

柯子铭

# 剧海札记

中国戏剧出版社

# 剧海札记

柯子铭 著

# 序 一

郭汉城

柯子铭同志是一位学者型的文化官员，一方面辛勤从事文化行政领导工作，一方面又潜心进行学术研究。他在六十年代初，就参加了福建省组织的一次大规模的剧种史的调查。这次调查，摸清了福建省地方剧种的历史源流和艺术特色，深入到中国南戏这个建国后尚未开拓过的领域，在古老剧种莆仙戏、梨园戏的传统剧目中发现了许多宋元南戏同题材或同名的剧目，引起了全国戏曲界的关注。这次调查有二个重要意义：一个是开创了戏曲工作调查研究的风气；一个是大量南戏遗产（文学剧本和舞台艺术）的发现，为中国戏曲史的研究开拓了一个新的境界。在此以前，总以为南戏已经是一个历史名称，实际上它还遗存、保留在现实舞台活动之中，给人一种惊喜、一种启迪。

柯子铭同志在这次调查中，除了担任行政领导工作外，还实地参加了调查研究工作，并写出了《关于莆仙戏〈目连〉》这篇对研究南戏很有价值的论文。据我所知，他就是通过这次调查引起了对南戏研究的兴趣。在此之后，他先后担任了福建省戏曲研究所主要领导和省文化厅副厅长期间，一直到离任之

后，始终孜孜不倦地钻研业务，勤奋写作，没有间断。在多次国际学术会议上，聆听他宣读自己的论文，获益非浅。

柯子铭同志对南戏的研究是颇有建树的，特别对古老剧种莆仙戏、梨园戏遗存的宋元南戏同名剧目的研究，有诸多新的发现，说前人所未说。在研究方法上也有所突破，从横向和纵向的交叉进行观察，从同一题材多种剧目的比较进行探索，追寻其发展脉络；还有从美学的角度研讨南戏剧目的审美特色，对今天的戏剧创作亦可作为借鉴。当然，这项工作还仅仅开始，尚有很大的潜力。希望子铭同志和福建的同志们继续努力。

在这集子中，还有一部分结合福建戏剧创作实际的文章。这部分文章的可贵之处，在于他的论文、讲话思想解放、实事求是，从福建戏剧创作的实际出发，寻求它的内在规律性，提出自己的见解。如1979年初发表的《遵循艺术规律，实行艺术民主》到1990年底发表的《时代·主旋律·多样化》各篇，都贯穿了这样一种精神。它是福建的实际，又具有一定的普遍意义。它反映了艺术的一般规律，但又有新意。这同他多年来既担当行政领导工作，又和他积极进行学术研究分不开的。研究的对象、范围不同，但从实际出发、重视调查研究、重视规律性探讨这些普遍原则却是一致的、相互贯通的。我前面说的柯子铭同志是一位学者型的文化官员，就是从这个意义上说的。

福建省文化厅将柯子铭同志多年来发表和未发表的文章集结出版，这不仅体现了他个人的成就，也反映出一定时期中福建戏剧创作的态势和思想发展过程，以及史论研究的成果，对于研究、总结福建戏剧创作的经验，激励今天的戏剧创作都有积极的意义。

我看了这本书的大部分文章，深为处处体现着的关心人民

群众的精神所感动。其文论述辩证，逻辑严密，词显意深，以理服人，都值得一读。

1997年12月31日于北京

## 序 二

刘念兹

六十年代初，福建省戏曲研究所组织一个剧种史调查组，将近有20人参加，这是一支学术专业队伍。子铭同志当时是研究所资料室的负责人，也调到调查组。他随队前往莆田、仙游、泉州、漳州等地考察莆仙戏、梨园戏、竹马戏等古南戏剧种。通过这次调查，整理出百万字的调查资料，编写了莆仙戏、梨园戏两本调查报告。子铭同志始终其事。当时，指导这个调查工作的陈啸高同志（省戏曲研究所戏史室主任）和我分配给子铭同志一个科研项目：考察莆仙戏目连戏与南戏关系。子铭同志欣然接受这个项目。他一面承担调查组的行政组织工作，一面广搜史料，悉心研究，普查了各种目连戏剧本，访问记录老艺人有关目连戏演出的历史情况。他与我和啸高同居一室中，我是看着他写的。这是他从事戏曲科研工作开始的第一步。现在文集中就有这篇文章。

时光流逝，一晃过了二三十年。于八十年代末和九十年代初，在湖南怀化召开的辰河目连国际学术研讨会，和在四川绵阳召开的四川目连戏国际学术研讨会上，子铭同志先后都携带他新的研究成果，参加了这两次学术盛会，成了目连戏研究的

