

· 文学史研究丛书 ·

上海抗战时期的话剧

邵迎建 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

· 文学史研究丛书 ·

上海抗战时期的话剧

邵迎建 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

上海抗战时期的话剧/邵迎建著. —北京:北京大学出版社,
2012. 1

(文学史研究丛书)

ISBN 978-7-301-19782-0

I. ①上… II. ①邵… III. ①话剧评论-上海市-1937 ~
1945 IV. ①J809.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第237829号

书 名: 上海抗战时期的话剧

著作责任者: 邵迎建 著

责任编辑: 艾 英

标准书号: ISBN 978-7-301-19782-0/I · 2412

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62756467

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

880mm × 1230mm A5 12.125印张 358千字

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

定 价: 35.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

“文学史研究丛书”总序

陈平原

中国学界之选择“文学史”而不是“文苑传”或“诗文评”，作为文学研究的主要体式，明显得益于西学东渐大潮。从文学观念的转变、文类位置的偏移，到教育体制的改革与课程设置的更新，“文学史”逐渐成为中国人耳熟能详的知识体系。作为一种兼及教育与研究的著述形式，“文学史”在 20 世纪的中国，产量之高，传播之广，蔚为奇观。

从晚清学制改革到“五四”新文化运动展开，提倡新知与整理国故终于齐头并进，文学史研究也因而得到迅速发展。在此过程中，北大课堂曾走出不少名著：林传甲的《中国文学史》（1904）还只是首开记录，接踵而来者更见精彩，如姚永朴的《文学研究法》、刘师培的《中国中古文学史》和《汉魏六朝专家文研究》、黄侃的《文心雕龙札记》、吴梅的《词余讲义》（后改为《曲学通论》）、鲁迅的《中国小说史略》、胡适的《五十年来中国之文学》和《白话文学史》、周作人的《欧洲文学史》和《中国新文学的源流》，以及俞平伯的《红楼梦辨》、游国恩的《楚辞概论》等。这些著作，思路不一，体式各异，却共同支撑起创立期的文学史大厦。

强调早年北大学人的贡献，并无“惟我独尊”的妄想，更不会将眼下这套丛书的作者局限在区区燕园；作为一种开放且持久的学术探求，本丛书希望容纳国内外学者各具特色的著述。

就像北大学者有责任继续先贤遗志,不断冲击新的学术高度一样,北大出版社也有义务在文学史研究等诸领域,为北大向世界一流大学迈进呐喊助阵。

在很长时间里,人们习惯于将“文学史研究”理解为配合课堂讲授而编撰教材(或教材式的“文学通史”),其实,“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”,此乃学者挥洒学识与才情的大好舞台,尽可不必画地为牢。上述草创期的文学史著,虽多与课堂讲授有关,也都各具面目,并无日后千人一腔的通病。

那是一个“开天辟地”的时代,固然也有其盲点与失误,但生气淋漓,至今令人神往。鲁迅撰《〈中国小说史略〉序言》,劈头就是:“中国之小说自来无史”;后世学者恰如其分地添上一句:“有之,自鲁迅先生始。”当初的处女地,如今已“人满为患”,可是是否真的没有继续拓展的可能性?胡适撰《〈国学季刊〉发刊宣言》,以历史眼光、系统整理、比较研究作为整理国故的方法论,希望兼及材料的发现与理论的更新。今日中国学界,理论框架与研究方法,早就超越胡适的“三原则”,又焉知不能开辟出新天地?

当初鲁迅、胡适等新文化人“整理国故”时之所以慷慨激昂,乃意识到新的学术时代来临。今日中国,能否有此迹象,不敢过于自信,但“新世纪”的诱惑依然存在。单看近年学界之热心于总结百年学术兴衰,不难明白其抱负与期待。

在本世纪的最后一年推出这套丛书,与其说是为了总结过去,不如说是为了面向未来。在20世纪的中国,相对于传统文论,“文学史”曾经代表着新的学术范式。面对即将来临的新世纪,文学史研究究竟该向何处去,如何洗心革面、奋发有为,值得认真反省。

