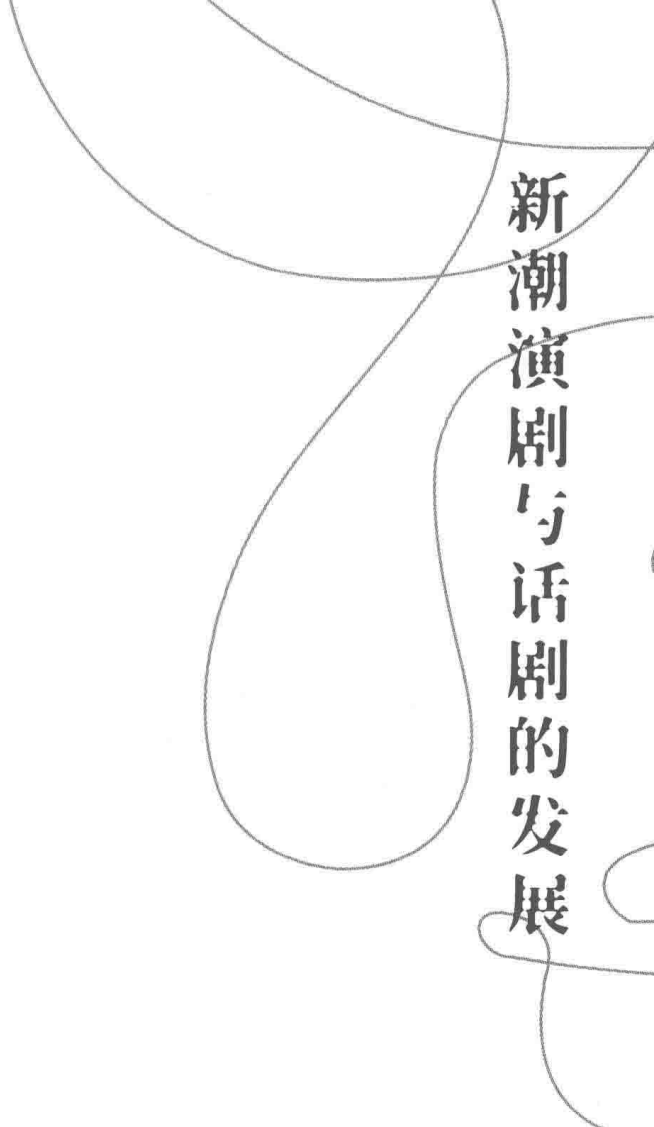

新潮演剧 与话剧的发展

汤逸佩 主编

新潮演剧与话剧的发展

汤逸佩 主编

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

新潮演剧与话剧的发展 / 汤逸佩主编. —桂林: 广西师范大学出版社, 2019. 1

ISBN 978 - 7 - 5598 - 1339 - 8

I. ①新… II. ①汤… III. ①话剧艺术—研究—中国
IV. ①J824

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 254623 号

出 品 人: 刘广汉

策 划: 魏 东

责任编辑: 魏 东

助理编辑: 陈天祥

装帧设计: 李婷婷

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路9号 邮政编码:541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 张艺兵

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 65200318 021 - 31260822 - 898

山东鸿君杰文化发展有限公司印刷

(山东省淄博市桓台县寿济路 13188 号 邮政编码: 256401)

