

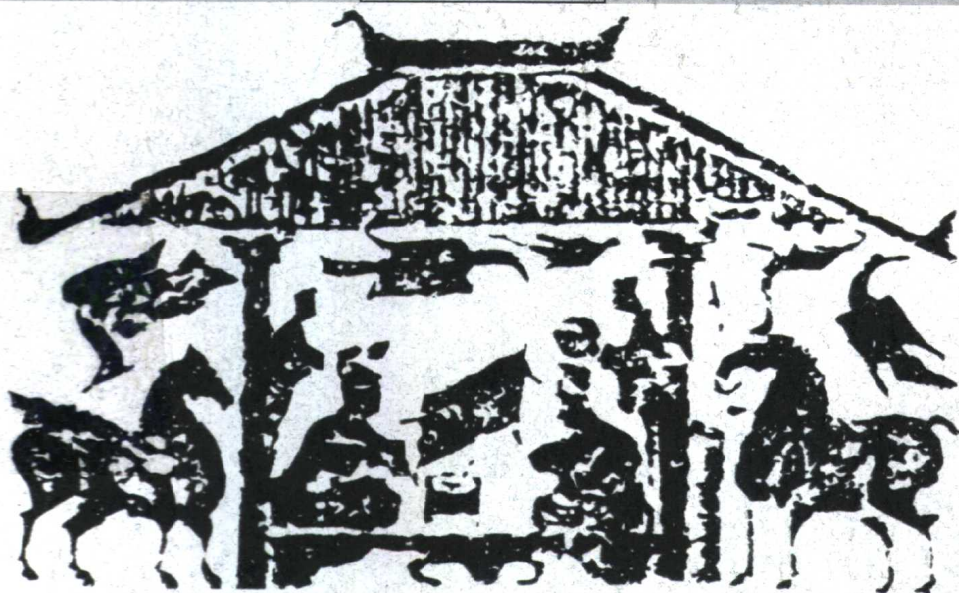
戏剧戏曲学书系

中国剧场史论

周华斌 朱联群 主编

上卷

北京广播学院出版社

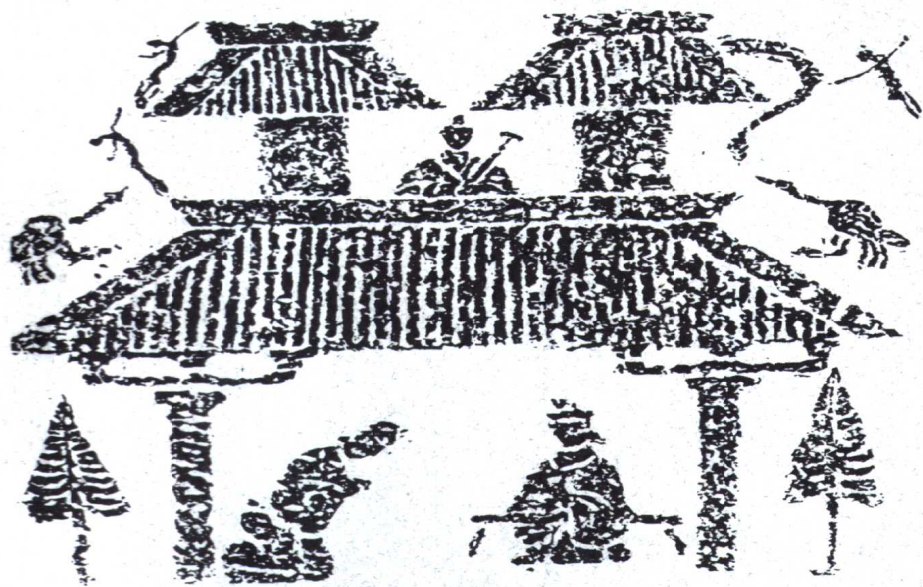
戏剧戏曲学书系

中国剧场史论

下卷

周华斌 朱联群 主编

北京广播学院出版社

中国传统的演剧场所

源远流长，遍布朝野，形态丰富，

关系到一系列独特的戏剧语言和文化特征。

20 世纪以来中西戏剧的碰撞与交融，

促使传统剧场与剧场艺术产生了重大变革。

本书着眼于“大戏剧”观念，

荟萃近百年来有关中国剧场研究的

论文、资料及论著片段。

资料之全面、系统，为国内首部，

既有史料价值，又可引为现实参照，

代表着 20 世纪中国剧场史研究的学术水准。

ISBN 7-81085-059-8

9 787810 850599 >

ISBN 7-81085-059-8/K·18

定 价：48.00 元（全二册）

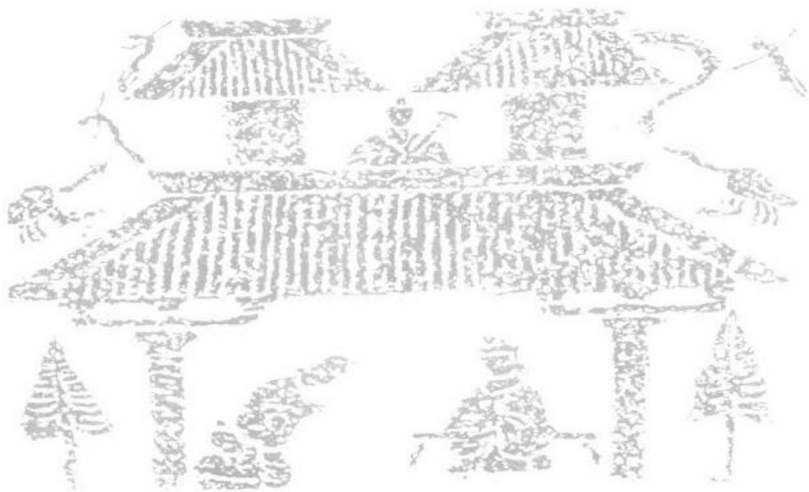

中国剧场史论

上卷

周华斌 朱联群 主编

北京广播学院出版社

中国剧场史论

下卷

周华斌 朱联群 主编

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国剧场史论/周华斌, 朱聪群主编. —北京: 北京广播学院出版社, 2003.5

(戏剧戏曲学书系)

ISBN 7-81085-059-8

I. 中... II. ①周...②朱... III. 剧场-戏剧史-研究-中国

IV. J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 012946 号

