

学校编码：10384
学号：10220131152434

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

陈墨香剧学研究

The Research of Chen Moxiang's Chinese Opera Study

王艺珍

指导教师姓名：赵春宁副教授

专 业 名 称：戏剧与影视学

论文提交日期：2016年 月

论文答辩时间：2016年 月

学位授予日期：2016年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2016年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

陈墨香是民国时期著名的京剧票友、编剧家以及戏曲批评家。他的戏曲理论批评和研究注重从艺术本体出发，对京剧进行整体性的研究和论述，并提出一些颇具创建性的主张和观点。他注意到京剧艺术厚重的民间文化底蕴，有意识地对京剧表演与民间习俗的互动关系进行考察，拓宽了京剧学的研究路径。陈墨香的京剧研究以丰赡的戏曲活动经验为支撑，虽然经验描述多于理论阐发，未能形成严整的理论体系，但他的京剧批评和研究，对于二十世纪的戏曲理论批评乃至今天的京剧研究都具有重要的参考价值 and 意义。

本文以陈墨香的京剧学研究著述为对象，在对原始资料进行归纳、总结的基础上，结合前人的研究成果，对陈墨香的京剧学研究进行深入的分析和研究，以期全面了解陈墨香的京剧学思想，探讨他的剧学思想对当今京剧学学科建设的借鉴意义。

本文主要内容包括以下几个方面：

第一章结合前人相关研究成果，通过对陈墨香生平、戏曲实践活动以及创作著述的爬梳，探讨其戏曲理论思想形成的原因及发展轨迹。

第二章从戏曲史观、戏曲观、剧本创作论以及舞台表演等四个方面探讨和分析陈墨香的京剧批评的理论主张，揭示其理论观点的特殊之处，从而挖掘他在民国时期京剧研究领域的贡献。

第三章着重归纳和分析陈墨香对京剧文学、票界演剧问题以及京剧演剧风俗的记录和论述，进而观照其京剧学研究的特殊之处。

关键词：陈墨香；京剧批评；京剧学

Abstracts

Chen Moxiang was famous as an amateur performer of Peking Opera, scenarist and drama critic in the period of Republic of China. Based on the art noumenon, Chen Moxiang studied the completeness of Peking Opera, and raised some constructive views. He noticed that with profound folk cultural heritage, it was significant to consciously study the interaction between Peking Opera and folk customs, which had broadened the research path of Peking Opera. Although Chen Moxiang's research on Peking Opera was based on rich experience of the opera activities, not yet formed an orderly theory system, but his study observed and analysed Peking Opera in a comprehensive perspective, which implies his theoretical insights.

The paper regards Chen Moxiang's drama theoretical criticism as the research object, based on the conclusion and summary of primary sources, the paper tries to analyze and study Chen Moxiang's theoretical criticism of Peking Opera, so as to explore his reference to the construction of Peking Opera in modern times.

The main content of this paper includes the following aspects:

The first chapter combines the related research results of predecessors, explores Chen Moxiang's life and studies the traits of his study on the Peking Opera.

The second chapter focuses on the view about history of traditional opera, the idea about traditional opera, the theory about script writing and performing arts, to explore his contributions to the study of Peking Opera in the period of Republic of China.

The third chapter deals with Chen Moxiang's study on scripts of Peking Opera, problems of amateur performer, and conventions of Peking Opera, which to expound the particularity of his thoughts in the field of Peking Opera study.

Key words: Chen Moxiang; critics of Peking Opera; study on Peking Opera

引言	1
一、研究目的及意义.....	1
二、研究现状.....	2
三、研究思路与方法.....	4
第一章 陈墨香的生平与著述	6
第一节 生平述略	6
一、家世生平.....	6
二、戏曲活动.....	9
三、剧学思想渊源.....	13
第二节 著述概观	17
一、剧本创作.....	17
二、评论著述.....	26
第二章 陈墨香京剧学理论	29
第一节 戏曲史观	29
第二节 戏曲观	33
一、演员本位.....	33
二、戏曲功能论.....	37
第三节 戏曲创作论	40
一、择题为先.....	40
二、事之虚实.....	42
三、雅俗之间.....	44
第四节 表演艺术论	46
一、程式表演与自由创作.....	46
二、京剧的音韵与唱腔.....	50
第三章 陈墨香京剧研究	54

第一节 京剧文学史料的整理与研究.....	54
第二节 票界演剧问题的探讨与研究.....	60
第三节 梨园风俗的记录与考察.....	65
一、戏曲中的习俗.....	65
二、民俗中的戏曲.....	68
结语.....	72
附录:陈墨香报刊创作年表(初编).....	74
参考文献.....	79
致谢.....	83
在学期间发表论文情况.....	84

