

民国戏剧人物画

沈泊尘

题

沈泊尘的戏画以戏曲舞台人物形象及剧情为造型对象，采用写实手法，如同照相一般将人物定格在画面上，给人以强烈的视觉享受，朋友们戏呼之为「照相镜」。

沈泊尘 绘 吴浩然 编著

齊魯書社

沈泊尘 绘
吴浩然 编著

民国戏剧人物画

齐鲁书社

图书在版编目 (CIP) 数据

民国戏剧人物画/沈泊尘绘;吴浩然编著. —济南:
齐鲁书社, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 5333 - 2599 - 2

I. ①民… II. ①沈… ②吴… III. ①中国画: 人物
画—作品集—中国—民国 IV. ①J222. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 064502 号

民国戏剧人物画

沈泊尘 绘 吴浩然 编著

出版发行	齐鲁书社
社 址	济南市英雄山路 189 号
邮 编	250002
网 址	www.qlss.com.cn
电子邮箱	qilupress@126.com
印 刷	山东新华印刷厂
开 本	690mm × 1000mm 1/16
印 张	14.25
插 页	1
字 数	227 千
版 次	2012 年 4 月第 1 版
印 次	2012 年 4 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978 - 7 - 5333 - 2599 - 2
定 价	36.00 元

前言

本册所辑戏画,均为沈泊尘先生在上海大舞台、新舞台等戏园观戏后所绘,曾发表在1911年至1913年间的《民权画报》和《图画剧报》上,内容包括中国传统戏曲和时事新剧,生动再现了清末民初上海戏剧艺术的繁荣场景。沈泊尘所绘戏画人物,造型准确生动,技法娴熟精湛,不失为中国戏剧人物画的典范之作,是研究中国近代戏曲绘画艺术和戏剧表演艺术的珍贵史料。

中国戏画起源

中国戏曲艺术源远流长,有着独具魅力的民族艺术特色,其蕴涵丰富的文化内涵、喜闻乐见的表演形式和绚丽多彩的舞台艺术,深受广大民众的喜爱。

中国戏曲艺术的源头是歌、舞、乐,后来又广收博取杂技、说、表等表演形式之长,逐步发展融合成一门表现力丰富、耐人寻味、具有极高欣赏性的表演艺术,并由民间走进宫廷。

中国戏曲萌芽自原始社会的歌舞。到汉代,各种歌舞、民间杂技盛行,且种类繁多,衍生出一种表演故事的乐舞杂技“角抵戏”(图一)。“角抵戏”相传起源于战国,是秦汉时期比较流行的竞技表演。为丰富这种表演的观赏性和艺术性,表演者又为之加

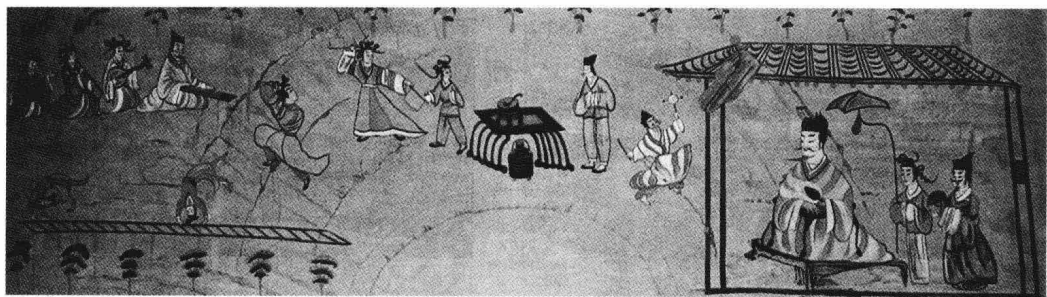
图一 西汉帛画角抵图

图二 战国墓出土铜牌雕刻画《角抵戏图》

入了故事情节。陕西省长安沣的战国墓葬中出土的一块铜牌雕刻画《角抵戏图》(图二),被认为是中国戏曲冠有“戏”字这一名称的最早见证。

戏曲与绘画真正结缘的时间,由于年代久远,作品遗存罕见,殊难考证。新中国成立后出土的各种画像石、壁画、陶俑、帛画等即从各个侧面再现了早期乐舞百戏的盛况。甘肃酒泉丁家闸五号墓出土的东晋时期的《宴乐壁画》(图三),不仅线条清晰,色彩斑斓,君主和乐师、舞者形象逼真,栩栩如生,而且构图精巧,贵族与众人大小分明,凸显了当时的等级制度,具有一定的时代特征。