开本: 690mm × 960mm 1/16

印张: 44.5 字数: 500 千字

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

定价: 138.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部门联系调换。

序

汤逸佩

2017年11月8日至11月9日,上海戏剧学院举办了纪念中国话剧诞生110周年系列学术活动,其中就有上海戏剧学院图书馆筹办的《民国时期话剧杂志汇编》(100卷)首发式,以及中国话剧史研究暨第四届清末民初新潮演剧国际学术研讨会。这是一次高规格、高水平的学术大会。之所以这样说,倒不是因为出席的领导级别很高,主要是中国话剧学术界的重量级人物悉数到场,还有日本中国话剧研究的名家也都来了。会议的主办单位,除了上海戏剧学院以外,还有中国话剧理论与历史研究会,上海图书馆和国家图书馆出版社等。《民国时期话剧杂志汇编》(100卷)大型首发式在上海宾馆会议大厅举行,这是整个系列活动的最大亮点。这套大型话剧资料丛书得以出版,与田本相先生、汤逸佩先生、赵骥先生和李歆女士以及上海图书馆、国家图书馆出版社的专家学者的倾情投入分不开的。100卷《民国时期话剧杂志汇编》在主席台上放成一条弯弯曲曲的书籍长城,吸引着所有专家学者的注意。谁都知道,这套汇编的出版对于话剧研究来说意味着什么。因此,这是一次特别令人高兴的学术盛会。

然而,转眼一年过去了。当时的盛况已成记忆,放在我书桌上的是一叠厚厚的稿子,即将交出版社付印。鉴于此次学术研讨会是第四届清末民

初新潮演剧学术研讨会和纪念话剧 110 周年学术研讨会合二为一,论文集取名为《新潮演剧与话剧的发展》。广西师范大学出版社编辑魏东先生对我说,这本论文集已超五十万字,会是一本很厚的书。我想,这没关系,很厚的书肯定重,而我读了这本论文集后的一个强烈的感受,就是厚重。

新潮演剧与话剧的起源,在本届研讨会上成为一大热点。参与讨论的阵容堪称豪华:田本相、董健、周华斌、丁罗男、朱栋霖、傅谨、顾文勋、黄爱华、王凤霞等中国学者,以及饭冢容、濑户宏等日本学者。讨论中对于话剧起源于何时何地有较大分歧,但是,持不同观点的学者在发言中非常注意亮论据,讲逻辑,读者可以在论文集第一部分读到这些论文,非常精彩。话剧起源成为问题,其内蕴的学术意义不容小觑,值得读者去细细品味。对话剧起源问题的讨论及其成果,是本届会议的一大收获。

清末民初新潮演剧是袁国兴先生提出的一个学术性概念,有着很大的包容性,它包含了清末明初的戏曲、话剧以及其他形式的演剧活动。因此,新潮演剧提供了一个研究中国现代戏剧发生、发展的整体性方案。丁罗男先生在本届会议的总结发言中指出:

戏曲和话剧完全没有必要被描绘成你死我活的两种形态,实际上它们是一个命运共同体。大部分的情况下,它们还是和谐的,没有水火不容。它们是“和而不同”的两种形态,表面看起来是两条道上走的车,但它们经常发生交集,互相影响是不可避免的。比如说改良戏曲为早期话剧的诞生铺下了一条很好的道路,打下了一个很好的基础。反过来,话剧对现代的戏曲创作影响也是功不可没的。

毫无疑问,丁罗男先生上述的观点在这本论文集中得到充分的印证。无论是谈论戏曲的,还是谈论话剧的,或者是谈论话剧和戏曲关系的,都不同程度回应了清末民初新潮演剧所发端的中国现代戏剧这一命运共同体,

政治、市场和艺术这三驾马车,从清末民初新潮演剧活动中奔驰而出,至今依然是驱动中国戏剧发展的重要力量。读者可以在论文集中看到许多专家学者在上述这些方面最新的学术研究成果。

如前所述,收入本论文集的论文,完全称得上“厚重”二字,保持和发扬了前三届新潮演剧研讨会的优秀传统,即创新与考据并重,无论是关于话剧起源问题的讨论,还是关于现代剧场兴起和话剧发展的讨论,都充分体现了这种大胆假设、小心求证的学术精神。如廖全京、平林宣和、袁国兴、马俊山、胡志毅、吴卫民、施旭升等学者的论文,都是如此。尤其是曹南山、贤骥清、陈凌虹、顾振辉等青年学者,也在这方面显示出很大的潜力,着实让人高兴。在学术界风气比较浮躁的今天,注重言之有物,注重有理有据,注重学术创新的会风,是应该高度评价的。