Contents

Introduction	1
1.The purpose and meaning of research	1
2. Research statue	2
3. Research Thinking and methods	4
Chapter One Life story and works of Chen Moxiang	6
Seg. One Chen Moxiang's life story	6
1. Overview of life story	6
2. Overview of drama activites	9
3.Origin of drama theory	13
Seg. Two Works of Chen Moxiang	17
1.Overview of script writing	17
2. Works of drama criticism	26
Chapter Two Drama theory of Chen Moxiang	29
Seg. One View of drama history	29
Seg. Two View of traditional drama	33
1.Actor center theory	33
2.View about drama function	37
Seg. Three The theory of drama creation	40
1.Subject first	40
2.The facticity and fiction of the plot	42
3.The elegence and vulgar of words	44
Seg. Four Theory of performing arts	46
1.Freedom and limitation of performance	46
2.The rhyme and singing of Pking Opera	50
Chapter Three Chen Moxiang's study of Peking Opera	54

Seg. One Study of Peking Opera scripts	54
Seg. Two Problems about amateur dramatics	60
Seg. Three Study about the conventions of Peking Opera	65
1.The conventions of Peking Opera.....	65
2. Peking Opera in folk custom.....	68
Conclusion	72
Appendix	74
References	79
Acknowledgements	83
Published article	84

引言

一、研究目的及意义

二十世纪二十年代，京剧发展进入繁盛时代，有关京剧的研究也受到知识分子的关注。但这一时期的京剧批评主要还是停留在经验总结和流派艺术评论的层面上，人们对于京剧表演体制特征的认识还未能提升到理论的高度。正如解玉峰先生所指出：近代乃至当代京剧研究局限在“流派艺术”论、“演员中心”论、“声腔剧种”论三种理论框架之中，“艺术研究多偏重‘形而下’的(名角的)一字一腔、一招一式或者‘绝活’，对‘形而上’的艺术规律探索不多”。^①现代京剧研究在一定程度上仍是延续民国时期的研究路径。可见，了解民国时期京剧批评和理论的面貌，理清长期以来京剧研究理路的长处与不足，是当代“京剧学”学科建设不可或缺的部分。

作为晚清民国时期著名的京剧票友、编剧家以及戏剧批评家，陈墨香积极投身京剧建设，为京剧发展作出令人瞩目的贡献。对京剧的批评与研究是陈墨香戏曲活动浓墨重彩的一笔。陈氏对京剧的研究点面俱全，虽大多停留在自身经历以及演员艺术经验的总结，还未能形成严整的体系，但他大量的经验式“侃谈”仍不乏自身对京剧的认识和看法。作为资深票友，他以己度人，详尽描述演员表演过程中的心理活动；作为“编剧大家”，他具有明确的“演员本位”意识；作为研究者，他对京剧剧本文学勾陈考证，爬梳剧目演变历史。这些构成了陈氏京剧研究的主要向度。陈氏的研究虽未超越同时代学者齐如山所建构的剧学体系，而且较之齐如山以新的学术方法从整体上把握京剧的特质，陈氏对京剧的研究更多是沿袭传统的考证、校勘、辑佚方法，走老派学者的治学路数，思想持论保守；但相比于晚清民初戏曲改良派“把思想当剧本，又把剧本当作戏剧”的激进做法，陈氏立足于京剧艺术本体的经验总结和理论爬梳更具有戏曲史意义。另一方面，陈氏的戏曲研究更多集中在京剧领域，其以平等的态度对待京剧、高腔、梆子戏等地方剧种，这又与同时代老派学者（以吴梅、姚华、王季烈等人为代表）抬高

^① 解玉峰：《近代以来京剧研究中的几个问题》，《中国戏曲学院学报》，2005年第1期。

传奇、贬抑地方戏的研究取向不同。总体而言，陈墨香的京剧实践与批评活动游离于革新思潮之外，他一方面承袭焦循、李调元等人的治曲门路——稽古考证，孜孜不倦于掌故辑佚、本事探源；另一方面，又能立足于戏曲的本体，关注戏曲舞台表演艺术的变化，在一定程度上弥补了戏曲改良激进派从政治学阉割戏曲艺术的缺憾。

