

- 名誉顾问 胡 绳 刘大年
■ 编委会主任 王忍之
■ 主 编 王忍之 张海鹏

编辑委员会委员 (以姓氏笔划为序):

马 勇 王 正 王庆成 王忍之
李文海 何秉孟 余绳武 张海鹏
金冲及 郭永才 姜 涛 徐辉琪
龚书铎 谢曙光 戴 逸

常务编委:

张海鹏 徐辉琪 姜 涛 马 勇

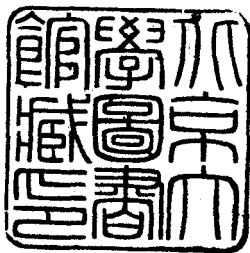
百年中国史话

第四辑

百年中国史话

话剧史话

著者 梁淑安

社会科学文献出版社

本丛书为中国社会科学院重点项目

本丛书为国家“九五”重点出版项目

《百年中国史话》丛书总序

王忍之

在新旧世纪交替的日子里，我们将这套《百年中国史话》丛书，奉献给正在跨入新世纪的祖国人民。

1840年，作为西方资本主义强国的英国发动鸦片战争，首先用坚船利炮敲开以农立国的中国的大门。西方列强接踵而至，发动了一次又一次的侵略战争，并将一系列不平等条约强加给中国人民。古老的东方大国开始一步步堕入半殖民地半封建社会的深渊。中国人民为此进行了不屈不挠的抗争，但总是一次又一次惨遭失败。夜漫漫，路漫漫，“长夜难明赤县天”……多少志士仁人在挫折中奋起，努力探寻救国救民和发展的道路。他们向西方学习，也向学西方有成效的日本人学习。可是先生们的侵略，总是在不断地打破着学生的迷梦。尤

总·序

其是日本帝国主义所发动的全面侵华战争，更是旨在灭亡中国。没有现代化，固然无法跻身于世界民族之林；但没有民族独立，更不可能建设一个现代化的国家。以马克思主义武装起来的中国共产党人，领导中国各族人民进行了争取民族独立、人民解放的英勇斗争，并取得了新民主主义革命的胜利。

1949年中华人民共和国的建立，标志着半殖民地半封建旧中国的终结。曾经饱受痛苦和屈辱的中国人民从此站起来了。中国人民走上了社会主义的发展道路。这是历史的抉择。尽管在以往社会主义建设过程中，我们在取得巨大成就的同时也有过挫折与失败，在今后现代化事业的道路上，也不会一帆风顺，但“坚冰已经打破，航路已经开通”。迎接我们的，是光辉灿烂的美好前途。

古人说过：“温故而知新。”学习历史可以使人变得聪明一些。毛泽东当年在延安曾把研究现状，研究历史，研究国际革命的经验 and 马克思列宁主义，作为改造党内学习的基本内容。他认为，不注重研究现状，不注重研究历史，不注重马克思列宁主义的应用，是极坏的作风。他要求党的干部要真正懂得中国共产党的历史，真正懂得中国的近百年史。邓小平同

志、江泽民同志也经常提醒党员、干部和青年，要学习历史，尤其是中国近代史和中国共产党的历史。1991年，江泽民同志专门致信李铁映等同志，强调进行中国近代史、现代史及国情教育，使小学生、中学生、大学生认识人民政权来之不易，提高民族自尊心和自信心。

正在社会主义现代化道路上跨入新世纪的中国人民，当然不应该也不会忘记过去的岁月，不应该也不会忘记自己曾经经历过的任人宰割的痛苦和屈辱，奋起反抗的失败与胜利，学习西方的经验与教训，建设现代化国家的成功与挫折。这是我们前进的起点，也是我们前进的动力。今天的青少年，是未来世纪建设国家的主力军。建设的重任，要求他们多懂一点中国近百年的历史。这就是这套丛书的编写缘起。我们组织了中国社会科学院内外的专家学者，写出了大体上反映近代中国历史进程的九十多本小书。中国社会科学院还组织学者编写了一套《中华文明史话》丛书，它是向青少年朋友讲述中国古代历史的。希望这两套丛书能相互配合，成为我国未来建设者的好读物。

《百年中国史话》这套丛书，当然不可能囊括一切，但尽可能注意到各个方面，尽可能

总序

全面地、立体地反映自 1840 年鸦片战争以后直到 1949 年中华人民共和国成立的 110 年间，也就是半殖民地半封建社会的旧中国的历史。这是中国历史的昨天。发生在昨天的许多故事，是值得我们永远记取的。这套丛书的各位作者在写作中，或者溶入了自己的见解，或者采纳了学术界的研究成果，限于体例，不能一一指出，谨在此向在中国近代史研究领域长期耕耘的学者们一并致谢！