书 名	中国剧场史论
主 编	周华斌 朱聪群
责任编辑	韩旺辰
封面设计	晓霞工作室
出版发行	北京广播学院出版社 010-65779405/65738538 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮 编:100024 网址 http://www.cbbip.com
经 销	新华书店
印 刷	北京顺义后沙峪印刷厂
版 次	2003 年 1 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	23.75
字 数	570 千字
定 价	48.00 元
书 号	ISBN 7-81085-059-8/K·18

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

总 序

周华斌

将戏剧作为艺术学科来研究,始于20世纪初。

在此之前,虽有古希腊亚里士多德《诗学》、古印度《舞论》涉及戏剧的本质——动作、语言及人物内心的模仿;又有18、19世纪的欧洲学者关于戏剧要素、戏剧情节构成的种种论述,但大部分将戏剧归属于诗歌、舞蹈、文学,而且较为零散,没有形成学术气候。

19世纪末、20世纪初,欧洲出现非文学化的戏剧运动,“综合戏剧”的观念比较通行。在德国,1899年有学者普罗而斯(Robert Proelless)发表《关于戏剧学的问答》一文,提出“戏剧学”的学术概念。1902年,赫尔曼(Max Hermann)用文献学的方法研究戏剧史,著为《剧场艺术论》。同年,赫尔曼指导成立戏剧史学会,陆续刊行戏剧史研究丛书40卷。1904年,廷格(Hugo Dinger)在《作为科学的戏剧学》一文中主张戏剧与文学区别,视之为一门有独立观念的规范学科。1923年,德国柏林大学成立了戏剧学研究所。