专家。

文集中有关南戏的研究文章，如梨园戏的《郭华》、莆仙戏的《荆钗》、《王魁》、《赵氏孤儿》等篇文章，都是由此发凡：从实际调查研究入手，见解独特，成一家言，从中亦可看出中国古老南戏在福建的流播和沉积的痕迹，对古南戏遗产的发掘研究贡献甚大，实在是可喜可贺。

这本书既有对传统文化的研究成果，也有对现代戏曲工作的评论，福建戏曲艺术的灿烂历史和当今的辉煌成就，多有关照。

子铭同志的立论，不是无的放矢，而是从实际调查中来又回到实际工作中去。因此，诸篇评论文章都是点到实处。他多少年来在实际工作中，对福建戏曲事业的指导工作，养成一种求实作风，没有虚言妄语。其为人也，谦虚谨慎，其为文也，厚实不虚；总其成也，“实在”二字可矣！

福建的文化艺术源远流长，成就卓著，特别是戏剧艺术更加突出，表现在戏曲剧种众多，遍布沿海一带地区，形态各异。全省传统戏曲剧目的积累达万个以上，约占全国五分之一。而莆仙戏、梨园戏的传统本尤其惊人，仅莆仙戏一剧种拥有五千余本，可以说是集全国传统戏曲文化之大成者，还没有别的剧种可以与之相比。它是迄今收藏世界戏剧艺术作品最丰富的一个图书馆和博物馆。五十年代，这些传统剧本经各界人士的努力收集，誊录而保存于世，其中遗存不少宋元明初南戏剧目，引为世人所瞩目。进一步整理、发掘、保护、开发这一珍贵的民族文化遗产，其影响所及不仅在福建，而且在全国；其涉及学科不仅是戏曲，也有关历史、民俗、文学语言，以及民族学、哲学和文学等方面。可以说，当今一些学人是离不开福建历史和文化艺术的玉成的。我曾于1962年写成《南戏新证》初稿，正是有赖于那次福建戏曲历史的调查，在福建和相

邻省份获得丰富的第一手资料，为完成这部专著提供了重要条件。

几十年来，福建戏曲历史的调查研究连续不辍，成果辉煌。期望福建同志继续努力，坚持不懈，再结新果；希望莆仙戏、梨园戏这两朵稀珍的南戏遗响的艺术之花，更放光彩！

1997年10月于北京

# 目 录

|                     |     |    |
|---------------------|-----|----|
| 序一                  | 郭汉城 | 1  |
| 序二                  | 刘念兹 | 4  |
| ·古剧钩沉·              |     |    |
| 福建南戏史载辑考            |     | 1  |
| 简论民间古典戏本的审美特色       |     | 8  |
| 古南戏《王魁》的遗存及其演变形迹    |     | 26 |
| 梨园戏《郭华》考略           |     |    |
| ——兼议“戏队”本源          |     | 35 |
| “掉弄调把戈”与“岸贾打”       |     |    |
| ——莆仙戏《岸贾》、《赵氏孤儿记》考评 |     | 45 |
| 《刘文龙》本析疑            |     | 53 |
| 《田氏》三考              |     | 61 |
| “舟会”与“庙会”辨析         |     | 71 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 福建南戏的发现与探索思考       | 77  |
| ·目连探秘·             |     |
| 关于莆仙戏《目连》          | 90  |
| 泉州傀儡目连的独特性与考源浅析    | 112 |
| 目连戏演变初探            | 123 |
| 南方目连戏构体的多元融合及其演变轨迹 | 144 |
| 漫话蜀地观剧时            |     |
| ——散记四川目连戏演出二三事     | 157 |
| ·求索之旅·             |     |
| 遵循艺术规律 实行艺术民主      | 162 |
| 刍论戏曲剧目的推陈出新        | 172 |
| 导演艺术与戏曲            | 184 |
| 正确评估戏曲舞台形势         | 194 |
| 戏曲的“危机”与转机         | 202 |
| 戏剧观的探索             | 208 |
| 浅谈题材与题材规划          | 220 |
| 走向时代的需要            |     |
| ——戏曲现代戏创作的实践与体会    | 229 |
| 时代·主旋律·多样化         | 247 |
| 发展戏曲现代戏的思考         | 255 |
| 史剧创作的新径            | 266 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 关于“闽派”戏剧及其他        | 270 |
| 来自实践的感悟            |     |
| ——我们抓剧目建设的体会       | 280 |
| ·剧评漫笔·             |     |
| 多做具体的历史分析          |     |
| ——对《珍珠塔》、《苏秦》异议之我见 | 289 |
| “心城”的悲剧            |     |
| ——潮剧《围城记》莹娘剖析      | 292 |
| 窥视“寡妇村”的妇女观        |     |
| ——评话剧《寡妇村的故事》      | 297 |
| 古典戏曲美与现代戏曲美的完美统一   |     |
| ——简评闽剧《天鹅宴》        | 302 |
| 八闽艺苑花如林            | 310 |
| 后 记                | 317 |

