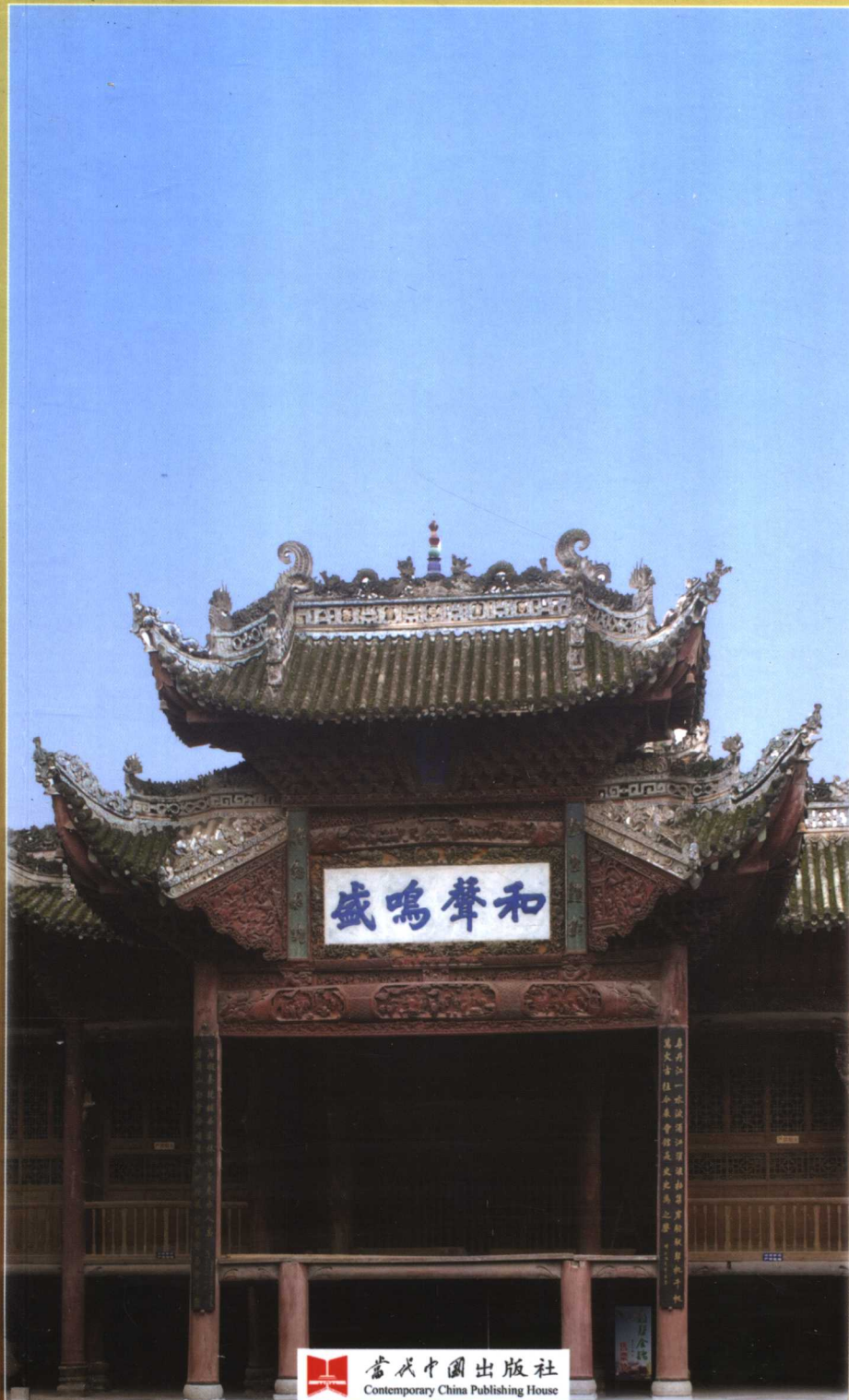

吴开英 著

中国古戏台匾联艺术

開英題籤

當代中國出版社
Contemporary China Publishing House

中国古戏台匾联艺术

吴开英 著

当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国古戏台匾联艺术 / 吴开英著. — 北京: 当代中国出版社, 2007.11

