

将柳腰款摆

韦明铤 著

冷雨幽窗不可听
挑灯闲看牡丹亭
人间亦有痴于我
岂独伤心是小青

广陵书社

将柳腰款摆

——韦明铤戏曲论文集

韦明铤
著

广陵书社
中国·扬州

图书在版编目(CIP)数据

将柳腰款摆:韦明铎戏曲论文集 / 韦明铎著. —扬州:
广陵书社, 2008.8

ISBN 978-7-80694-363-2

I. 将… II. 韦… III. 戏曲—中国—文集 IV. J82-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 127328 号

书 名	将柳腰款摆:韦明铎戏曲论文集
著 者	韦明铎
责任编辑	王志娟
出版发行	广陵书社
扬州市文昌西路双博馆附二楼 邮编 225012
http //www yzglpub com E-mail: yzglss@163 com
印 刷	扬州市机关彩印中心
扬州市府西路 8 号 邮编 225009
版 次	2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
规 格	850 × 1168 毫米 1/32
印张 9.5625 字数 150 千字
标准书号	ISBN 978-7-80694-363-2/K·156
定 价	30.00 元

韋明鐸戲曲論文集

聖和題

俞振飞先生为韦明铎题字(1985 年)

韦明铎与冯其庸先生(2004 年)

希望在明天

——代序

文集编好了，照例要写一篇序。正寻思间，忽然想起将近二十年前曾经写过一篇短文，题目叫《中国戏曲的明天》，一直藏在篋中未曾发表。重新找出来一读，觉得其中观点虽然未必全部正确，但是思路还算清晰，于是便偷懒，拿来代序——

在戏曲剧场里，已经再也看不到从前我们的先辈所经历过的那种热烘烘、闹嚷嚷的场面了，观众席上的位置总有一半空着。而肯光顾的人，几乎清一色的是白发老妪和龙钟老汉，他们气喘嘘嘘，咳声阵阵，在非常耐心地等待大幕缓缓拉开——年轻人到哪里去了呢？

在家庭里的电视机前，当屏幕上一出现戏曲片的名字，穿扮时髦的青年们便立刻气呼呼地跨前一步，把电视机关上。仿佛他们情愿睡觉，也不愿向那送上门来的古老而精湛的艺术投上一瞥——难道就没有爱好戏曲的年轻人了吗？

在戏曲学校里，倒是可以看到一群群富有生气的孩子，在喊嗓子、练功夫、拉琴儿、敲钵头——但他们之中，真正称得上是热爱戏曲的又有多少呢？他们之中，准备将来一辈子翻扑腾挪在舞台上的又有几何呢？有人说过，他们来到戏校，只是为了文凭和工作，一俟毕业，就打算转业了。

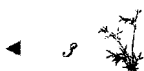
这是一幅幅多么令人忧心忡忡而又无法回避的现实画

面！无论如何，我们绝不能再坚持“不承认主义”了：中国的戏曲——也许有一两个剧种例外——现在正面临着普遍而深刻的危机。

有些好心人不承认这种危机，并列举出一些偶然和特殊的事例，诸如在外国人那里中国戏曲受到欢迎、某一出运用荒诞手法的戏曲引起轰动等，来证明戏曲危机的不存在。又有些好心人虽然承认了这种危机，却又马上一厢情愿地把这种真正的危机解释成仿佛是走向新生的“阵痛”，或即将复兴的“前夜”等，并且把这种梦呓吹嘘为“辩证法”——对以上两种好心的看法，我实在不敢苟同。我的想法是，应该老老实实在地承认中国戏曲所面临的危机。不但承认它，而且坦然地接受它。因为古老的戏曲艺术的危机，未必不是标志着历史和时代的进步。

