

戲劇探索文論

王華瑩
著

戲論集

中國戲劇出版社

序

纪根垠

时光似箭，日月如梭。

难忘 1994 年 8 月，华莹同志编著的《戏海探艺》由山东文艺出版社出版发行，我在序言中曾经提到：“千里之行，始于足下，只盼作者再接再厉，精益求精，新的成果，指日可待。”果然不负所望，七度寒来暑往，她执着追求，奋力不懈，终于又将两部新著《戏剧探索文论》（戏论集、戏研集）付梓问世。春华秋实，奏响丰收赞歌；赏心乐事，抒尽欣慰衷情。

翻阅《戏论集》书稿，满目琳琅。一句句、一行行，似曾相识；一篇篇、一章章，频传新意。仿佛楼房扩建，居室装修，往昔简易平常，如今修葺焕然。苦功所至，跃然纸上。其中的《山东当代新编历史剧目论》是列入“中华社会科学基金研究课题”的《山东戏曲剧目综论》的主要章节之一，与书中的《山

序

东当代整理改编传统剧目论》、《京剧、地方戏现代剧目论》，互为表里，相得益彰，联袂描绘出半个世纪以来，山东当代戏曲剧目精品迭出、繁荣昌盛的绚丽画卷。

而占有大量篇幅的《山东戏曲观演场所史论稿》、《山东戏曲服饰史略》、《山东戏曲砌末与舞台陈设概论》诸篇，尽是作者参与《中国戏曲志·山东卷》编纂工作期间担任责编的有关项目。十年寒窗，日积月累，几经雕琢，史论竟成，百尺竿头，更进一步。

近二十年来，我一直承担着戏曲志书集成的编纂任务，置身于中国民族戏曲艺术之林，广交名家，受益匪浅；追本溯源，其乐无穷。尽管三十卷本的《中国戏曲志》早已大功告成，然而殷切眷恋深情，依然魂牵梦绕。华莹诸君，都有同感，而她尊师敬业，领悟尤深，字里行间，可见分晓。

正文表罢，赘记数语，略抒己见。

其一：张庚同志在《中国戏曲志·序言》中提到：“编辑出版《中国戏曲志》的工作无前例可循，参加编纂的人员都是通过实践来提高自己的水平和能力的，因此，书成之后也还有可能存在不足和不准确之处。希望在经历了广大读者的考验之后，在续修或重修戏曲志的时候加以弥补。”

诚然，面对如此浩瀚巨大的工程，受到种种条件的局限和制约，编纂人员虽然倾尽心力，难免有所疏漏，徒留遗憾。且喜后起之秀，继承衣钵，勇挑重担，接力冲刺。华莹同志就是其中的一员。早在编辑部工作期间，她已写成《山东戏曲演出

场所初探》、《山东戏曲砌末》、《传统的舞台陈设》、《山东传统的戏曲服饰》等多篇论文，陆续发表并收入《戏海探艺》专著。近年来，扩而充之，增其所无，弥其不足，经过重新撰写的山东戏曲观演场所、戏曲服饰、传统戏曲的砌末与舞台陈设等三篇史论，内容翔实、条分缕析，为重修山东戏曲志和方志添砖加瓦，捧柴助焰，虽苦犹甘，功不可没。就靠这股劲头，才有这般成果！

其二：长期以来，由于戏曲艺术遭受歧视，地方志中很少记载，笔记杂著，为数寥寥。在编纂《中国戏曲志·山东卷》和《山东省志·文化志》期间，为了填补历史遗留下来的空白，各市（地）、县的文化主管部门调动数以百计的人员投入调查研究。仅以观演场所为例，他们跋山涉水，栉风沐雨，寻访戏楼遗址。如有所获，则认真丈量戏台的面积、高度和深度；仔细辨识考证对联上的模糊字迹，废寝忘食，不遗余力。“聊城山西会馆戏楼”后台墙壁上，保存着清道光二十五年（1845）至民国八年（1919）之间，各地戏班艺人用毛笔题写的戏班名称、演出剧目及打油诗，这批极为珍贵的剧史资料，就是李士钊先生当年亲自誊抄，并慨然允准载入史志的。此等事例，不胜枚举。