ISBN978-7-80170-660-7

I. 中… II. 吴… III. ① 舞台—匾—研究—中国—古代
② 舞台—对联—研究—中国—古代 IV. K875.42 1207.62

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第171518号

责任编辑: 田雪鹰

书名题字: 吴开英

装帧设计: 毓 之
十 方

电脑制作: 李建伟

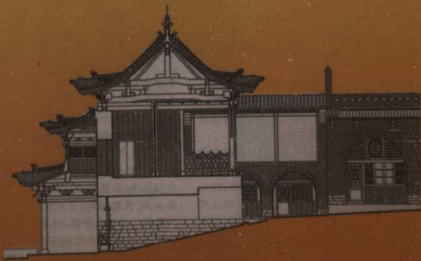
书 名	中国古戏台匾联艺术
作 者	吴开英
出 版 人	周五一
出版发行	当代中国出版社
地 址	北京市地安门西大街旌勇里8号
邮 编	100009
网 址	http:www.ddzg.net 邮箱: ddzgcbs@sina.com
编 辑 部	(010) 66572152 66572154 66572155
市 场 部	(010) 66572157 66572281 66111785
经 销	新华书店
印 刷	北京亿浓印刷厂
开 本	787 × 1092 毫米 1/24
版 次	2007年11月第一版
印 次	2007年11月第一次印刷
印 张	6.5 印张 7 插页 110 千字
印 数	1—2000 册
书 号	ISBN978-7-80170-660-7
定 价	39.00 元

版权所有, 翻版必究; 如有印装质量问题, 请与出版部联系。(010) 66572159

作者近照

吴开英 1954年生，研究员。文艺理论家、书法家，国家《规范汉字表》研制领导小组成员、中央民族大学客座教授、“中国古戏台保护与研究”课题组组长。毕业于中国社会科学院研究生院。1991年至1992年在北京大学首届书法艺术研究班研修。曾长期供职于文化部，任过处长、副司长等职。参与过《国家文化事业发展纲要》、《中国艺术教育发展纲要》、《艺术考级管理办法》等重要文件和规章的起草，著有《邓小平文艺理论读本》、《论邓小平文艺理论的基本特征》、《论书法的形式美》、《标题书法》、《吴开英书画集》等。调研报告《河北省农村小康文化建设调查与思考》入选国务院研究室召开的全国农村小康建设研讨会，并获得全国“群星奖”科研成果银奖。

山西临县碛口镇黑龙庙戏台剖面

内 容 介 绍

本书系国内第一部专门研究匾额艺术和古代戏台匾联的著作。古戏台匾联，涉及戏曲、建筑、宗教、民俗、书法、匾联等方面，乃是我国传统文化的重要内容。作者从古戏台匾联切入，旁征博引，第一次全面阐述我国匾额的起源、功用及其工艺特点，第一次从弘扬传统艺术角度揭示我国古戏台匾联深刻的文化内涵，同时对匾联的书写和制作工艺、对在新的历史条件下如何保护古戏台、保护有价值的匾联也有独到的见解。本书融学术性、知识性为一体，图文并茂，设计精美，雅俗共赏，是了解中国传统文化和民间艺术的一个独特窗口，适合具有初中以上文化程度的各年龄层次读者阅读，对喜爱中国戏曲、古建筑、书法和匾联艺术的读者更是不可多得的读物，也可作为各类院校传统文化教学的参考书。

书中附有二十多幅摄于清代戏曲演出和天安门、中华门（即大清门）、末代皇帝溥仪在紫禁城金銮殿的历史照片和一百多幅古戏台及其匾联的精美图片，也具有较高的欣赏价值和资料价值。

