

岭南戏剧思辨录

谢彬 筹著

中国戏剧出版社

PDF

作者像

作者简介

谢彬筹 1936年出生于广西北流。1959年从中山大学中文系毕业，曾任广东省艺术研究所所长。现为中国戏剧家协会会员、中国戏曲学会常务理事、中国傩戏学研究会理事、广东省粤剧研究中心副主席。在聘任副研究员、一级编剧前后，发表戏曲史论、艺术研究、戏剧评论等方面的文章100多万字，主编《中国戏曲志·广东卷》，享受国务院颁发的政府特殊津贴。

序

刘厚生

谢彬筹同志这本文集中所收诸文是从他多年来所写的大量文章中精选而得。写作时间虽有较大跨度,但我认为他所阐述的见解观点和他对人和戏的评论仍然有很热的现实意义。好酒越陈越醇厚,好戏久演而不衰。这是一本分量颇重的戏剧评论文集。

只要读了本书中的文章(哪怕先读几篇),我相信读者就会相信我不是因友情而为他吹嘘,而是实事求是的肯定。这首先是由于彬筹同志对他所要论述的问题都是从实际出发,积累资料,调查研究,经过深思熟虑方才写出。因而很多关于史论的重点文章都显得材料翔实丰富,论述精辟;很多关于演员、剧作家和谈戏的短文也都言之有物,文采斐然。彬筹是广西人,一直在广州工作,本书中全部文章都是写他所关心和熟悉的广东的戏和人,这是一种局限,但是由于他治学的态度严谨,方法科学,所以写得不仅集中,更且深入,深入的结果就可能抽象出突破局限的思想和论点,从而可以成为广东以外各地的戏剧工作的参照系数,产生良性影响,这也就是这本书的理论价值。

本书中论述广东许多剧种历史、特别是近现代史的文章占有很大比重,是一个突出的特点。对任何剧种发言,探讨任何剧种现状,不了解其历史——即使是简略地了解,是很难提出真知

灼见的。正如同你要是不了解你的同事的家庭、学历、性格等等，贸然去做思想工作，大约只能说些空话套话，难以切中要害一样。我很佩服彬筹对广东各剧种、首先是粤剧的历史所下的水磨功夫。比如书中重点文章之一的《近代中国戏曲的民主革命色彩和广东粤剧的改良活动》一文，长达五万多字，详尽论述了粤剧在辛亥革命前后为配合宣传和参与革命而开展改良活动，探讨了粤剧改良活动对于现代粤剧的革新的推动开拓作用，等等。不仅如此，作者在论述粤剧之先还着重介绍了当时遍及全国的戏曲改良活动，作为粤剧改良活动的背景和参照，让读者了解戏曲改良同民族民主革命的关系，这是极有见地的写法。

请允许我这里插一段题外话。多年前，我曾有一设想，想写一长文甚至编一部《近代戏曲革新史》，打算论述辛亥时期以四川三庆会和陕西易俗社为代表的内地革新力量，以梅兰芳等为代表的京派革新力量，以周信芳等为代表的海派革新力量，以欧阳予倩、田汉等为代表的新文艺工作者革新力量，以延安平剧研究院为代表的民主根据地革新力量和以袁雪芬为代表的越剧革新力量。目的是想证明，建国以后民族戏曲的大革新大发展大提高不是一蹴而就，也不是一声号召所能奏效，而是有其传统渊源，有准备有先行的。我当时想到广东粤剧的志士班等也应是一种有代表性的革新力量，但是我没有材料，缺少知识，整个设想也因我志大才疏，光说不练，成为空想。如今捧读彬筹文章，如同黑夜乡间觅路，忽见远处一星灯火似地高兴。不仅粤剧革新的来龙去脉清清楚楚，就连他所提到的川剧在三庆会之先的四川戏曲改进公会也是我久寻不得之宝。如今我的设想自己很难实现了，仍然希望有仁人君子能产生兴趣接手完成，我相信这个题目还是有意义的。彬筹同志，盍乎兴来？

无论是史还是论，作者一个中心思想就是推陈出新。这也是

深得我心的观点。从各种角度、各个层面阐发戏剧尤其是戏曲艺术发展中的推陈出新思想,决不仅仅是为政策做宣传,更不是写评论的公式,而是对根本规律的探掘,是为了帮助戏剧工作者能够主动掌握规律,更好地推动戏剧的提高、发展。这也是这本书的价值所在。

