
6. 文明戏繁荣的终结 /187

六、争鸣——关于文明戏的讨论 /194

1. “新剧家”与新剧的性质 /195
2. 新剧与旧剧的关系 /198

下篇

3. 女子演剧及相关讨论 /202

4. 新剧失败的原因 /208

成长：现代话剧前进之路 /211

一、形成——爱美剧运动 /213

1. 民众戏剧社和陈大悲 /213

2. 应云卫、洪深和戏剧协社 /217

3. 朱穰丞与辛酉学社 /222

4. 学生演剧的代表：复旦剧社 /226

5. 田汉和南国社 /232

二、发展——左翼戏剧和戏剧职业化 /242

1. 左翼戏剧的先锋：上海艺术剧社 /242

2. 艺术剧社的紧密联系者：摩登社 /246

3. 大道剧社和左翼戏剧家联盟 /248

4. 官办的话剧团体：上海剧院 /252

5. 上海业余剧人协会 /254

6. 职业化的中国旅行剧团 /263

三、繁荣——戏剧的黄金时代 /268

1. 抗战初期剧人们的抗争 /268

2. “孤岛”剧运旗帜——上海剧艺社 /272

3. 大后方演剧的台柱——四大名旦 /278

4. 大后方演剧的“劲旅”——中华剧艺社 /287

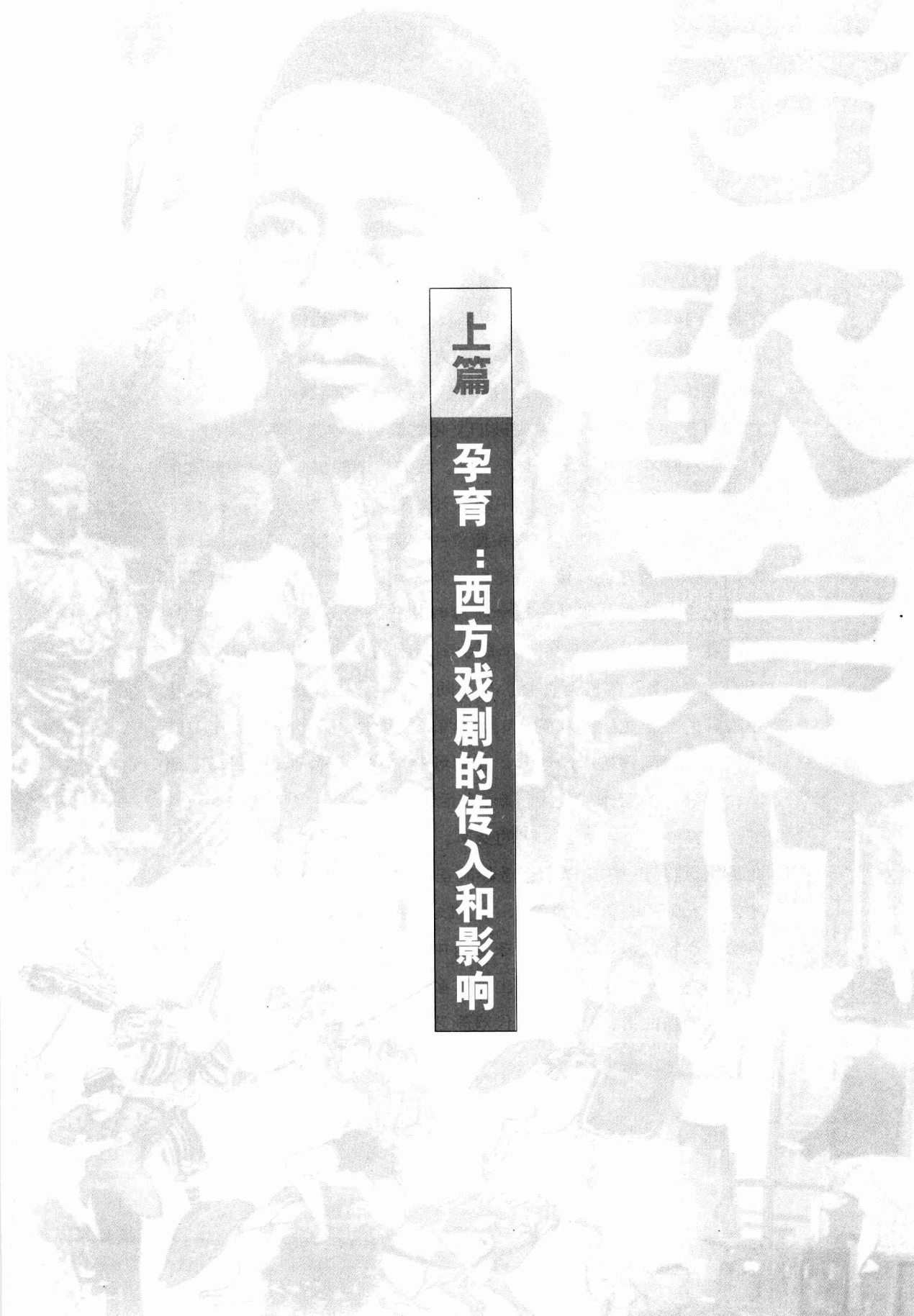
5. 费穆和上海艺术剧团 /294

6. 黄佐临和苦干剧团 /301

7. 抗战后话剧短暂的活跃 /306

后记 /312

上篇

孕育：
西方戏剧的传入和影响

19世纪末20世纪初，中国社会处于急剧动荡变化之中，外患迭起、内战不断，源远流长的中国戏剧艺术和封建传统文化不可避免地受到新的挑战。这挑战来自两方面：一是西方近代资产阶级文化的冲击，通过大量的著述翻译以“输进欧风而振动末俗”；二是中国自身的社会激变要求突破旧文化的羁绊，建设一种“能把一国的人，从睡梦中唤起来”的新文化。