山西临县碛口镇黑龙庙戏台正立面

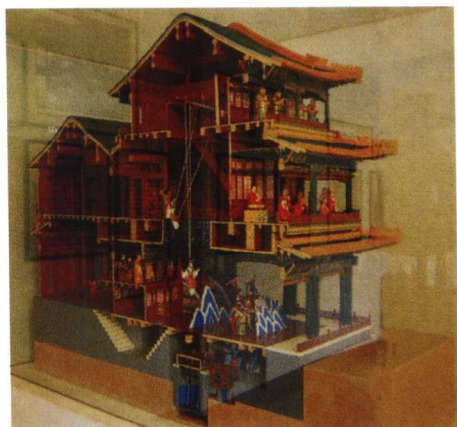
古戏台的锣鼓声虽然逐渐远去，
但曾经承载过民族情感和民族精神的古戏台，
永远不会寂寞；
古戏台的匾文联语虽然已不时尚，
但蕴含着前辈睿智和审美情趣的古戏台匾联，
永远不会过时……

岁次丁亥夏月
吴开英并书于京华

紫禁城畅音阁大戏楼

紫禁城畅音阁大戏楼模型。从模型可见戏楼内部结构。此戏楼设有多种装置，一层寿台有通台下的活动地板五处，下通台仓，与底下的五口地井相对，可升降砌末、演员。五口地井，中间一口为水井，演出需要喷水场面的剧目时可从井中吸水喷洒，另四口为无水土井，主要用于增强台上声音效果。各层天花板均设可以开合的“天井”，井口装轱辘，演出时吊装砌末和演员。

紫禁城畅音阁大戏楼匾额楹联

山西万荣县后土祠并台西台的匾额楹联。匾额：歌舞楼。匾额两边立柱阳刻楹联为：世事总归空，何必以空当实事；人情都是戏，不妨将戏作真情。该联上下联后五字均已不能辨认，此为作者访问当地老人和查阅历史资料后所补。戏台檐柱石刻楹联为：色即空，空即色，我闻如是；画中人，人中画，于意云何？

石刻联“空即色，色即空”，语出《心经》“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”佛家讲的“空”，是指世间一切现象皆因缘而生，刹那生灭，自性本空；“色”是指宇宙间事物的本原。“画中人”是指戏中人，可引申为戏中演述的故事是虚构的；“人中画”是指现实中存在的人和事，是真实的。木刻联是回答石刻联“于意云何”的设问，一语道破“世事总归空”，“人情都是戏”，并规劝看戏者“何必以空当实事”，“不妨将戏作真情”。石刻联含蓄委婉，发人深思；木刻联富有哲理，耐人寻味。两联均以劝诫为立意，以禅语作联语，构思奇巧，匠心独运。

