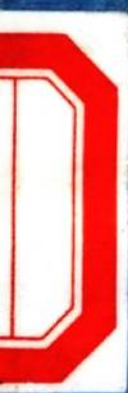

PHOTOS OF OLD SHANGHAI

OLD THEATRICAL TROUPES

上海旧影

老戏班

上海人民美术出版社

SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

90210481

上海旧影

老戏班

林明敏 张泽纲 陈小云编著

上海人民美术出版社

- 主 编 吴士余
- 副主编 马荣华 汤伟康
- 编 委 马晶华 叶孝慎 吴光华
周振德 戴定九
- 筹 划 汤伟康
- 编 著 林明敏 张泽纲 陈小云

上 海 旧 影 老 戏 班

林明敏 张泽纲 陈小云 著

责任编辑：戴定九 封面设计：卜允台

上海人民美术出版社出版发行

（上海长乐路672弄33号）

全国新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：3

1999年1月第1版 1999年1月第1次印刷

ISBN 7-5322-2052-4/J · 1932

印数：0,001—6,000

定 价：6.80元

目 录

引子.....	1
沪滨繁华地 租界游乐场.....	3
京班到申之破天荒.....	6
茶园春秋.....	8
大小戏园开满路.....	11
杨月楼的魅力.....	13
新“三鼎甲”老“三上吊”沪上风靡.....	15
新舞台——20世纪大舞台.....	19
商办新舞台崛起于南市外马路.....	21
革除旧俗 开启民智.....	23
冯子和艺事寻踪.....	27
海派大观.....	29
《红莲寺》与《封神榜》.....	33
南腔北调《戏迷传》、《纺棉花》.....	36
机关布景曲尽奇巧.....	40
欧阳予倩的“红楼戏”.....	42
时装与时事.....	44
关公、包公、孙悟空.....	48
海上“四大名旦”.....	52
燕北真好汉 江南活武松.....	55
“麒麟童”横空出世.....	58
梅兰芳呼吸海上新空气.....	61
程腔风靡上海滩.....	66
荀慧生与尚小云.....	68
“四大名旦”同灌《四五花洞》.....	70

洋场墨客与梨园风景	73
新文人的旧剧缘	77
玩票客串下海 美女、老牌从影	80
黄楚九痛失大世界	84
黄金荣、顾竹轩戏台称霸	86
杜月笙与孟小冬	89
结语	91

19世纪中叶，当徽剧汉调在北京合流，逐渐形成京剧时，英国殖民主义者用鸦片加炮舰打开了上海的门户。此后，日趋成熟的京剧走向全国，并理所当然地特别垂青开埠后繁华的上海。清同治、光绪年间，上海极为热情地接纳了南下的京剧，数十年间，上海一方面成为京剧在南方的主要基地，一方面也以自己强盛的地域文化势力，毫不留情地改造了京剧。京剧在上海的命运，一如这座迅速走向近代化的城市，时而激昂火爆，时而繁华奢靡，时而光怪陆离，其本身就是一出意味深长的连台本戏。

清乾隆年间，有三庆、四喜、春台、和春等四大著名安徽戏班先后进京，对秦腔、昆曲等诸腔调兼收并蓄。嘉靖道光年间又和进京的汉调艺人合作，使西皮、二簧两种声腔合流，逐渐形成具有相当完整艺术风格和表演风格的剧种——京剧。其唱腔属板式变化体，表演上唱念做打并重，多用虚拟性程式化动作，主要伴奏乐器为京胡、二胡、月琴、三弦、笛、喷

呐、笙等。但作为中国戏曲的一种，京剧也以表演艺术为中心。留传下来的有贺祝魁绘制的《京腔十三绝》和沈容圃绘制的《同光十三绝》画像。前者为清乾隆年间13个著名京腔艺人的合称；后者乃清同治、光绪年间13个著名昆、京艺人的合称。