最后,我要特别感谢上戏图书馆办公室主任范慧婷老师,还有马天元老师、阴凌云老师,正是因为他们在会议筹备和接待方面的无私奉献,此次会议才会办得如此成功。另外,我还要特别感谢上戏图书馆的邱霞老师 and 我的博士生姚爽同学,以及出版社编辑魏东先生和陈天祥先生,他们在论文收集、篇目审定、稿件校对和编辑方面投入巨大的精力,从而保证了本论文集的顺利出版。

2018年11月12日于上戏图书馆

目 录

一 新潮演剧与话剧的发生

关于话剧史研究的两个问题的思考	丁罗男 / 3
正确地评估中国话剧以及戏曲和话剧的关系	田本相 / 10
新剧文献散记	周华斌 / 21
新潮演剧与中国现代文学意识的发生	袁国兴 / 35
陈丁沙之问终究要回应	傅 谨 / 49
清末上海学生演剧是中国话剧开端	朱栋霖 / 62
学生演剧、春柳社与中国话剧的诞生 ——兼与傅谨先生商榷	黄爱华 / 67
讹错迭出 规范靡遵 ——评《中国话剧百年典藏·作品卷一(早期新剧)》	顾文勋 / 86
中国话剧的发展与日本 ——中日戏剧交流的三次高峰	(日)饭塚容 / 97

文明戏研究的几个问题

——以文明戏和早期话剧、话剧的关系为主

..... (日) 濑户宏 / 116

略论文明戏对曹禺剧作的影响 曹树钧 / 126

中韩新潮戏剧的萌芽

——玄哲与欧阳予倩 (日) 铃木直子 / 137

论新潮演剧中戏曲新编的现代意义及其历史缺憾 施旭升 / 147

移植与改编：中国戏剧现代转型的重要选择 赵建新 / 160

1913—1935 年戏曲变与不变的历史沉思

——读张聊公《听歌想影录》札记 邹元江 / 168

论欧阳予倩戏曲改良理想在红楼戏中的体现 王永恩 / 183

二 新潮演剧与现代剧场的兴起

中国早期话剧布景体系考述 马俊山 / 201

梅兰芳古装新戏与民初上海剧坛

——试探新潮演剧对梅兰芳古装新戏的影响

..... (日) 平林宣和 / 227

新潮演剧与中国早期话剧的演剧观念 汤逸佩 / 236

文化视阈下的中国近现代剧场转型研究 丁芳芳 / 251

“新的演作者”

——中国现代话剧演剧(导演)意识的觉醒 吕双燕 / 259

面向世界：清末民初上海新潮演剧场所考略 贤骥清 / 268

从茶资到票价：清末民初京剧演出市场化的兴起 曹南山 / 313

“前经典化”到“经典化”

——民国时期对莎士比亚的认知 李伟民 / 329

一张珍贵的舞台剧照 张毅 / 343

南开新剧运动的社会教育意识	徐大军 / 348
上海爱美剧团之先声	
——上海实验剧社	陈凌虹 / 360
双城记：“隔壁戏”在杭州与成都	吴 民 阮加乐 / 378

三 中国话剧的发展

中国戏剧整合趋势相关命题辨析	廖全京 / 393
中国话剧：一百一十年的回眸	宋宝珍 / 402
城市的“密谋家”与组织者：夏衍的剧作与城市空间	胡志毅 / 412
国家意志与民族精神：陈铨戏剧创作之检讨	吴 戈 / 432
戏剧批评的职能与标准	严福昌 / 447
《新青年》以艺术科学精神对新派演剧文学观念的鼓吹力量	
.....	张 殷 / 457
天津话剧的百年沉浮	丁明拥 / 471
欧阳予倩导演《日出》补证	康建兵 / 482
抗战时期解放区话剧导演艺术特征探析	霍小宁 / 495
《台湾民报》剧作家青钊的生平、剧作及其时代	顾振辉 / 502
洪深·爱美剧·娜拉	
——1924年《少奶奶的扇子》的三重历史观察	方冠男 / 588
“独异个人”与“庸众”的恋情	
——《恋爱的犀牛》的“刻奇先锋主义”	梁 艳 / 602
不重故事的剧场艺术	
——试论“二度西潮”对中国戏剧观念与接受的影响	
.....	谷海慧 / 617
追寻“根本”及其限度	
——1980年代“戏剧观大讨论”的反思性分析	张 荔 / 629