是为序。

二〇〇〇年三月

目 录

一	创始期的早期话剧	1
	1. 应时代召唤而生	1
	2. 上海的学生剧	5
	3. 王钟声与春阳社	10
	4. 春柳社——话剧创始期的 海外兵团	13
二	文明戏的发展兴盛	18
	1. 革命的宣传队 ——进化团	18
	2. 新剧同志会 ——春柳剧场	24
	3. 王钟声与刘艺舟的北上 演出	27
	4. 新剧的蓬勃发展与广泛 传播	31

话剧史话

- 三 早期话剧的“中兴”与衰落 37
 - 1. 早期话剧的商业化 37
 - 2. 文明戏的衰落 44
 - 3. 南开学校的早期话剧及其他业余演剧活动 54

- 四 爱美剧（非职业戏剧）的兴起 61
 - 1. 一场关于新旧戏剧的大论争 61
 - 2. 非职业戏剧团体——民众戏剧社 63
 - 3. 陈大悲与“爱美剧”运动 66
 - 4. 上海戏剧协社 70

- 五 戏剧教育的兴起 76
 - 1. 人艺剧专 76
 - 2. 北京艺专与国剧运动 78
 - 3. 广东戏剧研究所与戏剧学校 82

- 六 南国戏剧运动与南国社 85
 - 1. 田汉与南国戏剧运动 85
 - 2. 南国社 88
 - 3. 南国社的“左转”及其影响 95

- 七 话剧文学创作的繁荣 99
 - 1. “五四”以后的话剧文学建设 99

2. 欧阳予倩 103
 3. 郭沫若的早期历史剧 106
 4. 田汉 111
 5. 丁西林的喜剧 114
- 八 左翼戏剧运动的兴起** 117
1. 上海艺术剧社 117
 2. 左翼戏剧家联盟 122
 3. 剧联领导下的戏剧团体和演剧
 活动 124
 4. 建立剧场艺术 132
- 九 现代话剧的专业化和正规化** 136
1. “五四”以后第一个职业话剧团体
 ——中国旅行剧团 136
 2. 话剧团体的职业化 145
- 十 戏剧界抗日统一战线的形成** 150
1. 国防戏剧运动 150
 2. 抗战期间革命剧运的野战军
 ——救亡演剧队与抗敌
 演剧队 159
 3. 抗战相持阶段话剧运动的发展 164
 4. 沦陷区的艰苦奋战 172

话剧史话

十一 成熟期的话剧文学创作·····	178
1. 曹禺的剧作——中国话剧文学 成熟的标志·····	180
2. 夏衍的剧作·····	185
3. 郭沫若 40 年代的历史剧·····	188
十二 解放区的话剧·····	192
1. 江西苏区的红色戏剧·····	192
2. 延安鲁艺和各解放区的话剧 运动·····	196
参考书目·····	205

一 创始期的早期话剧

1. 应时代召唤而生

鸦片战争以后，中国社会发生了急速的变化，中国文学进入了由古典向现代的转型期，戏剧也不例外。在清王朝长久闭锁的国门被列强以武力强制打开以后，东西方的交往日益频繁。当“泰西新声共太平洋澎湃而来”的时候，中国的传统戏剧舞台不可避免地受到了强烈冲击。

中国的传统戏剧是载歌载舞的具有独特民族风格的艺术形式。古典正统的传奇和杂剧自从走上贵族化、宫廷化的道路以后，日趋没落。曲文是古奥艰深的诗体韵文，道白也是韵律化、音乐化的。主要角色的定场白还要求用四六对偶的骈文，堆砌典故，雕饰词句，与日常口语有很大距离。与之相应的动作叫身段，

话剧史话

是把现实生活中的行动加以夸张化、舞蹈化，久而久之，形成一种固定的“程式”。表演体系的程式化、凝固化与不断发展、变化的现实生活逐渐拉开了距离。后起的地方戏曲虽然为广大群众喜闻乐见，但其中历史较长、影响较大的剧种，如京剧，在进入宫廷，渐趋成熟以后，剧目内容和表演艺术均较初期发生很大变化，在剧目极大丰富的同时，思想倾向复杂化了；艺术风格也从浑厚朴实转向精雅细致，在演出规制、舞台布局、表演艺术等方面的规范化、程式化逐渐形成，脱离剧情的绝技（绝活）大量出现。至光绪末年，由于观赏性、娱乐性的畸形发展，多数剧目距离现实较远，不能很好地体现时代精神。

