

胡金兆 编写

中国演剧历程

概要

唐明皇是中国戏曲的「祖师爷」
唐代传奇文与北宋杂剧的初兴
南宋与南戏

璀璨旷世话元曲

元杂剧的翘楚——关汉卿及其剧作

王实甫及其《西厢记》

历数元杂剧名家名作及演出特征

元明南戏出奇葩 荆、刘、拜、杀和琵琶

昆山腔兴起与明传奇

清初传奇繁荣后「雅调」渐衰

花雅之争与「四大徽班」进北京

京剧的形成与地方戏的兴盛

讲义

非卖品

宋杂剧绢画

同、光

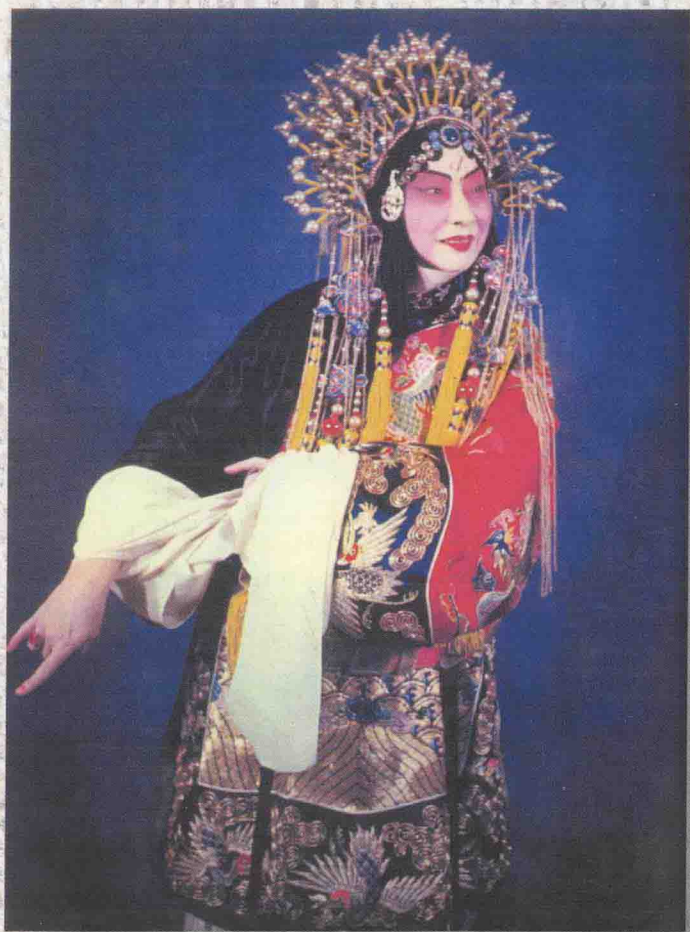
清·沈容圃作画像（摹本）

自左至右：郝兰田（《行路》康氏）、张胜奎（《一捧雪》莫成）、梅巧玲（《雁门关》萧太后）、刘赶三（《探亲》乡下妈妈）、余紫云（《彩楼》王宝钏）、程长庚（《群英会》鲁肃）、徐小香（《群

十三绝

英会》周瑜)、时小福(《采桑》罗敷)、杨
鸣玉(《思忠诚》明天亮)、卢胜奎(《空城计》
诸葛亮)、朱莲芬(《琴挑》陈妙常)、谭鑫培(《恶
虎村》黄天霸)、杨月楼(《探母》杨延辉)

