

话剧在过去对中国社会人生发生如此巨大的影响，在现在能对知识精英阶层提供源源不断的创造灵感，对文化大众产生持久的艺术魅力，并使普通民众保持强烈的好奇心。

插图中国话剧史

郭富民 著

济南出版社

话剧在过去对中国社会人生发生如此巨大的影响，在现在能对知识精英阶层提供源源不断的创造灵感，对文化大众产生持久的艺术魅力，并使普通民众保持强烈的好奇心。

插图中国话剧史

郭富民 著

济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

插图中国话剧史/郭富民著. —济南:济南出版社,2003.7
ISBN 7-80629-875-4

I. 插...
II. 郭...
III. 话剧-戏剧史-中国
IV. J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 034821 号

责任编辑 朱孔宝

封面设计 李海峰

出 版	济南出版社	
地 址	济南市经七路 251 号	邮编:250001
网 址	www.jnpub.com	
印 刷	济南新华印刷厂	
发 行	济南出版社发行部	
电 话	0531-6922073	
版 次	2003 年 8 月第 1 版	
印 次	2003 年 8 月第 1 次印刷	
开 本	787×1092 毫米	1/16
印 张	22	
字 数	280 千	
印 数	1-5000 册	
定 价	32.00 元	

(如有印装质量问题,请与承印厂联系调换)

序 言

话剧从上个世纪初传入中国,转眼已有一百年历史了。今天的中国戏剧舞台上,话剧的覆盖面还不够大,但是由于它主要是在知识阶层和青年学生中流行,因此它无疑构成了当代文化生活的重要组成部分,有着无可替代的影响力。探寻话剧在中国发生发展的确切轨迹,将给今天的戏剧界提供宝贵的借鉴,是有重要学术价值和现实意义的课题。郭富民的这部《插图中国话剧史》算是这个领域一个新的收获。

近10多年来,有关中国话剧史的研究著作,已出版多本了。这说明,这一领域的研究已取得了相当的进展。在这种情况下,再要出版一部同类著作,且要有自己的鲜明特色,并不是一件容易的事。郭富民的可贵之处,在于用严谨的治学态度,从自己的教学出发,较好地借鉴了前人的研究成果,在自己的研究中又有新的发现、新的研究成果,在此基础上,撰写了一部有自己鲜明特色的专著,这是非常难能可贵的。

在我看来,郭富民的这部著作至少有两个主要特色:

特色之一,它不单是介绍中国话剧史的某一重要方面,比如有的著作重点评述剧运史,有的著作专门论述戏剧文学史,而他根据戏剧院校学生的需要,全方位地审视中国话剧史的发展进程,把剧运史和戏剧文学史紧密结合起来,用史论相结合的评述方法,对中国话剧史不同阶段的情况分别作了全面而又有重点的介绍。这种写法,较之某些著作有了新的进展,既符合中国话剧史的实际,又较全面地介绍了中国话剧史发展的全貌,使本书内容丰富,资料翔

实,构思与众不同。

特色之二,这部著作对中国话剧史的重大事件和重要人物评价,立论得当,多有创见。一部话剧史,尽管只有百年历史,但要评述的事件和人物却不少,其中还有不少热点、难点问题。由于历史原因,过去有的人对此或采取回避态度,或作出了有失公允的评价。改革开放以来,这种情况有了根本性改变。郭富民的这部专著,一个突出的优点,就是坚持实事求是,用历史唯物主义和辩证唯物主义观点,对中国话剧史的重点事件和著名人物,做出了较为公正的评价。特别是对话剧史中的一些热点、难点问题,比如对胡适、陈大悲、余上沅、熊佛西等人,作者把这些人物放在中国话剧史进程的背景中,根据他们的所作所为,采用分析的态度,该肯定大胆肯定,如有缺点,也能坦诚指出不足之处。评述客观公正,不乏真知灼见,这种实事求是的态度和创新的精神,是值得我们充分肯定的。

中央戏剧学院开设“中国话剧史”这门课程已有 50 多年历史了。从张庚先生开始,有 10 多位教师致力于这个领域的教学和研究,先后也编写过内部教材。遗憾的是,由于种种原因,一直未能正式出版过“中国话剧史”教材。这次,郭富民根据教学的需要,经过潜心的研究,撰写了《插图中国话剧史》这本专著,不仅填补了我院教材建设的空白,而且还为我国话剧史研究做出了新的贡献。这是一件可喜可贺的好事,作为郭富民的同事和一院之长,我要向他表示衷心的祝贺!

