

中國文哲專刊 16

文藝理論與 通俗文化

彭小妍◎編

下

中央研究院中國文哲研究所

中國文哲

文藝理論與 通俗文化

下

彭小妍◎編

ISEN 957-671-668-3

9 789576 716683

中國文哲專刊 16

文藝理論與通俗文化(下)

彭小妍◎主編

臺北 南港

中央研究院中國文哲研究所

1999年12月

中央研究院中國文哲研究所中國文哲專刊①6

文藝理論與通俗文化

- 編 者 彭 小 妍
發 行 者 中央研究院中國文哲研究所
臺北市南港區研究院路2段128號
電 話：(02)27883620
印 刷 秀威資訊科技股份有限公司
台北市內湖區瑞光路583巷25號1樓
電話：(02)2657-9211
定 價 平裝本（上、下）新臺幣540元
精裝本（上、下）新臺幣700元
初 版 中華民國八十八年十二月
掃描二刷 中華民國九十三年十二月

ISBN 957-671-668-3（精裝）

ISBN 957-671-669-1（平裝）

出版說明

「文藝理論與通俗文化：四〇～六〇年代」是本處現代文學方面所規畫的主題計畫，執行期間自一九九六年一月至一九九八年八月，為期兩年有餘。在此期間召開了四次小型研討會及一次國際研討會，邀請國內、大陸、香港、日本、美國、德國及英國等地學者、藝術表演工作者及作家等發表論文及參與討論，旨在對四〇到六〇年代——五四文學轉換到當代文學的過渡時期——作出系統性的研究整理，扭轉僵化、偏重「正統」的研究模式，開創現代文學研究的新格局。

本論文集經相關學者專家匿名審查修訂後，共計收錄二十五篇文章，由彭小妍教授擔任主編及撰寫〈導言〉。計畫執行期間蒙聯合報副刊協辦研討會，國家科學委員會贊助會議經費，本書之出版承行政院文化建設基金管理委員會贊助，謹此誌謝。感謝論文撰稿人及審查人，孟慶華擔任執行編輯，葉純芳及王清信協助校對工作，出版委員會執行秘書金葉明協助送印事宜，在此一併致謝。

中央研究院中國文哲研究所籌備處

一九九九年十月

(三) 戲曲與電影

國家圖書館出版品預行編目資料

文藝理論與通俗文化／彭小妍主編．--初
版．--臺北市：中研院文哲所籌備處，民88
面； 公分．--(中國文哲專刊；16)

ISBN 957-671-668-3 (精裝)．--

ISBN 957-671-669-1 (平裝)

1. 中國文學-論文, 講詞等

820.7

88016080

目 錄

上 冊

出版說明

導 言	1
-----	---

(一) 文藝理論與實踐

中共一九四〇～一九五三年建立正語、正文的政策大略	
.....瓦格納・魯多夫	11
毛澤東講話與趙樹理方向	唐翼明
.....	39
地方形式、方言土語與抗日戰爭時期「民族形式」的論爭	
.....汪 暉	55
《自由中國》《文友通訊》作家羣與五〇年代臺灣文學史	
.....應鳳凰	105
五〇年代國家論述／文藝創作中的「家國想像」	
——以陳紀滢反共小說為例的探討	梅家玲
.....	139
殖民主義與民族主義	
——臺灣作家葉石濤的一個困境，一九四〇～一九五〇	
.....陳芳明	167
由歷史到文學	
——從《臺灣文藝》和《無花果》談起	彭小妍
.....	189