一方面在史、论各文中谈思想,阐释规律,另一方面对著名演员,剧作家和作品作具体的艺术分析,有虚有实,有大有小,这是这本书又一令人喜欢的特点。我只举两篇文章为例。一篇是1990年在粤剧一代宗师、名演员马师曾先生90诞辰时写的《留得梨园一代名》。文中叙述了马师曾生平事迹、政治表现,而主体则是介绍他的艺术成就、特别是表演艺术的成就并加以分析评论。《搜书院》中的谢宝和《关汉卿》中的关汉卿是马师曾的代表作,彬筹做了准确生动的评价和描绘。他指出:马师曾“根据这两个人物的不同身份和性格,分别进行了出色的艺术创造。谢宝是书院掌教,严正刚直,人物唱腔苍劲有力,拖腔趋向深沉,形体动作稳重而缓慢;关汉卿是艺坛才子,傲骨热肠,行腔潇洒飘逸,拖腔略带花巧,表演则倜傥而明快。有人赞美舞台上的谢宝是秋日的朝阳,关汉卿是傲霜的冬菊。通过这两个艺术形象的创造,马师曾先生把自己的表演艺术推进到一个新的高峰。”这两出戏我都有幸看过,我觉得彬筹写得十分精彩,符合实际。这篇大作的中心观点则是指出马师曾“对粤剧艺术进行的许多变革创造,基本方面是始终贯彻他的既继承又革新的主张的”。

再一篇文章题目是《特色·特技·变革——广东传统折子戏赏析》,其内容是对粤剧《平贵别窑》、潮剧《柴房会》和广东汉剧《百里奚认妻》三出折子戏进行像层层剥笋似地分析。我也曾有幸看过后两出戏,我觉得彬筹的分析非常细致而又具体,鞭辟入里。比如他说《柴房会》:“以特技表演外观之喜趣,去渲染强调

剧本内蕴的悲戚,形成独特的艺术情趣……”,说得确是抓住要点,确是中肯。我更赞赏的是彬筹对优秀传统折子戏高度重视的态度。现在人们都忙于编演新戏,当然是对的,但是对我们成千上万的古剧遗产折子戏或则是不屑一顾,或则是老戏老演,不求革新,就是问题了。应该说这是相当危险的倾向。我曾多次写文章呼吁,如今看到彬筹大文,喜获知音,更愿借此机会再次呼喊:折子戏里还有数不清的好东西等待我们去发掘、整理,一定要高度重视我们祖先留给我们的宝贵财富!

彬筹此书中的“头条”是曾在今年(1999)在哈尔滨举行的“两岸中国戏曲回顾与展望研讨会”上的论文《岭南戏曲的现在和未来》。这也可能是他最新的一篇文章。我认为这篇文章足可代表这本书整体精神——向前看的精神。文章着重“议论岭南戏曲的发展如何与社会主义市场经济的发展相适应的问题”。文章针对粤剧当前“一些剧团已被市场经济大潮淹没”,“荆棘丛生,前景堪虞”的困境,强调提出应当“认清当代社会都市化的发展趋势,努力争取岭南戏曲在当代城市文化中占有一席之地”。这里提出的是个异常严重的、远不止岭南一方存在的问题,彬筹在这里深刻地指出戏曲必须占领城市阵地的看法,也是我多年关注的。现在有不少同行乃至领导满足于戏曲在农村所受到的欢迎,以为没有危机,我认为这是一种近视的观点。我也为此写过文章,但是彬筹从社会城市化的趋势和城市文化需求的起点立论,论述得更全面,更具体,更有说服力。我认为这篇文章对于各地——特别是沿海城市的有关同志和戏曲院团领导具有很重要的参考意义。

我知道彬筹同志同我一样是一个我们常说的“老戏改”,但我同他的直接接触不到十年,还不好忝颜说是老朋友。天南海北,没有共过事,没有神聊过,但是从不多的几次接触中,从我看

到的他的评论作品中,我发现我们在戏剧工作和戏剧艺术上有不少共同语言。我感到他有广东人那种爽朗乐观的性格,而又稳重踏实,没有什么虚伪的客套,更不张扬浮躁。我深觉这个“老广”胸无城府,心有灵犀。更令我感动的是他对戏曲的执着的热爱。没有这种热爱就不可能在这个艺术海洋中浮沉一辈子,更不会在戏曲不景气的局面中为之焦虑不安。可贵的是他对戏曲的忠诚之心使得他在学问上视野广阔,兴趣多样。从这个集子的文章就可看出,他谈戏曲,也谈话剧,以粤剧为主,兼及广东各剧种直到木偶皮影和傩,评演员,也评剧作家。论国内,也涉及海外,探讨历史,更重现状。这样,看似庞杂,实则是完整的广东一体。读这本书,广东读者可以了解全面,外地和海外读者可以了解广东,因此,我愿意重复本文开头所说,这是一本分量颇重的戏剧评论文集。

我这里完全没有提到本书文章中还有什么不足之处或失误,我想不是没有,而是我还没有发现。也一定会有些我同彬筹观点不尽相同的看法,我也不必在这里唠叨,我们还是求同存异吧。