本书作者宏观地将这批来自全省四面八方、各自独立成篇的调查实录，聚沙成塔、集腋成裘，全面地、系统地进行梳理归纳，综合分析论述，使得山东戏曲观演场所形成、演变、发展的全过程，一目了然，得窥全豹。作者的苦心孤诣，值得推崇；

但,集体的智慧力量,促其事成,尤为难能可贵。在这里,谨向那些付出辛勤劳动的支持者们致以衷心的感谢!

其三:《中国戏曲志》的编纂出版,对弘扬民族戏曲艺术,具有积极的现实意义和深远的历史意义。同时,也培养了一批戏曲研究人材,积累了大批戏曲历史和现状的资料。这些无价可估的艺术财富,理应充分发挥其无比潜力和重大作用。为此,编著《山东戏曲通论》的意向,势应列入议事日程。几年前,山东省艺术研究所在文化厅支持下,集中优势力量,编写出版的《山东戏曲剧目综论》,开其先河;华莹及其他同志相继出版的史论专著,步其后尘,都为编撰通论,打下坚实基础。希望能够引起领导重视,组织力量,列为专项;面对现实,放眼未来,提高戏曲的理论水平,有说服力地、有指导性地提高戏曲从业人员的素质,克服局限性,早日赶上时代,走到时代前面。鸿篇巨制,有待及早完成。

最后,摘引本书作者的一段原文,作为结语:“艺无止境,美无止境。振兴戏曲艺术,永葆戏曲的活力,是历史赋予我们戏曲工作者的职责。”原与志同道合者共励共勉。

二〇〇一·八

目 录

序	(1)
---------	-----

山东当代新编历史剧目论

第一章 概述	(1)
第二章 论《姊妹易嫁》	(13)
第三章 论《程咬金招亲》	(22)
第四章 论《画龙点睛》	(33)
第五章 论《甲午恨》	(48)
第六论 论《张飞敬贤》、《卧龙求凤》及其他	(57)

山东戏曲观演场所史论

第一章 概述	(69)
第二章 戏曲萌芽时期演出场地的逐渐孕育及形成 ..	(73)
第一节 诸侯会晤 优人在幕前演出	(73)
第二节 汉画像石展示百戏演出场地	(75)
第三节 唐代已有乐楼 庙会有倡优演出	(79)
第三章 宋、金、元时期勾栏的演出及戏楼的出现	(83)

第一节	瓦舍勾栏的演出	(83)
第二节	戏楼的出现	(87)
第四章	明清时期各种戏楼的兴建及演出活动	(92)
第一节	庙宇戏楼	(105)
第二节	会馆戏楼	(112)
第三节	庙宇戏楼的演出	(116)
第四节	戏楼戏台对联	(121)
第五节	有记载的戏楼简况	(131)
第五章	明清两代庙会演出及私人家班宅第舞台	(131)
第一节	庙会演出	(131)
第二节	士大夫家班及私人宅第舞台	(134)
第三节	席棚搭制舞台	(137)
第六章	清末、民初时期山东的茶园、戏园(院)	(140)
第一节	茶园、戏园(院)的演出	(140)
第二节	山东各地茶园、戏园(院)的规模概况 ..	(145)
第三节	1870 至 1949 年山东戏园(院)简况	(156)
第七章	现代剧场	(176)
第一节	主要剧场	(177)
第二节	主要剧场、影剧院基本情况	(185)

山东戏曲服饰史略

第一章	山东古代戏曲服饰	(205)
第一节	山东新石器时期及奴隶社会的服饰	(205)
第二节	山东战国时期的服饰	(208)
第三节	山东汉代百戏的服饰	(211)