目前，学界对陈墨香京剧剧本文学的成就已有比较全面的论述和关注，而对其戏曲批评、戏曲研究方面的著述则比较淡漠，甚至有意回避。这固然部分由于陈氏的著述资料主要散见于各种报纸学刊中，不易搜集的客观原因所限；但主要还是因为陈氏著述经验总结多于理论阐发，欠缺显明的理论质素。然诚如上述，陈氏的戏曲批评和戏曲研究著述是民国时期戏曲（特别是京剧）批评理论不可或缺的组成部分。鉴于此，本文在多方搜集材料基础上，结合学界有关陈氏京剧剧本创作研究的成果，试图对陈墨香的京剧批评和京剧学相关知识进行总结和归纳，揭示他在京剧史、京剧理论批评史以及演剧史中所做出的贡献，并进一步观照陈氏京剧批评和京剧研究对于当今“京剧学”学科建设的重要意义。

二、研究现状

当前，学界对陈墨香京剧评论和京剧学研究的考察尚处于阙如状态，直接相关的研究主要集中在京剧编剧创作方面，且这方面的研究成果还比较散乱。另一方面，陈墨香身处中国近代文化转型时期，探讨其思想主张和戏剧批评应放置于具体的社会环境和戏曲史生态中加以观照。因此，有关晚清民国时期戏曲发展史、京剧批评史以及晚清戏曲改良运动的研究成果为本论文提供详尽的背景研究资料。现将具有代表性的、并对本论题具有借鉴意义的研究成果进行简要介绍。

著作方面，北京市戏曲研究所主编的《中国京剧史》详尽介绍了陈墨香的生平事迹和相关戏曲活动，并给予陈氏京剧剧本创作极高的评价：“他所编写的剧本，就不仅要求‘有益世道’，而且所写剧词，力求典雅清新，老妪能解，不落旧套，既不堆砌繁芜，又无俚言鄙俗之病，同时注意人物的不同身份，声口不一。”

^①这对本文关于陈氏京剧创作理论的探讨极具借鉴意义。苏移的《京剧二百年概

^① 北京市艺术研究所，上海艺术研究所编：《中国京剧史》，北京：中国戏剧出版社，2005年版。

观》^①对陈墨香创编的剧本进行了较为详细的分析，对于本文了解陈墨香的著述概况很有帮助。秦华生主编的《京剧流派艺术论》^②对于京剧流派发展中文人与艺人合作的创作模式的讨论，特别是《先有荀慧生，还是先有陈墨香？》中对于陈荀谁为创作主体的讨论，以及其中透露出来的两人在剧作主张、审美观点的差异，对本文的撰写深有启发。

期刊方面，硕士学位论文《陈墨香剧作研究》^③以陈墨香创编的京剧剧本为研究对象，强调陈氏在中国近代京剧史上的“名编”地位。文章从陈墨香剧作的创作背景、创作理念、经典剧作的写作技巧、剧作的艺术特色四个方面进行阐释，较为全面地研究了陈墨香京剧创作的情况。唐雪莹的《民国戏曲史论》^④，主要从戏曲改良背景、京剧的改革、新剧种和地方戏的发展等方面概括民国戏曲的发展情况，其中也涉及对陈墨香剧作理论的探讨。《陈墨香家传》^⑤较为详细地介绍了陈墨香的生平家世及品性为人，作者是陈墨香同时代人，资料较为详实可信。刘迺崇的《记京剧作家陈墨香》^⑥较为全面介绍了陈墨香的生平、剧作、作品的艺术特色及成就，特别是较为规整地整理出陈氏创作的50个剧目，具有重要的史料价值。陈嗣香《记先父陈墨香》^⑦从“刻苦读书 精心学戏”、“笔耕不辍 毕生编剧”、“诚笃待友 提携后进”、“俭朴一生 勤奋以终”等四个方面，对陈墨香的一生进行总结，是研究陈墨香不可多得的资料。饶嵩乔的《京剧名编陈墨香》^⑧对陈墨香的演戏、编剧生涯进行介绍。徐凌云在《荀慧生和陈墨香》^⑨一文中，重点介绍陈墨香和荀慧生合作时期的情况。陈恬的《〈梨园外史〉：请君更看戏中戏》^⑩从京剧学角度肯定了陈墨香《梨园外史》资料价值；师予的《关于〈梨园外史〉和陈墨香》主要考证《梨园外史》的版本及主要作者，并客观地评价其良