1999年11月北京

目 录

序	刘厚生(1)
---------	----------

论 说

岭南戏曲的现在和未来	(3)
古今粤剧思考一得	(14)
广东艺术创作的回顾思考和展望	(37)
广东“演出特区”的剖析和思考	(59)
惠州出了个东江戏	(79)
广东戏曲传播海外的途径和特点	(82)
广东傩文化及祭礼演剧浅识	(96)

史 识

近代中国戏曲的民主革命色彩和广东粤剧的 改良活动	(111)
清末民初的粤剧改良活动	(184)
广东戏曲七十年叙略(1912—1982)	(200)
广东话剧简述(1912—1989)	(284)
广东木偶戏和皮影戏概况	(341)

艺 谭

留得梨园一代名 ——纪念马师曾先生诞辰九十周年	(363)
----------------------------------	-------

春风无限任高翔

——试说红线女的艺术和人生 (375)

梨园雄影树正声

——罗品超艺术生涯的启示 (396)

李志涌是一本“书” (416)

丹青妙笔 重塑古人

——丘丹青剧作的重要成就 (419)

认识张福生 (432)

演员小识 (438)

戏剧和生活一同前进

——第一届广东省艺术节观感 (463)

视野开阔 手法多样

——第二届广东省艺术节观感 (466)

繁花生树 燕舞莺歌

——第四届广东省艺术节述评 (471)

戏曲娱乐作用的发挥

——观剧札记 (486)

已索 四识粤剧《搜书院》 (490)

已索 试谈广东汉剧《丘逢甲》的创作特色 (492)

已索 精品启示录

——看潮剧《张春郎削发》随感 (498)

已索 人各有志

——观粤剧《花蕊夫人》有感 (503)

已索 好看有益的“主旋律”作品

——话剧《警钟》的艺术突破 (505)

“原来姹紫嫣红开遍”

——业余小戏、小品读后感 (508)

	谈粤剧刀马旦	(511)
已 录	艺寓于戏 戏寓于人	
	——从梁荫棠主演《赵子龙催归》谈起	(515)
已 录	马师曾和他的《苦凤莺怜》	(519)
	特色·特技·变革	
	——广东传统戏曲折子戏赏析	(523)
	后 记	(545)

论 说

岭南戏曲的现在和未来

近来,《羊城晚报》的“求是”专栏展开了“当代岭南文化笔谈”。“笔谈”之中的一种主要意见认为,在中国古代的文明历史中,无论是物质文化还是精神文化,基本上都是以儒家学说为中心的中原文化的一统天下,中原文化成了中国五千年文明古国的主流文化。随着中国近代历史的演进,中原文化凝聚于以北京为中心的广阔周边地域,有人称之为京派文化;在近代中国的经济中心和新文化中心的上海,形成了海派文化;伴随近代岭南成为新思想的策源地和近代当代岭南成为经济的重要生长点,产生了反映时代潮流的生气勃勃的岭南文化。在当代的中国文化格局中,京派文化、海派文化、岭南文化三者鼎立;岭南文化亦已成为当代中国的主流文化,它有良好的机遇和优势,可能成为中国新文化的生长点。

本文根据戏剧面临新世纪的形势任务和岭南文化蓬勃发展的态势,试图把岭南戏曲置于岭南文化这个广义的大文化的范畴之内,并以岭南戏曲中最具代表性的粤剧为例,议论岭南戏曲的发展如何与社会主义市场经济的发展相适应的问题,浅见如下:

一、全面分析岭南戏曲目前的生态环境,克服盲目乐观的情绪,增创新的优势。

随着改革开放的深入发展,现代化建设的进一步推进,特别是广东作为改革开放的先行试验区,使广东的社会经济获得空前的发展,文化市场健康成长,文化产业崛起,还制定了一批与社会主义市场经济发展相适应的文化经济政策。岭南戏曲存活于一种相对良好的生态环境之中,但也存在着诸多困难和隐忧。这种生态环境是由3个层面构成的。

(一)戏曲演出在当今社会的文化消费中占有一定的位置,文化市场消费的份额中有一部分是属于戏曲的。岭南戏曲的演出活动,在全国来说还比较活跃。以粤剧为例,其中有相对正常的珠江三角洲的商业演出,粤西地区火爆的“春班”、“秋班”演出;有港、澳地区和东南亚以及美、加等国比较频繁的对外商业演出;有茶楼酒店配合饮食消费的粤剧粤曲演出营业,卡拉OK、夜总会中混合其他歌舞表演的粤曲演唱营业;还有音像制品的销售和广播电视的转播等。这是粤剧进入市场经济的生态环境中的主要生存渠道,也是制约着粤剧兴旺或衰退的中心枢纽。但是粤剧作为一种文化商品进入文化市场,目前已由“卖方”市场变成“买方”市场,面对着观众或“主会”(组织演出的民间机构)的严格挑选。作为剧种,它要迎接与其它艺术品种竞争中遇到的“适者生存”的挑战;演出剧目,必须经受“优胜劣汰”的无情洗礼;由于思想观念、运行机制等等滞后的影响,一些剧团已被市场经济的大潮淹没。看来粤剧的这条主要生存渠道,还是荆棘丛生,前景堪虞的。

