

车王府曲本 与京剧的形成

郭精锐 著

汕头大学出版社

序

吴国钦

郭精锐君《车王府曲本与京剧的形成》这本论著,是他在澳大利亚塔斯曼大学亚洲研究专业攻读博士学位的博士论文。郭君去国多年,吃的是澳洲的粮食,喝的是澳洲的水,但血管里流的仍然是中国人的血,头脑里萦绕的仍然是有关中国文化的研究论题。为了写好这篇学位论文,郭君多次前往北京大学图书馆、首都图书馆、广州中山大学图书馆和台北傅斯年图书馆,访读车王府曲本,力求最大限度地占有第一手资料,使自己的研究建立在坚实的基础之上。

其实,远在赴澳攻读博士学位之前,郭精锐君已在广州中山大学古文献研究所做了整整8年的车王府曲本的整理与研究工作,包括句读标点、校勘曲本、研究曲目。并与古文献研究所所长刘烈茂教授等一道主编出版了《车王府曲本提要》、《车王府曲本选》、《车王府曲本菁华》(六卷本)、《清车王府抄藏曲本子弟书集》(上下册)等几达1000万字的有关车王府曲本的出版物。可以说,郭君已与车王府曲本结下不解之缘,他近20年的生命时光,献给了车王府曲本的研究,车王府曲本已成了他生命中不可分割的一部分。

所谓“车王府曲本”,是指清代蒙古车登巴扎尔王府内藏的一大批戏曲与曲艺抄本,计1800百多种,约5000册。(其中戏曲剧本900多种)这一大批曲本的发现是七八十年前中国文化界的一

件大事。我的老师、著名学者王季思教授曾将它的发现与安阳甲骨、敦煌文书的发现相提并论,惜乎学界一直未能进行系统的整理与研究,故“车王府曲本”的知名度还相当有限。近 20 年来,广州中山大学古文献研究所十多位学者,矻矻于几麻袋曲本其间,爬罗剔抉,刮垢磨光,做出了可喜的成绩,而郭精锐君则是其中杰出的一位。

这本《车王府曲本与京剧的形成》的论著,究其内容,可一言以蔽之曰:京剧如何在“乱弹”中脱颖而出。由于郭君采用车王府曲本中六七百种“乱弹”剧本做佐证,而这批“乱弹”剧本是以前治戏曲史或京剧史都没有见到或未加留意的,因此材料鲜活,见解新颖,言之凿凿。郭君将“四大徽班”从早期演出的“两下锅”、“三下锅”(指演出时诸腔并存,二三种声腔先后各唱各的)到“风搅雪”(指一出戏演出中诸腔杂奏),到自然生成以西皮、二黄为主腔的协调的剧种既形成京剧这条线索清晰地勾划出来,对京剧形成期剧目研究不足这一薄弱环节明显地予以加强与补足。郭君认为京剧之所以能形成一个博大精深的艺术体系,是融南北不同声腔之长、集花雅两部剧目之胜、合艺人与文人(包括宫廷文人)之智慧而成的。这是郭君研究的一大成绩,也是本书在京剧史研究上的一个贡献。

本书还对京剧学术史上一些重要的问题进行探讨,如京剧为何不采用纯粹的北京话演出;京剧剧本的文学性是否沦落成为表演艺术的“附庸”;京剧为什么有众多的历史题材剧目等等,作者运用车王府曲本中的剧目资料对这些问题都发表了有益的学术见解。

京剧是中国的民族戏剧,被称为“国剧”,是中华民族文化哺育出来的一朵戏剧奇葩,不但国人喜爱,不少洋人也青睐。由于郭君身在国外的有利条件,本书大量推介并引用外国学者研究京剧的论著,这也是本书一个明显的特色。

郭君在国外,在过了一段艰辛的日子之后,行有余力,则以攻博,念念不忘学术,念念不忘车王府曲本的研究。荀子曰:“无冥冥之志者,无昭昭之明;无惛惛之事者,无赫赫之功。”学问精要,首重锐气,精锐君于此道可谓名实相副,其精神品格与研究成果,均值得称赏。是为序。