民众戏剧创作的现状及发展

——以北京市东城区民众戏剧的发展为例 胡 薇 / 648

曹禺戏剧的改编与演出研究综述 邱 霞 / 656

1949—1950 年上海市话剧演出情况回顾

——以《文汇报》《新民报(晚刊)》资料为基础 胡 珺 / 664

第四届清末民初新潮演剧国际学术研讨会暨《民国时期

话剧杂志汇编》(全 100 卷)首发式会议综述 姚 爽 / 689

— 新潮演剧与话剧的发生

关于话剧史研究的两个问题的思考

上海戏剧学院 丁罗男

这次学术会议,我们研讨的是两个主题,一个是话剧史研究,另一个是清末民初的“新潮演剧”研究。这两个主题是相关的。因为新潮演剧中包含了早期话剧的状态。新潮演剧本身是一个比较大的概念,昨天袁国兴教授专门谈到了新潮演剧跟新文学的渊源关系。既然新潮演剧和新文学有关,当然也会和戏曲改良有关,和早期话剧有关,所以它是一个比较大的概念。

昨天,我在和袁老师交流时谈到一个问题:我们应该如何看待王德威在《被压抑的现代性》中提出的“没有晚清,何来五四”这一观点。我看到好像有北京的主流媒体在批判这个观点,说其中有意识形态的偏见之类的。但我觉得这里至少存在一个误读。王德威的这个观点,本身没有错,而且他在那本书里,并不是用晚清来否定五四的。别的不说,这个观点至少把我们的新文化、新文学的视野进一步打开,把源头推得更远。但是,这并不等于说否定五四,这是没有逻辑关系的。

这次会的第一个议题是新潮演剧的研究。我不是这方面的专家,虽然也曾写过几篇有关早期话剧的文章。在这次会议上,我听了几位专家的发言,袁国兴、黄爱华、王凤霞、张军等,他们真的是有研究的,而且有很多的

材料。大家在讨论傅谨教授的《20 世纪中国戏剧史》里关于话剧诞生的问题时,产生了不同的意见。我自己在二十多年前,研究生刚毕业的时候发过一篇题为《论我国早期话剧的形成》的文章。那个年代写文章需要各处查资料。我去过中央戏剧学院的图书馆,成天在那儿吃灰,查完两手都是黑的,这一点儿也不夸张。完全不像现在,现在做学问,网络很发达,如今《民国时期话剧杂志汇编(100 卷)》出版了,一上网我们就能查到。那时候,真的是蛮辛苦的。因此,虽然那篇文章不长,我却十分珍惜,我认为这是我辛勤劳动和思考的结果。

在那篇文章里,我提到了两个曾经流行的观点,一个是一旦讲到“早期话剧”(文明戏),就是春柳社的演剧,而“进化团”派的情况不甚了了,至于春柳社之前的学生演剧更是不被重视。我在文章里提到了这个观点,而且用了不少我认为是新的材料。因为是二十世纪八十年代初,现在这些资料已经广泛被引用了。还有一个观点,有关“古话剧”的传统,认为中国古代就有话剧。这个观点牵涉到“话剧”的概念问题,即什么是话剧?是不是没有唱的“科白剧”就是话剧?当然,古话剧的概念不被大部分人所接受。我们这次会议的一个讨论焦点,还是围绕着春柳社和学生演剧的。我在那篇文章里强调学生演剧是早期话剧的一个源头,这并不是说学生演剧就是早期话剧的诞生节点。我认为如果要为早期话剧寻找一个诞生的时间节点的话,应该还是春柳社的演剧。当时我写这篇文章的一个主要意思是,春柳社不是在一夜之间就演出了脱离戏曲形态的话剧,它有一个过程,我们不能忽视之前的学生演剧。