图三 酒泉丁家闸东晋宴乐壁画

图四 《韩熙载夜宴图》局部

图五 宋杂剧演出图(宋帛画)

南北朝时期,“歌舞戏”在民间悄然兴起。“歌舞戏”更加注重表演的形式,戏装上也有了很大改进;到了唐代,以滑稽表演为特点的“参军戏”和以说唱变文、市人小说为主流的通俗说唱形式开始在民间流行。唐代是中国经济和文化发展的鼎盛时期,各地寺院庙舍设有“戏场”,城镇设有“瓦舍勾栏”,宫廷内则上演气势恢宏、场面壮观的乐舞表演。甘肃敦煌莫高窟的部分壁画生动再现了当年歌舞升平的场景,南唐画家顾闳中所绘《韩熙载夜宴图》(图四)中所描绘的乐舞即是当时戏剧发展的真实写照。宋代是戏曲发展的繁盛时期,出现了南戏和北杂剧(图五)。据宋人孟元老《东京梦华录》记载:“街南桑家瓦子,北则中瓦,次里瓦,其中大小勾栏五十余座。内中瓦子莲花棚、牡丹棚,里瓦子夜叉棚、象棚最大,可容数千人。”

宋代画家张择端的《清明上河图》中也绘有“戏场”、“瓦舍勾栏”,由此可见当时戏剧活动的繁荣和规模。

到元明时代,已出现了《杀狗记》、《琵琶记》等名剧,其艺术手段和表演技巧都有了长足的发展。而北杂剧的创作和演出,不仅在北方流行,且逐渐在南方形成气候,著名的有关汉卿的《窦娥冤》、《单刀会》、《望江亭》,王实甫的《西厢记》、《破窑记》等。明代南戏盛行,在声腔、舞台表演及剧本创作上都取得了很大成就,缔造了戏曲艺术的一大辉煌,并出

图六 山西运城西里庄元墓壁画《风雪奇》杂剧演出场面

现了另一种新声“昆腔”。在剧本创作上,主要有汤显祖的《牡丹亭》、《紫钗记》。这些剧本中,都有戏画作为插图广泛印行。杂剧文学的空前发展,带动了书业的繁荣,以舞台戏曲人物为题材的戏画艺术随机而生(图六),被雕刻成版,印刷成册,至今仍有留存。宋元时期是中国雕版印刷业最为发达的时期,木刻版画的普及和应用促进了戏画的发展。现

