

上海市学术著作出版基金

民国时期上海舞台研究

贤骥清 著

上海人民出版社

上海市学术著作出版基金

博士文库

民国时期上海舞台研究

贤骥清 著

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

民国时期上海舞台研究/贤骥清著. —上海:上海人民出版社, 2016

ISBN 978-7-208-14007-3

I. ①民… II. ①贤… III. ①舞台艺术-艺术史-上海市-民国 IV. ①J809.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 180779 号

责任编辑 时润民

民国时期上海舞台研究

贤骥清 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 25 插页 4 字数 315,000

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14007-3/J·453

定价 65.00 元

自序

上海作为近现代远东第一大都市、中国经济文化中心、中国话剧的“诞生地”、京剧戏曲的“淘金场”和“海派戏剧”的中心，堪称民国时期的“演出之都”，享有“东方百老汇”的美誉。民国时期的上海，繁盛的演剧活动孕育了丰厚的剧场资源和舞台史料，为研究中国戏曲改良、中国话剧成长及其演剧场所和舞台艺术提供了一座丰厚的宝藏。“民国时期上海舞台研究”的初衷虽然并非建立在“民国热”、“剧场学”、“上海学”等学术潮流之上，但确在这一学术背景之下诞生。

一百年来，西方剧场学日臻成熟，研究视阈已经从作家作品的“文本”研究拓展到剧场舞台的“场上”研究，处于领先和领跑态势。西方学者不仅对古希腊、古罗马的露天剧场和近代欧洲的古典歌剧院、音乐厅有大量调查和详细研究，而且对现当代的剧场史料整理也极完整细致。譬如，英国伦敦有西区剧场的完整资料整理，美国纽约有百老汇大街的剧场分布、历史演变图录，等等。反观国内的剧场学、剧场史、舞台史、舞美史诸研究则略显滞后。西方的示范与国内的阙失，既是深入研究的“借鉴”，又是拓展研究的“号角”，当下的现状使得上海剧场舞台研究成为一项亟待补阙的课题。

“上海舞台研究”的社会效益在于“补阙”、“修史”和“鉴照”。这一研究有助于深刻认识中国剧场艺术现代化的发生历程，明晰中国剧场发展的演化轨迹，镜鉴现代城市剧院的规划建设。具体而言：一是“填缝补阙”，即结合剧场建筑学从剧场艺术和舞台艺术的角度，对剧场和

舞台进行整理和归档,弥补剧场演出史和舞台美术史的空白阙失;二是“修史立照”,即通过考察上海传统剧场渊源,梳理上海近现代剧场形态,探究上海舞台演变轨迹,补阙上海断代剧场史。与此同时,时代的发展造成老剧场的逐渐消失,戏剧“老人”的离世造成舞台史料的逐渐湮没,因此断代的剧场整理可作阶段性档案,立此存照;三是“古为今鉴”,上海地区存在的大量“场上”史料,上海剧场艺术在中国近现代戏剧演化历程中所具有的“先导特征”、“麻雀特点”和“丰富蕴藏”不无共识,上海剧场研究贵在挖掘历史财富,传承历史精神,在此基础上由点及面拓展为对全国剧场的调查和研究,拓展为对戏剧演出史和城市文化史的宏观研究,具有试点与实验价值。

《民国时期上海舞台研究》一书作为《上海近现代剧场研究》的姊妹篇和减缩本,侧重介绍民国时期的剧场舞台系统和舞台美术史料。要点大略如下:第一,梳理和考察了上海舞台研究的历史和现状,认为上海舞台演出史研究存在空缺、剧场学研究和舞台史研究存在学科缝隙,上海舞台史有深入研究的必要、价值和意义。第二,统计和整理了民国时期的各类演剧舞台,得出上海舞台类型多样、遗存丰厚的认识,认为上海是研究中国近现代舞台演化历程最具代表性的城市模型,民国时期是上海舞台史研究的关键时期。第三,分析和总结了民国时期上海舞台的城市区域分布规律,描画出上海舞台在城市中的成长迁移轨迹,通过“城市中心地”理论解释了上海的“剧场圈”分布现象。第四,分类和分期整理了民国时期不同剧场与舞台的关联关系,认为舞台和演剧存在“类聚”和“群分”的现象,探讨了舞台的结构类型、坐落位置、大小规模与观众群、演出内容及演出团体间的因缘关系。第五,探赜和挹览了上海舞台系统的舞台美术状况及剧场舞台职员群体,认为上海舞台美术师在学习西方舞台美术、融合传统与现代时充当了的“先锋军”的角色,构成了民国时期乃至现代中国的舞美从业者主体。第六,整理和统计了民国时期上海舞台的遗存和现状,对舞台佚失情况进行了整理报告,提出“重视保护,慎重开发”的保护建议。毫无疑