第四节	山东唐代乐舞服饰及宋、元杂剧服饰 …	(217)
第五节	山东明、清时期实物服饰及戏曲服饰 …	(223)
一、	明清实物服饰	(223)
二、	明清戏曲服饰	(227)
第二章	山东近代戏曲服饰	(232)
第一节	早期山东地方戏曲服饰	(233)
第二节	改革的山东戏曲服饰	(240)
第三节	山东地方戏曲的冠帽、靴鞋	(242)
第四节	山东戏曲作坊与工厂	(247)
第三章	常用戏装的纹样与色彩	(253)
第一节	戏曲服装的纹样运用	(255)
一、	戏衣中的动物纹样	(255)
二、	戏衣中的花卉纹样	(260)
三、	戏衣中的窝形纹样	(263)
四、	戏衣中的装饰纹样	(265)
第二节	戏曲的人物装扮及色彩运用	(265)
一、	表级	(270)
二、	表现风俗	(272)
三、	表现情境	(273)
第三节	戏曲服装的布局	(274)

山东戏曲砌末与舞台陈设概论

第一章	宋、金、元时期的砌末及陈设	(280)
第一节	砌末的出现	(280)
第二节	杂剧中注明的陈设及景物描写	(281)

第二章 清传奇与地方戏中的砌末及陈设·····	(284)
第一节 传奇与地方戏中的砌末·····	(284)
第二节 传奇与地方戏中的陈设·····	(287)
第三章 砌末在戏曲中的作用与特点·····	(289)
第一节 适应剧情烘托气氛·····	(289)
第二节 专人专物专用的砌末·····	(290)
一、文武臣民的专用砌末·····	(292)
二、神仙道佛的专用砌末·····	(292)
三、精灵鬼怪的专用砌末·····	(293)
第三节 虚实结合风格统一·····	(294)
第四节 新颖独特间杂糟粕·····	(301)
第四章 机关砌末在戏曲演出中的功过·····	(305)
第五章 桌椅、守旧、帘帐、火彩在戏曲中的功用·····	(308)
第一节 一桌二椅的摆设及应用·····	(308)
一、本来意义上的桌椅摆列·····	(310)
二、特殊情况下的桌椅摆列·····	(311)
三、失掉本意的桌椅摆列·····	(312)
第二节 守旧、帘帐的应用·····	(313)
第三节 灯彩、火彩的应用·····	(316)
后记·····	(320)

山东当代新编历史剧目论

第一章 概 述

新编历史剧的形成与发展,是戏曲领域里的一场深刻革命。继承与创新、戏曲化与现代化、写意与写实、形式与内容,都存在着许多矛盾和困难,又显露着勃勃发展的生机。新编历史剧的成败得失,直接关系到戏曲艺术的发展,它的实践已有力地证明了这一问题。

半个世纪以来,山东新编历史剧的创作已在实践与探索中积累了正反两个方面的经验和教训,并初步具有一定的理论基础,又反馈于实践,形成一个良性循环。我们要珍惜这份财富,并作出客观的评价,这是对历史的负责。只有这样才能实事求是地站在新编历史戏已经达到的高度上继续攀登,以

求新的突破、新的飞跃。

山东的新编历史剧,经历了一个不断深化与发展的过程,大致可分为以下三个阶段:

(一)

二十世纪三十年代末,“抗战剧团”就演出过高洁编写的《汪精卫的祖宗(秦桧)》。二十世纪四十年代初,山东省文协提出“改造旧平剧,创造新平剧”的口号。山东省文协实验剧团改编演出《木兰从军》、《童女斩蛇》、《反徐州》等剧;胶东文协平剧团改编演出《仲秋节》、《将相和》、《牙山英雄》(写清初栖霞县于七起义抗清的故事),起到了加强团结、鼓舞斗志的作用。同年,国防剧团演出虞棘编写的京剧《戚继光》和栾少山编写的《宋末遗恨》,受到抗日军民和广大干部的欢迎。

