

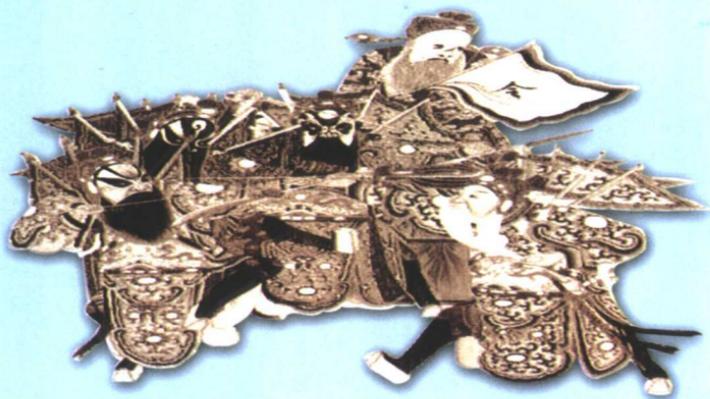
趣谈中国传统文化丛书



趣谈中国戏楼

QuTanZhongGuoXiLou

刘徐州 编著



百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

趣谈中国戏楼

Qutantan Zhongguo Xilou

刘徐州 编著



百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

趣谈中国戏楼/刘徐州编著. —天津:百花文艺出版社, 2003

ISBN 7-5306-3782-7

I. 趣… II. 刘… III. 剧院—简介—中国—古代
IV. J809.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 104518 号

百花文艺出版社出版发行

地址:天津市和平区西康路 35 号

邮编:300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话:(022)27312757 邮购部电话:(022)27116746

全国新华书店经销

天津市武清县永兴印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.75 插页 2 字数 241 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册 定价: 18.00 元

“风流总被雨打风吹去”： 远去的舞榭歌台

戏曲是一种舞台艺术，其形神兼备的表演体系在数百年的舞台演出中得以不断完善、成熟、发展和繁衍。

随着戏曲的流播与兴盛，中国古代从城镇到乡村，从平原到山区，大凡有人群聚集的地方几乎都设有或大或小、或繁或简的戏曲表演场所——戏楼（又叫戏台）。这些数以万计的古戏楼见证过中国戏曲昔日的繁荣，也目睹过当年古人最活生生的民俗生态。一座座戏楼如同一座座博物馆，记录着中国戏曲数百年来的兴衰沉浮，是往日辉煌演剧活动的凝固华章，是当年风光占尽的场上人生的无言诉说，当然也是古代能工巧匠尽展聪明才智的精湛建构。

中国古代的戏楼，种类繁多，在不同的历史时期，有不同的样式、特点、建造规模。从最原始的演出场所，到庙宇乐楼、瓦市勾栏、宅第府邸舞台、会馆戏楼、酒楼茶楼、戏园及近代改良剧场和众多的流动戏台，不一而足，蔚为大观。

沧海桑田，古是今非。盛世繁华终已逝，空留新墨纸上篇。昔日随处可见的舞榭歌台，“风流总被雨打风吹去”。现存古代戏楼，除了一些地区的部分遗存保存完好以外，绝大部分已残破、改建、坍塌或濒临坍塌，有的仅存台基、遗址、碑刻。连二十世纪二三十年代著名学者齐如山、张次溪等曾经记述和载录过的著名戏楼亦多难觅踪迹，而浸染着久远的传统民族特色和率真质直的民族文化心态的戏楼文化，及相关的戏曲民俗也随着戏楼的倒塌、消失而离我们渐行渐远，变得陌生起来，这不得不说是一种遗憾。