郭富民的这本专著,还有不少特色,我不多述了,细心的读者当会自己品味的。如果要我提意见的话,我认为全书的体例似可再统一一些,个别论点也有值得商榷之处。尽管如此,我认为郭富民的这本专著是爱好中国话剧的年轻人值得一读的好书,我愿意把它推荐给读者。

王永德

(中央戏剧学院院长)

2003 年 3 月 20 日

目 录

第一章 早期话剧的前奏/001

第一节 文明冲突中的思想文化演变/003

实用文学观的流行/003

国际化、世界化意识的觉醒/006

求新求变的时尚/008

第二节 戏剧改良——戏剧观念与形态的现代化/009

传统戏剧的状况/009

戏剧形态的新参照——西方话剧在中国的演出/012

以戏剧救世救心——政治家的戏剧改良/015

汪笑侬与时装新戏——戏剧家的戏剧改良/018

第二章 早期话剧的发端/023

第一节 春柳社与春柳派新剧/023

第二节 进化团与天知派新剧/031

第三节 南开新剧团/036

第四节 文明戏与新剧的商业化/040

郑正秋的“新民社”/040

经营三的“民鸣社”及其他社团/042

第五节 话剧与革命/043

第六节 文明戏的特点、影响与衰落/045

第三章 清末民初的戏剧理论探索/049

第一节 悲剧美学/049

第二节 现实主义思潮/051

第三节 梁启超的戏剧思想/052

第四节 王国维的戏剧思想/054

第四章 新文化运动与现代戏剧的重建/059

第一节 回到主流社会/059

第二节 风起云涌的戏剧社团与机构/061

第三节 西天取经——戏剧翻译的热潮/063

第五章 新文化运动与现代戏剧的发展/067

第一节 胡适与社会问题剧的发端/067

第二节 社会问题剧/070

第三节 欧阳予倩的戏剧创作/074

第四节 社会问题剧的得失/082

第六章 戏剧形态的理论探讨与舞台实践/085

第一节 三套车——戏剧形态的理论探讨/085

西洋派/085

本土派/087

国剧派/090

第二节 走进剧场的现代戏剧/094

《华伦夫人之职业》的演出/094

《少奶奶的扇子》与导演制度的确立/096

第三节 爱美剧与小剧场戏剧/098

关于爱美剧/098

小剧场戏剧运动的兴起/100

陈大悲的小剧场戏剧/101

南国社的小剧场戏剧/104

第七章 丁西林、袁昌英与 20 年代的喜剧创作/111

第一节 《一只马蜂》与丁西林的喜剧创作/112

第二节 袁昌英的喜剧创作/117

第八章 现代主义的影响/123

第一节 唯美主义戏剧及其在中国的传播/124

第二节 象征主义戏剧及其在中国的传播/130

第三节 表现主义戏剧及其在中国的传播/133

第四节 精神分析学说及其对中国话剧的影响/136

第九章 戏剧的现代主义探索(一)/139

第一节 洪深与《赵阎王》/139

第二节 《赵阎王》的表现与再现/144

第三节 白薇的创作/149

第四节 袁昌英的《孔雀东南飞》/155

第十章 戏剧的现代主义探索(二)/161

第五节 向培良与《暗嫩》/161

第六节 田汉的早期创作/164

第七节 现代主义探索的历史意义/173

第十一章 曹禺与现代话剧(一)/175

第一节 曹禺——中国现代话剧的地标/175

第二节 《雷雨》/177

第三节 《日出》/182

第十二章 曹禺与现代话剧(二)/185

第四节 《原野》/185

第五节 《北京人》/188

第六节 《家》/192

第十三章 30年代的其他戏剧成就(一)/199

第一节 李健吾及其喜剧艺术/199

第二节 《上海屋檐下》与夏衍的创作/207