西方戏剧的样式便成为新文化启蒙者所注重的创作形式。中国人开始对西方戏剧发生兴趣，始于一些曾经游历过国外的官员和留学生，他们的观感、杂记、琐谈，对国人认识西方戏剧起了一定的推动作用。19世纪中晚期，外侨演剧和始于教会学校中的上海学生演剧风行一时，结合当时国人的戏剧改良运动的兴起，催发了早期中国话剧的萌芽，“时事新戏”、“文明戏”、“新剧”等应运而生。与此同时，申城的演剧场地也从清代中晚期的茶园过渡到戏院，大批以西式剧场为蓝本的有固定座位的新型近代剧场建筑纷纷建起，在剧场的结构、舞台形制、装置、照明和布景等方面作了重大革新，为话剧在上海的发展奠定了物质基础。随着整个社会思想文化的变革，中国戏剧通向未来的大门，由此被徐徐打开。在这样一个激越的里程中，出现了一批富有创造性的艺术大师，他们呕心沥血，在实践中边摸索边探讨，把毕生精力献给了话剧艺术，走出了一条具有中国特色的戏剧之路。可以说，话剧作为一个新剧种在中国出现有多方面的原因，其演变和发展的过程也相当曲折，饱含着几代戏剧艺术家的探索和努力。

一、巧遇——中国人看到的西洋戏剧

中国人最早观看西方戏剧，纯属偶然。那些有幸游历欧美的王公大人、文人雅士们以一种猎奇的目光，观看了多种形式的西方戏剧，并写下了很多观感。从字里行间，我们可以感受到西洋戏剧对他们心灵的撞击以及他们对西洋戏剧的隔膜程度。他们对西方戏剧是如此感慨万分，他们各说各的观剧感受，但感触大致相同：如西方剧院之宏大辉煌、西方戏剧演员的社会地位和声望之高、西式戏剧灯光布景的光怪陆离和逼真写实等，都给他们以强烈的震撼。由于社会地位、欣赏习惯和语言的障碍，他们很少有人能真正看懂剧情，对于西方戏剧，大多数人注意的往往

不是戏剧本身，而是戏剧的多种附加因素，也就是那些最粗浅的外部特征，并加上了自己的主观论断。他们不会去比较西方戏剧与中国戏剧在创作理论、艺术特征上的本质区别，所记录下的感慨，大多是中外文化差异引起的最敏感的东西。