# 福建南戏史载

## 辑考

从我省的文献记载，和对古老剧种遗存剧目的考据，可以确证我省是宋元南戏的发祥地之一。南戏发生地是多点的，除早期起于温州（永嘉）之外，还在江南和东南沿海的若干地区先后产生。福建南戏也是多点的，先后出现于兴化（莆田、仙游）、泉州、漳州这一片被誉为“海滨邹鲁”、“人文荟萃”的文献名邦。

“南戏”这一概念应是“南宋戏文”、“南曲戏文”或“南戏文”之简称。这是有别于北方的金院本和北曲、杂剧而言的，泛指宋元乃至明初流行在南方数省，土生土长，以南方语言唱念南方曲调、声腔的民间戏剧。江西人周德清早于元·泰定甲子秋（泰定元年，1324年）在《中原音韵正语作词起例》一文中，论述沈约之韵乃“闽浙之音”时，说“……悉如今之搬演南宋戏文唱念声腔”，指明南宋戏文的唱念声腔，包涵闽浙两地。

据我省文献典籍记载，宋时福建已有广泛的戏剧活动。朱熹于宋绍熙元年至三年（1190—1192）知漳州时，发布《谕俗文》，禁止“装弄傀儡”，文称：“约束城市乡村，不得以褻灾

祈福为名，敛掠财物，装弄傀儡。”<sup>①</sup>又据清·薛凝度主修的《云霄厅志》卷四十六“艺文六”，引朱熹的忠实门生陈淳（1153—1217）的《朱子守漳实迹纪》一文，云：“朱先生守临漳，未至之始，阖郡吏民得于所素，竦然望之如神明。俗之淫荡于优戏者在悉屏戢奔遁，及下班莅政，究严合宜，不事小惠……。”反映漳州一带在朱熹未到任之前，就已有傀儡戏和优戏的演出；所谓“淫荡”，犹过度放荡也，足见当时演剧之盛。“优戏者”闻朱熹要到任，“悉屏戢奔遁”，说明不仅躲匿不出，还有逃奔他方的。于此可见不但有本地优人，也有流窜演出的外地优人。

朱熹离任后五年，宋庆元三年（1197）陈淳知漳州，又有《上傳寺丞论淫戏》一文，述“某窃以此邦陋俗，当秋收之后，优人互凑诸乡保作淫戏，号‘乞冬’。群不逞少年，遂结集浮浪无赖数十辈，共相唱率，号曰‘戏头’。逐家聚敛钱物，蒙优人作戏，或弄傀儡。筑棚于居民丛萃之地，四通八达之郊，以广会观者；至市廛近地，四门之外，亦争为之，不顾忌。今秋自七八月以来，乡下诸村，正当其时，此风在滋炽。其名若曰戏乐，其实所关利害甚大……”。<sup>②</sup>

从中可略睹南宋漳州一带南戏昌盛的面貌：一、在本乡或外乡的优人被雇请作搭班演出中，已有专事装扮演出的民间职业或半职业的艺人；二、有人戏，又有傀儡戏，且被贬为“淫戏”，说明了戏有一定的内容，为封建伦理道德所不容；三、出现戏台，这是戏曲形成和盛行的重要标志。所谓“筑棚”，是垒土石为棚，还是架竹木为棚，不得而知，但已有戏台出现；四、优戏演出的名称，同漳浦一带民间习俗活动亦称“乞冬”有机契合，演唱时四旦角身扎竹马（或以竹竿代马），唱春、夏、秋、冬《四季歌》，庆丰收，祈丰年。这种演唱形式，也叫“跑四美”，多在“弄子戏”之前表演。今流行在漳浦一