目 录

“风流总被雨打风吹去”:远去的舞榭歌台 /1

第一编 最初的歌舞场 /1

第一章 早期祭祀歌舞的表演场所 /3

一、宛丘 /3

二、祭坛 /4

第二章 戏曲雏形时期的表演场所——汉魏百戏场 /8

第三章 绵亘八里的隋唐百戏场 /14

第四章 种类繁多的唐代公众戏场 /16

一、歌场 /16

二、戏场、乐棚 /18

三、变场 /20

四、道场 /20

第二编 神庙戏楼 /25

第一章 气象粗具——宋元露台 /29

第二章 亭亭如盖——宋金元时的舞亭、舞楼 /32

第三章 栋宇初成——元代神庙戏楼 /36

一、最大和最小的元代戏楼 /38

二、元代戏楼前后台的划分 /38

第四章 革故鼎新——明代神庙戏楼 /41

一、别开生面的明代神庙戏楼的形制 /41

1. 与神殿连体的戏楼

2. 前后台结合而构成复合顶制的戏楼

3. 左右附建二层耳房,同时附建看楼的戏楼

二、明代神庙戏楼的四种基本类型 /46

1. 单层伸出式

2. 单层镜框式

3. 出式过路台

4. 框式过路台

三、明代神庙戏楼的建筑结构 /51

1. 单体长方形

2. 双幢竖联式

3. 三幢并列式

第五章 宏丽精巧——清代的神庙戏楼 /55

一、清代神庙戏楼的屋顶形制 /56

1. 庑殿顶

2. 歇山顶

3. 悬山顶

4. 硬山顶

5. 攒尖顶

6. 卷棚顶

7. 重檐

二、清代神庙戏楼的装饰之美 /61

1. “举折翕然,典雅蕴藉”——斗拱的装饰

2. “玲珑剔透,深远幽邃”——藻井、天花的装饰

3. “精工镂绘,洒银鎏金”——彩绘和雕饰的装饰

三、打破一庙一台的旧格局 /70

1. 内外舞楼
2. 对台
3. 二连台、三连台
4. 品字台
5. 鸳鸯台
6. 三面可做台口的戏台

第六章 最恢弘气派的神庙戏楼——城隍庙戏楼 /77

一、“一曲升平”——上海城隍庙戏台 /77

二、女子越剧发祥地——浙江嵊州城隍庙戏台 /78

第七章 各具地方特色的神庙戏楼 /81

一、山门戏楼——古代神庙最完善的剧场形制 /83

二、山门戏楼的变体——过路台 /85

三、别具特色的水乡戏台 /89

1. 跨河而立,以岸为基

2. 临河傍岸,石砌台基

四、绍兴瓜田庙戏台 /91

五、绍兴宾舍戏台 /92

六、绍兴安城河台 /93

七、绍兴钟堰桥戏台 /94

八、桐乡乌镇修真观戏台 /95

九、船上戏楼 /96

十、草野之台 /97

第三编 宗祠戏楼 /103

第一章 皖南的宗祠戏楼 /105

一、徽州的宗祠戏楼 /105

二、潜山万涧村戏台 /109

第二章 江浙一带的宗祠戏楼 /110

- 一、武义郭洞村何氏宗祠戏台 /110
- 二、永嘉芙蓉村陈氏宗祠戏台 /112
- 三、诸暨边村边氏祠堂戏台 /113
- 四、诸暨大侣乡赵家宗祠戏台 /115
- 五、嵊州东林村王家祠堂戏台 /116
- 六、嵊州举坑村马氏宗祠戏台 /117
- 七、嵊州黄胜堂村吕氏宗祠戏台 /117
- 八、新昌儒岙王氏永思祠堂戏台 /118
- 九、绍兴冢斜俞家宗祠戏台 /119

第三章 江西的宗祠戏楼 /121

- 一、弋阳的宗祠戏楼 /121
- 二、安义京台村刘氏宗祠戏台 /122
- 三、鹰潭童家乡孔家村孔家祠堂戏台 /123
- 四、婺源阳春方氏宗祠戏台 /124
- 五、乐平镇桥浒崦戏台 /125
- 六、玉山官溪胡氏祠堂戏台 /127

第四编 宫廷戏楼 /129

第一章 院落式三层戏楼 /135

- 一、同乐园清音阁戏楼 /135
- 二、紫禁城畅音阁戏楼 /137
- 三、德和园戏楼 /141
- 四、承德避暑山庄清音阁戏楼 /144
- 五、紫禁城寿安宫戏楼 /147

第二章 宫苑中的中型戏楼 /149

- 一、升平署戏楼 /149

- 二、紫禁城漱芳斋戏楼 /152
- 三、颐和园听鹂馆戏楼 /156
- 四、圆明园恒春堂戏楼 /158
- 五、圆明园长春园含经堂戏楼 /159
- 六、西苑(北海)“晴栏杆韵”戏台 /159
- 七、西苑(南海)清音阁戏楼 /161
- 八、紫禁城长春宫戏台 /161
- 九、西苑(南海)春耦斋 /162