也许，这些欧美游记杂谈的本意并非要中国人去参照、学习“西洋戏”，作者们只是抱着猎奇的目光，情不自禁地写下了自己的感受。但是看得多了，有些人发现外国戏剧经常搬演国事以警世劝民，于是他们认为西方各国的强大与戏剧的社会教育功能有某种直接的联系，因此有些人曾萌发过改良戏剧的念头。“无心插柳柳成荫”，这批官员和知识分子的观剧感受表明西洋戏剧的影响正在发生作用，这种影响通过他们传播到中国戏剧界。

1. 黎庶昌观剧

黎庶昌（1837—1896），字莼斋，贵州遵义人，是我国晚清时著名的外交家和散文家。历任驻英、法、德、日四国参赞，著有《拙尊园丛稿》、《西洋杂志》、《曾文正公年谱》等。

作为“曾门四杰”（曾国藩的四大弟子）之一的黎庶昌，于1876年至1880年，先后以参赞身份随郭嵩焘、陈兰彬出使英、法、西班牙等国，开始其一生的外交活动。1881年至1884年和1887年至1889年，黎庶昌两次以道员身份任出使日本大臣。在十数年的外交生涯中，黎庶昌编撰了一部《西洋杂志》，收录了他担任驻英、法、德、西使馆参赞5年间关于欧洲的见闻。全书共8卷，除了黎庶昌本人的作品外，还辑录了他收集的有关外国地理交通的《考略》，以及郭嵩焘、陈兰彬、刘锡鸿、李凤苞、曾纪泽、罗丰禄等人的日记、书信和随笔等。

作为中国最早一批外交官之一的黎庶昌，在其《西洋杂志·光绪初年在西班牙英法等国所见之风土民俗》一书中，对“巴黎倭必纳戏馆”作了详尽的描述，包括戏馆的建筑动迁工程、戏馆的结构、戏馆的管理运作等等，忠实

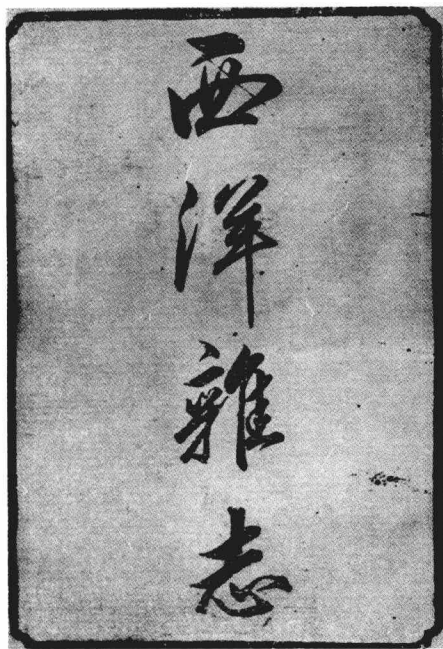

图 1-1-1

图 1-1-2

地记录了他们参观外国剧院的所见所感。图 1-1-1 与图 1-1-2 为 1900 年出版的由黎庶昌编著的《西洋杂志》封面及扉页书影。

2. 李鸿章观剧

中国晚清洋务运动主要倡导者之一的李鸿章,为了培养“自强”“求富”所需人才,曾创办各类新式学堂,并派人赴欧美留学,他本人也多次亲赴欧美考察。19 世纪末曾跟随李鸿章出国考察的清末报人蔡尔康等人,在其编著的《李傅相历聘欧美记》一书中对域外观剧有多处记录。对于“戏院总办请使相观剧”一事,尤其让蔡尔康他们大跌眼镜,感到不可理解:一个下九流的戏园总办,怎能与堂堂大清国的中堂大人平起平坐呢?然而,西方戏剧演员的地位之高,却是他们在外国看到的不争事实。

巴黎倭必纳,推为海内戏馆第一,壮丽雄伟,殆莫与京。凡至巴黎者,人辄问看过倭必纳否,以此夸耀外人。其馆创建于一千八百六十一年,成于一千八百七十四年。国家因造此馆,买民房五百余所,费价一千零五十万佛朗,一律拆毁改造,以取其方广如式。馆基一万一千二百三十七建方买特尔,深十五买特尔。正面两层,下层大门七座,上层为散步长厅。后面楼房数十间,为优伶住处,望之如离宫别馆也。……中间看楼五层,统共二千一百五十座。其第一层附近戏台两厢,专为伯理玺天德(编者注:President 的音译,即总统)、上下议院首领座次。上四层座位,始由馆主租售。戏台后亦有长厅,为演戏者散步之所。优伶以二百五十人为额,著名者辛工自十万至十二万佛朗;编戏填词者,每演一次取费五百佛朗,至四十次后减为二百。国家每年津贴该戏馆八十万佛朗,可以知其取资之宏富矣。