反省之后呢?当然是必不可少的重建——我们期待着学界同仁的积极参与。

1999年2月8日于西三旗

目 录

小 引	(1)
-----------	-----

上篇 “孤岛”时期

第一章 剧运发轫(1938 年—1939 年夏)	(5)
一、重起炉灶	(6)
1. 剧艺社草创	(6)
2. 中法剧艺学校	(7)
二、“女子”世界	(9)
1. 《女子公寓》	(9)
2. 《花溅泪》	(12)
三、“生活”“韧”战	(18)
1. 用“生活”“韧”战到底	(18)
2. 抗战建国、磨练试练	(20)
3. 针锋相对	(23)
四、剧运与市民	(25)
1. 剧运与舞女	(25)
2. 女性团体·联谊会	(29)
3. 群众盛会	(30)
第二章 此时此地	(33)
一、此时此地·借古喻今(1939 年秋冬)	(33)
1. 《夜上海》	(33)

2 上海抗战时期的话剧

2. 抗战与投降·····	(39)
3. 《明末遗恨》·····	(41)
二、战争与娱乐(1940年)·····	(50)
1. 战争与娱乐·····	(50)
2. 卓别林的《独裁者》·····	(53)
三、此时此地·喜剧登场·····	(57)
1. 《女儿国》·····	(57)
2. 《职业妇女》·····	(62)
3. 《上海屋檐下》·····	(66)
四、此时此地·闹剧喜剧·····	(72)
1. 《正在想》·····	(72)
2. 留洋知识人·····	(77)
3. 《委屈求全》·····	(79)
4. 《小城故事》·····	(84)
5. 世态喜剧·····	(88)
五、其他古装爱国剧·····	(91)
1. 《李秀成之死》·····	(91)
2. 《李香君》、《花木兰》·····	(94)
3. 《海国英雄》及其他·····	(97)
第三章 剧场艺术的成熟:多彩与顶峰(1941年)·····	(104)
一、剧艺社·····	(104)
1. 《家》·····	(104)
2. 《愁城记》·····	(116)
3. 《镀金》·····	(122)
4. 《牛郎织女传》·····	(125)
二、中旅与天风·····	(127)
1. 中旅的《洪宣娇》·····	(127)
2. 天风剧社·····	(129)
3. 《清宫怨》·····	(131)

4. 中西结合	(135)
三、孤岛末期	(136)
1. 上海职业剧团	(136)
2. 《蜕变》	(139)
3. “孤岛”尾声	(146)

下篇 沦陷时期

第四章 “电影战”中的话剧(沦陷前期)	(153)
一、“电影战”	(153)
1. “电影战”开幕(1942年)	(153)
2. “大米”——生存的基础	(156)
二、新环境·新编导	(157)
1. 费穆的《杨贵妃》	(161)
2. 胡导的《春》	(162)
3. 佐临的《荒岛英雄》	(163)
三、商业剧团	(165)
四、双十节新戏	(168)
1. 夏霞的《寡妇院》	(168)
2. 《大马戏团》	(174)
五、《甜姐儿》	(178)
1. 新导演·新理念	(178)
2. 甜姐儿亮相	(179)
3. 娇、骄阔小姐	(181)
4. 流线型喜剧	(182)
第五章 《怒吼吧,中国》	(185)
一、幕前幕后	(185)
二、川喜多长政	(188)
三、发行《木兰从军》始末	(190)

4 上海抗战时期的话剧

1. 中华电影公司与《木兰从军》	(190)
2. 《木兰从军》与张善琨	(192)
3. “受观众欢迎”	(195)
4. “娱乐”民众——川喜多	(197)
5. 娱悦观众——张善琨	(200)
四、无法超越的国境	(202)
1. “文化国境”	(202)
2. “被压迫”的观众	(204)
3. “打倒日……英帝国主义!”	(206)
第六章 “秋海棠”:沦陷区上海的象征标志(沦陷后期)	
.....	(211)
一、对华新方针	(211)
1. 新方针出台	(211)
2. 丧失自我认同的政府(1943年)	(212)
二、“秋海棠”——沦陷时期的标志品牌	(214)
1. 文本诞生	(214)
2. 再生产过程	(215)
三、文本内容	(217)
1. 故事梗概	(217)
2. 不同的土壤,不同的“秋海棠”	(218)
3. 过去与现在	(220)
4. 乱世使客赵玉琨	(222)
四、话剧与京剧	(223)
五、《新秋海棠》	(228)
六、日本人看《秋海棠》	(230)
1. 日本文人的声音	(230)
2. 《支那之夜》	(236)
七、族群的记忆	(239)