图七之一 明熊氏忠正堂刊本《重刻元本题评音释西厢记》中的“僧房假寓”图

图七之二 明金陵富春堂刊本《新刻出像音注花栏南调西厢记》中的“长亭送别”图

图八 同光十三绝

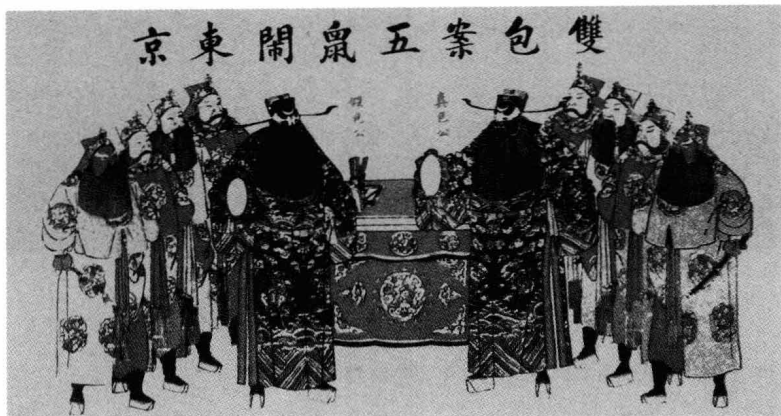
存戏曲版画大多线条细腻生动,造型优美,颇具神采。

戏曲插图是中国书籍插图艺术中的一株奇葩,犹似一座无声的舞台,将戏曲人物定格在特定的剧情背景之中。明万历年间,戏曲插图刊刻种类之多,题材之广,流派之纷呈,凸显了戏曲创作的空前繁盛。以《西厢记》为例(图七),从元刻本至明刻本,均刊刻有插图,而明刻本流布的插图种类达三十余种。《西厢记》以凄美的爱情故事和舞台的惊艳表演征服了观众。同样,精美的插图刊本也以精湛的绘图技巧、丰富的想象力给人强烈的视觉美感和心灵撞击。

明代还出现了以中国画形式表现戏曲的专业画家,既有画人物特写、戏曲片段的,也有很多演戏场面的描写。陈洪绶(老莲)的戏画成就最大,代表作有《水浒叶子》、《西厢记》等。

清代由于当权者对戏曲的特殊偏爱,戏曲由民间走进了宫廷。皇宫内建造了大型戏台,并设立了掌管戏曲演出与教习的机构“南府”,后改名为“升平署”,专门承接庆典、节令戏等各类戏曲演出活动。这一时期,京剧在民间和内廷十分盛行,一时名家辈出,程长庚、谭鑫培、杨月楼等一些名角还被选为内廷供奉。这一时期,戏画作品屡见不鲜,吴友如曾在《飞影阁丛画》中画过昆戏,沈蓉圃绘过《同光十三绝》等戏曲人物画,任伯年绘过《辛安驿》的戏曲画轴等。《同光十三绝》(图八)共绘了十三位穿着戏装的名伶,多系中国京剧第一代、第二代的名角,行当众多,人物个个气宇不凡;采用工笔手法,笔触细致精妙,色彩斑斓,巧夺天工,是难得的戏画精品。

戏画在中国古代的年画中也占有一定比重。秦汉时期的年画主要以门神为主,先是画鸡于户,画虎于门,以祭祀祖先、驱妖除恶,后又出现了守门辟邪的勇士。唐宋以后,出现了头戴乌纱、身穿官服、手捧牙笏的文官形象。年画发展至明清时期,取材范围逐渐拓宽,不仅

图九 清木版戏曲年画《双包案五鼠闹东京》

有婴童美人、风俗时事、吉祥图符，戏剧中的传说与典故也成为了年画的主要表现题材（图九）。

由于民众对世间美好生活的向往和对历史人物的崇拜，以戏文故事为题材的木版年画大受欢迎，戏曲年画在内容上日益革新，不再是单一的人物形象，出现了很多的舞台场景。民间画师为了丰富自己的画作，常常去戏园采风，现场描绘演员的精彩身段和代表性的场景，出现了单幅、对屏、连环式等绘画形式。清中期，戏曲艺术发展步入高峰阶段，木版年画日趋繁盛，并出现了苏州桃花坞、天津杨柳青、开封朱仙镇、河北武强、山东潍县杨家埠、四川绵竹等几大年画生产重镇。戏曲版画的数量之多、镌刻之精、艺术之高，在中国古代版画艺苑中独领风骚。

清末民初的戏剧艺术发展迅速。1840年前后，京剧艺术在北方逐渐成熟，并开始风靡全国。谭鑫培、杨月楼、熊金桂、王桂芳等京角来沪演出频繁，广受欢迎，后来一些名角索性留在上海发展。京剧传入上海后，很快抢占了上海滩的娱乐市场，并落地生根，在京剧界被称为“南派”。相对于京津的“京朝派”，亦称“外江派”。“南派”的第一代名家主要有夏奎章、孟七、孙春恒、王鸿寿、李春来等。李春来以武戏见长，是南派武生的鼻祖，他的李派也是京剧早期武生的三大流派之一，影响深远，效仿者众。第一代名家以剧艺传人，又产生了第二代名伶，他们有夏奎章的四子月恒、月珊、月润、月华及婿张顺来；孟七之子鸿芳、鸿寿、小孟七；王鸿寿（艺名“三麻子”）的传人赵如泉、夏月润、林树森、李吉来（小三麻子）等。第二代名伶由于受西方话剧的影响，参与了京剧改良运动，也成为戏剧改良的先行者和实践者。随着京剧在上海的普及和影响，上海的画家也把画笔对准了戏剧舞

