

戏曲研究丛书

(
1917
~
1949
)

都市文化语境中的上海越剧

廖亮 著

海外借

中国书籍出版社
China Book Press

戏曲研究丛书

(
1917
—
1949
)

都市文化语境中的上海越剧

廖亮 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

都市文化语境中的上海越剧 : 1917 ~ 1949 / 廖亮著 . —北京 : 中国书籍出版社 ,
2016.1

ISBN 978-7-5068-5398-9

I . ①都… II . ①廖… III . ①越剧—戏剧史—上海市—1917 ~ 1949
IV . ①J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 023621 号

都市文化语境中的上海越剧 (1917 ~ 1949)

廖亮 著

图书策划 武 斌 崔付建

责任编辑 武 斌

责任印制 孙马飞 马 芝

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编 : 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱 eo@chinabp.com.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市华东印刷有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数 220 千字

印 张 17.5

版 次 2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5398-9

定 价 42.00 元

序 一

周华斌

越剧发端于清末浙江乡野的“落地唱书”，俗称“的笃班”“小歌班”“绍兴文戏”。其成熟与发展，则在20世纪初的近代都市上海，乃至成为具有影响力的全国性大剧种。因此，谈越剧不能离开上海的特定文化语境。

本书《都市文化语境中的上海越剧（1917~1949）》，以上海的城市文化为切入点，追问越剧成长的历史机缘，探究早期越剧从业人员接近、融入上海市民文化和近现代都市文化的历程。

在地方戏曲剧种领域，越剧的生成与发展确有其独特之处。本书视野开阔、观念正确，在阐述乡村“落地唱书”进入上海落地生根的历史过程中，结合20世纪上海由乡村拓展为沿海都市的历史状况，从政治、经济、消费文化和艺术文化多角度着眼，解析当地的都市文化。作者大胆而谨慎地进入三十年代末、四十年代初的上海历史，认为这是越剧发展、兴盛的关键时期。对该时期引领越剧的重要人物，也同时进行了分析研究。本书具有历史事件的是非观念，分寸把握得当，道德评价得体，显示了作者的严谨学风和良好的学术素养。作者善于调动当事人的回忆录和历史资料，为我所用，使历史景象与理论概括相得益彰。特别是通过上海与浙江嵊

县的城乡对照，分析了城乡呼应对越剧艺术形态确立所产生的作用，很有说服力。这一思路显示了作者的学术眼光和研究格局——既把握了宏观走向，又征引了典型的微观事件，对越剧的阐论富有层次感和历史感。

总之，本书从“文化语境”的视角对越剧史作出了新的描述，深化了对越剧剧种史的认识，深化了对越剧艺术特征的认识，深化了现代戏曲史的宏观研究。全书内容充实而饱满，不乏精彩的观点。

在我看来，作者在前人研究成果的基础上，对越剧现代化转型的认识颇具启迪作用，其学术意义不仅局限于越剧史领域。目前，文化系统已有百分之九十以上的戏曲院团和剧种完成了体制改革。如何融入都市文化语境，已成为传统戏曲在现代社会生存和发展的重要命题。该书切中时弊，对同类相关的戏曲剧种有较强的参考与应用价值。

本书作者廖亮从小生活和工作在上海，是北京广播学院（现中国传媒大学）文艺编导系的第一届艺术类本科生，后来又成为该校戏剧戏曲学科的博士。她的专业素养从本科起就已崭露头角，现在看到这本著作的出版，我感到非常欣慰。作为越剧剧种史研究的重要成果，该书的正式出版问世既能促进越剧研究的深入，也是对青年戏曲研究者的支持与鼓励。希望她能以此为新的起点，将越剧研究结合影视载体和新媒体，继续深入下去。