吳興華、新詩詩學與五〇年代臺灣詩壇·····	賀麥曉·····	207
------------------------	----------	-----

（二）大眾文學與通俗文化

戰前臺灣大眾文學初探（一九二七年～一九四七年）

·····下村作次郎 黃英哲合撰·····	231
-----------------------	-----

《臺灣藝術》雜誌與江肖梅·····	河原功著 黃安妮譯·····	255
-------------------	----------------	-----

現代藝術與政治

——廖冰兄漫畫中的困局·····	洪長泰·····	279
------------------	----------	-----

比較港、臺武俠小說美學

——以梁羽生《白髮魔女傳》與臥龍生《飛燕驚龍》為例

·····	葉洪生·····	347
-------	----------	-----

香港·童年點滴

——記母親（艾雯）的廣播生涯·····	周 蕾·····	379
---------------------	----------	-----

一場難斷的「山歌」案

——二十世紀中國少數民族文化與官方通俗文藝的衝突與溝聯

·····	劉 禾·····	397
-------	----------	-----

下 冊

（三）戲曲與電影

十年磨一劍

——從田漢《白蛇傳》談起·····	陳芳英·····	447
-------------------	----------	-----

活報劇在中國

——以四〇年代為中心·····	白水紀子著 黃雅玲譯·····	469
-----------------	-----------------	-----

現代革命京劇（樣板戲）

- 從延安到北京……………李翠芝…… 497

四〇年代抗戰文學與「特務」形象

- 圍繞著「通俗問題」……………阪口直樹著 涂翠花譯…… 529

戲曲與電影的糾葛

- 梅蘭芳與費穆的《生死恨》……………鄭培凱…… 547

娛樂至上

- 淪陷時期上海電影的文化政治……………傅葆石…… 577

（四）女性議題

粉墨登場搞革命

- 陳波兒與中國現代表演中的「新女性」運動，
一九三四～一九四五……………周慧玲…… 603

在淪陷區上海寫作

- 蘇青以及她所創辦的文學雜誌《天地》……………葉凱蒂…… 649

- 張愛玲《十八春》及《半生緣》研究……………桑梓蘭…… 677

「我」行我素

- 六〇年代臺灣文學的「小」女聲……………范銘如…… 707

- 三個飢餓的女人……………王德威…… 733

（五）附錄

- 研討會議程…………… 781

十年磨一劍

——從田漢《白蛇傳》談起

陳芳英*

一、

一九四三年田漢在桂林完成白蛇故事的京戲改編劇本《金鉢記》，其後歷經演出／禁演，及一再改寫，至一九五二年以定本《白蛇傳》參加中共第一屆全國戲曲會演，前後整整十年。對一向下筆極快，總是幾天就完成一個劇本的田漢來說，委實是頗不尋常的事。一九五五年田漢劇作集出版，《白蛇傳》序言中，遂不免慨歎「十年磨一劍」^①。

白蛇故事的流傳，既久且廣^②，初濫觴於唐代，經宋代的添補增飾，骨架大致底定，到了明代馮夢龍《警世通言》卷二十八收錄

* 國立藝術學院戲劇系教授

① 田漢：《白蛇傳·序言》，收入《田漢文集》（北京：中國戲劇出版社，1983-1987年），第10冊，頁440。

② 潘江東：《白蛇故事研究》（臺北：臺灣學生書局，1981年）。

的〈白娘子永鎮雷峰塔〉，可以說是全鬚全豹的紀錄。演述白蛇故事的藝術形式，包括小說、講唱、雜曲和戲曲。戲曲方面見諸載籍的，最早是明萬曆年間陳六龍《雷峰塔》傳奇。清乾隆時，黃圖珌、方成培相繼改寫，播演梨園，一時蔚為盛況，遂成崑曲的重要演出劇目，而各地地方戲曲也多有相關劇目。不過，在京戲舞臺上，白蛇傳一直是崑曲、皮黃相雜演出，或演單一折子，或將某些折子戲集中起來，排出一晚或兩晚的演出，至於選擇哪些折子，則依演員所長，隨意採擷，各人各團所演，均不相同。真正將白蛇故事作一全盤思考，重新編寫的京戲白蛇傳，竟遲至田漢《金鉢記》了。

田本《白蛇傳》經王瑤卿安腔，葉盛蘭、杜近芳演出之後，引起海峽兩岸戲曲界極大迴響。大陸方面，觀眾反應熱烈，自不待言，真所謂「喜聞樂見」，京戲生旦演員，更視之為人人必演的經典作品。流風所及，各地地方戲曲競相改寫翻唱，丁西林也以話劇手法，寫成歌舞劇《雷峰塔》。臺灣方面，伶票兩界紛紛傳唱，票界是照單全收，同唱新腔，伶界的舞臺演出，先是戒嚴時期的稍加改動，乍前乍卻，表示與田本並不完全相同，及至解嚴後，除〈倒塔〉一場，全然拷貝。放眼當今，除了久卸戲衫的顧正秋，當年演出仍謹遵其原來師承路數之外，凡演《白蛇傳》者，無一不是田漢版本了。