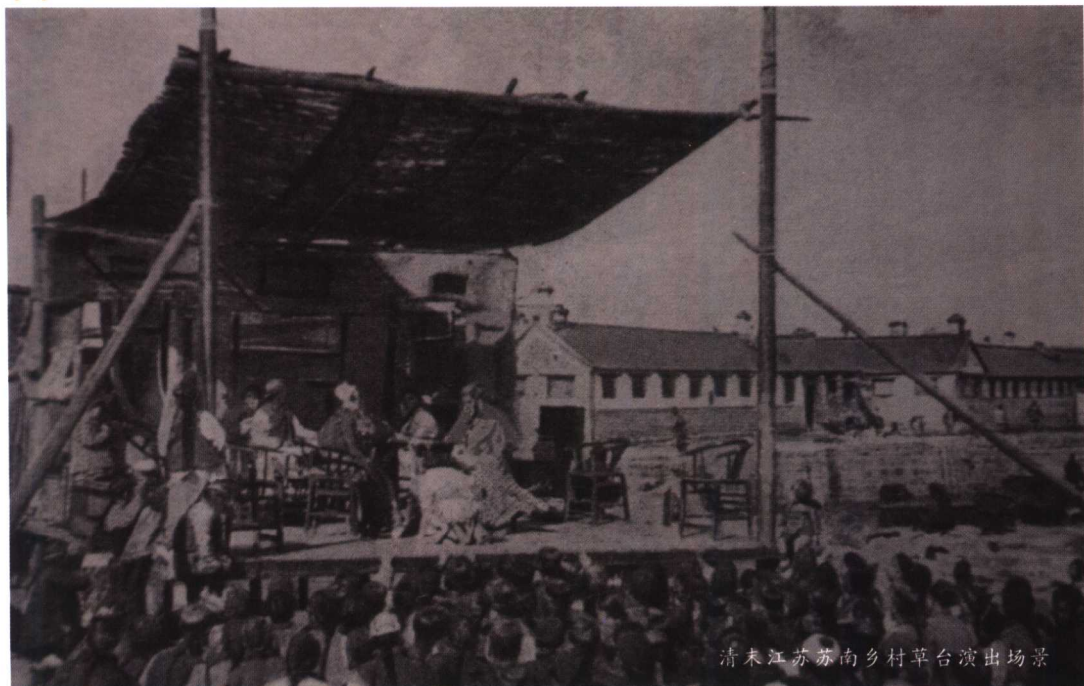

后土祠三座戏台排列像“品”字，故被称为品字台，北面相连的两座戏台被称为“并台”。在一座祠（庙）里同时建三座酬神戏台并完好的保存下来，全国独此一例。图为品字台全景。

后土祠山门过路台。

后土祠最早是汉文帝建的一座庙，名为“汾阴庙”，祭祀供奉后土大神。汉武帝时将该庙扩建为祠。文献记载，历代帝王都将祭祀后土列为国家礼仪大典，其中汉武帝曾6次到此祭祀，并写下脍炙人口的《秋风辞》。至宋代，宋真宗赵恒祭祀后又按礼制最高规格予以扩建，并撰书《汾阴二圣配飨铭》。此御碑现仍保存完好。明代之后，皇家祭祖仪式移至北京天坛、地坛，后土祠转为民间祭祀。宋元后此祠屡毁屡建，现戏台、主殿等建于同治十二年（1873年）。

清末江苏苏南乡村草台演出场景

1904年武昌庙会看戏场景

1906 年汉口庙会演戏场景

清末江南民间乐队台上伴奏场景

自序 岁月沧桑 话戏台

古戏台匾联，就是悬挂于古戏台上的匾额和楹联。戏台，既是匾联的载体，又是匾联描述的主体。古戏台匾联历史悠久，内容丰富，高度浓缩了我国建筑文化、戏曲文化和民俗文化的民族精神，是我国匾联文化的一种特殊类型。说它特殊，一是它紧扣戏剧借戏发挥、借戏喻理、意蕴深邃，以此特殊之形式来达到另一种娱乐、启智、警诫、劝学、励志之功效；二是它亦庄亦谐、言简意赅、雅俗共赏，或褒或贬均入木三分，兼之书法精湛，工艺精美，可使观者过目难忘；三是它受众面广，便于流传，一些箴言佳句，甚至还被移用作为家训族规，故其影响最为广泛。

近两年来，为了寻觅古戏台、寻觅古戏台匾联，我的足迹几乎遍及大江南北。在偏僻的山村庙宇，在陈旧的祠堂会馆，每当见到一座古戏台，见到古戏台上木刻或石刻的匾联时，其兴奋之情真是难于言表。尤其是在揣摩其匾联的立意与内涵、领略其匾联蕴含的睿智与情趣、琢磨其匾联书法的风格与韵致的时候，犹如在与古人倾心晤谈，仿佛又听见了古戏台上优美的唱腔和热闹的锣鼓声……

紫禁城宁寿宫畅音阁大戏楼旧影

我对古戏台的印象，最早缘于鲁迅先生的《社戏》。此文原刊于1922年12月上海《小说月报》，建国后作为现代文学精品选入中学语文教材。在《社戏》里，鲁迅先生以饱含深情的笔触，描写了他十一二岁时，与小伙伴们夜里划着乌篷船到赵庄看戏的情景。其中关于戏台他是这样描述的：