清代扬州戏曲理论家焦循在《易馥簫录》中说过，一代有一代之所胜，如果从楚骚以下，每代编撰一集，那么汉专取其赋，魏晋六朝至隋专取其五言诗，唐专取其律诗，宋专取其词，元则专取其曲。焦循的见识无疑是卓越的，王国维在《宋元戏曲考》中曾称赞他的这一观点是“可谓具眼矣”。现在我们可以认为，中国的戏曲，作为一种历史上产生的文化艺术形态，它的全盛时代已经过去了。本来，世间任何事物都有其产生、发展和衰亡的过程，谁也不会例外。现存的中国戏曲，作为一种文艺样式，既有它兴起之日，自然也有它消亡之时。它的声腔、程式、格局、节奏、情趣等等，本是为了适应某个历史时代的经济、政治和人群的需求而形成的，现在既然中国的经济结构大不同于旧的时代，中国的政治

格局大不同于旧的时代，中国的人群素质也大不同于旧的时代了，那么，戏曲的消亡难道不是必然的事情吗？

当然，即使现存的中国戏曲都先后退出了舞台，中国的舞台也不会成为茫茫白地。我们不妨稍微回顾一下历史。清代中叶，因为扬州盐务发达，五方杂处，故当时的扬州地方戏——扬州乱弹才得以“合京、秦二腔”（李斗语）而成立，并盛极一时。嘉庆以后，扬州经济迅速崩溃，开放的商埠变成了封闭的小城，再加上统治者一再查禁，扬州乱弹便很快失去了生存的条件。而此后，活跃在扬州城乡的说唱神书的香火与表演歌舞的花鼓这两种简陋的艺术，却正投合了小城人的趣味。香火与花鼓继承了乱弹的某些艺术传统，剔除了不再受到欢迎的京、秦二腔，大量采用扬州乡土曲调，于是逐渐发展为以乡村为主要舞台的扬州香火戏和以城镇为主要舞台的扬州花鼓戏。到了民国时，民众见识日益增广，社会风气剧烈变化，粗犷质朴的香火戏和轻歌曼舞的花鼓戏不再适合时代的需要，于是两者合而为一，并大量借鉴当时风行的京剧艺术，形成了新的地方戏——维扬戏。中华人民共和国成立后，民众又有了新要求，于是维扬戏又进行了一系列改革，才成为今日的扬剧。一部扬州地方戏曲史，其发展的每一阶段，莫不是依据了经济、政治，特别是人群的需要而兴起、而衰败、而变革、而换代的。未见有民众所不欲而仍存在者。不过，这些年来，我们在各地常常可以看到这样的文艺演出，它并不像某一个剧种一样，拘于固定的声腔，它“随心所欲”，任它是什么电影插曲、乡土小调、戏曲唱腔、流行歌谣，一律实行“拿来主义”，为我所用；表演时也不分

台上台下、场内场外、主角副角、演员观众，有时按剧本去演，有时却即兴发挥。虽然看起来“杂乱无章”，却不能否认它充满了乡土气息、生活气息和时代气息。这会不会形成一种新的艺术呢？现在还很难说。

于是我设想，中国戏曲的明天可能是这样的：一方面，固有的中国戏曲样式大多数将自行消亡，或用人力、财力、物力去保存一小部分（如今日之昆剧），使之成为博物馆里的活化石，供人们瞻仰、凭吊和研究，但却不会再成为中国大众日常文化生活的主流方式。另一方面，如果条件成熟，在未来的人群中，会产生和流行新的“戏曲”——这种“戏曲”将具有新的形式、趣味；它也许会借鉴旧戏曲的某些有用的成分，但绝对是两码事，它是为未来的人们所喜见乐闻的，所以用不着我们来评头品足。

台湾的唐文标先生在其《中国古代戏剧史》中，曾提出了一个令人深思的问题：“为什么中国古剧、南戏或杂剧、传奇或其他，不再在舞台上重演了？”他的意见是，中国戏曲已经“在一世代中走完它的路”。将来，如果我们的后人问起为什么中国戏曲的数百个剧种不再在舞台上重演了，大概也仍然只能这样回答。

一种曾与我们祖祖辈辈同甘共苦的艺术就要永远地逝去了，说惋惜，那是免不了的。当我们驾起拖拉机，而同与祖辈相依为命的老牛相别的时候；当我们穿上羽绒服，而同自小就为我们抵御严寒的对襟棉袄相别的时候；当我们住进新楼房，而同秦砖汉瓦的百年老屋相别的时候……我们都曾经有过这种惋惜。但惋惜的同时，我们又何尝不感到庆