田本《白蛇傳》對人物、劇情，都做了相當程度的修改。白蛇在田漢筆下，盡褪妖氣，成了懷著熱烈愛情的美麗蛇仙，面對法海，「斷然跟這封建壓迫的代表者作殊死的戰鬥」^③，在周揚口中，甚至「強烈地表現了中國人民，特別是婦女追求自由和幸福的

③《白蛇傳》，頁443。

不可征服的意志」^④。法海則由破迷開悟、勸世回頭的指引者，轉為口誦佛號，心懷殘暴的「封建壓迫」的符號。情節方面，略去前世相救的因緣，刪除了〈散瘟〉等不利白蛇形象的細節，更重要的，是將民間傳唱最廣的〈祭塔〉一筆刪卻，白蛇之子許仕林中狀元祭塔救母，這種鼓吹封建倫理的情節，自然不容存在，代之以青蛇率領「各洞仙眾」〈倒塔〉，充分體現「造反有理」，而且勢必成功。

同一題材，經不同時代，不同作者的不斷改寫，往往展現繽紛呈的面貌，若欲深入探討這些樣貌間相似或歧異的原因，作品與作品間的交互指涉（intertextual），和作品與文化網絡、時代環境（context）之間的關係，都是不容忽視的因素，田本《白蛇傳》也正是這些因素交纏、糾葛的產物。

田漢是近代中國以「救亡」和「啓蒙」^⑤為己任的知識精英典型，一生志業盡在於此，創作劇本時，無時或忘。而《金鉢記》一劇，是桂林四維劇社李紫貴、吳楓在讀了毛澤東〈在延安文藝座談會上的講話〉，想找到「使老百姓喜聞樂見的民族形式」，委請田漢編寫的^⑥，其後分別在一九四四、一九五二、一九五四、一九六

④ 同前註。

⑤ 李澤厚提出救亡／啓蒙的互動，並作系統闡釋，之後遂為討論十九世紀末、二十世紀初以降的中國知識分子的重要議題。見李澤厚：〈啓蒙與救亡的雙重變奏〉，《中國現代思想史論》（臺北：風雲時代出版社，1989年），第7冊，頁570。

⑥ 萬素：〈播灑火種在人間——李紫貴憶田漢〉，中國藝術研究院戲曲研究所編：《戲曲研究》（北京：文化藝術出版社，1993年），第45輯，頁75。

三，做過大小不同程度的修訂增刪，不但跨越了一九四九年的重大政治變局，並且和由田漢主其事，大規模展開的「戲改」運動^⑦關係密切。就藝術形式與意識形態的結合而言，《白蛇傳》是相當成功的作品，而細究劇中要旨，與田漢個人的文藝理念，和當時國家文藝理論、官方政策，竟是千絲萬縷交織，難以擘清。

二、

一九七九年舉行的田漢（1898-1968）追悼會上，因受四人幫迫害，庾死獄中已十一年的田漢，終於獲得平反昭雪。正如夏衍所云「田漢的問題不解決，不僅現代話劇史不能寫，現代文學史也很難寫。」^⑧在中國現代史上，田漢恐怕是至今為止，唯一一位在電影、音樂、戲劇、戲曲都有傑出成就，重大貢獻的人物，特別是戲劇和戲曲，不論是個人作品，或對社會的影響，真的是無人能出其右。而他也和同時代的知識精英一樣，背負著凝重的自我期許和社會責任，這種嚴肅沈鬱的氣氛，也不時映照在他的作品和理論之中。

一九一九年五四運動期間，田漢正在日本留學，加入李大釗、王光祈創建的「少年中國會」，一九二〇年，他和宗白華、郭沫若的通信匯成《三葉集》出版，從《三葉集》和他持續數年在《少年

