

上海剧场往事 浮世梦影

路云亭 乔冉 / 编著

仪式与娱乐场所中的剧场——神庙及茶园戏场
上海电影院的滥觞——虹口活动影戏园
中国最早的欧洲式剧场——兰心大戏院
如夏花般灿烂绽放——新舞台
名角的天堂与地狱——天蟾舞台
娱乐天堂——大世界
话剧大本营——卡尔登大戏院
远东第一大影院——大光明电影院
左翼戏剧活动的展演空间——黄金大戏院
贵族情调——国泰电影院
轻歌曼舞情悠长——百乐门
国产影剧振雄风之地——金城大戏院

路云亭 乔冉 / 编著

上海剧场往事

浮世梦影

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

浮世梦影：上海剧场往事 / 路云亭、乔冉编著. —
上海：文汇出版社，2015.8
ISBN 978-7-5496-1205-5

I. ①浮… II. ①路…②乔… III. ①剧场—历史—
上海市②电影院—历史—上海市 IV. ①J809.2②J909.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第123188号

浮世梦影：上海剧场往事

编 著 / 路云亭 乔冉
责任编辑 / 文 荟
装帧设计 / 周夏萍 张 晋

出版发行 / 文汇出版社
上海市威海路755号(邮政编码200041)

经 销 / 全国新华书店
排 版 / 南京展望文化发展有限公司
印刷装订 / 上海宝山译文印刷厂
版 次 / 2015年8月第1版
印 次 / 2015年8月第1次印刷
开 本 / 787×960 1/16
字 数 / 220千
印 张 / 19.25

ISBN 978-7-5496-1205-5
定 价 / 40.00元

序言

西历 1843 年 11 月 17 日，上海作为五个通商口岸之一正式对外开放。上海开埠以后，商业兴盛带动文化发展，形成了以商养文的格局。

上海可以说是中国的奇迹。首先，上海地处中国南方和北方的交界处，是南方文化和北方文化的融会点。其次，上海自开埠以后就华洋杂处，是中国中西方文化融合得最为得体的城市。最后，上海还是商业和文化均衡发育的城市。诸多的便利条件造就了上海独特的城市优势，也成就了上海百余年来文化繁盛的景象。

1930 年代以后，中国的文化中心南移至上海，而以电影工业为基础的剧场业，则一直以上海为中心。上海的话剧、电影、戏曲等都将剧场作为演绎时代风云的中心。1930 年代至 1940 年代，上海的电影工业走到了时代的前列，其新写实主义的艺术成就很高，处于当时世界领先水平。上海是近代海派戏曲和话剧的发祥之地，而其作为中国近代和现代电影工业摇篮的地位更是难以动摇。

研究上海电影、话剧、戏曲，以剧场为切入点是一个合适的角度，以此个基点亦可回顾上海剧场业数百年来发展历程。其一，研究上海的剧场史，有助于认识上海剧场作为娱乐性和休闲性公共空间的历史演变过程，对当代娱乐业的发展具有借鉴作用。其二，对上海剧场演进历史的全面清理和探究，有助于对海派影视业的整体风貌做精确的理解和把握。其三，整理和探索上

海地区的剧场历史，还对当代上海演剧业的振兴和复活，重新引领国内外演剧业潮流，具有现实的指导意义和参考价值。其四，整理和研究上海剧场史，是中国戏剧影视研究的必备课题，还是一项继往开来的文化遗产清理工作，具有戏剧学、地理学、城市学、文物学、休闲学等多重价值。其五，研究上海剧场的历史是一种体察海派文化百年演进流程的文化探索，对推动日下已成显学的上海学的建设，具有不可替代的作用。

笔者曾多方面关注海派文化，而追述上海剧场演变的历史对海派文化研究具有一定的参考价值。

海派电影指的是 1920 年代至 1940 年代的以上海为基地制作的电影。这类电影的第一传播高峰即在当时。改革开放初期，包括一大批海派电影在内的老电影解冻，重映了部分优秀的海派电影，如《马路天使》、《一江春水向东流》、《万家灯火》、《八千里路云和月》、《乌鸦与麻雀》、《三毛流浪记》等影片，这些电影均拍摄于 1930 年代至 1940 年代的上海。观看这样的电影，让人产生观旧如新的感觉。海派电影最大的特征就是消解了集体性或潜在的意识形态的强硬价值观，人性的光芒得以安稳地释放，并散发出具有时代精神的美好的人性内涵。这批电影的首映场地均为上海。那些风情各异的海派剧场，成为提供海派电影多彩生活的特殊空间。