在美国,1903年,贝克(George Pierce Baker)在拉德克利夫学院(Radcliffe College)首开剧作课。1913年又在哈佛成立演剧研究室。其学生中,包括后来被称为美国戏剧之父的奥尼尔(Eugene O'Neill, 1888 - 1953)。1914年,卡内基技术大学创办戏剧专业。1925年,贝克又在耶鲁大学创办戏剧学院。到40年代,戏剧教育

已经为美国大多数大学所接受。60年代,美国大约有1500所大学开设戏剧课程。大多数综合性大学设有戏剧系、表演艺术系和设备相当的剧场。^①

相比之下,中国戏剧史研究的起步倒也不晚,但是,在相当长的一段时间里没有形成学科规模。

20世纪初,庚子赔款(1900)前后,西方式的公共图书馆、大学堂、医院等开始在北平设立。西洋及东洋的文化艺术形态和学术观念随即在中国产生影响。民国初年,在北平学部图书馆担任编辑的王国维(1877-1927)著有《宋元戏曲考》(又名《宋元戏曲史》,1912),被视为中国戏曲史学科的开山之作。

当时,西洋式的“话剧”尚未形成,王国维尽管吸收了一些西方的戏剧观念,注意到优伶“扮演”和“故事”情节是戏剧的核心,对“戏剧”和“戏曲”加以定位,但是他的研究方法主要是梳理文献资料,进行历史性的考证。更大的力气花在曲牌曲目的稽考、曲词的评析和意境、格律、声腔(南北曲)的阐述等方面。与其说探索戏剧规律,不如说与“国学”、“曲学”的关系更为密切。以此为始,20世纪20年代起,有大学开始设置戏曲课程,亦重在曲学——当时的大学并不专门培养戏剧或戏曲人才,只是为了提高学生的国学修养。譬如,戏曲家吴梅(1884-1939)先后在北京大学、中山大学、中央大学、金陵大学开设过戏曲理论课,著有《顾曲尘谈》(1916)、《中国戏曲概论》(1926)、《元剧研究ABC》(1929)等专著,其重点即在“曲学”。吴梅的弟子卢前(卢冀野,1905-?)也在大学讲授戏曲,著有《明清戏曲史》(1935)、《中国戏剧概论》(1936)等,同样如此。这种以“曲”为主的国学视角,不同于西方的戏剧学科,与当今归属于“艺术学”的“戏剧戏曲学”也有较大的距离。

然而西方的戏剧理论毕竟随着“新剧”在中国的流行而产生影

^① 参见李道增、傅英杰《西方戏剧·剧场史》(下卷)。清华大学出版社1999年4月第1版,第175-185页。

响。1928年,新剧界同仁们将新剧定名为“话剧”(即英语 Drama),以区别于传统戏曲。两种戏剧形态并行不悖,成为近现代中国戏剧史上的两大支脉。自30年代起,采用“综合艺术”观念来探索和研究中国戏剧史历程的,有周贻白的《中国剧场史》(1936)、《中国戏剧史略》(1936)、《中国戏剧史》(1953)和董每戡的《中国戏剧简史》(1949)等。

1949年中华人民共和国成立以前,除了少数有识之士组办的伶工学校和社团式的“艺术学院”(如南国艺术学院、鲁迅艺术学院、华北联合大学文艺学院)以外,传统戏曲基本上是以师徒相传和科班的方式传授表演技艺。正规大学里不设戏剧专业,不培养戏剧演员和编导人员,只将古代的戏曲文本视为文体,纳入“元明清文学”。直到20世纪50年代,才有中央戏剧学院和上海戏剧学院两所高等戏剧院校成立,同时又有专门性研究机构如中国戏曲研究院以及各地中专、大专层次的戏曲学校的设立。通过政府机构和社会人士的共同努力,戏剧学、戏曲学的专业建设和学科建设渐渐形成规模。

半个世纪以来,在大学和研究机构里,戏剧、戏曲的研究人员分属两个领域:一个是文科领域,即“中国古代文学”(古代戏曲)和“中国现当代文学”(近现代话剧);一个是艺术学领域,即“戏剧戏曲学”。