是以序贺。

2018年2月

序 二

杨 燕

廖亮是我的博士研究生，从入学起，她就选择了以越剧为她的研究对象。越剧是影响全国的大型成熟剧种，廖亮又是土生土长的上海人，这一研究对象对她有一种天然的亲近感，我很赞同她的选择。然而越剧研究成果颇丰，从哪里入手能不重复、有新意、有见地？从这一角度而言，这个选题又是颇有难度的。

现在，这本十多万字的著作——《都市文化语境中的上海越剧（1917~1949）》，就集中呈现了她前一阶段的研究成果。我很欣喜地看到，她从城市文化研究入手，追踪越剧从进入上海，到迅速成为上海这一近代都市最重要的、代表性的戏曲剧种之一的历史机缘和发展历程。在前人研究成果的基础上，深化了对越剧史及越剧文化特征的认识。我以为该书对近现代中国戏曲史的宏观研究颇多启迪，是一部立论新颖、研究扎实的越剧史研究的著作。

作为越剧史的研究，该书有几个比较突出的特点：

首先，在对越剧史的重新梳理中兼顾了剧种发展的普遍性规律和个性化特点。既有对民间小戏城市化进程的认识，又有对越剧独特性的发掘。因而，“再读”便上升为“再认识”，例如：游乐场之于越剧发展的历史

意义，男班之于越剧剧种的历史性作用等。这些新的发现和重新认识很好地补充了已有的越剧史研究，也深化了对越剧史的认识。

其次，作者将越剧史纳入都市文化这一语境中进行考察，敏锐地捕捉到了越剧、上海、都市、现代性这几者之间的深层逻辑。尤其是第四章中，关于女子越剧以戏曲的“言情”书写，参与构建了上海都市文化空间的女性表达；创作主体现代意识的自觉，即人的现代化，是越剧完成都市化转型重要的内在动力等一系列结论，我以为对越剧剧种史的研究而言是切中肯綮的，是透过女子越剧这一文化现象而深入到上海越剧文化特征本质的。

第三，作者对越剧史料（包括报刊史料、艺术家回忆录等）的把握全面，而且非常善于将史料与理论概括相结合，书写中既有理性思考的亮点，也有感性认知的灵感。这使得全书有理有据、可读可信。

廖亮的本科、硕士都就读于我任教的北京广播学院（现中国传媒大学），在校期间她就以文编系第一名的成绩免试直升研究生，她的聪敏、勤奋为很多老师赞赏。但我与她真正的熟悉是从2008年，她随我攻读博士学位开始的。这样想来，至今我们的“亲密相处”已经整整十个年头了。她是我的学生，但说实话这些年来我也一直把她看作是我的研究伙伴，我们在一起就传统戏曲的现代传播进行了多个项目的研究工作。她在研究团队中所表现出来的理论敏锐度、踏实严谨的治学态度、高效的执行力、亲和力等等，都让我非常欣赏。作为一名高校青年教师，她不仅要完成繁重的教学、研究工作，还要兼顾家庭、照料孩子，我深知作为女性，她所承受的压力以及所付出的努力。让我很欣赏甚至佩服的是，她能在这个人生最辛苦的阶段把工作、生活兼顾得很好，甚至在每天忙得“团团转”的节奏中，还能练习书法、古琴，坚持带孩子一起参加农村支教活动……我想她的善良、大气，加上她的聪慧、踏实，一定会让她在今后的人生路上收获更多。