1999年8月初于广州
中山大学中文系

前 言^{*}

清代中叶以降,是京剧孕育、形成与发展的时期。京剧是在其时中国最具影响的五大声腔——昆腔、高腔(弋阳腔)、秦腔、汉戏、徽戏——的基础上形成的,由于其表演艺术是特定时代不同声腔表演艺术的结晶体,它的剧目也改造了不同声腔的部分剧目。随着京剧的发展而被誉为国剧,京剧剧作的来源更广,而其辐射与回报也愈广愈大。

基于此,学者有认为京剧剧目最丰富多彩,但也有认为驳杂而不以为然。对于这两种不同的看法,笔者无责任劝说他们,本书也不致力于论证京剧剧目的丰富多彩或驳杂不纯,它只是通过京剧孕育形成过程的艺术轨迹启示读者,当我们认为京剧剧目最丰富多彩时,不要忘记这是凝南北不同声腔,集花雅两部剧目,合艺人、文人(包括宫廷文人)的智力而成的,只是这种集合凝聚有直接也有间接而已。当我们对京剧剧目不以为然时,却又不得不承认,一种艺术、一个剧种便是这样形成的。传奇也好,昆曲也好,其音乐何尝不是集不同地域而谓之南曲、北曲,其作者同样是有文人也有艺人,而其剧作也改造了元代杂剧与南戏,只是它是在特定年代将前人作品典雅化,京剧则是在新的时代背景之下将部分前代作品通俗化而已。文化艺术需要代代流传下去,前代作品也就需时时

* This book is based on my research in the school of Asian Languages and studies, Tasmania University.

改造翻新,该雅即雅,该俗便俗,那是时势变化所使然。杂剧、传奇更多的是因文人剧作而闪烁个性,京剧剧作更多是因集体合力而至大至刚,它们有特色不同而无法互相替代。

由于这一时期(乾隆五十五年至光绪年间,1790—1908)的皮黄剧作既有小说作基座,又有不同剧种的剧作,更有着文人与艺人的合作,这种集体性质,使这一阶段的皮黄剧作成为明清以降通俗小说以及戏剧文化的结晶体,因而,评价这一阶段的剧作,并非仅仅评价几个徽班的编剧创作人员,而是对于这一阶段“乱弹”剧作的总体评估。这种评估是通过日益步上主流并成为近代以降中国戏剧的代表形式京剧体现出来的,并因此而折射出其他剧种的成就。

今天,我们将北京皮黄剧称作京剧。“京剧”一词长期以来实际是一个带有借用意义的概念。一个剧种如果以地名命名,必须建立在当地的语言上,京剧几乎未曾真正用京语发音。“京戏”、“京剧”这些概念,起于晚清还是民国,这成为研究者探索的问题之一。但这并不是问题的关键,对于外地观众,一个戏班从北京下来他们都可以将其称为“京戏”,这是一般的称谓而不是科学的命名。早期艰难创业的徽班人员,他们之所以没有急于迎合北京观众而迅速改用北京话,这就是文化传统,艺人的传统。这种传统不是研究者的激情所可左右的。大量的研究文章力图说明京剧的语音是如何发生变化,落到实处,却并不是以北京话为主,京剧即使是语音也像龙一样是“杂取”而成,这就是京剧孕育形成过程中兼收并蓄的传统留下的印记。京剧被举为“国剧”是20世纪20年代的事,一方面是它的艺术日益成熟发展,另一方面是梅兰芳出国访问造成的影响。“国剧”意味着它成为民族戏剧的代表形式,北京作为古都,是民族的象征,京剧一词的使用也就更有其实际的意义了。