关于早期话剧的起源和诞生问题,我的观点今天还是如此。因为这是一个普遍的共识,戏剧界绝大多数的人是认同的。为什么这么说呢?我可以举个例子,我做过一些电影研究,还写过一本《电影观念史》。匈牙利的电影美学家巴拉兹在他的《电影美学》里说过,电影是迄今为止我们唯一可以知道它是在哪一年、哪一月、哪一天诞生的艺术,即 1895 年 12 月 28 日,

在巴黎卡普辛大街14号大咖啡馆的地下室里,卢米埃尔兄弟放映了第一场电影。这个观点,现在学术界的大部分人是认同的。可事实上,卢米埃尔兄弟并不是突然之间就拿出了一部电影来放映的。电影的诞生经历了一个漫长的过程。美国人认为电影是诞生于爱迪生的实验,因为爱迪生发明了电影视镜。但大家不同意这一观点,为什么呢?因为爱迪生只是做了一个科技的发明,他没能把电影变成一门艺术,而卢米埃尔兄弟放映他们创作的短片中则有艺术的因素。因此,我们不能把一个科技的发明说成是电影的诞生。之所以要讲这个事情,是因为早期话剧的诞生也是相类似的。

将春柳社演剧作为早期话剧的诞生节点,赞同这一观点的人中,有些人认为是因为春柳社的演剧比较珍贵,或者它的影响比较大,又或者它有独创的剧本等等。反对这一观点的人便提出了质疑,比如原创剧本不是春柳社第一个写出来的,之前就有,像南洋公学的学生演剧等。我觉得这些问题都不是关键,关键是春柳社的演剧把话剧的基本文体形式确定了下来。以前上海的学生演剧,虽然经历了一些年头,但它始终处于一个不成熟的、非驴非马的、半土半洋的杂合状态。最重要的一点是,它始终是传统的戏剧观念,就是一定要唱。学生中的戏曲爱好者,演出时非得要唱,不能唱的就讲话,能唱的便一定要唱。他们那个时候没有“话剧”的概念,一律称为“新剧”,但哪怕是新剧还须有唱。因此,虽然写实的因素在学生演剧里逐渐地有了,但是最终勇敢地、完全地脱离了戏曲的那个形,靠拢了话剧的那个形的还是留日学生的演剧。所以,早期话剧是怎么形成的呢?是中国戏曲在自身的改革过程中,受到外来戏剧的影响,通过学生演剧这个重要的“过渡环节”形成的。因此,春柳社演剧应该是中国早期话剧正式诞生的标志。在春柳社之前,演剧的团体基本上没有脱离戏曲的东西,只有春柳社受到了日本新派剧的影响,话剧的基本文体才确立了。当然,日本的新派剧又是受到欧洲戏剧的影响。昨天我听到有的老师说,春柳社演剧也

有唱,也有皮黄,因此春柳社演剧不应该作为早期话剧诞生的标志。我认为这个质疑是有问题的,我们得具体分析春柳社的皮黄是在什么情况下唱的,那是在《黑奴吁天录》的叙事情节里。一个工厂的厂主,办了一个晚会,请了很多宾客余兴,其中有中国人唱皮黄。春柳社的那些成员里有戏曲粉丝,千方百计想要唱两句,于是他们巧妙地把唱戏放在了规定情境当中。要注意,情节中的唱戏曲和使用唱戏曲方法演情节是不能混同起来的,所以说春柳社的演出是像话剧了。