第七章 “秋海棠”后	(242)
一、《称心如意》	(242)
二、八月风暴	(244)
三、《浮生六记》	(248)
四、《弄真成假》	(251)
五、苦干剧团	(254)
1. 剧团成立	(254)
2. 《梁上君子》	(255)
第八章 繁花盛开(1944—1945 年)	(261)
一、话剧年(1944 年)	(261)
二、话剧与知识青年	(262)
1. 黄宗英的悲喜青春	(262)
2. 学生与话剧	(266)
3. “甜姐儿”的世界	(268)
三、苦干剧团与《金小玉》	(270)
1. “苦干”与学生剧场	(270)
2. 《金小玉》	(270)
四、《倾城之恋》的世界	(278)
1. 《倾城之恋》	(278)
2. 女性的空间	(282)
3. 参差对照的美学	(286)
五、《党人魂》	(289)
第九章 从《正气歌》到《文天祥》	(295)
一、孤岛时期的《正气歌》	(295)
1. 吴祖光	(296)
2. 《正气歌》	(297)
二、沦陷时期的《文天祥》	(300)
1. 各爱其国	(301)
2. 日本人看《文天祥》	(303)

三、《文天祥》后日谈	(306)
1. 张善琨后日谈	(306)
2. 吴祖光《题国魂》	(308)
3. 《国魂》之两种命运	(310)
终 章	(313)
一、商业话剧	(313)
二、血肉长城	(318)
三、体制内的抵抗	(320)
四、国魂	(322)
附 录 上海话剧公演年表 (1937—1945 年)	(325)
参考文献	(363)
后 记	(370)

小 引

抗战时期的上海,通常被划为两段——“孤岛”时期(1937年11月—1941年12月7日)与“沦陷”时期(1941年12月8日—1945年8月15日)。两个命名为我们勾画了截然不同的两幅图像——前者是四面围城,孤军奋战;后者是魔鬼当道,庶民受难。

“沦陷沦陷”,英雄安在!留下的中国人似乎除了“冬天来了穿棉衣,夏天来了穿单衣”的沉默无声的子民,就是与日人合作的汉奸了。夜漫漫,路漫漫,长夜难明赤县天。

然而,历史并不是两个铅字便能囊括的。

翻开《申报》,竟意外地发现了一片茂密的文化森林——千姿百态的图像,音韵铿锵的言词,令人遐想联翩。无怪张爱玲回忆道:

总是多少天前就广告,热烈的期待,直到开演前:音乐的洪流涨潮了,紫红绒幕上两枝横斜的二丈高嫩蓝石青二色镶银国画兰花,徐徐一剖两半往两边拉开,那兴奋得啊!^①

“徐徐一剖两半往两边拉开”后的光景是什么呢?那些震动、激活时人的画面及对白真的已随时空而逝、了无痕迹了吗?

① 张爱玲:《同学少年都不贱》,台北:皇冠文化出版有限公司,2004年,第29页。

我开始找寻。奇迹发生了！我居然找到了洪漠老师与胡导老师——当年的有名导演，世纪老人！他们还为我介绍了一批战友：乔奇、黄宗江、宗英……是他们，为我激活了文字，将历史的尘土拂去，让灰蒙蒙模糊的图案重现。于是，“我心甘情愿像描红一样地、一笔一笔临摹了一遍”^①。

历史的画面闪回，我发现，这里曾有着怎样的一片“新大陆”！并非只是黑灰两色，而是赤橙黄绿青蓝紫！原来，40年代的张爱玲并不像我们想象的那样孤单，她只不过是一棵树，她的背后还有着森林。她之所以特别醒目，不过是因为承载她的是我们素已习惯的文字罢了。