(二)业余演出戏曲是广大群众自我娱乐活动的重要内容,也是社会主义精神文明建设的一个部分,因而戏曲在人民群众的心目中还有着一定的地位,有关部门也给予相当的重视和支

持。仍以粤剧为例,星罗棋布于广东粤语地区的“私伙局”、文娛室、文化俱乐部,在广大城乡培养了成千上万的粤剧“发烧友”;专业的粤剧团体和机构,定期举办各种粤剧粤曲的群众性比赛或演出,在各级学校和工厂、街道举办普及粤剧常识和传授粤剧技能的培训班,吸引了众多的粤剧粤曲爱好者;还有港、澳地区和广州、深圳等地日益增多的乐社、乐苑,专业和业余人士共同交流切磋,也培养了一批自觉弘扬粤剧文化的人才。这些群众性的自我娱乐活动,既为粤剧艺术于商业演出之外提供了另一个生存环境,也为粤剧事业的薪传承接造就了一批忠诚的接班人。但就戏曲的观众而言,目前仍然有限,百人之中大抵只有一、二知音;更值得忧虑的是,戏曲尚无高招赢得大量青少年的喜爱。倘若养育戏曲的“衣食父母”越来越少,戏曲何以为生?再不把培养和争取观众当作第一件大事来抓,戏曲落得“坐以待毙”的下场,绝不是危言耸听。

(三)宣传文化部门倡导“精品意识”、实施“精品战略”的政府行为,为戏曲艺术的发展提高注入了一种激励推动的机制。多年的实践证明,为了推动戏曲的精品力作的产生,政府有关部门在创作上给以导向性的指导,招揽优秀人才组成强力集团进行艺术生产,从财力、物力方面给以有力的支持,确实促使戏曲舞台产生了一些思想性、艺术性、观赏性结合得比较好的作品。这种政府行为无疑为戏曲艺术的发展充实了后劲,也提高了戏曲在文化市场的竞争能力。目前的问题是,在精品创作的过程中要进一步加强群众观点、平民观念和市场意识。戏最终是要演给群众看的,还要让观众心甘情愿地花钱买票,不要只停留于领导满意、专家叫好,最重要的是叫观众感到满足。

二、弘扬岭南文化的优良特质，鉴古知今，推动岭南戏曲朝着“民族的科学的大众的社会主义文化”的目标发展前进。

近代的岭南文化因为顺应时代潮流的发展，曾经成为近代中国新文化的生长点。近代岭南文化在发展过程中形成的种种精神特质，也是岭南戏曲所具有的精神特质，这些精神特质都弥足珍贵并值得在今天加以继承和发扬。因为这是符合党的十五大报告所提出的“立足中国现实，继承历史文化优秀传统，吸取外国文化有益成果”的精神的，这将有助于岭南戏曲以其鲜活的、独特的内容走向 21 世纪。

（一）继承反映平民意识的优良传统。由于近代的岭南是商业贸易比较发达的地区，唐、宋以来一直存在着频繁的对外通商活动，近代岭南文化产生形成于商业性的市井社会之中，注重反映市民的心态和愿望，具有强烈的平民意识。作为岭南文化一个组成部份的粤剧，在清末民初由外江班而本地班再演变到用广州白话演唱、并且形成鲜明的剧种特色的过程，正是岭南社会市民阶层力量活跃、商业精神滋生蓬勃的时期。商业社会中十分活跃的平民意识，既是岭南文化所承载的主要内容，因而便理所当然地在当时产生的许多粤剧剧目之中得到反映。如《梁天来》描写了茶叶商人梁天来所遭受的九命奇冤以及抗争复仇的经历，广东先生北上经商获利后挟金南归的情节引出了《山东响马》的故事，《大闹广昌隆》写的是绒线小贩刘君猷帮助受害妓女廖小乔报仇申冤的传说，薛觉先编演《白金龙》的目的是“鼓励国人向海外发展事业，在这世界经济恐慌的时候谋商战的胜利”^①。诸如此类饶有地域风采特色的剧目，反映了岭南的商业性市井社会的平民意识和社会面貌，也表达了生活于其中的岭南人民的价值取向和行为目标。平民意识包含着民主精神、公平精神、平