戏剧归属于文科是传统“国学”、“曲学”之惯例。在文科领域里,相关课程和研究主要遵循王国维和吴梅等前辈的路子,重在提高文学修养,侧重于戏剧的文本研究和文学性研究。文科专业不培养编导和演艺人员,因此与舞台演出关联不大。实际上,正如前文所述,戏剧与文学的区别,是20世纪初西方戏剧学者们讨论和解决过的问题。严格意义上的戏剧学,理应归属于艺术学科,重在对戏剧本体和艺术形态的研究——其中包括文本、剧本。

20世纪90年代以来,在国家教育部门确定的硕士、博士研究

生专业目录中,“戏剧学”统称“戏剧戏曲学”——“戏剧”与“戏曲”并称,显然考虑到了话剧(西方式现当代戏剧形态)与戏曲(传统的民族化戏剧形态)并存发展的客观情况。实际上,话剧、戏曲以及歌剧、舞剧、木偶剧、皮影戏等均属于戏剧范畴,虽然形态上有较大差异,却遵循同样的戏剧规律。

“戏剧戏曲学”的学科范畴基本如下^①:

1. 学科宗旨:

- 对戏剧戏曲**理论及历史**的考察和研究。
- 上自古希腊、罗马、印度及中国古代戏曲的理论与实践,下至当代世界各种戏剧流派,并用以指导创作实践。
- 它以哲学、美学的研究成果为指导,与**音乐学、美术学、电影学、广播电视艺术学**等邻近学科互相参照、相互推动。

2. 博士生培养目标:

- 坚实而深厚的戏剧戏曲学基础理论,较深入地了解现代戏剧戏曲学科的发展方向和国际学术前沿。
- 以戏剧创作活动的历史、流派、美学特征及艺术规律为主要研究对象。
- 能够从事高等院校和科研机构的教学及研究工作。

3. 学科研究范围:

- 中外戏剧历史与理论;
- 中国戏曲历史与理论;
- 导演学;
- 表演学;
- 舞台美术历史与理论;
- 戏剧美学;
- 戏剧文学;

^① 据国务院学位办公室、教育部研究生办公室《授予博士硕士学位和培养研究生学科专业简介》,高等教育出版社 1994 年 4 月出版。

- 表演艺术;
- 导演艺术;
- 舞台美术设计及技术等。

可见,我国的“戏剧戏曲学”正在与国际性的“戏剧学”研究接轨。

戏剧是人类文明不可或缺的组成部分,在所有民族的文明史上俱皆存在。戏剧的本质,无非是演员扮演某种情节故事。用“大戏剧”的观念来观照戏剧,其形态和内涵多姿多彩。我国的戏曲源远流长,被称作世界上三种古老戏剧文化(希腊悲剧、喜剧;印度梵剧;中国戏曲)之一。即便如此,作为中国传统戏剧和主流戏剧形态的“戏曲”仍难以涵盖古今所有的戏剧现象。戏剧是动态的、活性的。多样化的戏剧形态和戏剧语言不仅存在于各个国家和民族的历史,更存在于科技发达的当代社会。戏剧一向以广场和剧场为载体,在世界戏剧史上,原始的和原生态的戏剧大抵发端于仪式,表演者曾经使用假面,也运用木偶、皮影等材质。如果说假面剧、木偶剧、皮影戏属于戏剧范畴的话,那么以银幕、荧屏为载体,以胶片、电子声像为手段的电影故事片、动画片、广播剧、电视剧也可以纳入戏剧范畴。

20世纪以来科学技术的发展,为戏剧提供了新的载体和媒体,同时带来新的视听语言和表现技巧。然而,在电影故事片、动画片、广播剧、电视剧中,情节的编排(编剧)依然不可缺少,表导演依然不可缺少,美术、音乐、音响等场面制作手段依然不可缺少。换句话说,作为戏剧四要素的演员(表导演)、观众、剧场(银幕、屏幕载体)、剧本其实一个也没有少。戏剧是个博大的母体,各种戏剧形态自具特色,却不曾离开过戏剧的总体规律,不能完全摆脱母体赋予的营养和遗传因子。