——黎庶昌《西洋杂志》

入夜,戏院总办请使相观剧(俗演剧者为艺士,非如中国优伶之贱,故戏院主人亦可与于冠裳之列),兼邀诸随员惟遍。

——蔡尔康、林乐知《李傅相历聘欧美记》

图 1-1-3

李鸿章(1823—1901),字少荃,安徽合肥人。道光进士。清末大臣、洋务派和淮军首领。同治、光绪以来,倡办洋务。

图 1-1-3 为李鸿章(中坐者)与他访欧美各国的主要随员以及外国顾问在柏林的合影。自左至右为:李鸿章之子李经方、李经述,右三为李鸿章的翻译罗丰禄。

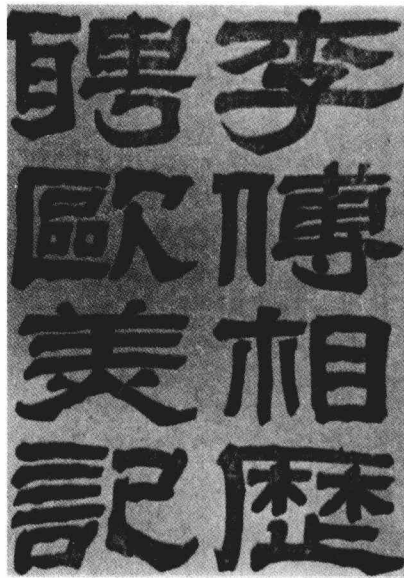

图 1-1-4

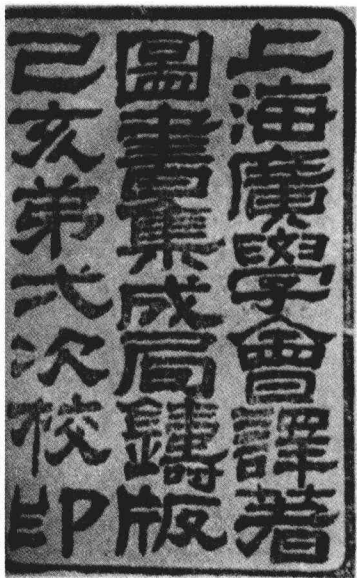

图 1-1-5

图 1-1-4 与图 1-1-5 为 1899 年由广学会出版的《李鴻章相歷聘歐美記》原本封面和扉页书影。

3. 王韬观剧

作为近代著名的思想家、教育家及中国历史上第一位报刊政论家，王韬在他长达22年的海外流亡生活中，游历东西各国，以一位中国知识分子的自由之身对各国的政治、经济、文化、教育、风俗等进行了实地考察；同时，他还在国外翻译中国经典，宣讲儒家文化，是中西文化交流史上重要人物之一。其所著《漫游随录》一书，记录了他对东西洋文明的观感和理解，其中有关欧洲的部分是他撰写的游记中篇幅最多也是最重要的。王韬在访游过日本后，对东西洋戏剧也作了一番比较。

1849年，王韬应英国传教士麦都士之邀，到上海墨海书馆工作。1862年，因化名黄畹上书太平天国被发现，遭清廷追捕，

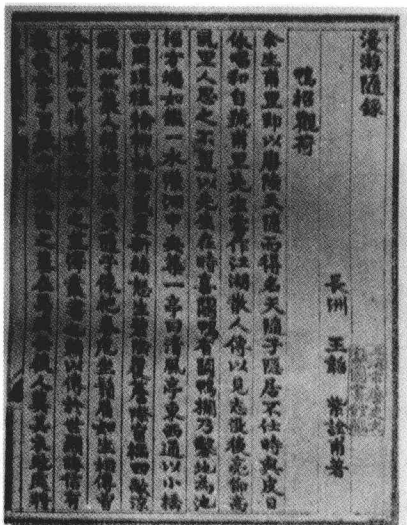

图 1-1-7

图 1-1-6

在英国驻沪领事帮助下逃亡香港，并应邀协助英华书院院长理雅各将十三经译为英文。1867年冬至1868年春，王韬漫游法、英、苏格兰等国，对西方现代文明有了更深了解。1868—1870年，他旅居苏格兰克拉克曼南郡的杜拉村。1870年返回香港。1874年王韬在香港集资创办《循环日报》，评论时政，提倡变法自强，影响很大。1879年，