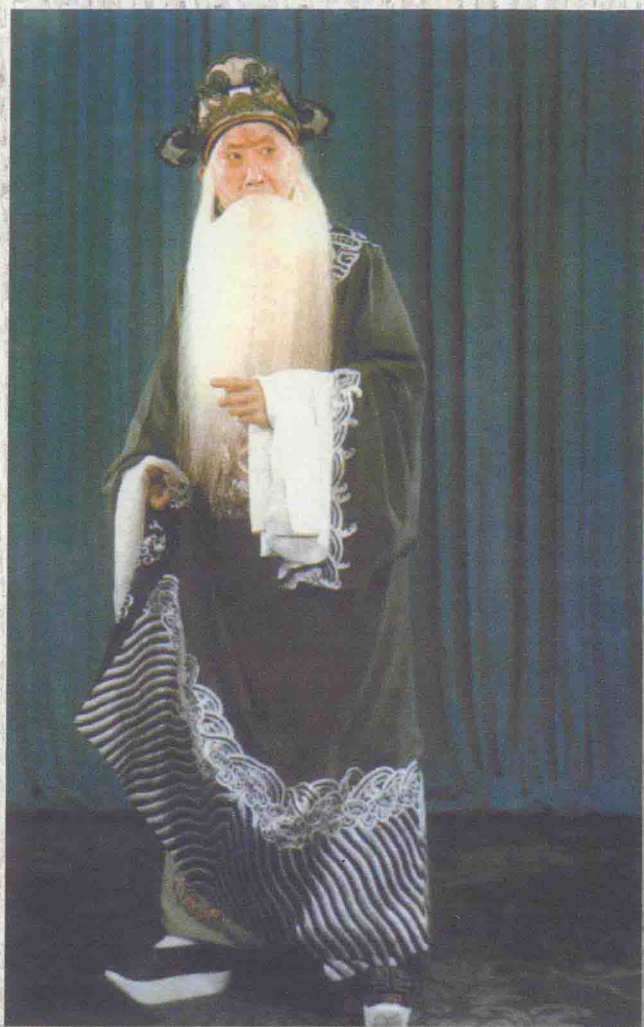
梅兰芳（京剧《宇宙锋》赵艳容）

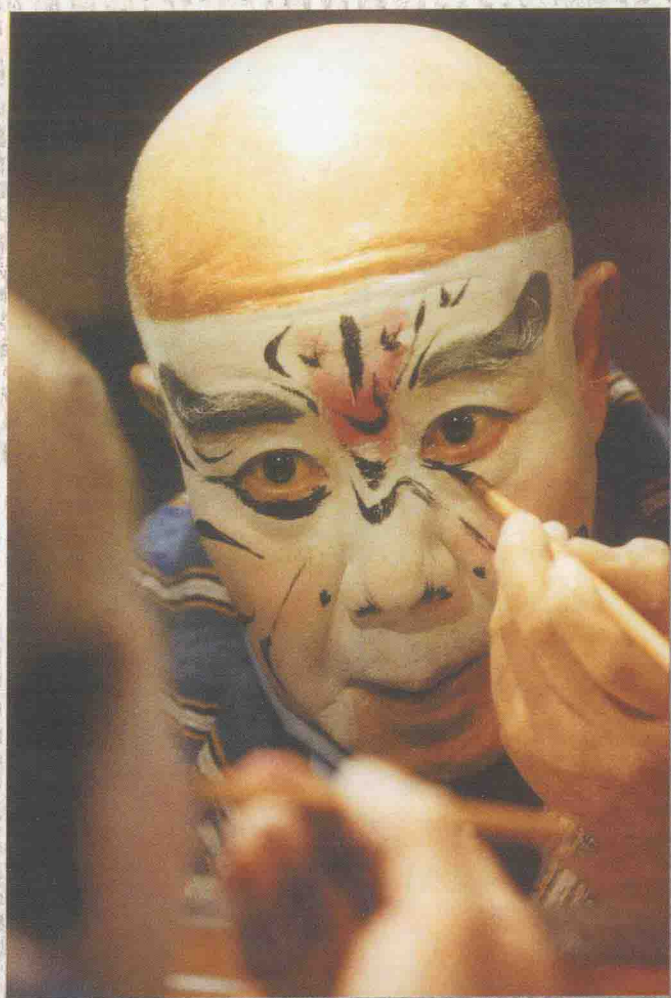
周信芳（京剧《义责王魁》王中）

马师曾、红线女（粤剧《关汉卿》关汉卿、朱帘秀）

马连良（京剧《淮河营》蒯彻）

袁世海（在勾曹操脸谱）

山西洪洞县明应王殿元杂剧壁画

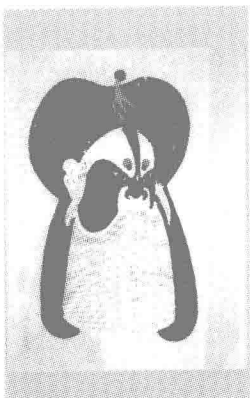
中国演剧历程概要

开 场 白

这是一部自己编写的教材，1999年为曾宪章先生的女公子曾庆盈讲授。

开设此课缘起是，授此课前，曾为庆盈讲授了《〈红楼梦〉与北京文史》。我是书中涉及什么讲什么，诗词、民俗、市井风景、京都文史以至风箏、医药等都尽我所知一一剖讲，其中尤以演剧活动为最。《红楼梦》中除宝玉、黛玉痴迷《西厢》、《还魂》外，其他的演剧活动记叙很多，主要是清初的明清传奇即昆曲的演出，涉及很多经典名剧；演出形式主要是贵府堂会，又有内外男女之分，以至还涉及“家班”、外串戏班及童子班等。我一一析讲，引发听课者极大兴趣，遂要求在“红”课之后，开设《中国演剧历程概要》。