1944年,郭沫若《甲申三百年祭》发表后,毛泽东主席在《学习与时局》一文中予以充分肯定。中共中央宣传部与中央军委总政治部又联合通报全国各抗日根据地、各军区普遍学习,之后山东籍剧作家马少波根据郭沫若的《甲申三百年祭》编写了京剧《闯王进京》。该剧分上下两部,由合编不久的胶东文协胜利剧团自一九四六年元旦开始,在机关、部队、农村巡回演出六十余场。《闯王进京》全剧反映了李自成西安誓师,各地响应,历经临晋、蒲州、宁武之战,所向披靡,攻占了北京。进北京后由于不讲政策,忌才害贤,陶醉于酒色,脱离群众,招致辽东之役失利,弃京西走,以李自成西安战败结束该剧。全剧塑造了李自成、李岩、刘宗敏、红娘子等农民起义军领袖的形象,描写了他们领导农民起义的作用及其局限,并且通过李自成由胜利到失败的过程,形象地展示了农民起义的

失败教训。

《闯王进京》写成于抗日战争进入反攻阶段的前夕。剧作以古鉴今,提醒革命队伍在任何有利形势下,都必须保持清醒的头脑,对迎接抗日战争、解放战争的胜利起到了积极的作用。该剧由胶东抗日救国会文化协会所属胜利剧团首演。李云饰李自成,张海饰周广德。野外演出时,对李闯王的山寨,曾以崇山峻岭的山寨实景加以衬托渲染。胶东军区司令员许世友、政治委员林浩观看演出后,认为这个戏是抗日战争胜利前夕帮助广大干部、战士做好思想准备,从中受到鼓舞、吸取教训的有力教材,给予了重视和支持。在这期间,其他根据地的京剧团(队)先后移植演出《逼上梁山》、《三打祝家庄》、《九件衣》等新编历史剧。

由于解放区的发展和巩固,广大军民对文艺演出的需求也日益迫切,戏曲演出活动很活跃。分散在山东解放区的戏曲演出团体除去早已建立的国防剧团京剧队,渤海军区耀南剧团,胶东文协胜利剧团,湖西流动剧社,山东省文协实验京剧团外,又成立了渤海行署宣传队,冀鲁豫边区二地委民生剧社(山东梆子、枣梆,即山东省梆子剧团和菏泽地区枣梆剧团的前身),泰西公学前进剧团,冀鲁豫边区京剧团,鲁中南区党委歌剧团京剧队等。各京剧团(队)和地方戏剧团(队)编创新戏,改革旧剧。它们分别演出马少波编写的《关羽之死》,周玑璋编写的《小仓山》、《黄泥岗》,虞棘编写的《虎头牌》,于奇愚编写的《河伯娶妇》(后改名《阿依女》);清河地委文工队及渤海区党委文工团用化妆扬琴(吕剧)形式演出的《婚姻要自由》、《拾棉花》;湖西流动剧社演出的山东梆子《改造二流子》、《互助有力量》;泰西公学前进剧团编演过山东梆子《团圆》、《清明前后》、《支援前线》;冀鲁豫边区戏曲艺人训练班用山东

梆子和枣梆演出《王贵祥翻身》、《西店子》，并移植演出《拳打镇关西》、《闹登州》等剧。在整理改编传统剧目方面，也做了大量工作。该剧团一九四八年出版的《胶东平剧选》中就选载了《木兰从军》、《汤怀义》、《陆文龙起义》、《渔家仇》、《亡乌江》、《宇宙锋》、《四进士》、《追韩信》、《孙吴和》、《失街亭》、《四豪庄》等二十余个剧目。