电影不仅是人类梦幻的再现，还是人类生存经验的感性载体。很长时间内，电影一直是主导时尚潮流的新型娱乐方式。电影引导时尚的空间则是剧场，老上海的影戏院曾是当时中国乃至东南亚时尚的发源地。因此，它们在复苏中国乃至东南亚观众关于往日青春记忆方面的作用不可低估。海派电影的启蒙性价值，则以上海剧场为原始扩散场域。研究上海剧场，首先要研究海派电影的跨时代精神。

海派音乐以及 1920 年代兴起的时代歌均和与之相关联的电影插曲有关，而两者又都与剧场相关，后者甚至堪称剧场的听觉性审美灵魂。从剧场角度

领悟海派音乐，不仅可以寻觅到早已沉潜于历史迷雾中的婉约歌曲，而且，海派乐曲和海派建筑的结合，组成了音乐和建筑的双重美感。

上海建筑以西洋风见长。不少人初到上海，除陶醉于上海的江南风情外，多半还为上海带有异域风情的洋派建筑所深深吸引。散落于上海各街区的剧场，更是闪耀着异域风情的光辉，为上海这座近代化城市增添了感性与生命力的光彩。上海剧场是海派建筑的组成部分，所以，欣赏上海剧场的建筑风格，也可谓一种精神享受。

海派文化是以建筑、音乐、时尚为主导的文化，而剧场则成为三者的聚焦点。海派文化是当年来沪的各类人士共同缔造的，而当今人所谓的海派文化，本就是由以西洋人为主体的设计者的“他者”营造出来的。解码上海的文化根性，尚须不断涌现出来的“他者”参与或直接成为主导性力量。阐释海派文化之构建，可以更大程度地显出海派文化独特的效果。

完成本书，是因为笔者长期积累而成的情结，并非临时选择的课题。从1993年起，笔者就着手收集关于海派文化的信息，且已形成习惯。1994年，笔者完成了一篇万余字的论文《论海派文化》，并且断续查阅过一定数量的海派文化方面的文献，例如关于上海都市建设、剧场设置、旧上海风情、老上海演艺界历史等方面的资料。

研究上海剧场史，实际上也是研究上海的城市史。上海的城市发展沿革，有三条线索可供比较。一是欧美的线索。笔者参考了和上海文化有血缘关系的世界名城如纽约、伦敦、巴黎、巴塞罗那的剧场情貌。就地理位置、文化重要性以及经济力、历史渊源而言，上海和纽约的地位更为相似。上海的剧场文化和纽约的剧场情貌具有可比性，诸如美国纽约的林肯表演艺术中心、大都会歌剧院和纽约州立剧院等等。欧洲的著名剧场也极为壮观，如德国柏林国家歌剧院、奥地利国家歌剧院、金色大厅、法国巴士底歌剧院、巴黎伽涅尔歌剧院、英国伦敦国家剧院、莫斯科国家大剧院。二是亚洲和

澳洲线索，尤其是亚洲发达国家的剧场建设，如日本的新国立剧场、琵琶湖剧场，还有澳大利亚的悉尼歌剧院等。三是北京的线索。上海和北京素有南北对峙的两大文化中心的说法。北京故宫的畅音阁、颐和园、德和园大戏台、恭王府戏院、护国寺路的人民剧场等，都具有浓郁的京派格调。通常而言，北京和上海的文化是互为参照系的，具有互补性，对北京剧场历史的了解，可以帮助读者深入理解上海剧场的历史。但因专题所限，本书对上述剧场风貌均不作涉及。

上海是近代以来东南富庶地区的代表性城市，上海的剧场是该地区民众娱乐休闲活动的场域，它包容了庞杂的城市民情因素。上海的剧场是海派文化生活的显性的公共空间，它见证了近代以来一系列重大的文化运动和社会运动，囊括了剧场学、时尚学、市民学、城市学等内容。剧场本身就有色彩斑斓的文化内涵，其建筑美学和装饰美学也具有独立的审美质素，它所具备的沟通市民与知识精英的纽带作用，同样值得关注。