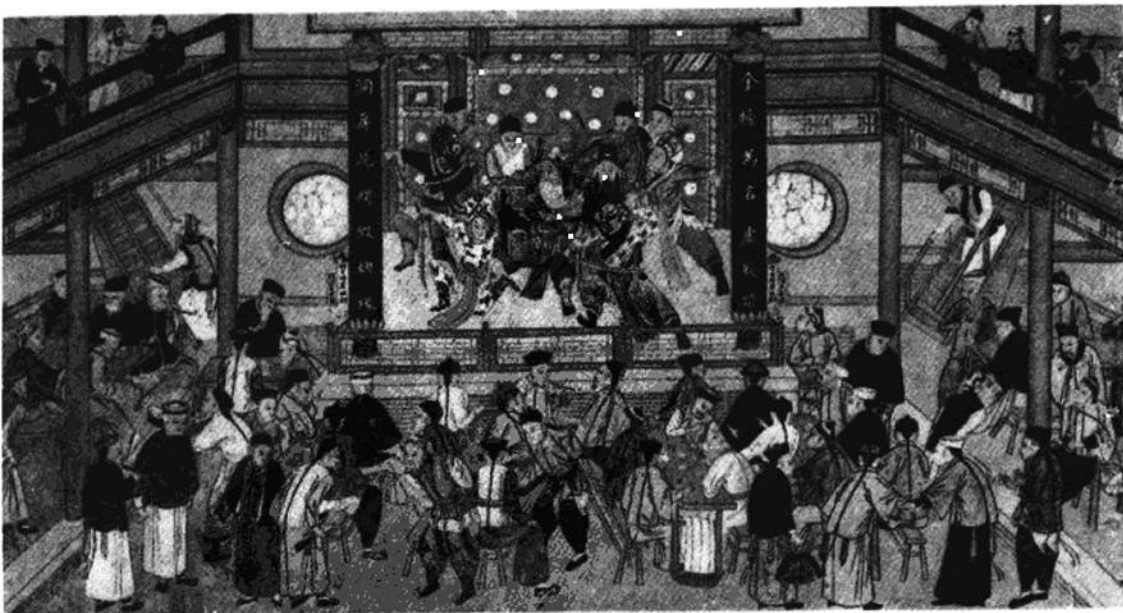
清同治、光绪皇帝及慈禧太后都是京剧爱好者，遇节庆佳日必邀戏班演出。光绪帝自己也曾粉墨登场，为慈禧祝寿。北京颐和园内建有德和园大戏台，慈禧多在颐乐殿面对戏台观剧。而一般达官贵人、富商巨室每逢婚丧嫁娶寿辰喜宴之日，多从社会上临时雇一个乃至几个职业戏班来家中演出，艺人们称之为“出堂会”或“唱堂会”。雇主可随时点戏，所谓“早是歌场擅盛名，差传堂会奏新声”。

与宫廷和堂会演出不同的是京剧在戏园的营业性演出。观众进戏园须出钱泡茶一壶，由于这些戏园名义上只收茶资，不售戏票，人们习称茶园而不叫戏园。茶园是清末京剧的主要演出场所。

北京颐和园内的德和园大戏台

清光绪年间画师沈容圃所绘《同光十三绝》彩色剧装像

清光绪年间茶园演剧图

上海，一个外延不断扩大的概念。唐天宝十年(公元751年)，上海属华亭县，宋代成镇，元代设县，明代筑城，清开埠以前最多只能是天朝帝国的一个东南重镇。“其名上海者，地居海之上洋也”(明弘治《上海县志》)。作为中国城市，远不能比西安、开封、洛阳、北京，近不能比苏杭乃至今天属于上海市辖区的松江。

1840年至1842年，中国在鸦片战争中失败，被迫与英国签订《南京条约》(又称《万年条约》)，规定上海作为五个开放的通商口岸之一。这个条约开始了中国长达一个世纪的半殖民地半封建的历史，也转变了上海的命运。

1845年11月29日，英国首任驻沪领事乔治·巴富尔与上海道台宫慕久签定《租地章程》，划定第一块租界，而此时，广州等其他四个通商口岸都未出现过类似的外国人居留地。从此，西方的商人、传教士、外交官纷至沓来，在将他们的政治、经济、宗教带入上海的同时，也将他们的文化带入了上海。

上海开埠后几年间，英、法、美国相继以“永久租地”形式将上海大片土地变成“租界”，在租界

内建立纳税人会议、市政委员会(即工部局、公董局)，成立会审公堂，组建军队、警察、监狱等，逐渐摆脱中国政府的管辖而成为独立的行政区。及至太平军攻陷南京等地，江浙许多富户豪族随政府官僚携眷逃至上海租界避乱，大大加速了上海繁荣的进程。