台。民国时期从事戏画创作的画家众多,孙雪泥(图十)、钱病鹤、熊松泉(图十一)、丁悚等人都曾画过戏画,但流传作品稀少。据目前现有资料查实,仅沈泊尘为戏画的专职画家,且作品数量繁多。沈泊尘是中国近代漫画的巨擘,以漫画名世,曾创办中国第一本成功的专业漫画杂志《上海泼克》。他同时还是《民权画报》、《图画剧报》的戏画主笔,所绘戏画近千幅,可谓当之无愧的戏画名家。

图十 孙雪泥戏画《演火棍》

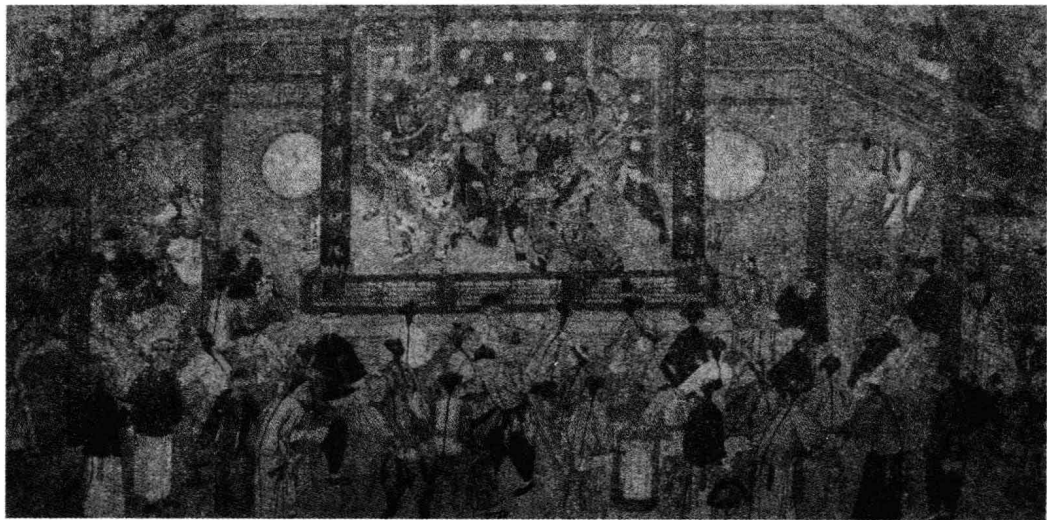
图十一 熊松泉戏画《三岔口》

沈泊尘戏画

上海为“故吴之裔壤”，以吴越文化为根基。上海最早的戏曲活动，据考始于元代。元代中原战火纷仍，上海便成了文人逸士的主要落脚点，各地的戏曲艺人纷纷奔赴上海献艺谋生，推动了上海戏曲艺术的发展。到了明代，戏曲创作和演出活动逐渐繁盛，民间社团发展迅速。

清代的戏曲承明代余势，昆腔一枝独秀，至乾隆年间，花鼓戏才逐渐登场。鸦片战争以后，上海正式对外开放，各种戏曲纷涌而至，“十里洋场”演变成各种戏曲艺术争奇斗妍的舞台。乾、嘉以来，京班南下，取代了昆剧的地位，几乎抢占了整个上海剧坛。光绪初年，京剧已成为上海影响最大、观众最多的剧种。

晚清葛元煦《沪游杂记》云：“上海初不知二黄调，今则市井儿童亦能信口成腔，风气移人，一至于此。”上海各大报纸几乎每天都刊有戏曲演出活动的消息，不仅辟有戏曲介绍专栏，还发表一些剧评，街头海报及各类传单比比皆是。上海都市的戏曲表演起初都在茶园戏场里进行，观众边品茗边观戏（图十二）。随着京剧改良运动的发展，夏月润兄弟率先从国外引进剧场设计师，设计了一座完全新式的剧场——新舞台（图十三），舞台部