本书使用“戏剧”、“戏曲”两个概念。“戏曲”专指古典戏曲杂

剧、传奇；戏剧兼指地方戏与京剧等。“戏剧”一词的使用既因京剧已不专注于曲，也为方便与不同地域的学者沟通。

本书所引书目，除见注脚之外，其具体版本请参考书末附录。

本书写作过程，得 Supervisor Mobo C. F. Gao 的指导，又承吴国钦老师审稿指正，谨致谢忱。在资料方面，应鸣谢北京大学图书馆、首都图书馆、广东中山大学图书馆、塔斯曼大学图书馆所做服务工作，也感谢台北中研院史语所杜正胜，傅斯年图书馆柳立言、李秉莉等的帮助。

目 录

序.....	吴国钦(1)
前言.....	(1)
第一章 绪论	
第一节 领域研究梗概.....	(1)
第二节 问题的提出与意义.....	(9)
第三节 本书梗概	(11)
第四节 研究方法和资料	(15)
第二章 车王府曲本	
第一节 车王与车王府曲本	(17)
第二节 现存不同抄本与微缩胶片	(23)
第三节 车王府曲本的数量	(27)
第四节 文学形式	(29)
第五节 剧作时间界限	(31)
第三章 三次浪潮两大系统	
第一节 三要素	(36)
第二节 杂剧、传奇.....	(38)
第三节 京剧	(43)
第四章 清代的社会背景及雅部之衰	
第一节 清代戏剧发生的社会背景	(49)
一 经济、人口与戏剧的关系.....	(49)
二 清代文化事业对戏剧的影响	(52)
三 宫廷贵族对戏剧的爱好	(56)
四 官妓制的解除	(59)

第二节	传奇的老化和昆曲的衰落	(61)
一	昆曲的概况	(62)
二	典雅的倾向	(64)
三	美于声律与“死板”	(67)
四	传奇老化	(72)
第五章	乱弹的兴起	
第一节	乱弹与秦腔	(75)
一	乱弹	(75)
二	花部之不足	(77)
三	秦腔	(79)
第二节	徽班与乱弹	(87)
一	从徽班到京剧	(87)
二	联络五方之音	(92)
三	曲艺特色	(93)
四	市井世俗戏	(99)
第六章	爱情故事戏	
第一节	理学对剧坛的影响	(104)
第二节	闹剧、喜剧爱情戏	(112)
第三节	宗教剧中的爱情戏	(115)
第四节	《梅兰配》	(120)
第五节	刘三与其《胭脂虎》、《玉玲珑》	(123)
第七章	历史题材与通俗小说戏	
第一节	淘汰与更新	(130)
一	地方剧作的淘汰	(130)
二	宫廷与其他剧种剧目	(133)
三	道光至光绪年间的知名作家与编剧	(135)
四	艺人与文人	(139)
五	文学性的提高	(140)

第二节	列国戏与三国戏·····	(143)
一	列国戏·····	(143)
二	三国戏·····	(148)
第三节	杨家将戏·····	(158)
一	背景·····	(159)
二	车王府曲本中的杨家将戏·····	(160)
三	杨门女将戏·····	(165)
四	民族共同体的主题·····	(166)
五	小说与戏剧的比较·····	(173)
第四节	岳家军戏·····	(177)
一	背景·····	(177)
二	岳家军戏·····	(180)
三	《岳侯训子》·····	(182)
第五节	包公戏与公案戏·····	(185)
一	公案戏与清宫戏·····	(185)
二	从元杂剧到京剧《铡包冕》·····	(188)
三	《赛琵琶》与《铡美案》·····	(191)
四	《奇冤报》·····	(195)
五	清官戏的突破·····	(199)
第六节	新编历史传奇·····	(202)
一	新编历史故事戏·····	(202)
二	名角辈出·····	(206)
三	文人参与·····	(212)
第八章	总结与结论·····	(215)
第一节	表演艺术与文学性·····	(215)
第二节	幼稚的表演艺术与酣畅的文学杰作·····	(220)
第三节	绝对优势与主要动力·····	(222)
第四节	附庸论·····	(225)