开埠第一年，上海只有25个外国人，到1848年大约有100多人，其中女性7人。当时男人的娱乐活动主要是室外的溜马、划船、打猎或乘小车在黄浦滩头兜风。1850年外侨增至200多人，形成西人社会雏形，11月举行了第一次舞会；12月，英侨业余剧团首次演出。同年，外侨又创办了中国第一个职业运动场地——跑马场。1867年上海圆明园路建成木结构兰心戏院(英文LYCEUM THEATRE)，专供英侨“上海业余戏剧俱乐部”(简称ADC)演出话剧。1896年距法国卢米埃尔兄弟发明电影不到两年，在著名的私家花园徐园，放映了两部无声电影纪录片，电影第一次传入中国……银行大厦、影院戏馆、舞厅、酒吧、赌场装扮出一个五光十色的远东不夜城。朝朝纸醉金迷，夜夜霓虹闪烁的十里洋场，展示

1931年建造的钢筋混凝土
结构的新兰心大戏院

外国舞女在霞飞路(今淮海路)的舞厅里大跳洋舞

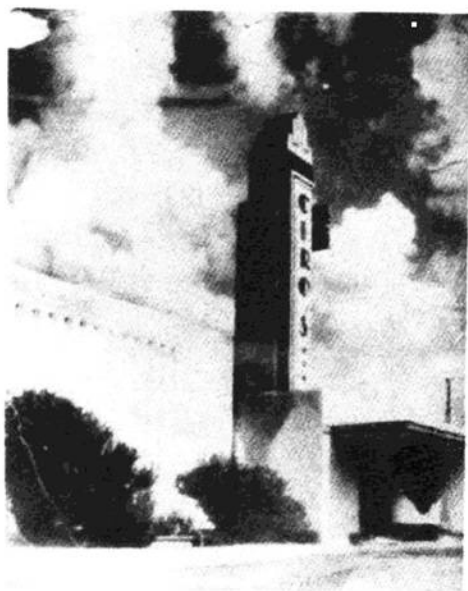
着上海开埠以来的繁华与文明、发展与变化,同时也包容着上海的畸形与殖民地色彩。

可以预示的是,随着西方文化的输入,必然与有着几千年传

统的中国文化,包括二十年后进入上海的京剧艺术发生碰撞,京剧在上海遭遇的种种境况以及由此产生的种种衍变,都可以从这里找到缘由……

上海城隍庙戏楼

仙乐斯(CIRO'S)舞宫

京班到申之破天荒

清

咸丰三年(公元1853年),在沪生活多年,后又游历欧洲的学者王韬,撰《瀛海杂志》两卷,详载上海所见所闻。“沪人喜梨园歌曲,有聚芳、集贤两局,皆富室子弟为之……尝演《思凡》、《断桥》两剧,尽态极妍,合座为之倾倒”。“沪人观剧,不喜昆腔。而昆腔之在沪者,以鸿福为领袖,其次若宝和新剧,亦高出一筹”。“张家花园不知建自何人,今屡易主矣。清旷幽邃,花木扶疏。惜为伶人所居,半就毁圮。沪上虽称繁华,然其时未有戏园,间于其中演剧”。

咸丰初年,上海方出现第一家营业性质的戏园——三雅园。为城内富户居室改建而成,戏台建在大厅中,池子置红木桌椅,专演昆曲。此后城内又开出几家专演昆曲的戏园。胡寿田《海上竹枝词》:“梨园新演春灯谜,城外总向城内跑。”