目 录

绪 论

一、研究缘起与意义	002
二、文献综述	006
三、研究方法思路	020
四、创新点	023

第一章 都市上海

第一节 近代都市的崛起	032
第二节 上海都市文化的形成	039
第三节 上海的戏曲市场	053

第二章 再看越剧史

第一节 来自乡野	066
第二节 初进大上海	071
第三节 雏凤清于老凤声	086
第四节 更上层楼	096

第三章 因都市而兴的越剧——越剧的都市化转型

第一节 适应上海演出市场	112
第二节 满足上海观众的文化消费	127
第三节 进入上海文化市场	143

第四章 上海越剧都市化转型的文化解读

第一节 转型的时空语境——战争、上海	163
第二节 转型的推进——由器物到观念	174
第三节 转型的核心——人的现代化	193

结 语

一、上海越剧——传统戏曲现代化转型的典范之一	212
二、女性戏曲——当代越剧发展的一种可能性	217

参考文献	222
------	-----

附 录	233
-----	-----

后 记	267
-----	-----

绪论

绪论

一、研究缘起与意义

越剧在上海拥有广泛的观众基础，人们甚至把它与使用上海方言的沪剧一视同仁地看作是上海的地方戏。然而，岁月荏苒，越剧婉转、动人的曲调已经从我们生活的“背景声”中逐渐淡去。取而代之的是关于越剧演出票房惨淡，越剧演员下海改行，越剧陷入生存危机的种种报道。作为一个土生土长的上海人，让我深感困惑的是：为什么一个曾经拥有如此众多观众、在舞台上如此辉煌的剧种一下子就陷入了黯淡？

带着这个疑问，我开始了解越剧，并将其作为我的研究对象。期间，余秋雨《文化视野中的越剧》一文中有一段话给我很大启示：

任何一个地方戏曲剧种都不妨认真回想本剧种发展历史上最受观众欢迎、流传时间最长的那几台戏，作为研究本剧种本体生命的突破口。因为在这些成功的剧目上，我们可以找到剧种和观众悄悄订立的默契。并不是要简单地重新搬演这几台戏，而是借以探寻本剧种的形式定势、内容取向、审美构架，并把这一切与地域文化和地域心态联系起来思考，然后再在新的创造中把本剧种的本体生命与现实审美需求结合起来。按照我的思维逻辑，地方戏曲的寻根探源和改革创新不仅不对立，而且完全可以融合成同一件事。即便在内容上，寻找本体的努力也完全可以抵达人本

命题，比在浮面上玩弄所谓新观念深刻多了。^①

笔者赞同寻根探源与改革创新不对立的观点。或许要解决今天的越剧危机，突破口仍需回到越剧的根源探寻上。那么，越剧的根源在哪里？它诞生在浙江，却兴起于上海。上海是越剧的发祥地，这一结论没有争议。如果我们借用余秋雨“找到剧种与观众悄悄订立的默契”这一思路，把视域从剧目研究上拉开、扩大，那么越剧这一剧种的发展则离不开它与上海这座城市之间订立的默契，这其中不仅包括地域这个空间维度，也包括时代这个时间维度。

越剧有这样几个特征是比较明显的：其一，越剧是一个年轻的剧种，它的发展时间不长，但发展速度很快（它本是一种起源于浙江的山乡小戏，在很短的时间内迅速崛起），在新中国成立前的上海文化市场中崭露头角，新中国成立后影响力一度遍及全国，甚至被称为“全国第二大剧种”。其二，越剧定型在全女班的表演形态上（尽管新中国成立前后越剧都有男女合演的尝试，但直到今天依然不是主流），这在我国三百余个剧种^②中是唯一的。其三，越剧开创了融写实与写意为一体的近代演剧风格。^③以上三点，究其根源都与上海的都市文化密切相关。

越剧曾经以上海为中心辐射全国，也随着上海这座城市的变迁有过沉寂。本书将越剧置于上海都市文化语境之下进行考察与观照，探寻越剧与这座城市“订立的默契”。解开了越剧与上海都市文化之间的“秘密”，越剧发展过程中的很多问题便能迎刃而解，而这也将对越剧今天如何面对

① 余秋雨：《文化视野中的越剧》，载《重新走向辉煌：越剧改革五十周年论文集》（高义龙、卢时俊主编），北京：中国戏剧出版社，1994年版，第4页。

② 据20世纪50年代末60年代初统计的数字，全国的戏曲剧种有360个，但目前依然存活的剧种应当少于这个数字。

③ 龚和德：《选择性的重新建构——谈越剧的形成及其意义》，载《重新走向辉煌：越剧改革五十周年论文集》（高义龙、卢时俊主编），北京：中国戏剧出版社，1994年版，第44页。