我无回天之术，无法将已逝的七彩流变的舞台唤回，仅能用传统的铅字，加上几张剧照，为这片文化风景临摹出一幅素描。这本小书，就是我八年来追寻、临摹的结果。

谨以此书献给洪漠老师、胡导老师及他们的话剧战友——包括已去到远方的顾仲彝、李健吾、于伶、费穆、佐临、石挥、英子……并献给曾在沦陷区上海艰苦度日的每一位“秋海棠”版图中人。

^① 张爱玲：《传奇再版序》，《流言》影印本，五洲书报社，1944年12月初版，第206页。

上篇 “孤岛”时期

第一章 剧运发轫(1938年—1939年夏)

在新文学的谱系上,话剧为最年轻的一支。1907年,由日本东京的留学生引进中国,以后通过日、美归国的田汉、洪深等知识人的努力,1930年代渐成气候。1933年,留法归国的唐槐秋组建了第一个职业话剧团——中国旅行剧团(以下简称“中旅”),1936年在上海卡尔登影戏院(又称卡尔登大戏院,简称卡尔登)演出曹禺的《雷雨》及《茶花女》等舶来改编剧,轰动上海,开创了大剧场话剧商业演出成功的第一例。

这一时期,中华民族已走到最危险的关口,大敌当前,同仇敌忾,凝聚民心成为当务之急,爱国政党及知识人都急于找到一种启发大众的快捷手段,话剧便成为首选——它既不像传统京剧,程式繁杂,需长期训练,也不同于电影产业,需机械胶片。演员一二,家常布衫,街头巷尾均可表演,且大众喜闻乐见。于是,业余话剧团如雨后春笋,在上海各行各业出现。

1937年7月7日,随着卢沟桥的枪声,日军占领北平。8月7日至13日,上海话剧电影界近百演员在南市蓬莱大戏院演出《保卫卢沟桥》^①。8月13日当天,上海业余实验剧团正在卡尔登演出《原野》,日军突然轰炸上海。14日,剧团在轰炸声中坚持将最后一场演出完毕。战火中,中国旅行剧团离沪。

全国抗战戏剧运动的最高组织“上海戏剧救亡协会”将专业与业余戏剧工作者组织成13支救亡演剧队,11队赴内地宣

^① 中国剧作者协会集体创作。

传,两队留沪。洪深、欧阳予倩、田汉、夏衍等有名的戏剧运动家及金山、赵丹、王莹等名演员都相继离开了上海。话剧大剧场职业演出戛然中断。

经三个月激战,中国军队败退,上海沦陷。仅市中心的公共租界与法租界受治外法权保护得以幸免。

是年冬,随着中华民国中央机构的转移,政治军事中心迁至武汉。当时全国 18 个戏剧团体、几乎超过 95% 以上的戏剧人才均集中在汉口。“中华全国戏剧界抗敌协会”在汉口成立。首届理监事的名单中,有梅兰芳、周信芳、李健吾、唐槐秋、顾仲彝,他们后来均活跃于上海。

一、重起炉灶

1. 剧艺社草创

1938 年新春,新光大戏院演出了《女子公寓》、《群莺乱飞》、《不夜城》,拉开了“孤岛”时期大剧场话剧的序幕。公演剧团名青鸟剧社,以留在上海的演剧 12 队^①为班底,负责人为战前左翼剧运的活动家阿英、于伶、李伯龙、吴仞之、徐渠^②等,但因组织松弛,人员成分复杂,不久便解散了。

当李伯龙、李健吾、于伶、吴仞之、徐渠、章杰、顾仲彝商量另起炉灶,组织新剧团之际,得到中法联谊会赵志游等几位法籍华人董事的帮助,以“中法联谊会戏剧组发起组织并监督之”的名义,7 月 17 日,在中法联谊会礼堂内正式成立了上海剧艺社。^③

① 队长于伶,副队长洪漠。

② 于伶、徐渠、池宁组成了中共上海地下党支部。杨秀琴:《上海剧艺社史略》,《中国话剧研究》第 7 期,北京:文化艺术出版社,1993 年 12 月。

③ 以社员集资,友助团体认购股票现金的办法,共计 1170 元资本起家。于伶:《上海剧艺社的第一年》,1939 年 8 月,原载上海剧艺社公演《夜上海》特刊,引自孔海珠编:《于伶研究专集》,上海:学林出版社,1995 年,第 63—64 页。