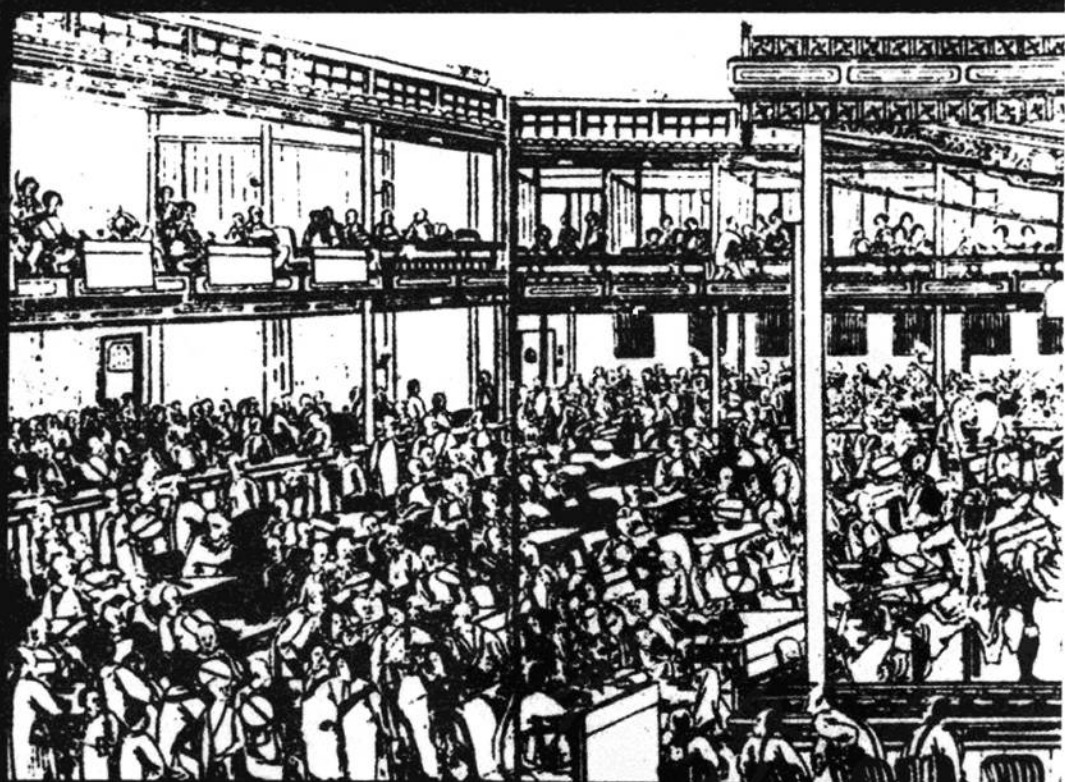
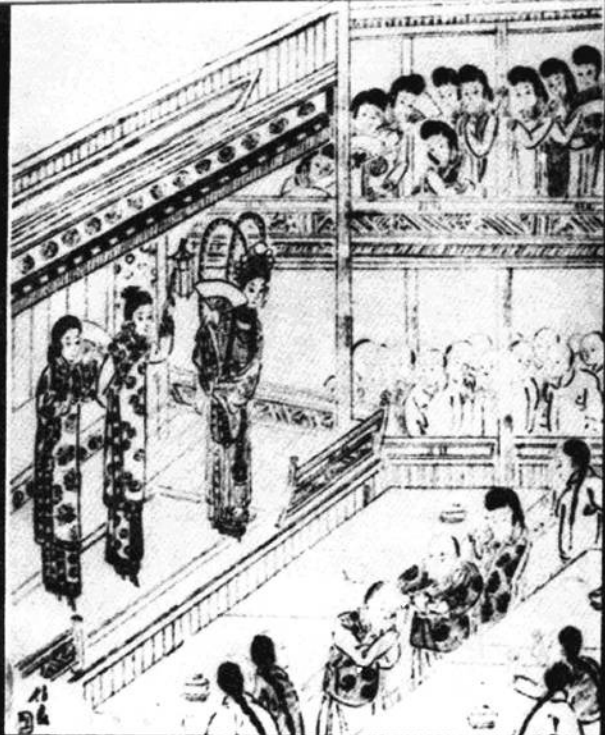
及至哀梨老人撰《同光梨园纪略》,上编专叙同光间沪地梨园界之兴替:“有寄寓罗逸卿者,行

四,沪人俱呼之为罗四虎,石叻人,隶英籍租界。当杂乱之秋,莠多良少,罗在工部局纳捐开赌……乃以资在宝善街南靖远街北横街,仿京式建造戏馆,派人到天津邀京班角色,又置全金行头,馆名满庭芳,同治五年丙寅落成,次年开张,楼上下看值一元。此京班到申之破天荒也,该班初到,沪人创见,举国若狂。”其实当时来上海的不过三流京班。

“满庭芳”的具体位置在今天黄浦区广东路近福建中路口,靖远街今存,又作靖元街。满庭芳茶园开张不久即为后起的丹桂茶园挤垮。原址先后开过“金桂”、“天仙”等多家茶园。周围里弄长期被称为满庭坊。

京剧形成于北京,但“京剧”一词却是上海人的创造。清光绪二年(公元1876年)三月初二《申报》所刊《图绘伶伦》一文,其中有“京剧最重老生”之语,此为迄今所发现的“京剧”一词最早的记载。