第五节 结论与意义	(228)
附录一 车王府曲本戏剧目录	(234)
附录二 道光四年庆升班剧目 272 出	(252)
引用书目	(255)

第一章 绪 论

第一节 领域研究梗概

本书探讨的主要问题可以概括为一句话:京剧如何在“乱弹”中脱颖而出。笔者着重探讨的是戏剧史上乾隆至光绪年间(1790—1908)的京剧文学剧作。“车王府曲本”是本书探讨时赖以依据的主要剧作来源。

自 1790 年高朗亭随当时的三庆徽班进京为乾隆皇帝祝寿献艺,时至今日已有 209 年了。200 多年来,有关徽班与京剧的介绍、研究之书几乎涵盖了这一领域的各个方面。

西方学者很早就将这一东方艺术介绍到西方世界,在性质不同的书籍中,虽然都涉及京剧的方方面面,但每一本书又都有其侧重点。1937 年, Cecilia S. L. Zung 的《中国戏剧的秘密》出版于伦敦,书中介绍了 50 出京剧剧目,附有各种插图与照片,希望读者能从中窥见并进一步探索中国戏剧的秘密。Elizabeth Holson 的《京剧》一书 1966 年由牛津大学出版,1982 年再版。作者的目的在于激发读者对于东方戏剧的爱好并帮助观众进一步去理解戏剧与中

国文化的关系。^①全书分为7章,介绍了中国戏剧的发展,论述了演员、服装、化装、道具、表演、音乐、演唱,也介绍了昆曲、梆子、川剧等不同剧种,最后还介绍了15个京剧剧目。

A. C. Scott 的《中国的古典戏剧》,1957年出版于伦敦。这是一部探讨京剧的力作。全书对于京剧的音乐、演员、表演技术、剧场、剧作均作了介绍论述。书中重点在于表演艺术,全书用了近一半的篇幅介绍了演员的各种表演动作与技巧,光是袖子功便有107种。Scott 所下的功夫使该书近似于一本小型京剧辞典。在此基础上,Jo Riley 的《中国戏剧和演员的表演》一书更是将表演艺术的介绍与研究大大向前推进了一步。书中对于演员的各种严格训练作了详细的介绍。

Colin P. Mackerras 的《京剧的兴起》一书1972年由牛津大学出版。书中着重研究的是1770—1870年这一阶段地方戏兴起以及京剧萌生、发展的情形。书的结构是以年代排列的,具有史的性质。其目的在于揭示京剧兴起的原因。继这一力作之后,Mackerras 又连续出版了《现代中国戏剧》、《当代中国的表演艺术》等5本有关中国戏剧与京剧的书,这使他成为中国戏剧与京剧最有发言权的人物之一。William Dolby 的《中国戏剧史》是一部包括话剧在内的戏剧史,其中也有部分章节论述了京剧。

除了上述各种著作之外,有关京剧研究还有各种辅助材料与成果。其中有 Deben Bhattacharya《中国戏剧与民间音乐》的幻灯片与录音带;有 Peter Schat 图文并茂的连环图册《孙悟空三打白骨精》。诚如 Mackerras 在谈到中国的表演艺术时所说:“孙猴子的戏剧当然并不仅仅适合于孩子们的兴趣,大人们也是一样。”^②这只猴子不可小看,它与西方的米老鼠一样,共同引起了观众的喜爱与

① Holson, Elizabeth. Peking Opera. Introduction.

② Mackerras, Colin. The Performing Arts in Contemporary China. p.207.