最惹眼的是屹立在庄外临河的空地上的一座戏台，模模糊糊在远处的月夜中，和空间几乎分不出界限，我疑心画上见过的仙境，就在这里出现了。

……

月还没有落，仿佛看戏也并不很久似的，而一离赵庄，月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中，却又如初来未到时候一般，又飘渺得像一座仙山楼阁，满被红霞罩着了。

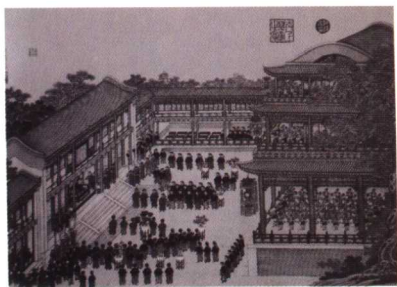

鲁迅先生看社戏的时间是1892年，到他发表《社戏》时已整整过去了30年。这么长时间对赵庄的戏台仍记得如此清晰，可见这戏台对鲁迅先生的童年有着不同一般的魅力。鲁迅先生对江南水乡戏台绘声绘色的描述曾深深地打动了我，引起我无尽的遐思。但令人遗憾的是，由于各种自然和人为的原因，特别是上个世纪六七十年代发生的“文化大革命”，古戏台被当做“四旧”和无用的建筑，遭到了严重的毁坏。据统计，上个世纪50年代，全国尚有古戏台近十万座，如今则只有一万多座了。山西是全国古戏台存量最多的省份，该省文化部门于“文革”后做过一次普查，全省遗存古戏台2887座，仅为建国初期原数的十之二三；陕西原有古戏台为三千多座，现也仅存一百三十余座；一些古戏台较多的县，如北方张家口口的赤城县，原有古戏台四百多座，现只存六十余座，南方绍兴越剧发源地的嵊州市，原有古戏台1220座，现只存108座。真乃沧海桑田，古是今非。

我国的古戏台和戏曲，其悠久的历史，深远的影响，神奇的魅力，在世界上享有很高的声誉，占有非常独特的地位。特别是这些古戏台，可谓是大千世界的缩影，是见证我国戏曲产生、发展、辉煌的宝贵实物，也是我国宋、元、明、清时期一种特殊类型的建筑遗存。从某种意义上讲，我国的古戏台和戏曲，它所凝聚和折射出的中华民族的文化特征，正是我们民族赖以生存和发展的精神根柢。若失去古戏台，就意味着中华民族将失去一部分历史。因此，我们有责任保护好这份宝贵的历史文化遗产，有责任在新的历史条件下开发、利用好这些宝贵的历史文化资源。否则，我们将愧对祖先，也愧对后人。令人高兴的是，这些现存于我国广袤大地上的自宋（金）、元、明、清各个朝代修建的一万多座古戏台（包括戏台上的匾联和雕刻），近几年来随着国家保护历史文化遗产工作的深入开展，以及地方戏曲艺术、民俗文化研究、古村镇旅游活动的持续升温，正以一种特殊的“角色”走进人们的视野，成为了一道亮丽的风景，勾起人们渐渐淡化的怀旧情思，唤起人们对传统建筑的深切关爱。更为可喜的是，对古戏台的保护和研究工作，也逐步引起了各级政府和文化部门、艺术研究机构的重视。如2006年浙江省将宁海县“古戏台群”（10座），成功地申

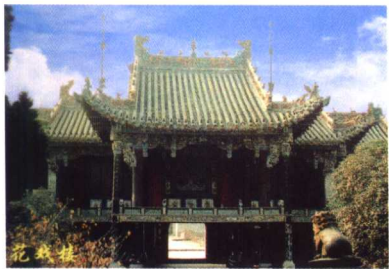
日本摄影家关野贞、竹岛卓一于20世纪初拍摄的承德避暑山庄“清音阁”大戏楼。此戏楼1942年毁于大火。

《避暑山庄演戏图》。此图系清宫廷画家依据乾隆帝在避暑山庄清音阁大戏楼看戏的场面绘制而成。此戏楼虽已化为灰烬，但从此图和日本摄影家所拍照片中，仍可看出此戏楼恢宏的气势以及当年在此演戏的盛大场面。此图现藏故宫博物院。