第三章 宫廷小戏台 /164

- 一、紫禁城“风雅存”戏台 /164
- 二、紫禁城倦勤斋戏台 /166
- 三、紫禁城景祺阁戏台 /168
- 四、紫禁城丽景轩戏台 /169
- 五、承德“浮片玉”戏楼 /170
- 六、“八音克谐”乐亭 /170

第四章 水台 /172

第五章 行台 /175

第五编 私宅府邸戏楼 /181

第一章 露天庭院式戏台 /191

- 一、北京那家花园戏台 /191
- 二、山西太谷孔家大院戏台 /193
- 三、山西祁县渠家大院戏台 /193
- 四、上海豫园打唱台 /195

第二章 园亭式戏台 /198

- 一、江苏扬州寄啸山庄(何园)戏台 /198
- 二、江苏苏州拙政园鸳鸯厅戏台 /199

第三章 室内戏台 /201

一、北京恭王府花园戏楼 /201

二、江苏苏州忠王府内戏台 /203

第四章 楼轩式戏台 /205

第五章 官府衙门戏台 /208

第六编 会馆戏楼 /213

第一章 会馆戏楼的由来 /215

一、献戏酬神 /215

二、联乡情，笃乡谊 /216

第二章 山陕会馆戏楼 /219

一、北京的山西会馆戏楼 /220

二、河南的山西会馆戏楼 /224

1. 潞泽会馆戏楼

2. 开封山陕甘会馆戏楼

3. 社旗山陕会馆“悬釜楼”

三、山东聊城山陕会馆戏楼 /233

四、安徽亳州山陕会馆“花戏楼” /234

五、四川自贡西秦会馆戏楼 /240

六、西北等地的山陕甘会馆戏楼 /245

七、苏州、上海、汉口的山西会馆戏楼 /246

第三章 江西会馆戏楼 /249

一、北京的江西会馆戏楼 /249

二、贵州石阡万寿宫戏楼 /250

三、云南会泽万寿宫戏楼 /252

第四章 安徽会馆戏楼 /255

第五章 广东会馆戏楼 /258

第六章 湖广会馆戏楼 /260

第七章 正乙祠戏楼及其他会馆戏楼 /263

第七编 城市商业性戏楼 /269

第一章 宋代的“摆地为场”与瓦舍勾栏 /271

第二章 酒馆戏楼初现 /278

第三章 市民文化发展的产物：茶园、戏园 /283

一、北京的旧戏园 /286

- 1.“京朝派”的基地——广和楼
- 2.大栅栏最大的戏园——庆乐园
- 3.电灯最亮——三庆园
- 4.电影拍摄现场——广德楼
- 5.“破转儿”——同乐轩
- 6.第一个允许女子看戏的戏园——文明园
- 7.内廷供奉的面试考场——阜成园
- 8.建于清代末叶的吉祥茶园、丹桂茶园、中华舞台

二、上海的旧戏园 /306

- 1.“闲煞笙箫”——新老三雅园
- 2.“沪人初见，趋之若狂”——丹桂茶园
- 3.灯彩戏轰动一时——大观茶园
- 4.“落雨不走湿鞋子”——春桂茶园

三、杂耍场馆及综合性游艺场 /312

四、二十世纪初的改良剧场 /313

- 1.文明戏的大本营——新舞台
- 2.“京角不进天蟾不成名”——天蟾舞台
- 3.“最新式的戏馆子”——第一舞台
- 4.“装有正规舞台台灯”——真光戏院
- 5.梅兰芳最喜爱的剧场——开明戏院
- 6.“将卖票进行到底”——新明大戏院
- 7.英文“HAPPY”的谐音——哈尔飞戏院
- 8.“闲看长安菊正黄”——长安大戏院

第一编 最初的歌舞场

戏曲的萌芽可以追溯到远古的歌舞。与世界其他国家的戏剧一样,中国戏曲也起源于上古的宗教祭祀活动。

第一章 早期祭祀歌舞的表演场所

一、宛丘

远在上古时代,华夏大地就出现了以歌舞为职业的人——巫覡,其中女的称巫,男的叫覡。巫覡的工作在当时很受尊重,因为人们相信他们的舞蹈与酣歌能招徕鬼神,并能让神灵高兴。在好鬼的殷商,巫风兴盛。有人考证,在当时,人们已经利用自然地形修建了便于观看这种歌舞表演的场地。《诗经·陈风·宛丘》中“坎其击鼓,宛丘之下。无冬无夏,值其鹭羽”(“宛丘”,就是四方高中央低的地方),描写了有人在宛丘中,手持羽毛群舞,观众在四周斜坡居高临下观看表演的情形。这种露天的宛