这个时期，解放军战斗到哪里，戏曲剧团就演出到哪里。胶东文协胜利剧团随军参加收复烟台、威海、龙口等城市的斗争，并在烟台公演《闯王进京》达两个月之久。一九四七年山东省文协实验剧团与北撤至山东临沂的苏皖实验剧团合并，曾随军转移到胶东地区，在烟台短期演出过《三打祝家庄》、《四杰村》等剧，之后，又北渡黄河，与渤海行署宣传队平剧队合并，改编为华东平剧团。一九四八年在曲阜孔府为华东野战军司令部召开的高级军事会议上演出了《红娘子》等剧，接着随军参加济南解放战役。一九四九年春，赴淮海战役前线慰问演出，随军南下，进入上海，改称华东京剧团。胶东文协胜利剧团、国防剧团等演出团体也曾赴淮海战役前线，至徐州、蚌埠、郑州、开封一带慰问演出。

(二)

中华人民共和国成立后，山东广大戏曲文艺工作者在中国共产党的领导下，其思想情操、意识追求有了明显的提高。随着政治、经济、文化的繁荣与发展，戏曲工作也开创了新局面。山东戏曲艺术界深入贯彻“百花齐放，推陈出新”的方针及政务院《关于戏曲改革工作的指示》中的“改戏、改人、改制”精神，戏曲工作很快便步入了正确轨道。同时，由于原来山东

各解放区文艺运动的基础好,建国后其革命精神亦迅速地发扬光大。他们创作演出的一些新编剧目,如《闯王进京》、《三打祝家庄》、《木兰从军》等,被山东各地戏曲剧团纷纷排演,这些剧目的演出,对于山东的戏曲发展与新编历史剧的创作起着积极的推动作用。

二十世纪五十年代末,山东新编历史剧已开始出现良好的迹象。这一时期新编历史戏的特点是以配合政治形势和任务,以反映社会现象为主。由于中国的历史和现实有着许多惊人的相似,所以重视吸取历史的经验教训,以给今人有益的启示。

山东的戏曲作家们对新编历史剧的现实意义逐渐产生出了明确而深刻的认识,不断地拓宽表现题材的领域。例如,根据中国古典文学、演义小说、历史典籍等文学作品进行改编加以创新的工作取得了较好的成就。其中,根据我国十七世纪的著名文学家蒲松龄的《聊斋志异》改编的剧目《花灯记》、《胭脂》、《姊妹易嫁》等,在山东乃至全国都有较大的影响,受到专家和观众的喜爱。

《花灯记》是吴杰根据《聊斋志异》中的《冤狱》一篇改编的。写朱二郎元宵夜观灯时,见李菊红貌美,追踪至家,将其父刘文传杀死,嫁祸于书生陈华章。蓬莱县令于广恩私访不明,轻易误断,陈华章、李菊红、王妈定罪收监。医生周少陀不服,赶赴朱家诊病时,窃得二郎自供,三闯公堂。为陈、李等呼冤叫屈,反被判为包揽词讼,钉镣收监。于广恩擢升知府,由赵寒秋继任,重新调查审讯,终于查明真凶,赦免无辜。全剧通过赵寒秋审清此案、于广恩错断冤案的曲折过程,将平反冤案,还是维持原判的矛盾贯串作线,展开纠葛、体现主题,比较成功地塑造了伸张正义、体查民情的“清官”赵寒秋以及敢于

战胜邪恶势力的好人周少陀的形象,同时也体现了古代劳动人民陈华章、李菊红、王妈的善良。

新编剧目《花灯记》与其他传统剧目相比,它在思想内容和艺术形式上都有所创新与突破。剧本揭露了封建官僚的唯心主义和主观臆断的恶劣作风,赞扬了实事求是的精神和调查研究的科学态度,全剧具有较强的哲理性和现实意义。

同是根据《聊斋志异》故事改编的吕剧《姊妹易嫁》,则是从另一个方面针贬了一些人的落后腐朽思想。是跟人结婚?还是跟官位或金钱结婚?这在剧中的一双同胞姐妹中,思想好恶表现得迥然不同:姐姐爱的是地位,妹妹爱的是人品。剧本围绕梅婚和易嫁这两个主要情节展开戏剧冲突,着力批判姐姐素花只重金钱地位,轻视品貌的人生观、爱情观及其丑恶肮脏的灵魂,热情地歌颂了妹妹素梅的纯真思想和高尚情操。对比鲜明、含意深刻。