清末上海茶园

老丹桂茶园内景

上海开埠，遂有租界之繁荣，富人麇集，乃极声色之娱。浙江定海人刘维忠开丹桂茶园，并亲自赴京重金礼聘三庆、四喜等班名角，于是营业大盛，不到一年即挤垮满庭芳。随后金桂、大观、天仙等茶园纷纷仿效，京津名角，一时云集沪上。至光绪初年，凡官府宴客、商人集会乃至妓女出局，莫不以去茶园听“京调”为时髦；昆榔子演员大批“跳槽”加盟京班，遂形成南派京剧特色。而沪人观剧，尚武好色蔚成风气，与北土迥然有异。京剧自此在上海站稳脚跟，又以上海为基地辐射江南各地，“继而愈来愈众，长江数千里，上至武汉，内及苏杭，远去闽粤，甚至湖南之常德郡，亦有京班足迹，金以上海为根本”（哀梨老人《同光梨园纪略》序）。

丹桂茶园乃清末上海历时最长、规模最大、演变最多、影响最广的京班戏园，老板刘维忠为清道光二十七年（公元1847年）进士。太平天国定都天京后曾任清军江南大营都司，参与围剿太平军，又售军火给太平军，案发遭缉，遂弃官经上海逃往北京，避难于三庆班，与程长庚等伶人交往甚密，同治四年（公元1865年）案销，回沪筹

建丹桂戏园。光绪十年（公元1884年）再建新丹桂戏园。其孙刘鸿生为近代中国著名实业家。

江西人黄懋才《沪游胜记》回忆：清同治初年“夷场（即租界，编者注）大小戏园，共有卅余所，或男串，或女串，或男女合串。文班则聚美轩、三雅园最著，武班则丹桂轩、满庭芳为盛。园中层楼长庑，结彩铺茵。肃客而入者曰案马，伶俐宛转，善伺人意”。时人将丹桂、金桂、天仙、大观列为清末上海四大京班戏园。

京剧艺人的大批南下，使上海的京剧茶园数量剧增，从1867年第一家满庭芳开张，至1917年最后一家贵仙茶园关闭，半个世纪，先后达百家之多，为全国之首。石路宝善街（今福建中路广东路）、大新街四马路（今湖北路福州路）一带茶园纵横交错，小东门外更有戏馆街。

北方演出京剧，演出前临时将节目内容贴在戏园内，可算是早期“戏单”。上海京班戏园大都用色笔或墨笔将演员和上演剧目写在彩色或素色纸上，在闹市街头张贴，招徕观众。此类广告习称“招纸”或“招牌”，后亦称“海报”。

《申报》乃近代中国历史最长

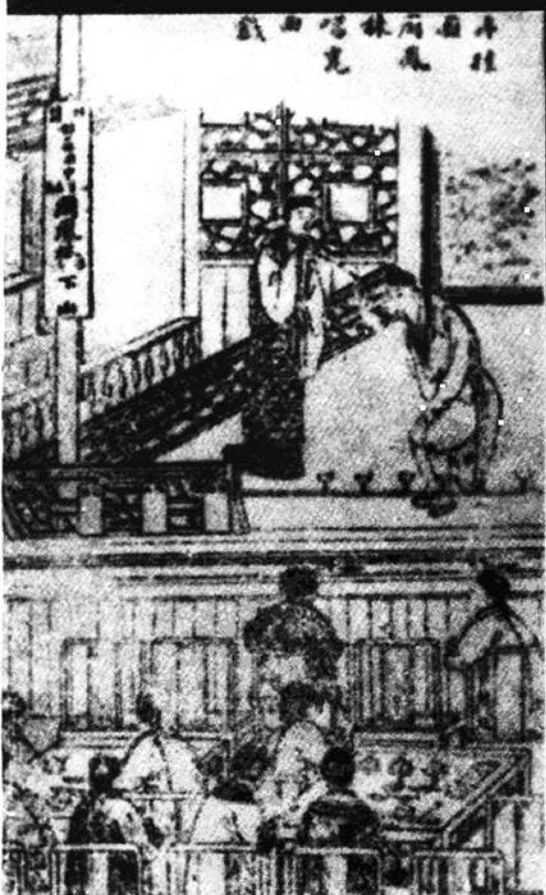
各戲園戲目告白

桂茶園 十一日演 金桂軒
 鳳門關 十三夜演 九樂戲園
 蘆花河 戰北原 風雲會
 玉蘭記 三上吊 迴龍閣
 飛坡島 一正布 黑沙洞
 賣身 義虎報 開花燈
 丁中 青石嶺
 水橋 大虎
 龍袍 大虎
 掌勢 大虎