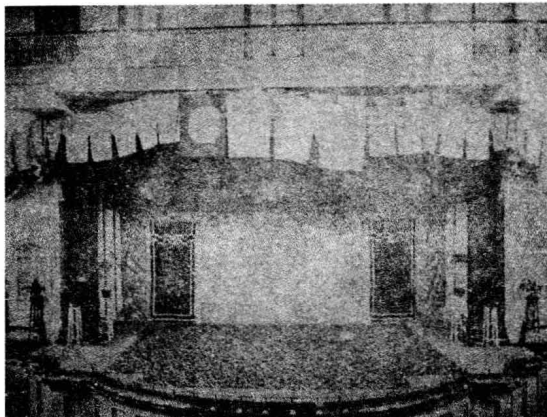

图十二 清代茶园演出图

分采用镜框式,一面朝向观众;观众席采用横排座椅,分三层楼,可容纳两千余观众,并配置了布景、灯光等先进的设备,开创了剧场革新的先河。此后,大舞台、丹桂第一台、新新舞台、天蟾舞台等剧场相继出现,为戏曲在上海的繁荣奠定了基础。

民国初年,上海戏剧舞台群星璀璨,热闹非凡。谭鑫培(图十四)、孙菊仙、盖叫天等各路名角演绎的传统折子戏轮番

上阵,掀起了中国戏剧的新高潮。时装改良新剧的诞生,更是丰富了上海的戏剧舞台。辛亥革命后,上海刊印画报之风盛行,为吸引读者,大半报纸刊物都插有戏曲演出广告和戏曲画。1910年11月26日,郑正秋以“丽丽所戏评”、“丽丽所伶评”之名在于右任主办的《民立报》上发表戏剧评论,专门评论皮簧戏,偶及新剧,领风气之先,受到广泛关注。

图十三 1908年新建新舞台

图十四 谭鑫培便装照

1911年2月,宋教仁主办的《民权报》创刊,《民权报》对开大小,12版,常常有一整版会是戏曲的演出广告。附刊《民权画报》随主报奉送,郑正秋仍主笔戏评。郑正秋的剧评夹叙夹议,不拘一格,所评均是当时京剧名伶及新剧名角。《民权画报》聘请沈泊尘为剧评配以风趣、生动的戏画,令人耳目一新,使戏画这一画种开始长期立足于报刊业。《民权画报》上的戏画以古装戏为主,随着京剧改良运动的发展,新剧逐渐代替了折子戏,成为主流。

1912年11月9日,郑正秋主办的《图画剧报》在上海创刊,沈泊尘又被聘为戏画主笔。《图画剧报》栏目丰富多彩,文字部分有剧评、杂说等;图画则分游戏画、新闻画和戏画三大类,

另有俗语画、滑稽画等。戏画部分刊载了谭鑫培、盖叫天、孙菊仙、杨瑞亭、李桂春、王鸿寿、吕月樵、龚云甫等名伶在上海丹桂第一台、大舞台、新舞台主演的折子戏，如《钓金龟》、《定军山》、《盗御马》、《捉放曹》等；新剧则有毛韵珂、夏月珊等主演的《新茶花》、《秋水人情》、《双鸳鸯》等。沈泊尘的戏画所绘对象都是当时上海滩的名伶名角，如“伶界大王”谭鑫培（图十四），艺名“小叫天”，与孙菊仙、汪桂芬齐名，嗓音有“云遮月”之称，世称“谭派”，当时有“无腔不学谭”之说。他曾多次来上海献艺，以《李陵碑》、《空城计》、《定军山》、《捉放曹》等最为著名；王鸿寿艺名“三麻子”，常在沈泊尘笔下出现，他长期在上海演出，会的戏较多，有“唐三千，宋八百”之誉，《扫松下书》为其代表剧目，由他开始唱起（图十五）；盖叫天也曾长期在上海演出，演剧以短打武生为主，注重造型美，讲究人物的精神气质，世称“盖派”；冯子和，字春航，艺名“小子和”，通文墨，好读书，善于体会剧中人物思想感情，以演时装戏闻名；毛韵珂，艺名“七盏灯”，也是南派京剧的名旦，演剧清淡典雅，细腻传神，尤擅时装新剧。另外还有小达子李桂春、擅长“髯口功”的潘月樵、“孙派”创始人孙菊仙、“刘派”创始人刘鸿声、老旦名角龚云甫、“杨猴子”杨月楼和其子“小杨月楼”等等。这些戏画人物造型准确生动，技法娴熟精湛，张张精妙，异彩纷呈，美不胜收，既有一定的戏剧文献价值，也为研究演员的艺术人生提供了翔实的资料。