^① 苏移：《京剧二百年概观》，北京：北京燕山出版社，1989年版。

^② 秦华生主编：《京剧流派艺术论》，北京：京华出版社，2001年版。

^③ 赵曦：《陈墨香剧作研究》，人民大学硕士论文，2012年版。

^④ 唐雪莹：《民国戏曲史论》，中山大学硕士论文，2005年版。

^⑤ 傅岳棻：《陈墨香家传》，《三六九画报》，1942年第15卷6期。

^⑥ 刘迺崇：《记京剧作家陈墨香》，见田汉主编：《戏剧论丛 第1辑》，北京：中国戏剧出版社，1958年版。

^⑦ 陈嗣香：《记先父陈墨香》，《文史资料选编 第三十一辑》，北京：北京出版社，1986年版。

^⑧ 饶嵩乔：《京剧名编陈墨香》，《湖北档案》，2008年第4期。

^⑨ 徐凌云：《荀慧生和陈墨香》，《长江戏剧》，1984年第4期。

^⑩ 陈恬：《〈梨园外史〉：请君更看戏中戏》，《中国京剧》，2009年第9期。

窳；么书仪的《晚清关公戏的演出与伶人的关公崇拜》认为陈墨香的《梨园外史》“涉及对米喜子与关公戏的描述，可以说是集当时口头传说之大成。”^①这些都对本文关于《梨园外史》的研究具有借鉴意义。王琳在《论荀慧生〈红楼梦〉戏》^②一文中，将陈墨香为荀慧生改编的《红楼二尤》、《晴雯》与梅兰芳、欧阳予倩等人的红楼戏相较，肯定了陈氏的编剧水平。顾全毅在《文人京剧创作与“角儿”演剧风格创建的合力与难题——以齐如山、罗瘦公为例》^③一文中，探讨民国时期文人在与艺人合作创编时面临的困难：雅与俗、文学与市场抉择的痛苦，其中亦涉及陈墨香与荀慧生合作关系的探讨，较有启发性。顾全毅在《陈墨香京剧创作叙论》^④中，对陈墨香剧本创作的情况进行详细缕析，客观评价陈墨香在京剧领域的独特贡献。周茜《清文化遗民与京剧》^⑤一文，将陈墨香放置于晚清文化遗民的群体中加以考察，并指出陈墨香“隐于伶官”、“有托而逃”的京剧创作姿态，对本文的撰写极具启发意义。

三、研究思路与方法

本文以陈墨香的京剧评论和研究著述为对象，从生平与著述、京剧学理论以及京剧学研究三个方面展开，通过对陈墨香京剧学著述的全面梳理，探寻陈氏在京剧学领域的艺术理论和审美追求，从而观照他的京剧学理论和京剧学研究在京剧史上的地位。

作为一项总结性和阐发性研究，本文将分为三个步骤进行研究：首先进行资料的收集与整理。除《梨园外史》外，陈氏的著述皆是发表在民国各大报刊之上。这方面，上海图书馆新近整理的《民国时期期刊全文数据库（1911-1949）》为本文资料收集提供很大的便利。部分不见于《数据库》的资料，主要在南京图书馆和上海图书馆查阅加以补充。总体而言，陈氏的著述散见于民国各大报刊，又因为陈氏多次更换笔名，给资料收集带来一定的困难。其次，对收集到的资料进行

^① 么书仪：《晚清关公戏的演出与伶人的关公崇拜》，《戏曲研究》，2003年第1期。

^② 王琳：《论荀慧生〈红楼梦〉戏》，《艺术百家》，2006年第2期。

^③ 顾全毅：《文人京剧创作与“角儿”演剧风格创建的合力与难题——以齐如山、罗瘦公为例》，《中国戏曲学院学报》，2011年第32卷第3期。

^④ 顾全毅：《陈墨香京剧创作叙论》，《戏曲艺术》，2015年第3期。

^⑤ 周茜：《清文化遗民与京剧》，《文艺研究》，2015年第11期。

筛选和分类，在此基础上，再进行系统的分析、归纳和比较。最后，全面勾稽陈氏从事京剧的历程，进一步探讨陈墨香的戏曲批评和京剧评论中所蕴含的思想主张和美学追求，以此观照陈氏京剧学活动对京剧发展的贡献。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 陈墨香的生平与著述

陈墨香出身官绅世家，身历封建王朝末期与民国时代。在这一文化转型时期，陈氏以传统学识投身京剧创编和剧评工作，在京剧这一传统艺术样式中安身立命，以剧自隐，甘于平淡。戏曲艺术，对于陈墨香来说不仅是谋生手段，更是其托寓心境之道。