第十四章 30年代的其他戏剧成就(二)/217

第三节 熊佛西与戏剧的大众化实验/217

熊佛西的理论与创作/217

定县农民戏剧实践/222

剧场艺术的探索/224

第四节 左翼戏剧/229

第五节 工农戏剧/231

第十五章 走进时代的现代戏剧——历史剧/233

第一节 欧阳予倩与《桃花扇》/233

第二节 浪漫的英雄传说——郭沫若的历史剧/239

第三节 阳翰笙、阿英等人的历史剧/247

第十六章 走进时代的现代戏剧——其他剧作家/249

第四节 吴祖光与《风雪夜归人》/249

第五节 陈白尘与《升官图》/255

第六节 于伶与《长夜行》/259

第七节 宋之的的戏剧创作/264

第八节 延安与解放区的戏剧/267

第十七章 走进社会的现代戏剧/271

第一节 战时流动演剧/271

第二节 战时大规模戏剧演出/277

第三节 旧剧革新与秧歌剧/280

第四节 国立剧专的戏剧活动/285

结束语/289

附 录/291

附录一 中国话剧史文献选读/291

附录二 推荐阅读剧目/313

附录三 中国话剧大事记(1899~1999)/315

参考书目/339

后 记/341

第一章 早期话剧的前奏

中国是个戏剧大国,有着源远流长的民族戏剧文化。但是在20世纪初,一种来自欧美的新的戏剧样式却登堂入室,在中国流传开来,逐渐进入主流文化,成为中国现代戏剧格局中不可缺少的部分。这种新的戏剧样式后来被定名为话剧。

从清末到20世纪40年代末,是中国话剧的现代阶段。中国现代话剧在半个世纪的历程中,经历了从产生、发展、成熟到繁荣各个历史时期,经历了与中国传统戏剧从对立到互相交融的磨合过程,并最终形成了自己独特的艺术品格。

中国现代话剧是在充分开放、自由创造的精神文化氛围中孕育、诞生和发展起来的。在世纪之交中国和西方文化的激烈对抗中,既有的文化传统受到质疑,旧的价值体系发生动摇,在这种情况下,文化艺术界挣脱羁绊,眼光越过国界去寻找新的思想方法、思想资源、艺术灵感和表现形式。于是,西方戏剧几千年的积累,尤其是世纪之交的各种思潮、流派、样式、品类被一并拿来,在中国的舞台上加以实验,然后择善而从。这一文化引进上的狂热举动显示出新世纪“少年中国”的虎虎生气。正是由于广阔视野和与外国戏剧的共时性处境,才使得中国现代话剧能够在相当大的程度上汇入世界戏剧发展的主潮。

上个世纪之交,当中国人在自己的既有文化中感到窒息的时候,西方人同样感到了巨大的文化危机,尼采曾在致勃兰兑斯的信中说:“认识到我们欧洲文化有着巨大的、无法解决的问题

——这不正是文化本身在今天的一种反省和自我征服吗？”这是个有代表性的看法。两个文化板块经过长期的独自发展，都已经呈现出强弩之末的颓势，希望有一种外来力量加以激发，从而产生新的生命火花。两种文化的遇合成为大势所趋。尽管在这种无情的、残酷的撞击中中国文化往往处于弱势、守势，它所造成的创痛在延续一个世纪之后仍未痊愈，是否再持续一个世纪也未可知，但这是生存与发展的必要代价，我们别无选择。

中国现代话剧又是在民族危机中发展和成熟的。救亡和启蒙是它的内在驱动力。因此，中国现代话剧有着严峻的入世态度和强烈的救世精神，历史使命感和道德评价是它的显著特征。这也导致它最终选择了现实主义作为主要创作方法。现实主义精神始终是艺术追求的深层背景。因此，中国现代话剧缺少飘逸的韵致和灵动的风范，但是沉着有力，充满生命的跃动。

在半个世纪的历程中，中国现代话剧有着曲折的发展道路，经历了主题的流变，从阶级、阶层的对抗与冲突，到人的觉醒与反抗；从对反叛势力与保守势力相互冲突的描述，到对个人命运的描述；从表现个人价值的实现同社会进步、民族解放大事业的