绍兴市根据鲁迅先生《社戏》中的描绘而修建的仿古戏台夜景。

安徽亳州花戏楼，建于康熙十五年（1676年）。

报为国家重点文物保护单位，这也是我国历史上第一批“戏台”名分的国家级文保单位；山西省克服资金、技术力量不足等困难，修复了全省现存的大部分古戏台，尤其是重点修复了我国现存最早的、濒临坍塌的高平市王报村二郎庙金代（1183年）戏台以及9座元代戏台，在全国产生了很大影响；北京市将湖广会馆、天津市将广东会馆、苏州市将全晋会馆、河南省将郑州城隍庙（这些会馆和庙宇里均建有戏台，下同）辟为戏曲博物馆；浙江宁波市将安澜会馆两座古戏台整体迁入庆安会馆保护并辟为浙东海事民俗博物馆；四川自贡市将西秦会馆辟为盐业历史博物馆；河南洛阳市将潞泽会馆、山东青岛市将天后宫分别辟为民俗博物馆；上海市将商船会馆古戏台整体迁入豫园供游人参观、研究。还有一些古戏台遗存较多的乡（镇）、县（市），由于当地经济欠发达，古戏台分布又比较广，维修资金、看管人力均严重不足，他们拟整体迁移、集中保护、综合利用。这些有效的保护措施，的确令人欣慰，令人鼓舞。

二

我国古戏台保存得最为完好的，是北京紫禁城宁寿宫“畅音阁”大戏楼。“畅音阁”大戏楼共三层，通高20.71米，始建于乾隆三十六年（1771年），竣工于乾隆四十一年（1776年），是我国现存的一座历史最长、规模最大的皇宫戏楼。长期在故宫工作且对京剧、宫中演戏有精深研究的著名文物专家朱家溍先生说：“三层大戏台专为演出承应大戏，所谓法官雅奏、九九大庆、万寿节令前后演奏的神佛颂祝戏文时用。”作为戏楼名称，“畅音阁”台匾被悬挂在最高“福台”檐下，异常醒目。“畅音”二字，出自南齐·王融《曲水诗序》：“徐銮警节，鸣钟畅音。”用“畅音”作戏台名，寓意深远，典雅气派。二层“禄台”所挂的匾额为“导和怡泰”，意为引导和气怡悦泰然。一层“寿台”的匾额是“壶天宣豫”。壶天，乃是传说中神仙居住的蓬莱三神山，即方壶、蓬壶和瀛壶，此处引伸为仙境；宣，周遍的意思；豫，欢喜、快乐也。壶天宣豫，意指戏台犹如仙境，处处充满欢乐。此匾也寓意天子为天下传播快乐、带来吉祥。在一层戏台紧靠匾额