剧场是电影、话剧、戏曲的演出场所，这些艺术活动因为有了剧场，愈显光彩逼人，鲜活亮丽。揭示上海剧场的真实品相，也可见出海派演剧业在中国文化史上的特殊地位。剧场不仅是城市的文化构件，更是都市民众集体性情绪与理智、趣味与时尚的重大构成元素，还是观察民众集团心理的场所，也是流行文化真正的主宰性的空间单元。全面探索上海剧场以及由此衍生的文化精神，也能够较为深邃、有说服力地揭示出近代上海人乃至中国人接受外来文化、重塑本土文明的精神实质。上海剧场的建筑风格时常体现着来自欧美文化的陌生感和神秘性，同时也融合了江南风情和江南建筑美学的传统，具有独特的价值。

20世纪三四十年代，上海堪称娱乐之都、电影之都、戏剧之都，亦曾有过“东方百老汇”的雅称，上海的影剧业也如同上海这座城市一样，以爆发的速度度过了她的辉煌岁月。以剧场为例，其剧场业规模之大，占中国之半壁江山。

资料显示,1950年,上海市区的剧场数为110家。据上海老戏人和老影人回忆,上世纪三四十年代,南京路两侧曾密布近20家影戏院,具有欧洲中世纪以来的多种建筑风格,堪称海派建筑的杰作。以当年大马路(今南京东路)、静安寺路(今南京西路)和虞洽卿路(现西藏中路)为中轴的戏院,构成了旧上海剧场的黄金十字线,其规模、形制和伦敦西区及纽约百老汇很相似。当年黄金十字线区域内的大型剧场有多家,如文明大舞台、天蟾舞台、中国大戏院。这三家舞台解放后均做过改建,观众座位都曾达到过2000座以上。1950年代和1990年代是上海市市政改造的两个高潮期,因各种缘由,大批剧场或被闲置、改作他用,或被直接拆毁,如丽都大戏院改为商场,中央大戏院挪作他用,卡尔登大戏院、皇宫大戏院、黄金大戏院、沪光大戏院等均已不复存在。

2009年6月9日《环球时报》转载了6月8日法新社阿希·多兰撰写的文章《上海打算成为“东方百老汇”》,其中说道:“在美琪大戏院周围地区,五彩缤纷的灯柱随处可见——有超过20多家剧院和其他艺术装饰奇观,昭示着这片城区已被冠以‘戏剧谷’的称号。”文章继续引用静安区有关负责人的话:“我们的计划是创建一个恢宏壮丽的‘现代戏剧谷’,在未来10年内,使之能与美国百老汇和伦敦西区相媲美。”“静安区政府已为此投入1000万元启动资金,其中大部分用于宣传推广。今后还要追加投资以更新剧院,发展原创剧目并帮助年轻艺术家成长。当地官员希望剧院中心能为该区吸引资金,并已聘请了百老汇剧院的运营商管理大剧院,帮助开展演出活动并提供咨询服务。”阿希·多兰在此文中,引用美国倪德伦环球娱乐公司负责人的话:“世界上每个人都希望创建此类中心。但人们通常都忘了百老汇和伦敦西区并非只有砖块和石灰,甚至并非只有演出。纽约时代广场有36家剧院,但还有100家饭店,50家不同类型的宾馆、大帐篷、霓虹灯、小贩、音乐家和裸体吉他演奏者。只有具备所有这些才能营造出生机和活力。”而一位年轻导演则说:“如果上海‘现代戏剧谷’计划能催生许多先锋派的小型剧院或小剧场,那将是件非常好的事。

我们的确不需要那么多超级大型剧院。”种种迹象表明，上海肯定要试图恢复其在亚洲乃至世界演艺界的地位，而历史的积淀、中国国家经济力的提升、民众观剧的需求以及香港、台湾地区演艺力量的渗入，如此等等的理由，使我逐渐相信，上海的现代戏剧谷可望成为和美国百老汇、伦敦西区相媲美的戏剧中心。

上海的崛起必然要带动其文化传统的复兴，这是鼓舞人心的事情。恰是这种欣赏与认知、怀旧与抢救的复合性心态，促使笔者几乎是迫不及待地走入上海剧场的专题探究领域。

由于多方面的原因，本书并非是对上海剧场的历史做出深入、系统、精微的个案研究，因此，呈现在读者面前的，是以上海剧场为核心的文化性读本。笔者知道，深入地探究上海剧场的来龙去脉还需要时日，但愿这本书能够为探究上海剧场的人提供一条入门的路径。