融合与纠葛，到表现人的普遍状况、基本困境和精神遭际，比如孤独、寂寞、隔膜等生命感悟的层面。但是，中国现代话剧始终关注着现实的社会问题，始终坚持以戏剧的

侵略军监督下杀害义和团团员

方式介入社会生活,因而它能够以特有的方式勾画出 20 世纪前半期中国社会发展的轮廓和民族精神演进的轨迹;同时经历了戏剧观念的流变,从文明戏独步一时,到新旧剧与国剧之争,再到 40 年代以后话剧、戏曲、话剧化的戏曲或戏曲化的话剧各擅胜场的格局,戏剧的形态样式从单一走向多元,从壁垒森严到相互吸纳、共存共荣,从而使话剧最终被本民族所接受,中国戏剧的现代形态也基本成型。

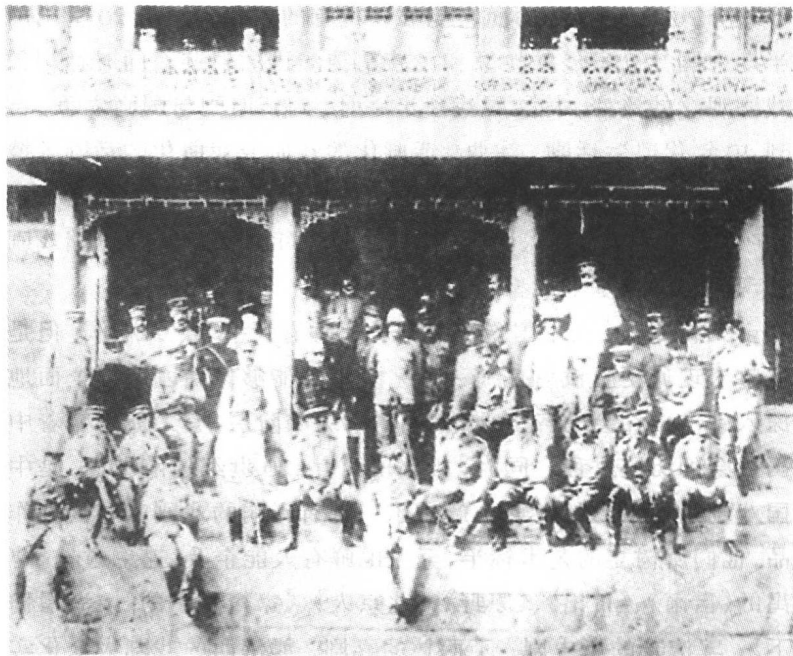
无庸讳言,在中国现代话剧史上鲜有大手笔、大制作,但是在整个现代史上没有任何一种艺术形式能够像话剧那样全面地深入到中国社会的各个领域、各个阶级和阶层,有力地影响着中国社会的历史进程。同时,相比较而言,20 世纪的前半期,是中国戏剧最富活力的时期,产生了一批有影响的戏剧家和戏剧作品,他们所树立的艺术标竿,至今也鲜有人能企及,遑论逾越。曹禺的《雷雨》、《日出》、《原野》、《北京人》、《家》,夏衍的《上海屋檐下》、郭沫若的历史剧,丁西林的喜剧,熊佛西的戏剧大众化实验,田汉的戏剧教育和他的一系列作品,欧阳予倩、洪深的开创性业绩,李健吾的戏剧评论与创作,余上沅、向培良、白薇、陈白尘、吴祖光等人的戏剧创作或戏剧教育、戏剧批评实践,不但已经成为中国现代史的构成要素,而且是当代中国人不可或缺的精神遗产。