问,本项研究只是这一探索的起点。

很长时间以来,中国剧场史和中国舞台美术史既是一块鲜少探索的学术空地,又是一块攀登艰难的学术高地。从历史学角度而言,历史文化底蕴丰厚的上海竟然没有一部《上海剧场史》,这不能不说是上海历史学研究的疏失,也是海派文化研究的缺憾。我们知道,上海剧场史在中国近现代演剧史中具有重要地位和典型特征,夸张些说,研究透了上海近现代剧场史就差不多了解了中国近现代剧场史的大半,研究透了上海舞台美术史就差不多了解了中国近现代舞台美术史的大半,尤其是话剧舞台美术史的大半。

本书在此领域作了尝试性、先遣性的研究,因为蹊径独行,所以备尝艰辛。尽管如此,深入探究上海剧场历史文化、梳理城市剧场衍变文脉、考察舞台文化历史积淀、挖掘舞台专家历史名人,却是有利于戏剧戏曲学、剧场史、舞台美术史学科发展的筚路蓝缕之行。在此路上,笔者清醒认识到个人研究水平、学术能力和研究经验的不足,因此深感惶恐愧憾。

学海无涯知无垠,当菟烧灰待后人。

贤骥清

2016年8月

目 录

自 序	1
弁 论	1
第一节 民国时期上海舞台研究的背景	2
一、民国时期	2
二、剧场学	3
第二节 民国时期上海舞台研究的现状	5
一、研究现状及史料搜集	5
二、研究条件及资料分析	10
第三节 民国时期上海舞台研究的价值	13
一、研究目的、方法与意义	13
二、研究困难及解决措施	14
第一章 概念辨析与舞台命名	15
第一节 剧场与舞台的基本概念	15
一、西方的剧场概念	16
二、中国的舞台概念	17
三、现代舞台概念的中西辞源比较	20
第二节 剧场与舞台的演化轨迹	22
一、中国舞台的历史沿革	22

二、西方舞台的演化轨迹	26
第三节 上海的剧场与舞台命名	28
一、英文名称的命名习惯	29
二、中文名称的命名特点	33
三、上海舞台名称的演化脉络	36
第二章 舞台分布与迁变轨迹	38
第一节 城市南区的“城厢”剧场圈	39
一、“九亩地”(老县城)剧场圈	39
二、“南市”剧场圈	41
三、“城厢”剧场圈的华界特征	43
第二节 城市中区的“租界”剧场圈	44
一、“大新街”(湖北路)剧场圈	45
二、“泥城桥”(西藏路)剧场圈	47
三、“跑马厅”(西藏中路)剧场圈	49
四、“大世界”(西藏南路)剧场圈	50
第三节 城市西区的“泛租界”剧场圈	52
一、“八仙桥—太平桥”剧场圈	53
二、“淮海路—复兴路”剧场圈	55
三、“延安路”剧场圈	57
四、“南京路”剧场圈	58
五、“沪西”剧场圈	60
第四节 城市北区的“苏州河北”剧场圈	62
一、“北市”(苏州河)剧场圈	63
二、“海宁路”剧场圈	65
三、“四川北路—乍浦路”剧场圈	67
四、“吴淞路—提篮桥”剧场圈	69

第三章 剧场类型与舞台式样	73
第一节 传统戏曲类型的舞台	74
一、昆曲场	74
二、京剧场	77
三、粤剧场	85
四、越剧场	90
五、其他戏曲剧种类型的剧场	97
第二节 现代话剧类型的舞台	102
一、民国前期的文明新剧舞台	103
二、民国中期的职业化话剧舞台	111
三、民国后期的战时话剧舞台	121
第三节 其他类型的舞台及式样	135
一、影戏演出两用的舞台	135
二、舞厅类型的演出场所	145
三、民国时期的其他演剧场所	147
四、小结:民国时期的舞台类型	150
第四章 舞台系统与舞台美术	152
第一节 戏曲的舞台系统	153
一、戏曲“戏台场面”系统	154
二、戏曲“灯彩砌末”系统	163
三、戏曲“机关布景”系统	165
四、戏曲“照明灯光”系统	180
五、戏曲“服饰化妆”系统	188
第二节 话剧的舞台系统	195
一、话剧舞台装置系统	196
二、话剧景片道具系统	202