研究者的注意。

几乎上述所有著者都曾在中国生活过或长或短的时间。Zung 有一个中文名程修龄,她未满 4 岁就在他人带领下进入戏院,她对于中国戏的兴趣也随着她的年龄的增长而增长,并因此认识了京剧名角梅兰芳,也认识了戏剧研究家齐如山教授。在她的印象中,梅兰芳怕羞,但很友好。^①Scott 曾在香港生活过一段时间,据作者的自我介绍,他的妻子在香港大学图书馆工作,他得益于妻子图书文献所配备的条件,又获得当时香港一些剧班及若干女角的帮助,学到了有关化装与服装的知识。^②Mackerras 1964 年 8 月至 1966 年曾在中国当过教师,后来又好几次访问中国。^③Riley 于 1983 年中国的狗年,从中国的南方出发,作了一次长途的南北游,目的地是北京。一路上坐火车、轮船,骑自行车,步行。穿越了巨大的空河床、绿刷子般的群山、奇形怪状的湖泊与稻田,去寻找中国艺术、中国戏剧与中国文化的感觉。第二年她到了中央戏剧学院,后来又先后到福建、广东,并考察了山西黄土高原的古戏台。^④

基于体验实践,抱着对京剧的兴趣,西方学者在京剧这一领域中不断地寻找着未开垦的处女地,时至今日,各式书籍已涵盖了京剧的方方面面,包括剧作、表演、演员、服装、道具、化装、乐器、舞台等方面。其中还有 Rulan Chao Pian 的《京剧板式唱腔》研究论文等。

全方位的覆盖,不能不使人慨叹:在京剧研究上实在难以找到立锥之地。

① Zung, Cecilia S. L. *Secrets of the Chinese Drama. Biographical Sketch* xxv.

② Scott, A. C. *The Classical Theatre of China, Acknowledgments*.

③ Mackerras, Colin. *The Performing Arts in Contemporary China, Preface*. p. ix.

④ Riley, Jo. *Chinese Theatre and the Actor in Performance*. pp. 3 - 7.

但是,眼前又实在出现一薄弱地段:京剧剧作研究。几乎所有的西方学者在这一领域中仅仅介绍了若干剧作梗概,考察了故事来源,以及某名角擅演此剧,形同剧作提要。

东方学者对于京剧的研究要早一些。自从花部戏剧兴起,便有关于这方面的记载。张江裁编《清代燕都梨园史料》,1934年北平邃雅斋印行。《清代梨园史料续编》,1937年北平松筠阁书店印行;二书共收集清中叶以降至民国初年文人有关花部戏剧包括京剧札记51种,大体搜罗了这一时期有关这方面的书,为进一步的研究提供了条件。

自1911年以来,京剧研究可以分成四个阶段:

1. 1911—1949

这一时期偏重于资料性搜集之书计有如下几种:(1)王梦生《梨园佳话》,1915年商务印书馆出版,介绍清末以来北京戏曲活动,主要剧目艺术特色,以及京剧的基本功及常识。(2)周明泰《道咸以来梨园系年小录》,1932年出版,叙述1813年至1932年期间北京戏曲界事件,主要演员简历、轶事,以及重要演出剧目单。(3)张肖伦《菊部丛谈》,1926年大东书局出版,叙述京剧、昆曲、秦腔演员303人的经历与艺术成就,以及戏剧界轶闻遗事。(4)王芷章《清代伶官传》,1936年中华书局出版,叙述清代曾在宫廷内当差演剧的“内廷供奉”的演员、乐师、检场、管箱人的史料。

侧重于史之书有:(1)唐伯弢《富连成三十年》,1933年北平艺术出版社出版,叙述富连成科班简史。(2)王芷章《清升平署志略》,1937年国立北平研究院史学研究会历史组出版,商务印书馆发行,叙述清代掌管宫廷演剧事务机构的沿革,以及演职员、剧目、道具等情况。(3)周贻白《中国剧场史》,1936年商务印书馆出版,论述了中国戏曲剧场的源流与演进。(4)潘光旦《中国伶人血缘之研究》,1941年中山文化教育馆教育丛书。(5)徐慕云《中国戏剧

史》，1938年世界书局出版，共五卷。卷一为古今优伶（戏曲）史；卷二为剧种史；卷三为戏剧组合，介绍脚色分类，场面组织，后台组织以及服装等；卷四介绍脸谱历史及其功用；卷五是戏剧作品与艺术研究。（6）齐如山《京剧之变迁》，原书约作成于1920年前后，1935年再版，辑录清咸丰、同治以来京剧剧目、演员、戏班等方面变化情况。