第一节 文明冲突中的思想文化演变

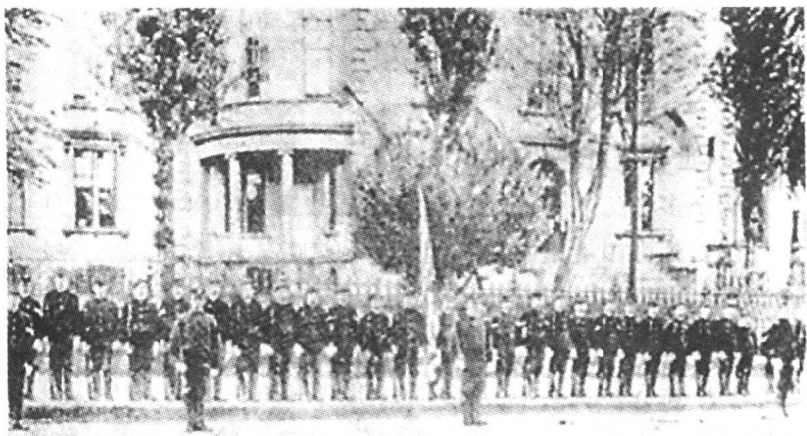
实用文学观的流行

中国现代话剧产生于两个世纪交替之际,同时也产生于东西方两大文明的对抗与交融之中。在这种对抗和交融中,中国的政治、经济、文化、社会危机迅速凸现出来。种种危机的集中表现就是亡国灭种的危险。救亡图存成了国家和人民的当务之急,实际上它也是中国人民近一百年的心病。直到 20 世纪 70 年代,毛泽东还提出开出“球籍”的警世之论,可见这个威胁并未解除。救

统帅瓦德西为首的八国
联军将领在中南海

亡图存既是民族的集体无意识,也是行动的最高纲领。而民族自救的当务之急又是门户开放,引进西学。这个学习的战略沿着这样一条轨迹发展变化:从学习西方的坚船利炮,到学习西方的政治制度,再到学习西方的文学艺术。以文明古国的身份而屈尊向他人认输求学,这在中华民族的心灵史上无疑是个巨大的创痛,因为在 19 世纪以前,朝野上下占统治地位的观念是:中国是中心之国,外邦是化外之民。但是以 1840 年的鸦片战争为分界,中央帝国的幻觉被打破,中国人对外部世界的态度发生了逆转。战争使人们感受到了所谓“淫技奇巧”的威力,也发现了这个文明古国在现代世界的实际地位。于是一批先知先觉的中国人意识到必须睁开眼睛看世界,了解西学,研究洋务,以便“师夷之长技以制夷”。这样,坚船利炮被搬运到我们这个礼仪之邦,钢铁炸药成了中国近代化的发端。但是,1894 年中日甲午战争中,洋务运动的结晶——清政府的北洋水师全军覆没,严峻的现实使人们明白了仅有技术文明并不能救中国,只有在有效的系统中,技术才能发挥作用,因此必须进一步学习西方的政治制度。于是出现

梁启超《新大陆游记》插图：留学美国的中国学生在上兵操

了康有为、梁启超的改良主义维新运动。维新运动不是由技术进步和生产力发展而引起的产业革命，而是由思想文化领域引发的政治革命，因此它缺少坚实的根基。戊戌变法5月起事，8月失败。六君子被杀，康有为在遭通缉后远走欧美，1899年成立保皇会，以保救光绪帝为宗旨。1901~1903年他在印度撰《大同书》，阐述以明君治国、循序渐进的改制说。政治上的激进主义受挫之后转变为改良主义，反映到思想文化上就是通过救心来达到救世的目的，也即从转变国民的思想观念入手来改造社会，于是新文化艺术的建设被提到了议事日程上。