三、话剧舞美布景系统	208
四、话剧灯光照明系统	223
五、话剧服装化妆系统	243
第三节 舞台美术布景作品案例	249
一、民国时期戏曲布景案例	250
二、民国前期新剧布景案例	256
三、民国中期话剧布景案例	270
四、民国后期战时话剧舞美案例	276
 第五章 舞台美术师与舞台从业者	283
第一节 戏曲舞台布景师	283
一、上海布景师的行业缘起	284
二、戏曲布景师的“三帮四派”	289
三、戏曲布景师的传承脉络	296
第二节 话剧舞台美术师	297
一、民国前期文明新剧布景师	298
二、民国中期话剧布景师	301
三、民国后期话剧舞美师	313
四、话剧布景师传承脉络	316
第三节 舞台从业者的职位和职员	317
一、戏园的剧场职员	318
二、戏台的舞美职员	322
三、爱美剧时期的舞美职员	326
第四节 舞台工作规范与剧场管理	328
一、舞台工作规范	329
二、剧场管理规范	331
三、舞美行业协会	333

余 论 舞台佚失与舞台遗存	338
第一节 民国时期舞台的佚失状况	339
一、新中国成立三十年间(1949—1978)佚失的舞台	339
二、改革开放三十年间(1978—2010)拆除的舞台	341
第二节 民国时期舞台的遗存状况	342
一、遗存的民国舞台	342
二、遗存的舞台资料	347
结 语	354
附 录 清末和民国时期上海舞台年表(1900—1949)	357
参考文献	372
后 记	384

弁 论

上海,地处长江之尾、东海之滨、亚洲大陆东海岸的中点、长江东西入海口和中国南北海岸线的丁字交叉点上,具有得天独厚的水陆交通位置优势,这是上海近代崛起的地理条件。1843年上海开埠后,西方文明舶来的时代大潮为上海城市国际化和现代化提供了罕见的历史机遇。“天时”与“地利”的机缘下,上海成为中国社会“现代化”的先锋。

民国时期是中国由近代向现代过渡发展的重要时期。1912年民国建立前后的几十年间,中国人更加深入地反思传统、观照现代,致力于中华文明的革新。民国时期的上海,作为远东第一大都市,全国经济文化中心,中国话剧的“诞生地”、京剧戏曲的“淘金场”和“海派戏剧”的中心,享有“东方百老汇”的美誉,可以称为中华民国时期的“演出之都”。戏曲改良和话剧勃兴为民国时期的上海积累下丰厚的舞台演出史资源,为研究舞台建筑和舞台美术提供了一座难得的宝藏。

具体而言,1912—1949年间,中国传统昆剧、京剧、粤剧、甬剧、越剧、淮剧等戏曲与西方话剧、歌剧、电影、歌舞、杂技、魔术及其他类型的演出在上海相融竞生,形成海派戏剧的“黄金生长期”。这一演出热潮作用于演剧场所,使得短短几十年里“催生”出上百所戏院、影院、舞台和几十家茶园、会馆、花园戏台、游艺场及各类演剧场所。民国时期的上海不仅在舞台数量上占据了当时中国的“半壁江山”,而且在规模

形制、舞台建筑和舞台美术上引领了国内的“风气之先”。

在现代文化浪潮冲击和当代城市化进程下,曾经丰富辉煌的演出史迹日渐依稀,现存的舞台遗迹亟待保护。基于这一现状,本书主要从舞台档案、舞台分布、舞台类型、舞台构造、舞美布景和舞美从业者等方面,梳理民国时期上海中西两大支舞台的演出史迹和遗存现状。

分析整理,主要从时空两个向度展开比较和梳理,即在横向面上比较西方舞台之于上海舞台迁变的影响和在纵向维度上梳理上海传统舞台向现代舞台的演化轨迹。

总结立论,主要从城市演剧场所的空间布局归纳上海舞台分布的“剧场圈”现象,从城市扩张的时间推移上勾勒剧场换代的“蘑菇云”状迁变特点,从演剧场所的类型上归纳演剧类型和舞台功能的“类聚”现象,从舞台美术职业化程度上探索舞美专业发展的“先行军”状态,从舞台美术从业者角度认识中国舞美师行业的“主力军”地位。