那么,作为“综合艺术”的戏剧,作为“时空艺术”的戏剧,作为“视听艺术”的戏剧都需要研究。戏剧的文学性,戏剧的表演性,戏

剧的观赏性,戏剧的时代性都值得关注。古代的戏剧和当代的戏剧,中国的戏剧和外国戏剧,现场的戏剧和镜像的戏剧,纪实的戏剧和虚构的戏剧都在我们的视野之内。惟其如此,戏剧才称得起一门学问,戏剧创作才能博采古今中外之长,呈现人类的睿智,创造出无愧于时代和民族的文化艺术业绩。

本着这样的“大戏剧”观念,我们编辑出版了这套书系。书系的内容涉及中国戏曲、中国话剧、西方戏剧、广播剧、电视剧。重在史论,亦包括戏剧理论、戏剧美学、戏剧批评。为了学科建设的需要,有的著作系统地编辑了相关分支的重要资料和研究成果,以填补理论空白。书系的作者均系北京广播学院“戏剧戏曲学”学科的教授、副教授,分别担任博士生、硕士生导师。他们从事教学与科研多年,积累了丰富治学经验,成果多有新见和创见。我们还组织翻译了在戏曲界颇有影响的日本学者田仲一成先生的《中国戏剧史》,从中可以看到海外学者的不同视角和研究途径。此外,中国艺术研究院副研究员宋宝珍的《残缺的戏剧翅膀——中国现代戏剧理论批评史稿》一书是研究话剧批评史的力作,对同行学者多有启迪,蒙作者赐稿,亦纳入本书系。

感谢北京广播学院的领导,为“戏剧戏曲学”的学科建设创造条件,投入了相当大的精力和财力。这套“纯学问”的书系的组织与出版,体现了学院领导宽阔的学术胸怀和百年大计的学术眼光。相信它对同行学者有所裨益。

2002 年春

序

人类各种文明都有特定的载体，同时在历史上留下痕迹。剧场作为戏剧的载体，既是戏剧不可或缺的组成部分，也是建筑艺术的一部分。它负载着戏剧的艺术形态、观演关系，乃至人文精神。

戏剧，英语称 Theatre，源于希腊文 Theasthai，即动词“看”。Theatre 包含戏剧、演剧场所、剧院、剧团、观众、剧本、戏剧效果、戏剧性等多种含义，甚至还可以指讲堂、实验室、电影院之类。或称 Drama，则指某一出戏剧、剧本、戏剧事件、戏剧场面、戏剧性等。在中国，Drama 指话剧。因此，Theatre 的词义内涵比 Drama 大得多，几乎包容整个戏剧范畴。在西方，称 Theatre 的戏剧史包括场上演出，称 Drama 的戏剧史则侧重于剧本文学。

对剧场重要性的认识有一个历史的过程。古来强调“文以载道”，文学为大道，技艺为小道。对戏剧的重视在“文”不在“技”、在“文”不在“艺”。这是可以理解的。于是，有关戏剧的研究多集中于剧本文学，旁涉与戏剧相关的对话、修辞、美文和诗词曲赋，中外皆然。例如古希腊亚里士多德的《诗学》和中国自《诗经》以来的乐论、曲律等等。

将戏剧的研究从案头文本拓展到演员的场上表演，中国始于17世纪，以清代初年李渔（1610—1680）的《闲情偶寄》（词曲部、演习部、声容部）为标志。西方则以文艺复兴以后德国莱辛（1729—1781）的《汉堡剧评》为标志。

19世纪欧洲，社会化的平民戏剧昌盛，出现了与古典主义相

对抗的浪漫主义戏剧和现实主义戏剧两大流派。理论家们开始对戏剧本质进行研讨,一方面在内容上强调社会人文价值的“性格展示”、“意志冲突”、“命运激变”,另一方面强调观众的作用。例如法国戏剧理论家萨赛在1876年指出:“没有观众就没有戏剧,”认为戏剧的本质在于通过一系列与观众约定俗成的“假定性”,使之获得“真实的幻觉”,以达到审美的目的。

