

文学艺术系列

戏曲史话

A Brief History of Traditional Operas in China

王卫民 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

大学艺术系列

戏曲史话

A Brief History of Traditional Operas in China

王德威 著

清华大学出版社
Tsinghua University Press

文学艺术系列

戏曲史话

*A Brief History of Traditional Operas
in China*

王卫民 / 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

戏曲史话/王卫民著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 8

(中国史话)

ISBN 978-7-5097-2597-9

I. ①戏… II. ①王… III. ①戏曲史-中国
IV. ①J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 150758 号

“十二五”国家重点出版规划项目

中国史话·文学艺术系列

戏曲史话

著 者 / 王卫民

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 高世瑜

责任校对 / 郭艳萍

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 5.875

版 次 / 2011 年 8 月第 1 版 字数 / 108 千字

印 次 / 2011 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2597-9

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 （以姓氏笔画为序）

卜宪群	王 巍	刘庆柱
步 平	张顺洪	张海鹏
陈祖武	陈高华	林甘泉
耿云志	廖学盛	

总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族的优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值观体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈东元

2011 年 4 月

◎王卫民

作者小传

王卫民，河南省西平县人，生于1936年。1962年毕业于天津南开大学中文系。先后任北京北方昆曲剧院文化教员、北京人民艺术剧院编剧、中国社会科学院文学研究所研究员。1993年起享受政府特殊津贴。

主攻古今戏剧文学及理论40余年，编校有《吴梅全集》（获国家出版总署颁发的国家图书奖及中国社会科学院优秀成果奖追加奖）；著作有《吴梅评传》（获中国社会科学院文学研究所优秀成果奖）、《古今戏曲论》；编著有《吴梅和他的世界》；合作编著有《中国历代曲论释评》、《吴梅》、《清风亭下梧桐雨·中国古典戏曲卷》；编选有《中国早期话剧选》、《吴梅戏曲论文集》等；还发表有关古今戏曲、近现代话剧、古代诗歌小说文章数十篇。

《中国史话》主要编辑 出版发行人

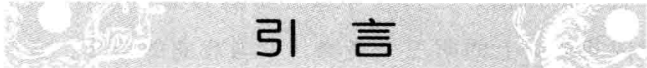
总 策 划	谢 寿 光	王 正	
执行策划	杨 群	徐思彦	宋月华
	梁艳玲	刘晖春	张国春
统 筹	黄 丹	宋淑洁	
设计总监	孙元明		
市场推广	蔡继辉	刘德顺	李丽丽
责任印制	岳 阳		

目 录

引 言	1
一 戏曲的起源与形成	3
1. 戏曲起源与形成的各家说法	3
2. 戏曲的三大源头	6
3. 戏曲形成的标志	14
二 宋元南戏	18
1. 宋元南戏的形成与繁荣	18
2. 宋元南戏的剧本数量及内容	20
3. 宋元南戏的体制与艺术成就	25
4. 宋元南戏的代表作	27
三 元代杂剧	37
1. 元代杂剧兴盛的原因	37
2. 元代杂剧的体制及演出	40
3. 元代杂剧的内容	46
4. 元代杂剧的艺术特征	50
5. 元代杂剧的杰出作家	54

四	明代传奇	67
1.	明代戏曲繁荣的原因	67
2.	昆山腔的兴起与弋阳腔的变化	69
3.	明代传奇的内容	72
4.	明代传奇的体制与艺术成就	79
5.	汤显祖及其“四梦”	82
6.	沈璟与沈汤之争	89
五	明代杂剧	94
1.	明代杂剧的发展与嬗变	94
2.	明代杂剧的内容	97
3.	明代杂剧的代表作家	100
六	清代传奇	106
1.	清代传奇的发展与衰落	106
2.	清代传奇的内容	108
3.	清代传奇的艺术特征	113
4.	清代传奇的代表作	117
七	清代杂剧	122
1.	清代杂剧概述	122
2.	杨潮观与《吟风阁杂剧》	127
八	清代地方戏	131
1.	清代地方戏繁荣的原因及过程	132
2.	清代地方戏的表演艺术及著名演员	138
3.	清代地方戏的作品与著名作家	147

九 清末戏曲改良	156
1. 传奇杂剧的变革	157
2. 皮黄戏及各地方戏的改良	158
结束语	161
参考书目	163

引 言

我国古代戏曲与西方戏剧截然不同。西方戏剧分话剧和歌舞剧两大类。话剧以人物对话为主，既不歌唱，也不舞蹈；歌舞剧以歌唱舞蹈为主，人物对话很少。这两种形式在时间、空间、布景等方面都要求最大限度地贴近生活，演员的举止、哭笑也都模拟生活中真实的人，绝无固定形式。中国戏曲则是融诗歌、念白、音乐、舞蹈、绘画于一体，在时间、空间、布景、道具上不受真实生活的局限。演员分生、旦、净、末、丑多种行当，且各自有化妆方法，表演也都有各自的程式动作。如果说西方戏剧属于综合性写实艺术的话，中国戏曲则属于综合性写意艺术。这种写意允许变形的表现手法，更侧重于神似。

对于中国戏曲，多数学者认为形成于宋金时期。如果按这种说法计算，也有八九百年的历史了。它先后经历了宋元南戏和元杂剧、明清传奇、清代地方戏三个大的发展阶段。杂剧在元代形成高峰，明以后逐渐衰落，但作为载体的剧本仍然延续到明清两代。明清传奇是在宋元南戏基础上发展起来的，前传后续，

一脉相承，形成中国戏曲史上的第二个高峰。当以传奇为载体的明清戏曲走向衰微的时候，清代地方戏以激昂慷慨的声腔、活泼生动的表演和浓郁深厚的生活气息脱颖而出。二百余年来，绚丽多彩，繁花似锦，形成戏曲史上的第三个高峰。中国戏曲的历史，实际上就是南戏、杂剧、传奇、地方戏交替嬗变的历史，博大精深，灿烂夺目，确实是祖国文化的瑰宝。

一 戏曲的起源与形成

戏曲起源与形成的各家说法

近代学者王国维《宋元戏曲史》认为，戏曲起源于古代的巫和优。所谓巫，指古代专门用歌舞降鬼神的女子。他们或用歌舞模仿鬼神，或用歌舞表现鬼神，于是，“后世戏剧之萌芽”便存在其中了。所谓优，又称优伶、优孟，专指古代以滑稽调笑为职业的人。优始于西周（约公元前 11 世纪 ~ 前 771 年），初期只作滑稽调笑的简单表演，与其称为戏，不如称为舞更合适些。但是“后世戏剧之源，实自此始”。接着，王国维又用很大篇幅详细考证了汉代俳（音 pái）优、魏晋南北朝优戏、唐代歌舞剧及滑稽戏，最后得出“今日流传之古剧”，最古的“出于金元之间”的结论。

有的学者认为，戏曲起源于傀儡戏（木偶戏）和影戏。《列子》记载：周穆王时有位名叫偃师的人用木头雕刻成人的形状，以其表演。这说明远古时确已有戏曲。唐代杜佑的《通典》记述，汉代有位名叫窟囅（音 lěi）子的人专制木偶人，用以表演歌舞，表演故