图 1-1 罗马露天剧场遗址 3



图 1-2 某地表演区低观众席高的露天剧场

丘,有人推想就是类似于古希腊剧场形式的中国古剧场(图1-1、图1-2)。

不过,单就殷商时期的歌舞表演来说,主要场地应该不是这样。《尚书·商书·伊训》上说:“恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风。”从这句记载推断,那时行“巫风”的所在,可能近似于1981年11月在浙江绍兴坡塘乡出土的306号战国墓青铜伎乐房所展示的样子(图1-3)。

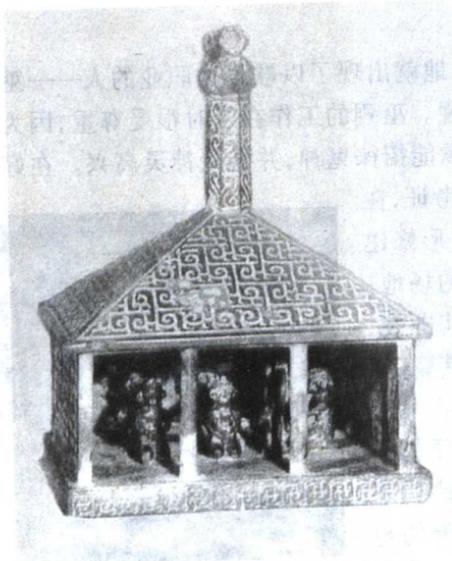


图 1-3 绍兴坡塘乡出土的
306号战国墓青铜伎乐房

二、祭坛

周公君临天下之后,对巫觋之风加以管制。制礼作乐,礼秩百神,并规定了全国祭祀的等级,巫风稍杀。但巫雠余习在民间并没有完

全湮没，方相士驱瘟疫的仪式、年终大祭万物的风俗，在许多地方仍颇为盛行。孔子的弟子子贡考察了“大蜡索之万物”的情况后（即古代年终大祭万物的祭祀活动），说大蜡之时“一国之人皆若狂”。

周礼既废，巫风又兴，春秋时期简直发展到了极端。鲁国大夫季氏之祭，是礼隆、礼繁的例证。《礼记·礼器》：“季氏祭，逮暗而祭，日不足，继之以烛。虽有强力之容、肃敬之心，皆倦怠矣。”这种日以继夜的祭祀搞得连负责主持仪式的人都吃不消，结果腿也累跛了，只好靠在那里继续主持，所谓“有司跛，倚以临祭”。

有人考证，华夏各文明中的祭祀活动，尤盛于楚越之间。

在楚地，从屈原祀神的《九歌》等先秦诗歌中，我们可以想见那时祭祀场面的壮观，“合百草兮实庭，建芳馨兮庑门。九嶷缤兮并迎，灵之来兮如云”，香草美人，氤氲如云，这是写湘水女神的降临；“若有人兮山之阿，被薜荔兮带女萝。既含睇兮又宜笑，子慕予兮善窈窕”，这是山中女神的丰神秀韵。王国维说：“楚辞之灵，殆以巫而兼尸之用者也。其词谓巫曰灵，谓神亦曰灵。盖群巫之中，必有象神之衣服形貌动作者，而视为神之所凭依，故谓之曰灵，或谓之灵保。”（《宋元戏曲史》）从楚辞里可以看到，这些巫灵常常穿着想象中神人的衣服，扮成神灵的样子，或歌或舞，或愁或笑，做出想象中的神灵的動作、神情。有时不同的神灵之间还相互问答，大概像《九歌》里的湘君和湘夫人、大司命和少司命一样。

而同样是水乡泽国的古越，也风行着各种类型的祭祀活动。《述异记》中记载：“越俗，祭防风神，奏防风古乐，截竹三尺，吹之如嗥，三人披发而舞。”这种近似民间舞蹈的百姓祭祀，类似于《吕氏春秋》中说的“葛天氏（传说中的远古帝王）之乐，三人操牛尾，投足而歌八阕”的地方版。这样的民间活动多没有固定的场地，可能是在某个田头，也可能是在某个山坡，或庆狩猎的丰获，或庆作物的丰收，或庆部族的生衍，或表达对天神的祝祝，大家边歌边