总而言之,民国时期上海舞台研究的目标是在宏观层面上论证“民国时期的上海,是中国舞台建筑和舞台美术的摇篮和奠基地”这一整体认识和观点。

第一节 民国时期上海舞台研究的背景

民国时期上海舞台研究的背景建立在“民国热”和“剧场学”研究的学术趋势之上,这一研究的现状是尚无专著,存在建筑学、艺术学和历史学之间的学术界桩和空白,这一研究的价值在于探究上海舞台演变轨迹、补缺上海舞台断代史,这一研究的前提是廓清舞台、戏台、戏院及舞台美术等相关概念。

一、民国时期

“民国时期”大致可以分为三段:1912—1927年北洋政府统治的“北洋十五年”,可谓民国前期;1927—1937年南京国民政府形式上统

一中国的“黄金十年”，可谓民国中期；1937—1945年八年抗战时期和1946—1949年解放战争时期，可谓民国后期。当然，文化艺术史的发展分期并非完全同步于政治变革的时间节点，实际上文化历史存在着“前延后续”两个方向的延展：

“前延”至清朝末年，即宣统元年到民国建立的1908—1912年。这段时期，国内政局变动带来生活方式和思想观念的巨大变化，西方新式舞台文化勃然兴起，具备了民国时期舞台文化的“萌芽”特征。

“后续”至中华人民共和国建国初期，即从1949年5月上海解放到1954年“公私合营”时期。建国初期，上海采取了保持稳定、维持原状的政策，因此文化生活和舞台演出保持了相当一段时期的民国特点。

综上所述，本书虽然采用1912—1949年来框定考察范畴，但是舞台文化的演变是一种连贯延续的生发状态，因此在学术领域不妨宽松地采用“前延至1908年、后续至1954年”的模糊认识。

二、剧场学

舞台的本义是指“剧院中为演员表演提供的空间”。舞台具有两重含义：狭义是指“供表演的台子”，广义是指“进行某种活动的场所”。因此，舞台研究的本质是剧场艺术的研究，属于剧场学研究的范畴。

1902年，德国学者赫尔曼(Max Hermann)在《剧场艺术论》一书中，主张通过历史文献总结研究剧场史，补充和拓展戏剧史。一百年来，戏剧史论的研究视阈已经从作家作品的“文本”研究拓展到演出史的“场上”研究。中国当代学者邓绍基亦认识到舞台——“戏场”研究的重要性：

历史上的戏剧现象是和广义上的戏场同步产生的，两者互有配合、制约和影响。近代京剧中唱腔和流派的形成，离开了近代室内剧场条件，是很难想象的。戏曲艺术形式的走向成熟，与观

演建筑日趋完备,大体上是同步的。因此,戏场史研究也是我国传统戏曲研究中的一个重要环节。〔1〕

由此可见,作为戏剧现象之一的舞台戏场研究,属于剧场学的重要研究环节之一。

一方面,剧场学的研究范畴超出了戏剧学。西方文化中,Theatre可译为“剧场艺术”或者“剧场学”,Theatron的词根即有“剧场艺术”之意。《辞海》认为:英文Drama着重于文本与文学,Theatre则着重在实际演出,即剧场艺术。虽然周华斌先生认为“剧场学是戏剧学的一个分支”〔2〕,但是这种定性并非否认剧场学在学科范畴上的互相跨越与融合,因为对于舞台美术设计、剧场设计师和剧场技师而言,戏剧之外的演艺样式——舞蹈、音乐、魔术等表演无法被排除在剧场艺术之外。今天的戏剧艺术实际上与剧场艺术既构成交集又存在差异,剧场学既包括舞台演出史又包括剧场建筑史,某种意义上超越了戏剧学。

另一方面,剧场学的研究范畴超越了“剧场艺术”,同时超越了“戏剧艺术”。虽然《辞海》认为“剧场艺术是戏剧艺术的别称……剧场负载着戏剧的艺术形态、观演关系、人文精神”〔3〕,但是西方的剧场史并不是单纯的剧场建筑史或舞台演出史,而是两者兼顾,这从李道增先生译著的《西方戏剧·剧场史》一书的内容框架可见端倪。也就是说,目前所称的剧场艺术,虽然主要指代戏剧,但实际内含范畴更加广泛的“舞台现场性的演出艺术”。

国内剧场学的研究现状,大致有三种取向:其一,工科学院、建筑学院重视建筑物的尺寸、形制等“量性”研究,疏于舞台建筑、舞台机械和舞台美术研究,不能构成完整的应包含舞台史的剧场史;其二,戏剧文学领域的“文本”研究偏重戏剧作家、作品,轻于演出场所、舞台布置