⑦ 1949年10月，中華人民共和國成立，以田漢〈義勇軍進行曲〉為國歌，田漢被任命為中央人民政府政務院文化教育委員會委員，中央文化部戲曲改進局局長，北京戲曲實驗學校校長。

⑧ 《田漢文集》，第1冊，頁15。

中國》發表的論文，可以看到田漢相當浪漫的社會、政治改革理想，於此已見端倪。事實上，田漢一九一二年以十四歲的稚齡發表的第一個劇本習作，京戲《新教子》，就是敷演漢陽之役陣亡軍人的妻子，教訓兒子繼承父志報國盡力。一九二〇年他在信中向郭沫若表示決心做個戲劇家，終其一生，一面不斷創作劇本，一面先後主編《南國半月刊》、《南國特刊》、《南國月刊》，創辦〈南國電影社〉、〈南國社〉、〈南國藝術學院〉，拍攝電影，從事戲劇教育，推動戲劇演出。如果說南國時期是他懷著改造中國的樸素理想，在戲劇的道路上勇往直前，一九三〇年的宣告轉向，則標幟著他開始以戲劇為媒介，向民衆傳達知識精英的信仰體系，意圖使一般民衆也能接納同樣的社會、文化和道德價值觀念。

一九三〇年田漢參加「中國自由運動大同盟」、「中國左翼作家聯盟」、「左翼劇團聯盟」，並發表〈我們自己的批判〉。〈我們自己的批判〉^⑨總結和批判「南國運動」的理論與實踐，及其自身小資產階級的浪漫、感傷傾向，公開表明他在思想上的轉向無產階級。他以他參加過的「少年中國會」及「創造社」為例，指出「沒有明確的理論便不會有明確的運動」，而「離開了平民就失掉了平民」，藝術運動、政治運動二元化是不可能存在的，「過去的南國，熱情多於卓識，浪漫的傾向強於理性」，日後「將以一定的意識目的從事藝術之創作與傳播，以冀獲一定的必然的效果。」

安東尼奧·葛蘭西（Antonio Gramsci）^⑩在《獄中來信》〈給塔齊亞娜〉的信中指出一個人必須「成功的進行歷史的辯證思考，而且把自己的工作視為理性的、非情緒的活動時」^⑪，才能清

⑨ 《田漢文集》，第14冊，頁240-353。

楚地認識他改造環境、改造自我的能力。正由於保持了這種歷史認識，也就是認識到對自身、對所處社會而言「什麼是正確的」，才使知識分子在葛蘭西的革命理論中，具有重要的地位。知識分子的任務是：

為大眾提供哲學和意識形態，並通過提供為一般民眾所接受的信仰體系來使民眾不致於對統治者的行為產生懷疑，因而使統治者能夠行使他們的「領導權」。^⑩

而田漢反覆思考了知識精英在革命運動中的立場後，已如他所宣稱的，將藝術活動與政治運動「統一在一面廣大鮮明的旗幟之下」了^⑪。此後數年，他持續話劇、電影劇本的寫作，推動戲劇演出，加入「中國左翼戲劇家聯盟」、「中國電影文化協會」，正式參加中

⑩ 安東尼奧·葛蘭西（Antonio Gramsci），1891-1973，義大利共產黨創始人之一。一生從事義大利共黨革命運動的實踐及理論的思考，生命中的最後十年在獄中度過。其理論影響當時及後世最鉅的，包括對歷史複雜性的探討、文化與政治的關係、知識分子在革命運動中的地位，以及「文化霸權」（cultural hegemony）的觀念。有關葛蘭西的研究，論著甚多，可參閱A.B. Davidson, *Antonic Gramsci, towards and Intellectual Biography* (London: Merlin Press, 1977), Walter L. Adamson, *Hegemony and Revolution: A Study of Antonic Gramsci's Political and Cultural Theory* (Berkeley: University of California Press, 1980), Joseph V. Femia, *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process* (Oxford: Clarendon Press, 1981)

⑪ 詹姆斯·約爾（James Jall）著，石智青校閱：《葛蘭西》（臺北：桂冠圖書股份有限公司，1992年），頁96-97。

⑫ 同前註，頁98。

⑬ 《田漢文集》，第14冊，頁241。