风云激荡的巨变时代要求剧作家担负起历史重任，把唤醒民众，进行启蒙教育当作自己的神圣职责。当具有进步思想的剧作家把戏曲这种艺术形式当作现实斗争的武器时，内容与形式的矛盾便尖锐地暴露出来。需要寻求一种更适宜表现近代生活的戏剧形式。戏剧改良势在必行。

传奇杂剧的变革早在鸦片战争时期就已经开始了，到戊戌变法前后，由于题材的广泛开拓和不断更新的思想内容的要求，在艺术形式

上已突破了传统的体制和模式，出现了一些引人注目的变化。首先，是剧本中曲与白的比重与地位的变化。传奇与杂剧统称为曲，“自来作传奇者，止重填词，视宾白为末着”（李渔《闲情偶寄·宾白第四》），从这里就可以看出，被称为“宾”白的对白在剧本中所处的地位。但到了清代末年，戏曲作品中曲的比例明显减少，而且作者谱曲多无视严格的曲律约束；对白的比例则显著增加，已不再处于“宾”的陪衬地位，多用以表现戏剧发展的关键性情节。后期道白大多摒弃了典雅的对偶骈俪形式，改用日常口语；曲文则退居到补充、陪衬的地位，有些场次甚至有白无曲。戏剧语言由艺术化的歌唱转向现实化的口语，表现出戏剧要求摆脱严格的曲律束缚，朝向剧与曲分离的方向发展的趋势。与此同时，戏剧动作的设计也由程式化的身段转向日常动作，同时增设舞台布景、道具。在剧本的结构上，也出现了由古典传统的分场式结构转向现代戏剧分幕制结构的端倪。这些变化表明，我国古典传统戏剧为适应时代需要，已经开始步入历史的转型期，表现出接近于写实的创作倾向。由以写意为主要特征、载歌载舞的综合艺术形式转向以日常口语、动作逼真地模仿人生、再现生活的写实戏

话剧史话

剧形式的方向发展。

但是，这个时期的传奇杂剧作品，由于不合曲律，无法在舞台上演唱、演出，成为脱离舞台的案头作品。同时，清末昆曲衰微已极，在舞台上几无立足之地。传奇杂剧的改良并不能解决舞台上存在的迫切问题。

清末舞台是京剧和其他地方戏曲的一统天下。此时地方戏曲的改革也已提上日程。“改良京戏”、“改良时调新戏”应运而生。发难最早、影响最大的京剧改革家当推汪笑侬，稍后又有夏月润兄弟在上海创建了新式剧场“新舞台”，编演反映现实、抨击时政的“时装新戏”和洋装戏。剧场设有转台，并采用灯光布景。这种改良戏曲在表演时与过去的传统戏有所不同，演员们穿了时装，当然不能再做那些拂袖、甩须之类的身段，手里拿着手枪，就不能按传统的武打套路开打，有了门窗、桌椅等实物布景，也就不能再用虚拟的开门、上楼等身段，在表演体系上已经由写意趋向写实。有些演员道白也不再使用韵白，改用北京话或本地方言。总的改革趋势与传奇杂剧的改良可以说是异途同归。

地方戏曲的演出毕竟还要受到传统形式的限制，改良戏曲在演出时也常出现诸如“穿着

西装的剧中人横着马鞭唱一段西皮”之类的事情。传统的戏曲形式在演出时装戏、洋装戏时并不那么得心应手，传奇杂剧的改良又成为纸上谈兵。时代呼唤一种新的戏剧形式的诞生。

恰在此时，西方戏剧形式的传入，对于转型期的中国戏剧发生了重大影响。

2. 上海的学生剧

早在 19 世纪 50 年代就有外国人在上海演出西洋话剧了。当时有两个西方侨民的业余演剧团体——浪子剧社和好汉剧社，这两个剧社在 1866 年合并扩充，组成上海西人业余剧团，简称 ADC，在西人经营的兰心剧院用英、法原文演出了一些世界名剧。每年约演出三四次，每次演出三天左右，在每次演出时印发的戏单上，附印着历年来上演过的剧目和上演日期，让人们了解它的演出历史。演戏、看戏的主要是西方侨民，也有少数中国知识分子前去观看。在相当长的一段时间里，这种西洋剧并没有引起中国戏剧界的注意。徐半梅说：“这样一个剧团于我们中国话剧的产生，竟没有什么大影响。因为一般的中国人都不知道有一个剧团和这样一所戏院。如果知道了，也决