从这一阶段的研究情况来看，在京剧领域中，不管是从演员、剧目单、剧场、道具、演剧机构等方面资料的收集与研究均显得极活跃，其对演员的研究有从戏剧方面入手，也有从社会学方面入手，所有这些都为京剧史的编写作了准备。

2. 1949—1966

这一时期较重要的著作有：（1）周贻白《中国戏剧史》，1953年中华书局股份有限公司出版。全书三册九章，叙述中国戏剧的萌芽与形成，唐宋元明各代杂剧、传奇，及不同剧种。其中有关京剧资料尤为翔实。此书1940年曾由中华书局出版，后再修改，1960年由人民文学出版社出版，定名《中国戏剧史长编》。（2）陶君起与中国戏曲研究院编著《京剧剧目初探》，1957年上海文化出版社出版，收集京剧剧目1200多个。（3）徐慕云《京剧字韵》，1959年上海文艺出版社。（4）苏雪安《京剧声韵》，1963年上海文艺出版社。

这一时期还有为数不少的名演员关于表演艺术的论著，如《舞台生活四十年》，二集，梅兰芳述，许姬传记，1952年、1954年上海平明出版社出版，1957年人民文学出版社再版。该书记述了梅兰芳家世及舞台实践与艺术创作的历程。《周信芳舞台艺术》，周信芳口述，卫明、吕仲记录，1961年中国戏剧出版社出版。该书论述了《四进士》等七个剧目舞台艺术特色。《粉墨春秋》一书是盖叫天艺术经验体会，何慢、龚义江记录整理，1961年中国戏剧出版社出版。《谈悟空戏表演艺术》，郑法祥口述，刘梦德记录整理，1963年上海文艺出版社出版。《京剧花旦表演艺术》，小翠花口述，柳以真

整理,1962年北京出版社出版。此外,形式多样的名演员文集也如雨后春笋,如《梅兰芳文集》、《程砚秋文集》、《周信芳戏剧散论》、《荀慧生演剧散论》,这类文集大多收集了作者关于艺术活动的经验体会,以及对不同流派的想法。

这一阶段,对于京剧的研究可以分成两支队伍,一是富有书卷气的学院派学者,一是富有戏曲实践经验的研究人员与名演员。两支队伍的素质不同,研究的侧重点也有所不同,却可以互相补充。

3. 1966—1979

这一阶段的戏剧研究主要在所谓京剧样板戏,以及“儒法斗争”为指导思想的戏曲作品的研究。

4. 1979—1999

这一时期第一本戏曲史是周贻白《中国戏曲发展史纲要》,这是作者生前最后一部研究戏曲历史的重要著作,该书从戏曲的起源一直论至京剧,1979年由上海古籍出版社出版。其次是吴国钦《中国戏曲史漫话》,全书共100个题目,以戏曲的起源、发展为线索,从先秦论至晚清京剧,实为学者开出100个戏剧论题。全书论述精辟,给人颇多启发,已先后有台湾学者陈芳等从中选取论题而成新著。吴氏之书1980年由上海文艺出版社出版,此书与其另一力作《关汉卿全集校注》先后在台湾再版。余秋雨《中国戏剧文化史述》侧重从美学的角度来论及戏曲史,该书将戏剧史分成前后两个阶段;戏曲史的前阶段主要是戏剧文学史,后阶段主要是艺术表演史。全书语言生动,不失为一部美学意义的戏剧史。90年代马少波、陶雄等主编《中国京剧史》是一部大型史书,从乾隆年间一直论述至1949年,填补了京剧史的空白。此书台湾重版时改名《中国京剧发展史》。

在前人研究成果的基础上,这一时期是一个“戏曲史”的时代,本书末“引用书目”中的形式多样的戏曲史或多或少都涉及到京剧