戏剧从文学层面拓展到演员、观众、舞台、剧场的全方位研究始于19世纪、20世纪之交。其时,欧洲剧场的舞台结构、布景、灯光照明等设备大为流行,专业化分工愈加细密,“综合戏剧”的观念风靡一时。理论界以戏剧为本体,相应地出现了非现实主义和反文学化的倾向,并逐渐形成“戏剧学”学科。

据载,最早阐述“戏剧学”概念的是德国学者普罗尔斯(Robert Proelless)《关于戏剧学的问答》(1899)一文。随即,赫尔曼(Max Hermann)发表以文献学方法研究戏剧史的《剧场艺术论》(1902),指导刊行戏剧史研究丛书40卷,从而奠定了戏剧学研究的理论基础。在他的著作中,毫不含糊地把舞台艺术从戏剧文学中独立出来。几乎同时,另一位学者廷格(Hugo Dinger)发表《作为科学的戏剧学》(1904),从美学的角度论述戏剧学体系,主张把戏剧与文学截然区别,看成是有独立观念的规范学科。20世纪上半叶,在有关戏剧本体的讨论中,有学者认为:演出是戏剧的前提,剧本只是戏剧艺术的一个要素,其作用犹如音乐中的乐谱。戏剧的本质是剧作者、演员、观众“三位一体”的表演艺术。更有学者运用社会学、文化学、民俗学、民族学、人类学的方法,将戏剧作为文化现象加以研究。代表性著作如海格曼(Carl Hegemann)的《舞台导演论》(1916)、《近代舞台艺术》(1921),巴布(Julius Rab)的《舞台评论》(1908)、《戏剧社会学》(1931)等。与此同时,欧美大学纷纷开设戏剧课程,设置戏剧系或表演艺术系,建立演剧创作室。如:美国自1903年起开设戏剧课程,1940年戏剧教育已为大多数大学所接

受,60年代全美约有1500所大学开设戏剧课程。^①

19世纪以来,关于戏剧的要素,先后有二要素(演员、观众)、三要素(剧本、演员、观众)、四要素(剧本、演员、观众、剧场)的说法——如日本戏剧家河志登志夫《戏剧概论》(1978)就作“四要素”说。“剧场”作为要素的提出,显然与剧场技术的发展、以及它在戏剧演出中越来越重要有关。

“戏剧不同于剧本文学”、“戏剧以演出为宗旨”、“戏剧是相对独立的艺术形态”,这些观点当今已经被人们普遍接受,以至于1986年中文版《简明不列颠百科全书》“戏剧文学”条作如下表述:

戏剧文学一词含有一种矛盾:文学意味着写下来的东西,戏剧意味着演出的东西。一出戏需要所有参与者——作者、演员、观众等接受舞台活动及其艺术常规,正如运动员和观众要接受运动规则一样。

这里明确包含有剧作者(剧本)、演员、观众、舞台(剧场)四个要素。文中所称“舞台活动及其艺术常规”,就是苏俄戏剧家斯坦尼斯拉夫斯基所说的:戏剧是舞台上“有规则的自由行动”。

同一条目中还特别提到舞台设计对戏剧的影响:

基本的剧场形式有三种:1.表演场设在观众座席中央的剧场;2.开放式剧场舞台,大多数大的国家戏院均有,如中国、日本、伊丽莎白时代的英国等;3.19世纪末的画框式舞台。19世纪中叶,可以使剧场的灯光变暗时,舞台幻觉便完全产生,对戏剧也有影响。

舞台设计是在剧场形态的基础上进行的。为了戏剧情境的需

^① 参见李道增、付英杰《西方戏剧·剧场史》(下册)第175—185页。清华大学出版社,1999年4月第1版。

要,甚至可以改变剧场形态。二战后,多元的西方戏剧除了传统的镜框式舞台以外,还出现了中心式舞台、伸出式舞台、旋转式舞台、升降式舞台、环绕式舞台,同时带来了形形色色的传统剧场、露天剧场、多功能剧场、移动剧场、组合式演艺中心等等。