此课之所以如此命名，是因为听课者并不是专

中国演剧历程概要

业戏剧工作者，年纪不大观剧不多，仅为了解中国优秀传统文化之一的戏剧而学。所以我略除了戏剧史中一些学术性较强的又较枯燥的典籍考证的引述，力求通俗易懂，以演出变化、发展为中心，尽量与历史和现时的演出相联系，使其既能得到系统讲授了解，又能进入剧场得到直观，相互印证加深印象和理解。这是一种通俗化、力求联系实例说明、加深讲课效果的尝试。实践证明，效果还是较好的。

承曾宪章先生和夫人谈蜀华女士对愚下的看重，乐于出资把这部讲义印行成册，作为非卖品馈赠有关方面，以使世人得睹并扩其影响。对此义举我深为铭感。

由于开设此课是由讲授“红楼”引发；尔后，

中国演剧历程概要

庆盈在“红楼”研习上又上层楼，还写出了论文。作为老师，深为我这女学生的努力奋进欣慰。为此，我把她完成学校规定的英文研究报告《“太虚幻境”：解读〈红楼梦〉若干玄谜的钥匙》后，又写出的中文论文《解读“太虚幻境”》附于讲义之后，供识者了解并予指正。只是她在此文中受题目所限，没有涉及“红楼”中的演剧活动。

我大半辈子编报刊、写文章，却从未任过教职。没想到六旬开外又充当西席。自己也感到可笑并稍有自慰：世上无难事，努力即可为。而且这对个人也是个提高：把已有的知识爬梳整理一遍使其系统化精细化，还需不断对自己理解不深者加以探求研习补充，也大有收获。

再次申明，我这是知识性的讲义，某些方面带

中国演剧历程概要

有较强的个人识见，而非学术著作。谬误不恰也在所难免，因为我几十年来的侧重点不在戏剧史论方面，而更多在现实演出所引发的矛盾问题和舞台艺术的探索。故编写此教材实有在这方面学有专长的诸多学者和朋友前班门弄斧之嫌，敬希鉴谅。

如果，青年学子因为读了拙编教材，而引发对博大精深、世界闻名的中国戏的了解兴趣，那不仅是我个人的欣慰，更是戏曲幸甚、中国优秀传统文化幸甚。

胡金兆

庚辰盛暑

专家评点

胡金兆乃我同校学弟，又在《戏剧报》共事多年，相交已近半个世纪，夙为莫逆。我目睹他从青年到老年成长、成熟、成材全过程。他主工戏曲，兼及文史、民俗以至足球评论等项；知识广博，善于积累，文思敏捷，著述良多。退休后仍不停步，又涉猎经济、法制、保健，受聘有关报刊编者把关；更讲授“红楼”等课，不断充实自己。今见其“演剧概要”教材付梓，老骥奋蹄，实慰吾心。

刘乃崇识

目—录

MULU MULU

第一讲 / 唐明皇是中国戏曲的“祖师爷”

16

第二讲 / 唐代传奇文与北宋杂剧的初兴

29

第三讲 / 南宋与南戏

45

第四讲 / 璀璨旷世话元曲

57

第五讲 / 元杂剧的翘楚——关汉卿及其剧作

76

第六讲 / 王实甫及其《西厢记》

94

第七讲 / 历数元杂剧名家名作及演出特征

113

第八讲 / 元明南戏出奇葩：

荆、刘、拜、杀和琵琶

133

第九讲 / 昆山腔兴起与明传奇

目 录

MULU MULU

—159—

第十讲 / 清初传奇繁荣后“雅调”渐衰

—181—

第十一讲 / 花雅之争与“四大徽班”进北京

—193—

第十二讲 / 京剧的形成与地方戏的兴盛

—216—

第十三讲 / 辛亥革命五四运动对演剧
活动的积极影响

—239—

第十四讲 / 民族危亡时期演剧艺术的
畸形发展

—255—

第十五讲 / 新中国演剧艺术的勃兴和
之后出现的衰微

—277—

附录：解读“太虚幻境”——《红楼梦》

学习笔记 / 曾庆盈

第一讲

唐明皇是中国
戏曲的“祖师爷”

看戏，旧称看大戏，在中国夙受老百姓的欢迎，视为最美好最高级的娱乐形式。

这大戏指的是中国土生土长的戏曲。又由于地方方言的不同，而形成各具地方特色、尤其语言声腔的不同的地方戏，如上海、浙江一带的越剧，河南周围的豫剧，陕西、山西、河北一带的梆子腔，即秦腔、晋剧、河北梆子，流行于四川的川剧、两广的粤剧及福建（含台湾）的闽剧、梨园戏、高甲戏、闽南戏……据说，中国有 300 种戏剧。其中以京剧最为壮大，流传最广，成为世界公认的中国戏剧的代表，东方戏剧的明珠；海峡两岸都认同是“国剧”。

这并不包括话剧。话剧这种艺术形式是 1907 年