路云亭

2014年4月25日于华东师范大学丽娃河畔

2015年6月8日修订于上海体育学院体育新闻传播与外语学院

目录

序言 / 1

仪式与娱乐场所中的剧场——神庙及茶园戏场

神庙戏楼的发端——上海城隍庙戏楼 / 2

松江府最早的营业性场所——勾栏 / 2

首家会馆戏楼——商船会馆 / 3

关帝庙戏台——四明公所戏台 / 4

钟情昆剧的家宅戏园——三雅园 / 4

武戏戏园——一桂轩 / 11

上海最初的京戏茶园——满庭芳 / 11

京角的吉祥地——丹桂茶园 / 13

仙境的向往——天仙茶园 / 17

海上保护神——天后宫戏楼 / 18

兼演戏剧的公私两用花园——张园 / 20

女班境界——群仙茶园 / 22

上海工人第三次武装起义所在地——三山会馆戏台 / 22

酬神活动的遗迹——松江东施庙戏馆 / 24

上海电影院的滥觞——虹口活动影戏园

首部西洋影戏进入中国之地——徐园“又一村” / 26

流浪汉雷玛斯的影院经营活动 / 28

上海电影的绰约风姿 / 31

首映剧场的影星部落 / 37

电影公司与剧场的互动 / 44

中国最早的欧洲式剧场——兰心大戏院

蕙质兰心 / 48

话剧演出的天堂 / 50

《文天祥》点燃剧院抗战之火 / 52

梅兰芳抗战胜利后的首次登台 / 52

宋庆龄智斗何应钦 / 54

上官云珠与程述尧的婚礼 / 56

怀旧的情调 / 59

如夏花般灿然绽放——新舞台

名重一时 / 62

屡经风波 / 65

京剧改良的先锋 / 67

首创售票制度 / 69

彻底革除梨园旧习 / 70

舞台设施焕然一新 / 72

经营方式新招频出 / 73

积极支援辛亥革命 / 74

热心公益事业 / 77

《黑籍冤魂》劝诫市民远离毒品 / 78

《华奶奶之职业》的“水土不服” / 80

推陈出新的机关布景戏 / 80

名角的天堂与地狱——天蟾舞台

不进天蟾不成名 / 84

江北大亨顾竹轩与青帮大亨黄金荣抢生意 / 86

- 香港国语片古典美人乐蒂 / 89
- 称霸舞美界的洪三和 / 90
- 为逃离天蟾周信芳磨洋工 / 91
- 天蟾强扣盖叫天 / 93
- 梅兰芳为抗战上演《抗金兵》 / 95
- 程砚秋在天蟾与梅兰芳唱对台 / 95
- 十大头牌联合演出招揽观众 / 97
- 四大名旦闯荡上海滩 / 98

娱乐天堂——大世界

- 远东第一游乐场 / 102
- 滑头富商黄楚九 / 103
- 百花争艳的娱乐大杂烩 / 106
- 黄金荣与共舞台 / 107

话剧大本营——卡尔登大戏院

- 东方巴黎的名片 / 112
- 默片时代的特殊乐队 / 114
- 曹禺与卡尔登的不解情缘 / 115
- 中旅开垦中国职业剧团的处女地 / 121
- 抗日时国防戏剧的根据地 / 122
- 黄佐临与苦干剧团 / 123
- 阿甫夏洛穆夫营造香篆幻境 / 125
- 交际花唐瑛英语演出《王宝钏》 / 125
- 《上海屋檐下》首演遇挫 / 127
- 陈白尘剧作生涯处女作 / 128
- 反映孤岛生活的革命戏剧 / 128
- 英子为《秋海棠》香消玉殒 / 130
- 周信芳麒派新戏独撑卡尔登 / 132