的台柱上，悬挂着制作精致的抱柱联：

动静叶清音，智水仁山随所会；
春秋富佳日，凤歌鸾舞适其机。

此戏楼匾联作者和书写者，均为乾隆皇帝。

诗言志。匾联亦然。当此戏楼落成时，可以想象，乾隆帝在为其题匾书联时，是何等的踌躇满志，何等的刚愎自负。品读“畅音阁”、“导和怡泰”和“壶天宣豫”匾额，还发现这样一个很有趣的现象：封建社会，皇帝自命为天子，皇帝在为戏楼题写匾联时，也时刻想着要维护其至高无上的地位。“畅音阁”、“导和怡泰”和“壶天宣豫”，可以看做是乾隆帝那种自命不凡、高高在上心态的写照。戏楼上的这副楹联，也是引经据典，叶，多音字，此处读为“协”音，意为和洽、相合；清音二字，取自左思《招隐诗》“何必丝与竹，山水有清音”句；春秋，泛指一年四季；富，多的意思；“春秋富佳日”出自陶渊明《移居》中“春秋多佳日，登高赋新诗”，上海豫园也有“莫教佳日负春秋”联语；凤歌鸾舞，借两种吉祥鸟的鸣叫之声和飞舞之态来比喻戏曲表演。“知水仁山”，语出《论语·雍也》：“知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。知者乐，仁者寿。”此联明为写“戏”，但实为暗喻大清歌舞升平，国泰民安。乾隆帝是历朝历代皇帝中最喜欢看戏的一个皇帝。对清官演戏有过专门研究的齐如山，在1932年4月8日《国剧画报》、《倦勤斋小戏台志》中曾说过：“乾隆皇帝最嗜戏剧”，“老来当太上皇之时，嗜剧犹昔”。据清官档案记载，乾隆年间，清廷在官中和苑囿行宫共修建大戏楼4座，中小型戏台十几座。无论是数量、规模和质量，都是历朝历代之最。特别是这座“畅音阁”大戏楼，它那别具匠心的设计、宏伟精美的造型、先进完备的功能，在当年来讲都堪称世界一流，这与乾隆年间强盛的国力相称，也是康乾盛世一个侧面的真实写照。可惜的是，乾隆年间修建的这4座大戏楼，现仅存畅音阁一座，圆明园同乐园的清音阁戏楼于1860年被英法联军焚毁，寿安宫大戏楼于1799年（嘉庆四年）年被拆除，承德避暑山庄清音阁大戏楼1942年毁于大火。不过清官中的中小型戏台，还有光绪十七年至二十一年（1891—1895年）耗白银71万两在颐和园内德和园修建的

浙江嵊州城隍庙戏台垂脊人物泥塑

嵊州城隍庙戏台顶部正脊宝瓶、龙吻泥塑。

紫禁城畅音阁大戏楼的三方匾额：畅音阁、导和怡泰、壶天宣豫。

三层大戏楼和光绪十八年（1892年）在听鹂馆内修建的中型戏台，现仍保存完好。正是皇帝的喜好，后妃的参与，使宫中的演戏活动一直长盛不衰，这一方面既满足了宫中文化娱乐的需要，另一方面也较好地促进了戏曲艺术的发展和优秀戏曲表演人才的成长，特别是对国粹京剧的形成，更是有着十分积极和密切的促进作用。现在遗留下来的这些宫廷戏台以及大量剧目、脸谱、戏装、道具、戏单、请柬等物，已成为研究我国宫廷演戏史、宫廷文化娱乐制度和看戏习俗的非常宝贵的实物。

我曾不止一次伫足于“畅音阁”戏楼前，任凭思绪穿越三百多年的历史时空，去感受当年官中上演承应大戏的热闹气氛，感受乾隆年间太平盛世的欢乐场景。

三

除了宫廷和王府戏台外，我国绝大多数的戏台都是用于酬神的，故戏台也都是建在庙宇、祠堂和会馆里。这种以戏酬神的习俗，已经延续了几千年。康乾年间政局稳定，经济繁荣，是我国戏曲发展的鼎盛期，因此这一时期全国各地所修建的戏台也是数量最多、质量最好。目前遗存的神庙会馆戏台，被列为全国重点文物保护单位的，基本上都是康乾年间兴建的，如四川自贡西秦会馆“献技楼”、安徽亳州山陕会馆“花戏楼”、山东聊城山陕会馆戏楼等。而会馆戏台规模最大、建造时间最长、耗资最多的当属河南社旗县的山陕会馆“悬镜楼”。

社旗县古称赊旗镇，也叫赊店。《南阳县志》称该店“地处赭水，北走汴洛，南船北马，总集百货”。早在明代，赊店假水运经汉水直达长江之利，吸引了全国各地客商纷纷来此开店经商，至清康、乾年间达到鼎盛，后历百余年而不衰，与周口镇、道口镇、朱仙镇并称为“中州四大名镇”，英国著名学者贝思飞曾将其称为清代“中国最富有的贸易中心之一”。而在众客商中“尤多秦晋盐、茶大贾”。乾隆年间，山西、陕西两地的富商为了在赊店长期经营和祈盼关公老爷保佑他们生意兴隆，决定集资修建一处“敬关爷、叙乡谊、通商情”的场所，这个场所就是现在仍