〔1〕 邓绍基:《中国古代剧场史》,中州古籍出版社1997年版,序页。

〔2〕〔3〕 周华斌:《〈中国剧场史〉思考》,《戏剧》2002年第2期,第93页。

和道具场景的观照,缺少专题性、深入性的舞台和舞美研究;其三,传统舞台美术领域学者的“分类”研究聚焦于布景装置、道具灯光、服装化妆和音响效果等行业门类梳理,忽略剧场形制、舞台类型和舞台美术史论,且缺乏综合、贯通性的专项研究。

综上所述,剧场学正是在这三类学科的研究边缘缝隙间,寻找到生发的空间和学术天地。值得注意的是,剧场学也不应是剧场建筑学、演出史学和戏剧学的三者混合,而应是建立在戏剧史、演出史、剧场史和舞台史等基础上的融合型的新兴学科。当然,本文强调剧场学并不意味着剧场艺术与戏剧艺术的脱离,与之相反,恰恰只有强化融合和拓展探索剧场建筑与剧场艺术,才能够深化和发展戏剧艺术和戏剧学。

第二节 民国时期上海舞台研究的现状

纵观国内外舞台研究趋势和现状,民国上海舞台史研究尚存学科缝隙和研究空白,具体表现为:一方面,因战争和政权变化因素,民国年间的剧场舞台与演出史档案缺乏整理,舞台资料散佚严重,舞台史类型的专题专著仍属空白;另一方面,上海舞台演变轨迹还没完整清晰地厘清、舞台美术档案缺乏系统全面的整理,亟需梳理,亟待补缺。

一、研究现状及史料搜集

综观舞台史论研究现状,当前三个学术机构的研究值得关注:

其一,中国传媒大学戏剧影视学院在周华斌教授带领下,对“中国剧场史”的研究成果具有高质量和学术传承。譬如,周华斌的《中国剧场史论》(2003)和朱联群的《中国剧场史资料总目》(2003)较早注意到舞台演出史料叙述与演出理论的分析,集中囊括了前人搜集的文献纲目和剧场史料。这些研究与舞台美术史学科存在交集,已经占领相关学科的学术高地。

其二,中国艺术研究院和山西师范大学戏曲文物研究所在中国戏台研究方面实力很强。20世纪50年代,该所戏曲史家王遐举先生编写的《中国古代剧场》(油印稿,现藏中国艺术研究院戏曲研究所资料室)和90年代廖奔先生著述的《中国古代剧场史》(1997)属于该领域的经典著作。21世纪以来,山西师范大学戏曲文物研究所的车文明教授开拓了戏台研究的新领域,他的《20世纪戏曲文物的发现与曲学研究》《中国神庙剧场》《中国古戏台调查研究》等著作对本项研究极具参考借鉴价值。

其三,清华大学建筑系和同济大学建筑系对于中国古代戏台的建筑研究成果颇丰。这两所院校建筑系的学者,在整理中国古代剧场方面做出了很大努力。譬如罗德胤的《中国古戏台建筑》、薛林平的《中国传统剧场建筑》和卢向东的《中国现代剧场的演进——从大舞台到大剧院》等一批中青年学者和著作脱颖而出,值得参考。

纵观该领域的研究史料,大略如下:

其一,中国古代剧场舞台的专著不少。譬如:周贻白的《中国剧场史》(1936)是第一部全面考察中国古代剧场与舞台历史的专著,书中有清末上海戏台和舞台的介绍;《中国会堂剧场建筑》(1960)的“中国剧场建筑发展简史”〔1〕一章,图文兼及地介绍了中国古代剧场的梗概;《中国戏曲志·上海卷》(1996)的“演出场所”〔2〕部分按戏楼戏台、游乐场所、私人花园和茶园剧场分类介绍了上海舞台戏场的沿革和发展,并统计了现存戏场及所在地;高琦华的《中国戏台》(1996)和廖奔的《中国古代剧场史》(1997)根据考古资料和实地考察发表了大量舞台的一手资料,其中有论及上海地区的几个剧场的史料;周华斌的《中国剧场史论》(2003)注意到史料叙述与理论分析,对上海地区近代戏园也有述及;朱联群的《中国剧场史资料总目》(2003)集中囊括

〔1〕 清华大学土木建筑工程系:《中国会堂剧场建筑》,清华大学出版社1962年版,第3—28页。

〔2〕 张庚:《中国戏曲志·上海卷》,文化艺术出版社1996年版,第626—665页。