王韬(1828—1897)，原名利宾，字紫诠，号仲韬，又号天南遁叟、蘅华馆主等，中国改良派思想家、政论家和新闻记者。

一夕，导者偕余观影戏。时不期而集者千数百人，余座颇近，观最明晰。所有山水人物、楼台屋宇，弹指即现，生新灵动，不可思议。其中有各国京城，园亭绮丽，花木娟妍，以及沿海景象，苍茫毕肖。更有各国衙署，峥嵘耸峙，恍若身临。……

每值良辰令节，国庆民欢，名剧登场，士女云集，人人俱欲争先快睹，悦目赏心，无以过此。戏馆之尤著名者，曰“提抑达(theatre, (法兰西)剧场)”，联座接席，约可容三万人，……其所演剧或称述古事，或作神仙鬼佛形，奇诡恍惚，不可思议。山水六个，虽属图绘，而顷刻间千变万状，几于逼真。一班中男女优伶多或二三百人，甚者四五百人，服式之瑰异，文采之新奇，无不璀璨耀目。……

总之，东西洋戏剧，鱼龙曼衍，光怪陆离，则以西国胜；庐舍山水，树木舟车，无不逼真，兼以顷刻变幻，有如空中楼阁弹指即现，则以日本为长。

——王韬《漫游随录》

应日本友人之邀，王韬前往日本进行为期四个月的考察，后写成《扶桑游记》一书。图 1-1-6 为王韬肖像，图 1-1-7 为上海图书馆藏《漫游随录》稿本《鸭沼观荷》一节书影。

4. 戴鸿慈观剧

1905年，清政府特简亲贵五大臣赴日本和欧美等国考察宪政，户部左侍郎戴鸿慈名列五大臣之一。考察回国后，戴鸿慈不仅带回 400 余种各类书籍，还将考察的所见所闻写成《出使九国日记》12 卷，同时与端方一起编成《列国政要》133 卷和《欧美政治要义》18 章，为清政府了解当时美、英、日、俄、法、德等国的政治、经济、法律乃至社会发展情况提供了极其重要的资料，对推动清王朝的变革起了一定的促进作用。

图 1-1-8

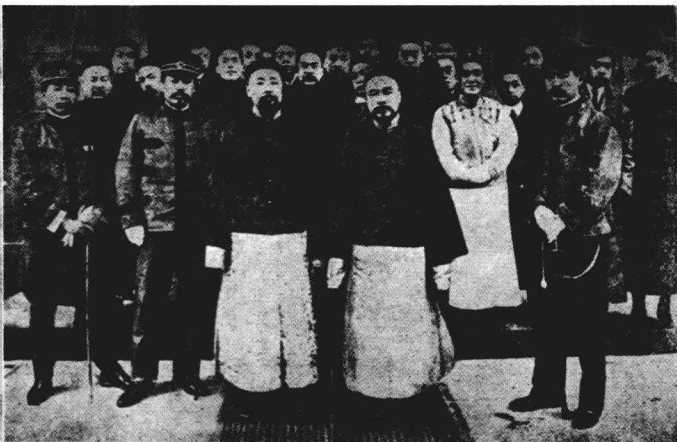

图 1-1-9

戴鸿慈（1853—1910），字光霭，号少怀，广东南海人。光绪二年（1876）进士。作为“晚清出洋五大臣”之一，戴鸿慈曾出访美、英、法、德和丹麦、瑞士、荷兰、比利时、意大利等国，回国后筹划预备立宪。

戴鸿慈赴欧美考察后，眼界大开，极力主张以立宪政体代替专制政体，是清末具有一定开放思想和政治眼光的官员。图 1-1-8 为戴鸿慈肖像。

图 1-1-9 为 1905 年戴鸿慈（中右）、端方与出洋考察随员合影。