包戒洋烟勸懲藥
 今有新到包戒洋烟白紫粉每英洋一元

出售鉄器雜貨等

啟者本行今有新到各色鐵
 邊鐵條 員鐵條 鐵條
 三角鐵條 鐵條 黃銅皮
 黃銅條 紫銅條 紫銅皮
 鐵凡四 鐵練條 鐵貓
 鐵器等 十四條黃皮包
 火輪船與帆船船內各色器
 貴客欲買者請至本行交易
 同治十一年四月二十九日
 豐裕洋行

丹桂茶園內的演出

的报纸。英商美查于清同治十一年三月二十三日(公元1872年4月30日)创办。在五月十三日《申报》第七页上首次特辟“各戏园戏目告白”栏目,为我国最早的报载戏剧广告。自此,各戏园在报上发布戏目告白以扩大影响。报纸戏目广告逐渐取代街头广告,成为向市民传递演剧消息的主要阵地。

清末以来,开戏园者多为巡捕衙役、洋行买办。当时《申报》上戏园新开,名称前常有“英商”或“日商”、“美商”、“葡商”等字样,

其实戏园并非洋人所开,而是借用洋人名义,避免地痞流氓势力的纠缠捣乱。清光绪二年十二月初二(公元1876年1月15日)的鹤鸣戏园开张广告:

请集戏友,启者本商现在上海英国租界宝善街新造大戏园一座,取名鹤鸣园,遍请中国名班戏友,不日即须开演,如有向在京班演唱之友,毋论何等角色,愿就本园集唱者,敢请诸君自来本园,与本商面谈一切可也,所盼望,此布奥国商人巴客谨启。

茶园后台

茶

园剧场的舞台较高，方形。限于建筑水平，也为安全计，台前有两根大柱，遮挡观众视线。台上除一桌二椅外一般无布景，以木板为壁，贴着用红纸写的“喜”字或“天官赐福”四个大字。上首门贴“出将”，下首门贴“入相”。演员登台，必从将门上场，相门下场。

姚民哀《南北梨园略史》谓：北京京剧演出“皆以(戏)班为统系，而上海则重在戏园”。当时北京的京班和戏园各自独立，戏班租戏园演出，自负盈亏，戏园不受影响。演员隶属戏班，与戏园更无直接关系。上海则班园合一。业主可越出戏班乃至剧种的限制，广邀名角，充实力量。演员成为雇员，由过去赶场子、跑码头的演出方式，改为长期在某一戏园演出，使同行业的竞争更加激烈。

“案目朝朝送戏单，邀朋且尽一宵欢”。“案目”，又作“案马”，旧时戏园中掌管演出经营的专职人员，联系戏园老板和上层观众的经纪人。凡红角登台及新戏上演，案目必手持戏单上门定座，伶牙俐齿，曲尽谦恭，从中获得可观的“回扣”和“小费”。

“戏园请客小调停，酒席包来满正厅”。清同治年间，沪地上层

社会中，流行假戏园请客，正厅摆酒，招伶陪筵侑酒或演剧助兴的风气。当时京剧票价昂贵，“满庭芳”、“丹桂”等高档戏园都曾每位一元，而同治中叶上海米价为两元一担。故当时京剧观众多为地方官绅、洋行买办或旅沪客商。光绪后中小戏园蜂起，平民百姓方得以见识京剧。

“包定房间两侧厢，倚花傍柳太猖狂”。有钱观众为显示身份或避开嘈杂，往往不订楼下官厅前座，而喜楼座正厅包厢，更有在贴演戏码之外，出资点演自己想看的剧目。届时或邀朋携眷，或招妓同往，按预订席位就座观剧。桌上除茶水不断外，通常有四盆鲜果点心。夜戏多演五六个小时，大戏园演至夜半，还有汤圆、肉面等夜宵供应。

清人有《绛芸馆日记》二十四册。起自清同治十年辛未(公元1871年)，至光绪八年壬午(公元1882年)。书中详记观剧及与杨月楼、孙菊仙、周凤林、韩桂喜、杜蝶云等名伶交往事，共涉戏馆、茶园29所；京、昆、徽、梆子、粤、花鼓、滩簧及外国影戏等11个剧种；演员89名；剧目66个；从演员、剧目、剧种到戏馆、演出形式、观众等诸方面为近代上海戏曲留下了珍贵的史料。

清末上海戏曲年画
《许仙借伞》

清末上海戏曲年画
《西厢》

王鸿寿《扫松下书》