困境带来启示。

此外，关于本书的论述范围有两点要加以说明：

第一，事实上我们很难给都市文化下一个精准的定义。但有一点是确定的，都市文化是相对于乡村文化而言的。因而，都市文化中那些迥异于乡村文化的因子便构成了都市文化的基本属性，例如商业化、工业化、现代化等。而本书所说的上海都市文化主要是指商业文化以及由此带来的市民文化、流行文化、通俗文化这些相关层面。这是因为，首先，上海是一个商业都会，重商是上海文化的一大传统或者说是一个重要特征。商业是这座城市的生命线，浸润到城市的各个角落，包括民众的生活方式、价值观念。商业社会鼓励消费，文化亦成为日常生活消费的一部分。随着上海城市的现代化转型，市民阶层开始出现并逐步壮大。现代化的生产方式、传播方式以及价值观念等，都使得上海的文化市场十分繁荣，而市民加入文化消费，更逐步成为文化消费的主体，则又是上海都市文化形成和发展过程中的一个重要现象。繁荣的文化市场、庞大的消费群体，构成了上海都市文化的主要轮廓。其次，本书研究的主体——越剧，在20世纪10年代进入上海后，即加入了大众文化的行列。越剧在上海的发展，无论是在层次相对较低的小茶楼、游艺场，还是在正规的现代剧场，甚至摩登的电影院，都属于大众文化的消费场所。这个剧种在上海的发展正因其通俗，才能够普及，其本质特征契合的正是上海大众流行文化的消费需求。正如张仲礼所说：“戏曲在近代上海主要是作为城市的大众流行艺术存在和发展着的。……戏曲为城市各阶层的市民的闲暇时间，提供了一种文化满足的形式。”^①显然，将其置于这个语境中进行考察是恰当的。本研究正是致力于发现越剧是如何适应了上海的大众文化需求，如何进入上海的文化市场，如何参与建构上海的都市文化。

① 张仲礼主编：《近代上海城市研究》，上海：上海人民出版社，1990年版，第1120页。

第二,限于篇幅,且由于上海的都市文化语境在1949年新中国成立后发生了巨大变化,而越剧亦在1949年前已经发展为一个相对成熟且有影响力的剧种,其现代化转型已初见成效,故本书研究范围从1917年(越剧首次入沪)起至1949年(上海解放)止。

二、文献综述

与本书相关的研究主要有两个方面：一是上海研究（包括通论性著作、上海文化研究、其他上海研究等）；二是越剧研究（包括越剧史研究、越剧艺术研究、越剧的文化研究等）。此两方面，均有程度不同、数量不等的相关研究成果。

（一）上海研究

关于上海的研究，中外学者都显示出很大的热情^①：大至通论性著作，分至社会、经济、文化、制度等专门史研究，小至上海道台、上海月历牌研究等等，林林总总，蔚为壮观。本书的研究范畴当属于戏曲与都市文化研究，故更多关注其中通论性研究著作及与都市文化相关的专题性研究。

1. 通论性研究著作

美国学者罗兹·墨菲（Rhoads Murephey）的《上海——现代中国的钥匙》（Shanghai, Key to Modern China）（上海社会科学院历史研究所编

① 仅据2008年第1期《清华大学学报（哲学社会科学版）》刊载卢汉超《美国的中国城市史研究》一文中附录2《英语世界近年来出版的有关上海历史的部分书目》的记录，就有41部公开出版的著作。

译,上海人民出版社,1986年版)一书研究了上海从1843年开埠到1949年解放百余年间的历史。该研究比较突出的特点是:从地理学角度重点说明了上海的有利位置,进而详尽论述了上海由其突出的地理优势所带动的经济发展。在研究中,作者将上海与全国乃至与亚洲或世界各地联系起来看待,并抓住了“上海与现代中国”这样一个核心命题,“上海,连同它在近百年来成长发展的格局,一直是现代中国的缩影。……现代中国就在这里诞生。”^①这个判断是正确的、有力的,并对后人的研究带有很大的启示性。