带的竹马戏，所演的弄子戏，有《士久弄》、《砍柴弄》、《搭渡弄》等。“弄”乃唐人语，可证是唐戏弄的遗响；五、演戏活动已有相当规模，不仅在通衢的广场，也在繁闹的市肆，不仅在集市，而且遍及诸乡村，各地争相演出，毫无顾忌，并有累禁而“滋炽”不止之势；六、戏资由“戏头”出面向村民筹集。“戏头”是南宋杂剧脚色职司上的一种分工，周贻白认为“戏头一职或即一甲中对外的代表人，如今之后台经理之类”。由此可知，此时戏剧演出活动已有较为完整的形式。

泉州由于特殊的人文地理环境，是福建南戏又一重要基地，唐时，已是我国海外文化贸易往来的重要港口。北宋元祐二年（1087）正式成立市舶司，特别是宋室南渡之后，将泉州作为陪都，于建炎三年（1129）设南外宗正司，职掌外居宗室事务。此时有大批的宗室亲属入泉，至景炎元年（1276），达3200余人。这些皇族宗亲在汴京时沉溺于声色娱乐，不仅自己装扮作乐，“自为优戏”，而且蓄有倡优。宋室南迁，皇家公子王孙的家乐家伎，也随之迁入泉州等地。

据泉州市文管会收藏宋南外宗正司皇族《天源赵氏族谱》抄本中载：“明成化十二年（1476）赵瑄（号古愚）所撰《家范》共53条。赵瑄吸收宋亡、泉州赵氏皇族被蒲寿庚杀尽斩绝的教训，警戒子孙云：‘家庭中不得夜饮、妆戏、提傀儡娱宾……亦不得教子孙、童仆习学歌唱戏舞诸色轻浮之态。’”<sup>④</sup>可证实宋室皇族当年在泉州耽于演戏歌舞之事。

在皇室宗子、遗臣带来宫中优戏或家班的同时，北方人口大量南迁，“路歧人”（指宋元时的民间艺人）也南来流入泉州、莆仙民间，杭州、温州南戏剧目也随之南传，与泉州以古乐南音为曲调的闽南优戏、戏弄结合，在多种文化背景的历史条件下，形成“别是一家”、讲音律而重节奏的泉州地区的南戏，有上路、下南（合称大梨园）、小梨园（亦称“七子

班”)三种同腔、同科而不同戏路的戏班,称为梨园戏。

莆、仙两地,宋初隶属泉州,陆地毗连泉、漳,水路与泉港相通,彼此来往甚密。唐咸通间(860—873),民间百戏已盛行;至宋时江浙、两湖一带民间音乐“吴歌”、“楚谣”流入莆仙地区。此时,以兴化方言演出的优戏应运而生。刘克庄(1187—1269)对家乡莆仙两地的演剧活动多有赋咏。他于宋端平元年(1234),在其家乡所作《田舍即事十首》之九:“儿女相携看市优,纵谈楚汉割鸿沟,山河不暇为渠惜,听到虞姬直是愁。”淳祐乙巳五年(1245),作《观社行·再和实之韵》:“陌头侠少行歌呼,方演东晋谈西都,哇淫奇响荡众志,澜翻辩吻矜群愚。狙公加之章甫饰,鸠盘谬以脂粉涂;荒唐夸父走弃杖,恍惚象罔行索珠。效牵酷肖渥涯马,献宝远致昆仑奴……”。后期写的还有《闻祥应庙优戏甚盛二首》、《即事三首》、《灯夕二首》等,极赞莆仙演剧之盛:“空巷无人尽出嬉,烛光过似放灯时。”“游女归来寻坠珥,邻翁看罢感牵丝。”“抽簪脱袴满城忙,大半人多在戏场。”“棚空众散足凄凉,昨日人趋似堵墙;儿女不知时事变,相呼入市看新场。”从此,可见莆仙两地杂技、木偶、优戏演出之盛,与宋西湖老人《繁胜录》载宋理宗宝祐元年(1253)前后,“福建鲍老一社有三百余人”到杭州演出,可相互印证福建莆仙两地以及漳泉一带木偶戏之盛,而且繁衍不断,流传至今。

从仙游人蔡攸与徽宗在宫中“自为优戏”,“多道市井淫媾浪语”<sup>④</sup>,到朱熹、陈淳先后在漳州“按榜市曹”禁演优戏,而至莆田、仙游“优戏甚盛”,可看出从北宋末年至南宋,福建优戏的发展轨迹与演变过程。它已从侏儒戏谑发展到众角色扮演故事,从民间市井说唱或宫廷娱乐发展到戏棚演出;至此,群众观赏演出,达到了着迷的程度。演出的节目已有故事情节,如刘克庄诗中所述及的楚汉之争、霸王与虞姬、东晋西