电影《不了情》与张爱玲的不了情 / 135

远东第一大影院——大光明电影院

以豪华著称的“远东第一” / 138

抗议辱华影片《不怕死》上映 / 140

拉斯洛·邬达克成就大光明 / 141

解开大光明的“邬达克密码” / 143

别具风韵的“译意风”小姐 / 143

《红羊豪侠传》打破西译片独霸局面 / 145

《假凤虚凰》之风波 / 146

左翼戏剧活动的展演空间——黄金大戏院

《怒吼吧！中国》 / 150

黄金大戏院与中共领导的抗战文艺活动 / 152

越剧十姐妹与《山河恋》 / 155

盖叫天在黄金大戏院挂头牌 / 157

贵族情调——国泰电影院

凭富贵气和小资情调引领时尚 / 160

装饰艺术的杰作 / 161

张爱玲的“国泰”情结 / 161

被日军占领惨遭蹂躏 / 162

优雅的老克勒情之所系 / 163

轻歌曼舞情悠长——百乐门

百乐门里舞翩跹 / 166

国产影剧振雄风之地——金城大戏院

《渔光曲》从这里走向世界 / 172

《义勇军进行曲》在这里唱响 / 173

国产影片首映屡起争议 / 174

上海淮剧演出的重镇 / 176

老上海其他主要剧场

崇尚戏曲改良的春仙茶园 / 178

孙中山莅临春桂茶园 / 179

上海率先演出京剧的现代剧场——文明大舞台 / 180

雷玛斯的电影场域——维多利亚影戏馆 / 182

春柳社的演出场地——谋得利戏院 / 182

捧红言菊朋的舞台——新剧场 / 184

早期的粤剧演出场所——鸣盛梨园 / 185

转瞬即逝的歌舞台 / 185

永安大厦的前身——新新舞台 / 186

首映《五卅沪潮》的戏院——共和影戏院 / 187

承载过无数个第一的夏令配克 / 188

风格多变的新乐府——沐尘舞台 / 189

宁波同乡会礼堂 / 191

粤剧小舞台——广舞台 / 193

伊希斯女神守护的上海大戏院 / 194

帝国城堡——恩派亚大戏院 / 196

机关布景的重镇——春华舞台 / 199

国片之宫——中央大戏院 / 200

派拉蒙的专属地——奥迪安大戏院 / 201

左翼文艺的温床——新东方剧场 / 202

老上海首轮影院——东华大戏院 / 204

有声电影的策源地——百星大戏院 / 205

越剧皇宫——北京大戏院 / 206

淮剧的福地——奥飞姆大戏院 / 207

- 大商厦的内置戏院——光陆大戏院 / 208
- 《保卫卢沟桥》——蓬莱大戏院 / 210
- 宗教会所——东海大戏院 / 211
- 改名最多的影院——好莱坞大戏院 / 213
- 越剧宫殿——九星大戏院 / 214
- 具有俄国文化风味的山西大戏院 / 218
- 孟小冬最后一次登台的戏院——中国大戏院 / 219
- 上海音乐厅的前身——南京大戏院 / 223
- 虹口区的百乐门——百老汇大戏院 / 227
- 沪剧中心——明星大戏院 / 227
- 国产有声电影的起点——新光大戏院 / 228
- 名称繁多的大戏院——广东大戏院 / 234
- 《夜半歌声》响起的地方——金门大戏院 / 235
- 《色·戒》的发生地——平安大戏院 / 237
- 见证抗战胜利的剧场——东和馆 / 240
- 艰辛运营的底层戏院——天堂大戏院 / 241
- 鲁迅喜爱的融光大戏院 / 242
- 话剧长城——辣斐大戏院 / 243
- 卓别林访沪期间登台的地方——大上海大戏院 / 250
- 俄罗斯风尚之地——俄罗斯小剧场 / 253
- 长治路上的小型影院——华德大戏院 / 254
- 未及开业就被日军占用的普庆大戏院 / 254
- 纪念堂中的戏剧演出——湖社礼堂 / 255
- 中小戏曲剧团的福地——月光大戏院 / 256
- 朴实无华的威星大戏院 / 257
- 改演木偶戏的高档舞厅——仙乐斯舞宫 / 258
- 戏里戏外的剧场魅影——美华大戏院 / 260
- 话剧聚演地——璇宫剧院 / 261
- 国片首映圣地——沪光大戏院 / 262

幽静的西片府邸——杜美大戏院 / 266

欢乐的娱乐场——皇宫大戏院 / 268

金都大戏院“上演”令蒋介石头痛的“金都血案” / 269

美轮美奂 琪玉无瑕——美琪大戏院 / 272

和平还是战斗——和平电影院的改名周折 / 275

中旅剧团演出基地——丽华大戏院 / 276

舒适实惠的艺术场域——上海大戏院 / 276

上海市立实验戏剧学校小剧场 / 277

后记 / 279

附录 上海主要老剧场名录（1292-1945） / 285

仪式与娱乐场所中的剧场

——神庙及茶园戏场

七宝镇城隍庙戏楼依然幽静，透露出那个时代人们的淡雅心境。