很多上海史著作都止步于1949年,而法国学者白吉尔《上海史:走向现代之路》(王菊、赵念国译,上海社会科学院出版社,2005年版)一书则从1842年起写至2000年。在这长达一个半世纪的书写跨度中,作者的目的是“强调在城市演变过程中,导致这种持续性和统一性的重要因素”^②。通过对上海这百余年历史的“远处观察”“异地遥望”,作者认为“这部剧烈动荡的历史似乎由一种定式操纵着,一种超越一切的寻觅,即追求现代性^③”。从“现代性”角度来认识上海是本书最鲜明的特点之一,它为我们提供了一个不被时代、地域限制的视角来看待上海,不仅有助于认识上海的过去,更有助于理解上海的现在和未来。同时,由于现代性与都市文化亦有关联,这一概念也对我们研究上海的文化、娱乐形态具有积极的借鉴意义。

新中国成立后国内的上海研究通论性著作中,以唐振常主编的《上海史》(上海人民出版社,1989年版)和张仲礼主编的《近代上海城市研究》(上海人民出版社,1990年版)较为著名。前者以时间为序,是一部关于上海城市产生、发展的历史,包括城市形成以前这一地区的演变史;

① 罗兹·墨菲:《上海——现代中国的钥匙》,上海:上海人民出版社,1986年版,第4-5页。

②③ 白吉尔:《上海史:走向现代之路》(王菊、赵念国译),上海:上海社会科学院出版社,2005年版,中文版序第3页。

后者从经济、政治社会、文化三个不同的维度来研究上海，内容实际上是各自独立、又有相互关联的专题研究集成。

迄今为止，熊月之主编的15卷《上海通史》（上海人民出版社，1999年版）可谓上海研究的集大成者。本书上起史前时期，下限至当代（1997年），将上海历史分为古代、晚清、民国、当代四个部分。其中古代一卷，写至开埠以前；晚清、民国和当代则各成四卷，分别从政治、经济、社会和文化四个方面进行叙述。本书资料翔实，论述充分，对上海的认识、判断切中要害、鞭辟入里，几乎已经成为上海研究的工具书。笔者研究对象是1917年至1949年的上海越剧，故深入阅读了《上海通史·第9卷·民国社会》和《上海通史·第10卷·民国文化》两卷。其中《民国社会》中有关社会分层、人口结构、职业分布、现代生活方式、消费文化、娱乐休闲、婚姻家庭关系、都市女性等段落都为本研究提供了翔实的资料和论据；而《民国文化》中关于都市市民文化的部分，尤其是当上海文化由盛而衰时产生的文化空白现象，给予笔者诸多启示。《移民文化与上海戏曲舞台》一章，虽已将戏曲纳入研究视野，但重点仍在影响力最大的京剧，地方戏中提及沪剧、越剧，篇幅却很少，论述也相当简要。

总的来说，通论类著作最主要的作用是在“一定的距离”之外，让我们看到上海的全景。阅读这些著作仿佛是打开了一幅上海的“清明上河图”，但若关注“图”中的某些细节，则需要进入专题研究的范围。

2. 上海文化研究

谈及上海都市文化研究，李欧梵的《上海摩登——一种新都市文化在上海1930～1945》（毛尖译，北京大学出版社，2001年版）是其中引人注目的一部。在这部学术著作中，作者的兴趣显然是通过文学来探讨“现代性”，而上海这座中国最典型的现代大都市（民国时期也可以说是中国唯一的现代都市）则正是那些现代文学作品诞生的语境。“现代”是一个语义丰富的词语，它可以指时间，可以是一个美学概念，也可以属于哲学范