幸！何况，我们将来还可以随时随地到专门的戏曲博物馆去，同久违了的老朋友见面。我们可以像欣赏古董一样去欣赏今天的戏曲，但欣赏古董一定替代不了人们的日常文化生活需要。未来的“戏曲”也许已经在悄悄地孕育着，不过它将按照自己的规律自然而然地生长，而无需人们去拔苗助长。

——以上就是我 1987 年 3 月 25 日写的一篇短文。需要说明的是，中国传统戏曲的命运，也许并不完全像我二十年前预言的那样。我们现在业已采取和将要采取的种种措施，应该能够在一定范围内和一定程度上延缓它的生命，甚至不排除出现某种范围和某种程度的复兴。尤其是提出“非物质文化遗产”这一概念之后，传统戏曲的未来充满着各种难以预料的变数。

本书所收的文章，大多在各种杂志与报纸上发表过，写作时间前后相距二十年之久。主要内容约为四个方面：关于中国戏曲史的探讨；关于扬州戏曲史的研究；关于扬州昆曲与徽腔的考证；关于戏曲的教育与戏曲的评论。根据朋友的建议，力求把相关戏曲的文章尽量收入，所以这里基本上包括了作者戏曲专著之外的主要作品。把它们集中起来出版，对于作者自己的学术历程固然是个总结，同时也是由于深感当前这方面的研究过于寂寞，因而想以自己的呐喊打破这种寂寞。无论对于演出还是对于教学，对于历史还是对于未来，理论的声音都是太需要了！

在此之前，作者有关戏曲和曲艺的专著有：

《扬州乱弹考》（载《扬州文化谈片》，三联书店）；

《扬州曲艺史话》(中国曲艺出版社);

《扬州清曲》(上海文艺出版社);

《扬州曲艺论文集》(江苏文艺出版社);

《维扬优伶》(福建人民出版社);

《江南戏台》(上海书店出版社);

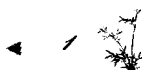
《把栏杆拍遍》(广陵书社)。

书名《将柳腰款摆》出自王实甫杂剧《西厢记》:“【胜葫芦】我这里软玉温香抱满怀。呀,阮肇到天台,春至人间花弄色。将柳腰款摆,花心轻拆,露滴牡丹开。”虽语涉香艳,但典出名家。在我看来,“柳腰”象征着中国传统戏曲的婀娜之美,而“款摆”隐喻了中国传统戏曲的步履之艰。《将柳腰款摆》与我的另一本书《把栏杆拍遍》相映成趣,故不惮他议,欣然作为书名。