于是,剧场学成为戏剧学的一个分支。剧场以及剧场中的舞台,是连接演员与观众的媒介,是戏剧的载体。在历史存留的演跨场所的遗址和遗形物上,可以窥见作为人类文化一部分的戏剧的变革发展轨迹,同时为当今戏剧及剧场建设带来启迪。

中国剧场史的第一部专著出现在 1936 年,即先父周贻白(1900—1977)撰写的《中国剧场史》(商务印书馆)。在这本 10 万字左右的小册子里,他采用 Theatre 的概念,旁征博引文献资料,以中国传统的剧场形态(剧场、舞台、上下场门、后台)为契机,同时阐述了剧团的组织(剧团、脚色、装扮、砌末、音乐)和戏剧的出演(唱词、说白、表情、武技、开场与散场)。先父是戏曲演员出身,20—40 年代主要从事话剧和电影创作,对戏剧的场上演出尤为重视。正是这种 Theatre 的观念,使他在日后的《中国戏剧史》(中华书局,1953 年)研究中强调:

戏剧素有综合艺术之称……往昔论剧者,审音斟律,辨章析句,所论几皆为曲而非剧。实则曲为文体之一,因其应用于剧,乃名剧曲。……盖戏剧本为上演而设,非奏之场上不为功,不比其他文体,仅供案头欣赏而已足。是则场上重于案头,不言而喻。

实践往往超前于理论。其实,在 20 世纪初,上海、北京等大都市已有当时较为先进的西式剧场的引进。清·光绪三十四年(1908)建成的上海“新舞台”,即参照欧洲、日本剧场模式,平面为椭圆形;观众席三层,设包厢;镜框式舞台,台面上增设转台。民国二年(1913)建成的北京“第一舞台”,座席亦为三层,有包厢,可容

2000—3000名观众；舞台进深20余米，设转台。当时的“新式舞台”主要演出京剧，也不排斥其他戏剧形式。随后，以机械、电光为依托的“五彩布景”、“机关布景”渐渐在剧院内兴起。

由于战争的原因，以及社会政治经济等因素，新式戏院没有很快发展起来。1949年中华人民共和国成立以后，戏曲、话剧、歌舞、电影等观赏艺术的发展和普及没有停滞。作为建筑艺术，剧场建设的技术含量增强，科学化的专业分工更加细密。剧场的设计和建筑业已纳入公共建筑设施，由建筑工程部门承担，文化部门则承担日常的经营管理。现代化剧场和剧场艺术的发展体现着建设系统与文化系统的交融。

1960年12月清华大学土木建筑系集体完成的《中国会堂剧场建筑》，是中国剧场史研究的又一部力作。与此同时完成并印行的又有《2300座剧场设计总结》、《剧院建筑设计手册（初稿）》、《剧院中的声学问题》等著作。这些著作通过文献查索、广泛调查、实践纪录，系统、科学地总结了中国剧场建筑发展的历史足迹。与此同时，舞台美术在戏剧院校内形成专业，一系列带有创造性的、风格多样的舞台美术设计在话剧、歌剧、舞剧、戏曲剧坛上诞生，影响和改变着传统的剧场和舞台观念。不过，囿于当时特定的文化环境和学术环境，剧场史和剧场艺术的研究并没有深入展开。

80年代以来，社会政治经济和各个领域改革开放，文化艺术的发展与国际大趋势逐步接轨。特别是90年代，文化旅游经济受到政府的鼓励重视，剧场和舞台的观赏艺术千姿百态。具有先进声、光、电、机设施的现代化大剧场纷纷建立，包括大、中、小型电视演播室和各种临时性演剧、演艺场所在内的“剧场”形态千变万化，令人目不暇接。

在戏剧史学术领域里，演剧场所成为重要的一环，再次引起学者们的关注。尤其随着《中国大百科全书》“戏曲曲艺”卷和《中国戏曲志》等项目的启动，数以千万计的传统演剧场所在全国性调查