第一节 生平述略

一、家世生平

陈墨香（1884-1942），本名辂，字敬余，号墨香，以号行世，湖北安陆人。安陆陈氏为汉朝颍川太丘长陈实世系，世代祖居黄州麻城，后避乱迁居安陆。陈氏宗族治家谨严，家法以孝义为原则，有宋一代曾被旌表为江州义门。清雍正时期，五十世祖陈朝选（字先仪，以字行）以商贾起家，为后世子孙跻身公卿之列奠定了经济基础。自陈朝选之子维藩“始严督子弟勤攻经史”^①，试图完成商户到士族的身份转变。此后，安陆陈氏以科举起家，以道光、咸丰两朝为例，取得功名者有进士陈庭锡（道光壬午科）、陈庭材（道光壬辰科）、陈庭吉（道光壬辰科）、举人陈庭弼（道光乙酉科）、陈学泰（道光丁酉科）、陈学洛（道光庚子恩科），陈宽济（咸丰壬子科）等人。民国时期，陈墨香侄子陈宦先后在袁世凯、黎元洪等人为主的政治集团中充当“智囊”，显赫一时。可见，陈氏宗族不乏政治场上的佼佼者。优渥的物质条件以及谨严的家学风尚，为陈氏家族跻身公卿阶层奠定了经济和社会基础。

陈墨香父亲陈学棻为同光两朝显宦。陈学棻（1837-1900），字子韬，一字桂生，同治壬戌（1862）进士，复经朝考，成为翰林院庶吉士，先后出任江西、福建、山东、浙江学政，后官至工部尚书。陈父好学嗜读，酷研阳明心学，对儒学甚为推崇，善治科举之学，著有《敬乐斋读苑》。陈学棻以传统儒士自处，其思想偏向保守一端，是晚清朝廷保守派的主要成员。1898年6月，光绪帝发动戊

^① 陈墨香：《陈氏野乘》，《三六九画报》，1941年第7卷6期。

戊变法，科举考试改八股文为策论。与当时保守派极力阻扰变法一样，时为浙江省学政的陈学棻亦上疏光绪，并以“自制义取士以来，父师以是教，子弟以是率，一旦猝改，子弟无所师承，士心为之涣散”^①，“改试策论，阅卷难艰，不如八股之易”^②等理由力谏科举改制之不可取。可见陈学棻的政治立场以及思想主张。陈墨香外家为山东历城毛鸿宾。毛鸿宾（1806-1868），道光十八年（1838）进士，历任江南道监察御使、礼部给事中、湖南巡抚等官职，曾积极参与镇压太平军与捻军。这一家世背景，对陈墨香思想志趣的养成产生了深刻的影响。

陈氏幼年受业于父亲，后拜师高熙喆、万萸生，所习书籍，除四书五经二十四史之外，还有阳明性理之学。^③这样的授学方式使陈墨香积累大量经史知识，为其以后剧评及编剧打下深厚的古学基础。有趣的是，陈父思想保守，对陈墨香督学甚严，但对于观剧一道却颇为提倡。良好的经济条件以及父辈对观剧的喜好提倡，陈氏幼时即频繁出入戏场。1887年到1889年，陈学棻官任福建省学政，陈墨香随父出京。时福建庙宇甚多，“神戏”演出活动频繁。幼年的陈墨香常被家仆抱去看戏，看戏的兴趣就是从那时开始培养起来的。1889年，陈氏随父亲回京，北京浓郁的演剧风气，使他更有机会接近戏曲，陈墨香逐渐摸清了看戏的门道，并开始阅读《三国演义》等说部书籍。值得一提的是，约于1896年，陈氏首次观看王瑶卿演出，并为王氏的表演技艺所折服，为他以后走票多演旦脚戏以及编写旦脚戏剧本埋下了伏笔。从1884年到1900年，陈氏的生活主要是由读书和观剧两部分组成。严格、刻板的传统家塾教育构成陈氏早年生活的主体，观剧成为其放浪形骸、调节生活的唯一途径。在这一阶段陈氏对京剧产生了极大的兴趣，并积累了丰富的观剧经验。

1900年，义和团运动失败，八国联军攻占北京。庚子之变打破了陈墨香读书、观剧的平静生活。慈禧携光绪帝匆忙西逃，陈学棻亦仓皇出关，随后在潼关病逝。陈墨香扶柩归里，避居安陆两年。1902年，陈墨香回京，寄居于岳父万萸生家中，次年接受朝廷荫官，分在工部屯田司。1907年，陈墨香被调入度支部漕仓司。陈墨香“官兴本不甚浓”，而陈学棻之死更是让他看到了宦海沉浮的

^① 转引自茅海建《从甲午到戊戌康有为〈我史〉鉴注》，北京：生活·读书·新知三联书店，2009年版，第473页。

^② 辽宁大学历史系，中国近代史教研室编：《中国近代史资料选辑》，1981年版，第112页。

^③ 陈墨香：《长篇实事小说：活人大戏》，《三六九画报》，1941年第7卷1期。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.