《图画剧报》为中国近代第一份专业的戏曲报纸，每期几乎都刊有戏画，且与当时上海的舞台演出实况相符，形式新颖，图文并茂，深受名伶及戏迷的喜爱，风靡一时；曾几经改版，最后因销路下降，被迫于1917年停刊。《图画剧报》所刊戏画的作者除沈泊尘外，还有孙雪泥、天梅（图十六）、熊松泉等。

沈泊尘的戏画以戏曲舞台人物形象及其剧情为造型对象，采用写实手法，将演员精彩的动作、神情描绘得惟妙惟肖，如同照相一般把人物定格在画面上，朋友们曾戏呼之为“照相镜”。

图十五 王鸿寿(王麻子)演《扫松下书》剧照

小放牛
賈璧雲演此劇。為空前絕後之傑作。以孤兒搭
配一柱。來此唱。彼或懸天。或婦唱。圖解氣。尤可人意。
有時疾行。搶前。有時疾行。退後。喜氣洋洋。誠係
傳神阿堵。而脫去秋深那。一轉。真令人眼目。擦亂
口難言也。正秋題天樑畫

图十六 天樑画《小放牛》

这种写实的描绘既包含了戏曲扮装、造型的艺术美,如演员的穿戴、扎束、垂挂、簪插、涂绘及布景、道具等,又有演员本身的面部表情和肢体动态所营造的气质美,给人以强烈的视觉享受。部分新剧还采用了连环画的形式,每期刊登一段故事情节,吊足了戏迷的胃口。

写实并不等同于照相,沈泊尘画戏往往先听戏、观戏。为绘画起来得心应手,他不仅熟读戏曲的著名段子,还常常和很多名角畅谈其道,在戏园里一待就是几天。另外他还注重画面的艺术加工。如戏画《红鸾天禧》,所绘人物栩栩如生,叫化子的形象稍加夸张,但又恰到好处,两个人物一高一低,上下呼应,对比鲜明,戏剧性强。《捉放曹》中,他把金秀山饰演的“宁使我负天下人,休使天下人负我”的曹操刻画得活灵活现,满脸的冷笑中透出彻骨的冷酷;而谭鑫培饰演的陈宫似呆、似惊、似怒的面部表情也细致入微地跃然纸上。著名漫画理论家黄远林在《沈泊尘漫画创作初探》一文中曾提到泊尘的戏评:“1912年他在《民权画报》上发表有描写女革命家秋瑾的戏评《搜检秋瑾》和《秋雨秋风愁煞人》。这后一幅画,画秋瑾临刑前书写这一句含义深刻的诗句的情景,表现了这位舍身救国的女革命家对处于‘秋风秋雨’中的祖国的深切关怀,揭露和谴责了清朝政府残杀革命志士的罪行。这是沈泊尘的戏剧人物画中有较高思想性的作品。”

1908年,近代话剧先驱李叔同与曾孝谷等留日学生在日本组织成立了中国第一个话

剧团体“春柳社”(图十七)。

“春柳社”曾先后在日本和上海演出,影响巨大,冲击着上海的演出舞台。“山雨欲来风满楼”,京剧改良运动势不可挡。沈泊尘所绘戏画也与与时俱进,积极投入到改良运动中来。新剧戏画在《图画剧报》中发表最多,且多连续登载,如徐半梅编演的《秋水人情》竟达三十余幅,而《民权画报》只刊登了一两部。