学习西方的思想文化，以通俗文学艺术唤起民众成了救亡图存、振兴国运的基本路线。梁启超是这一运动的旗手。这是一场为兴亡之感所鼓舞、在实现民族复兴的使命

号召冲决一切罗网，最终为变法捐躯的戊戌六君子之一谭嗣同

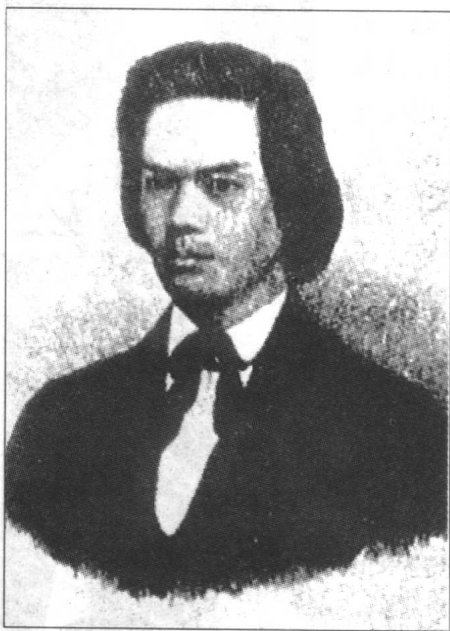
感驱使下的文艺革新运动。正是在这场运动中,戏剧被推到了大变动的前台。

国际化、世界化意识的觉醒

半个多世纪的中西文化碰撞和屡战屡败的屈辱历史,使中国人认识到中国不是中央帝国,也不是孤岛。一个民族要持续发展,就不能固步自封,而要进入当时世界的发展潮流中去。因此,在先知先觉者、仁人志士当中,国际化、世界化的意识渐渐抬头。1907年3月9日《广州总商会报》登载的一篇中学校庆演讲稿即可见一斑:“世界化,是大势所趋,违之则覆,……世界化者,立国于地球之上,不得不同其化者也。方今中国,苟欲与列强相角逐,断不能不趋同于世界化,诸君欲中国不亡,则必趋同于世界化。”

在社会生活中,世界化意识已成潮流,译介西方的典章制度、艺术、人文、科学作品(严复、林纾等人的翻译)^①;引进西方的“奇技淫巧”(卢米埃尔的电影面世不久就被引进到中国);大规模的出国留学潮(容闳作为第一个在美国哈佛大学得到学位的中国人,在19世纪后半期的数十年里,不遗余力地鼓动清政府大规模派遣留学生);清

中国出国留学的先驱
容闳

^①严复(1854~1921),思想家、翻译家,福建福州人。1877年赴英国留学。1879年回国。曾任北洋水师学堂总教习、总办。回国后曾四次应试科举,欲博一第,终未如愿。甲午战后,开始著文译书,提出废除八股文、取消科举制,“鼓民力”、“开民智”、“新民德”的主张。译文有赫胥黎《天演论》(1898年出版,Evolution and ethics 进化论与伦理学)、亚当·斯密《原富》(An inquiry in to Nature and Causes of the Wealth of Nations)、斯宾塞《群学肄言》(The study of Sociology)、穆勒《群几权界论》(On liberty)和《名学》(A System of Logic)、甄克思《社会通论》(A History of Politics)、孟德斯鸠《法意》(L' esprit des Lois)及耶芳斯《名学浅说》(Logic the Primer),世称“严译八大名著”。他提出的“信、达、雅”至今是翻译界恪守的准则。

由容闳组的中国第一批赴美留学生

政府也多次派朝廷命官出洋考察。大臣出洋考察都必须认真写日记，定期寄回国内，从他们的态度不难看出国人对与外界沟通、了解的热情。落魄秀才、莘莘学子大举东渡，向先走一步的日本人求教。种种迹象表明，这个民族的自恋情结、自闭心理正在消解。“茅屋为秋风所破”，屋内的寒士们在惊悸之余已经有所觉悟。

世界化的呼声不自当时始。上溯 300 年，明代科学家徐光启（1562 ~ 1633）不但自己皈依了天主教，而且呼吁所有中国人效仿。他认为，这样用不了几年，举凡士农工商、贩夫走卒都会成为圣贤君子。（徐曾师从罗马传教士利马窦学天文、历法、数学、农学，编著《农政全书》，编译《几何原本》）但是这种呼声在当时应者寥寥。只有到 19 世纪中叶以后，民族生死存亡的问题迫在眉睫的时候，才可能引起全社会的广泛回应。

这种世界化意识的觉醒，当然伴随着强烈的失落感、危机感，但是其主导动机仍然是一个民族的求生本能。这个民族仍然对未来抱有巨大的希望。正是这种希望，使得一个戏剧大国的国民能够屈尊接受西方人的“坐而论道”的，没有五彩斑斓的服饰