都、夸父追日、昆仑奴等，且剧目不断有所更新，已是趋向成熟的戏剧形态。

据此可知，莆仙优戏是福建南戏的又一支，它土生土长，融汇了唐宋大曲、木偶戏、北宋杂剧、“吴歌楚谣”，并吸收温州南戏，而形成了独立声腔的兴化戏，即后来的莆仙戏。

福建南戏所以能独树一帜，是与福建方言的独特性、复杂性分不开的。清·李家瑞《停云阁诗话》卷六：“吾闽词学久废，近渐复兴。论者皆谓南蛮缺舌，去卫音远，纵推敲终难叶律，不知音起鼻喉，以鼻为主。”清·黄宗彝《聚红榭杂集词》云：“天下方音，五音咸备，独阙纯鼻之音，惟吾闽尚存，乃千古一线元音之仅存于偏隅者。漳泉人度曲，纯行鼻音，则尤得音韵之元矣。”说明戏曲声腔与地方语言关系甚密。方言是戏曲声腔的依据，不同的方言，形成不同的声腔。福建南戏声腔为泉腔、兴化腔和潮腔，有别于海盐、余姚、弋阳、昆山诸腔，是为独立的声腔系统，皆以本地方语言为标准音而制曲创腔。

对此，外地人很难有准确的把握。元周德清所云“（沈）约之韵，乃闽浙之音”，殊不知在闽浙之中仍有区别。明谢肇淛（长乐人）的《五杂俎》谈到闽、浙、乃至闽之莆田与漳、泉的琴曲和声腔各异：“今鼓琴者，有闽操、浙操二音，盖亦南、北曲之别也。浙操近雅，故士君子尚之，亦犹曲之有浙腔耳。莆田多善鼓琴，而多操闽音。至于漳、泉，遂有乡音词曲，侏僂之甚，即本郡人不能了了也。”

由于语言的地方性，及地域的独特性，并非其他声腔所能取代。宋元时关于泉腔、兴化腔虽无史书记载，但不等于它不存在。戏曲演出的开始，即伴随着本剧种声腔的产生。浙人陈懋仁在明万历年间官泉州府，著有《泉南杂志》，称泉腔为“土腔”；明何乔远《闽书》卷三十八“风俗”载：“（龙溪）地

近于泉，……与泉人通。虽至俳优之戏，必使操‘泉音’，一韵不谐，若以为楚语。”这些记载虽然晚出，但也说明宋元时虽无腔名记载，而实际地方剧种声腔的个性已经存在。

60年代初，省文化部门曾成立专门的研究机构，并组织了大规模的地方剧种史调查，重点对莆仙戏、梨园戏以及竹马戏等古老剧种进行了全面的考察。其中对莆仙戏、梨园戏的传统剧目做了比较研究，以这两个剧种的传统剧目，与历史文献记载中可以见到的宋元南戏名目，以及元曲杂剧、明清传奇和弋阳诸腔同名剧目进行对照，列出莆仙戏和南戏同名或情节类似的剧目81种，梨园戏19种。现据过去考订的基础进行梳理，把它和徐渭《南词叙录》收录的“宋元旧篇”65个名目相对照，理出莆仙戏38个，梨园戏17个。再与《永乐大典》中宋元戏文三种及其中《宦门子弟错立身》的〔排歌〕、〔哪吒令〕、〔鹊踏枝〕等四支曲子提到的戏文名目29种相对照，莆仙戏补13个，梨园戏补1个（同《南词叙录》重复的除外）；又与清钮少雅（苏州人，乐工）《汇纂元谱南曲九宫正始》“元传奇”的戏文名目相对照，莆仙戏补22个，梨园戏补3个。此外，在《南词叙录》搜集的“本朝”48个名目中，莆仙戏补明初剧目11个，梨园戏补3个。总共名目相同的莆仙戏84个，梨园戏24个。其中，包含部分剧目剧名相同，但内容情节不相符，或在剧种史调查中新发现而有待进一步考查的，或有目尚无剧本的。但即使这样，梨园戏、莆仙戏与宋元明初南戏同名或情节类似的剧目（大部分有传统手抄本流传），其数量为全国各剧种所罕见。如梨园戏的《朱文走鬼》、《刘文良》、《王魁》、《赵贞女》、《郭华》、《朱买臣》，及莆仙戏的《张洽》（即《张协状元》）、《活捉王魁》、《陈光蕊》、《周祖荣》、《刘锡乞火》、《王祥卧冰》等。在古本有的已佚，多数只有残曲遗存的情况下，莆仙戏、梨园戏却保留了完整的剧本；还有莆仙戏