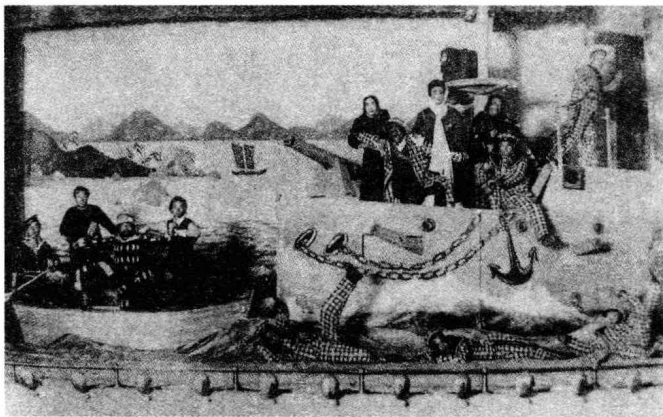
最著名的是《新茶花》(图十八)。《新茶花》是清末民初久演不衰的一部时装戏,原名《缘外缘》,由春阳社王钟声和许啸天编撰,冯子和又参考小仲马原著《茶花女》改编而成,为当时著名的爱情新剧。海上各新旧舞台都曾上演,颇受欢迎,甚至到了一

票难求的地步。冯子和、毛韵珂都曾主演过该剧。该剧曾被改编成小说发行,清末到民初版本很多。但由于现存报纸的不足,沈泊尘画新剧的作品,如《新茶花》、《秋水人情》等的画幅存世并不完整,难免有遗珠之憾。且有些剧目的详细剧情在很多戏剧书中查不到出处,部分大型戏剧史工具书中民国一节也近乎空白,毫无记载,为研究者带来了障碍。

沈泊尘是中国的漫画大师,同时也是中国近代戏画的先行者,他的戏剧人物画还有待专业研究者作进一步探讨。

图十七 1906年春柳社在日本东京演出,李叔同扮演茶花女剧照

图十八 《新茶花》演出剧照

目 录

前 言/1

戏画·说戏

一、八大锤/3	十九、黄鹤楼/22
二、八义图/4	二十、黄金台/23
三、汴梁图/5	二十一、界牌关/24
四、查头关/6	二十二、金殿装疯/25
五、丑表功/7	二十三、金钱豹/27
六、出猎/8	二十四、空城计/28
七、翠屏山/9	二十五、老旦做亲/30
八、打花鼓/10	二十六、李陵碑/31
九、刀会/11	二十七、落马湖/33
十、盗御马/12	二十八、卖马/34
十一、吊[钩]金龟/13	二十九、梅龙镇/35
十二、顶花砖/14	三十、明末遗恨/37
十三、定军山/15	三十一、拿高登/39
十四、独木关/16	三十二、南天门/41
十五、恶虎村/17	三十三、奇双会/42
十六、汾河湾/18	三十四、琼林宴/43
十七、鸿鸾天禧/19	三十五、三气周瑜芦花荡/44
十八、化子拾金/21	三十六、三疑计/45

三十七、桑园会/46
三十八、扫松下书/47
三十九、沙桥饯别/48
四十、挑华[滑]车/49
四十一、铁弓缘/50
四十二、十八扯/51
四十三、戏迷传/55
四十四、逍遥津/56

四十五、玉堂春/57
四十六、战蒲关/58
四十七、捉放曹/59
四十八、文昭关/65
四十九、马郎荡/67
五十、掉加官/68
五十一、血泪碑/69
五十二、新茶花/70

新剧·遗韵

一、遗嘱/77
二、拐儿/83
三、《魂灵交换》/87
四、教歌/89

五、民国恨/93
六、秋水人情/100
七、双鸳鸯/138

人物·特写

一、刘鸿声/151
二、刘鸿声《斩黄袍》剧中之一幕/152
三、毛韵珂/153
四、毕永霞(一)/154
五、毕永霞(二)/155
六、小保成/156
七、《打龙袍》剧中之一幕/157
八、张德禄/158

九、管海峰/159
十、潘月樵(一)/160
十一、潘月樵(二)/161
十二、《青石山》剧中之一幕/162
十三、“射”/163
十四、李莲仲/164
十五、李少棠/165
十六、《双包案》剧中之一幕/166