本次会的第二个议题是关于戏剧史研究的问题。有很多老师提到了,我也有一些感想。傅谨老师写的《20 世纪中国戏剧史》,田本相老师和董健老师提了一些不同的看法,会上也有几位学者指出了书中一些细节上的失误。我感觉,从一个新的角度写一部二十世纪的中国戏剧史这个想法很好,我很早就提出过“二十世纪中国戏剧整体观”的问题,谈话剧不能完全不谈传统戏曲。所以,我们应该鼓励这样的著作,但是有些原则性的问题、治史的方法还是要进行商榷的。这里有两个问题我觉得必须澄清。

一个是关于话剧和戏曲的关系问题。我认为应该把两者结合起来看待,这两个剧种表面看起来形态很不一样,出身也不一样,但在整个二十世纪里,它们是命运共同体,不能割裂开来看。虽然这两种形态在历史上有过摩擦,特别是在五四新文化运动的时候有过冲突,但总体上来讲,我的评价是,它们是一种互动、互补的关系。我为什么会考虑到戏剧的整体观呢?因为写文章的前一年我到美国访学,在加州大学洛杉矶分校作一个讲座,讲中国戏剧,包括戏曲和话剧。讲完后一个学生问我,梅兰芳的戏曲他们知道,他想更多地了解中国现当代的戏剧。他问我,代表中国戏剧的到底是话剧还是戏曲?好像出了两个东西,这该怎么解释?我原来没有怎么考虑这个问题,倒一下子给他说懵了。第二天,我和他讲了自己的观点。我说这两种形态,是在中国特殊的年代形成的,虽然有对立的一面,但它们的关系一直是相互影响的。在戏剧的功能方面,它们是互补的。话剧充分发

挥了戏剧的社会功能,因为在二十世纪的语境里,很多人不满意戏曲与时代脱节、与群众求新求变的要求脱节,话剧发挥了反映现实的功能。但是,从早期话剧开始,它就有一个弱点,它太过强调社会的功能,使其艺术本体总是受到伤害,发展得不够健全。这个艺术本体的审美功能谁来发挥呢?是我们的戏曲。所以在中国的现代戏剧整体进程中,话剧和戏曲是相互补充的。中国人既需要在戏剧当中看到我们所处的时代生活,需要有思想上的启示,同时也希望通过戏剧来得到审美与娱乐的满足。记得五四时期宋春舫就说过这样的观点,他不满意胡适他们抛弃戏曲的做法,说欧洲戏剧也是写实的白话剧与审美为主的歌剧并存的,功能不一样,缺哪个都不行。

所以,我觉得戏曲和话剧完全没有必要被描绘成你死我活的两种形态,实际上它们是一个命运共同体。大部分情况下,它们还是和谐的,没有水火不容。它们是“和而不同”的两种形态,表面看起来是两条道上走的车,但它们经常发生交集,互相影响是不可避免的。比如说改良戏曲为早期话剧的诞生铺下了一条很好的道路,打下了一个很好的基础。反过来,话剧对现代的戏曲创作影响也是功不可没的。当年演过时装新戏的梅兰芳和参加过南国社活动、演过《雷雨》的周信芳,他们在京剧表演上的突破并非偶然。同样,话剧的优秀表演艺术家,像石挥、金山、唐若青等,哪个不是从戏曲中学到了许多“表现”的观念和手段?在文明戏里,可以说话剧和戏曲的关系极为密切,它本身就是一个中国式的话剧,那时候没有什么民族化的问题。然后到五四新文化运动时,戏曲被批判了。可就算是像胡适这样最激进的学者,他批判旧剧,但也没有说要真的在实践中抛弃戏曲。从文化姿态上说,胡适可能非得要表现出对旧戏曲的决裂,但在他的内心深处未必是这样,所以几年以后,那个张厚载在一篇文章里还提到,前几天在吉祥戏院看京戏,竟然看到胡适和余上沅等大教授也在,他们看得津津有味,他发感慨说,早知道有今天,早些时候的争论都是白费笔墨了。更不要说,还有许多像田汉那样本来跟戏曲很有感情的戏剧家了,他们在实践