最后要说明的是,本书题字是已故书画家李圣和先生十年前所写。李先生几年前过世,未及看到此书问世,我谨在此对她表示无限的怀念和敬意。

韦明铤

2008年烟花三月于准提寺左

目 录

希望在明天

——代序	1
------------	---

商贾与优伶

——论商业经济与戏剧艺术的交互作用	1
-------------------------	---

古堡的歌舞

——中国名城与中国戏剧	22
-------------------	----

味甘 性躁 有毒

——《檀几丛书》中的平民戏剧观	31
-----------------------	----

人间亦有痴于我

——冯小青曲目考	45
----------------	----

曹寅碑 芸娘墓 扬州缘

——《红楼梦传奇》与冯其庸印象	53
-----------------------	----

人生如戏

——论郑板桥与戏曲	61
-----------------	----

人神之间

——扬州馆文化考	70
----------------	----

歌吹古扬州

——扬州戏曲漫话	79
----------------	----

三百年粉黛 一世纪弦歌

——扬剧史寻踪 110

教几个小小蒙童

——扬剧科班实录 127

鸿雁何时再传书

——论高秀英的艺术道路 132

雅音缥缈

——话说“扬昆” 147

画坛伶影

——《三十六声粉铎图》及其作者 151

说部戏痕

——《夜雨秋灯录》里的戏曲史料 157

勾栏艺事

——《竹西花事小录》与晚清昆曲 163

青楼曲踪

——《扬州梦》中的扬州歌姬 169

远去的声腔

——纪念徽班进京二百周年 176

春台 春台戏 春台班

——关于四大徽班的个案研究 187

运河 江苏 戏曲

——中央电视台《运河戏话·江苏》拍摄提纲 195

东南繁华扬州起

- 扬州剧场考 207

杏坛存稿

- 艺术教育手札 225

重视地方艺术史的研究与教育

培养更多合格的电影发行放映管理人才

青年演员应该加强修养

二月春风似剪刀——记扬州文化艺术学校

艺术史初探

- 中国艺术史讲授提纲三种 244

中国戏曲史常识讲座

中国木偶史纲要

扬州戏剧史稿

台下人独白

- 剧评十篇 268

电视剧《渴望》的不足

从京剧《海瑞罢官》谈起

扬剧《解忧桥》断想

看扬剧《冲天鸟》

青砖与黄土——看电视戏曲片《孟姜女》

京华又唱扬州戏——看扬剧《史可法》

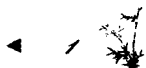

扬剧的家谱——扬剧《春草闯堂》观后

回归民间 回归传统——看扬剧《地平线下的彩霞》

满目生辉孟丽君——看扬剧《孟丽君》(上)

著书唯剩颂红妆——看扬剧《孟丽君》(下)

商贾与优伶

——论商业经济与戏剧艺术的交互作用

关于商业经济与戏剧艺术的交互作用，似乎还少有专文讨论。戏剧研究者在探索戏剧艺术史时，虽然必定会涉及经济问题，但只是把商业经济作为影响戏剧发展的诸因素之一；经济研究者在研讨商业经济史时，固然会注意到文化对经济的反作用，但又极少将视线集中于戏剧领域。

因此，本文愿作引玉之砖，从三个方面试论商业经济与戏剧艺术的关系，以就正于方家。这三个方面是：商业经济对戏剧发展的制约；古典戏曲对商业经济的观照；戏剧的商业化和商业的戏剧化。

一 商业经济对戏剧发展的制约

希腊悲剧和喜剧、印度梵剧、中国戏曲，是世界上最古老的三种戏剧文化。它们孕育、形成、盛衰的历史极不相同，

但在与经济的关系方面却是共同的,即:戏剧的发展除了受戏剧自身的规律支配,受那个国家的政治、宗教、风俗以及其他文化艺术形式的影响外,还不可避免地要受到经济,特别是商业经济的制约。

以剧种繁多的中国戏曲为例,最明显的事实是,尽管有些剧种起源于农村,有些剧种起源于城市,但它们总是在交通便利、商业繁荣的都市里才能获得长足的发展。比如起源于农村的越剧是在上海发展起来的,起源于城市的京剧是在北京发展起来的,等等。即使是山区或少数民族地区的不很发达的戏剧,也无不与各种商业活动荟萃的庙会、集市等紧密相关。

如果我们简略地回顾一下中国戏剧发展的曲折历程,就会更清楚地看到,商业经济的消长是始终制约着中国戏剧的盛衰的。

中国戏剧的发源可以上溯到原始时代的歌舞。《书经·舜典》上说:“予击石拊石,百兽率舞。”意为猎人披着兽皮跳舞以祈祷打到更多的野兽。可见戏剧刚刚萌芽便与生产和经济活动有关。

奴隶社会的歌舞是国家祭典仪式的重要组成部分。所谓国家祭典,是为统治阶级祭祀他们的祖先,目的则是祈求雨水、丰收等。归根结蒂,仍然离不开经济。而中国奴隶社会商业水平的低下,导致了歌舞不能发展为戏剧。

进入封建社会以后,商业经济发展了,中国戏剧史上才出现了竞技性质的角抵戏。角抵戏最早的剧目是《东海黄公》,写东海人黄公自恃能伏虎反为虎所伤的故事。据东晋葛洪所著《西京杂记》载,最早演出《东海黄公》的地方是“三辅”。所谓“三辅”,就是今日陕西关中一带地区。中国戏剧史