五音戏《胭脂》的改编也是比较成功的。它突出表现了“调查研究,深入细致”和“知错能改即圣贤”的主题思想,主题鲜明,寓意深刻,艺术处理严谨完整,很有独到之处。

这些剧目的改编者,在忠于原著的基础上,深化主题、塑造典型、精刻细雕、寓意深远,不仅再现历史,而且具有一定的现实教育作用。它体现了时代精神,给人以美的启示,对建设社会主义精神文明起到了很好的促进作用。这些剧目在今天的舞台上演出仍具有强烈的社会道德教益和思想教育的意义,能够针对社会上依然存在的某些落后错误思想及不正之风进行鞭挞和批判,使人们通过这些新编历史剧目的演出,清晰地分辨出美与丑、善与恶、真与假的界线,发人深思,极具教益。

新编历史剧目的出现和成功,对于当前的戏曲创作积累

了许多经验。例如对如何处理戏曲化与现代化的关系,如何改造旧有的戏曲程式,如何缩小审美客体与审美主体的心理间距,如何实现唱腔设计、表导演艺术、舞台美术的和谐一体等,都进行了比较深入的探索和研究。从而使新编历史剧目从创作、改编到舞台体现,初步总结出了从理论探索到艺术实践一系列的宝贵经验。

(三)

二十世纪八十年代是山东新编历史剧目成熟和收获的年代。由于“文化大革命”粗暴的摧残,新编历史剧的艺术实践工作受到了很大的影响。但是由于它历史上已积累了一定的艺术创作经验并受到群众的喜爱,所以当新时期到来之际,它便迅速地在山东剧作家的笔下复苏、繁荣。这一时期的新编历史剧以它独具的魅力,所显示的认识价值、审美价值、娱乐价值、教育价值是显而易见并为世人所瞩目的。从选材到创作手法上更多样化了,除了依据历史记载、古典名著编写创作历史剧外,各种古代故事、历史传奇、民间故事剧的创作也形成了别具一格的风采,有了较强的社会价值。仅就十年左右《剧本》月刊和山东《戏剧丛刊》发表的作品来看,新编历史剧目计有:

《画龙点睛》(孙月霞编剧)

《程咬金招亲》(胡沁编剧)

《卧龙求凤》(裴恩亨、王成君编剧)

《闯王剑》(济宁地区戏研室创作,王传友执笔)

《牡丹案》(马家振编剧)

《重审诗扇案》(张存德、丛耸编剧)

- 《忠骨清风》(王炬编剧)
《砺志计》(张丛明、张铁编剧)
《张飞敬贤》(张旭编剧)
《戒子恨》(郭银慧编剧)
《匡衡进京》(邵明恩编剧)
《刘懿献书》(裴恩亨编剧)
《狗咬吕洞宾》(吕宗斌编剧)
《道同》(尹德惠、铁民、从月编剧)
《华陀恨》(孙晋强、吴宝祥编剧)
《三升官》(李恩州、牟家明编剧)
《牡丹魂》(何冠奇、隋学奎编剧)
《甲午恨》(赵光政、徐世起编剧)
《雄风祭酒》(张旭编剧)
《汉阳案》(王岳芳编剧)
《钟室遗恨》(孔凡凯编剧)
《凤雏过江》(陈书桂编剧)
《箭仇》(刘承杰编剧)
《晏翠》(赵福朋编剧)
《连城》(宋文治、高小华、贾殿彬编剧)
《林娘》(徐世起编剧)
《司文郎》(孙月霞编剧)
《瑞云》(张晶、姚奇、王牧天、王中编剧)

从近三十出剧目中可以看出新编历史剧的涉及面之广泛,创编人员阵容之强大。

这些剧目在艺术形式上,故事内容上,表现手法上都有较强的出新出奇之处和娱乐功用及审美价值。

产生这些优秀作品的其中一个原因是打倒“四人帮”以