

这部专著运用戏剧戏曲学与民俗学的理论和知识,以文献资料和田野调查互为印证的方法,以二人转的戏俗为研究对象,对二人转的戏俗进行了全国的搜集、整理,之后进行细致深入的研究和论证。

孙红侠 著

剧种变迁中的 二人转研究

J U Z H O N G B I A N Q I A N Z H O N G D E E R R E N Z H U A N Y A N J I U



河南人民出版社

孙红侠 著
河南人民出版社

剧种变迁中的 二人转研究

图书在版编目(CIP)数据

剧种变迁中的二人转研究/孙红侠著. —郑州:河南人民出版社,2009.6

ISBN 978 - 7 - 215 - 06735 - 6

I. 剧… II. 孙… III. 二人转—研究 IV. J825.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 028351 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788036)

新华书店经销 河南龙华印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 15.175

字数 395 千字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

定价:30.00 元

序 一

孙红侠的《剧种变迁中的二人转研究》就要出版了,作为她的导师,我非常高兴,为她的这本著作写序,是义不容辞的,我想就她的为人和她的著作写几句话。

孙红侠是2004年秋考入中国艺术研究院攻读戏剧戏曲学博士学位的。在此之前,她在沈阳的一所中学教书,尽管初考的成绩很优秀,但复试时她却是六甲之身,参加复试的老师们对她这种身体状况和生产之后诸多事宜而能否完成学业心有疑虑。她敏锐地察觉出大家的担心,坚定地说:“请老师们放心,如果学校录取我,我一定努力完成学业!”复试小组对她的这种坚定和刚毅产生了好感,她也因此以优秀的初、复试成绩被录取。入学后,她原来报考的导师章诒和因工作繁忙推荐我做她的指导老师,我因为不了解她的学业背景而略显犹豫,她聪明颖悟地对我说:“老师,我跟您好好学,不会让您失望、给您丢脸的!”我就这样收下了这个诚挚谦虚的女弟子。

孙红侠没有食言,她生下孩子刚满月,就来北京上学了。学习期间,她不仅刻苦攻读学校和导师安排的课程和书目,而且阅读了大量和戏剧戏曲学、民俗学相关的书籍。因她原籍东北,对东北的地方戏二人转比较熟悉,便结合戏曲民俗学的专业方向确定了《二人转戏

俗研究》作为博士论文的题目。二人转是在东北这块黑土地上产生的民间艺术,它是一种集民间歌舞和民间说唱为一体,向民间戏曲过渡的艺术形式。正因为如此,它和别的戏曲剧种相比,与民俗文化的关系更为密切。

为了写好论文,孙红侠不仅搜集、阅读、研究了大量二人转的文章和著作,而且利用假期采访了许多二人转的老艺人、老专家、老观众,并多次到二人转的各种演出现场调查,掌握了大量一手资料,为后期的写作奠定了扎实的基础。

论文的初稿写出来后,她听取各方面的意见,反复修改,数易其稿,最终完成了博士论文的修订。论文在最后答辩和外审时,得到答辩委员会全体评委们以及三位匿名评审专家一致为优等的好评,后又被评为中国艺术研究院研究生院 2007 届优秀博士论文,她本人也因为在校的优异表现被评为中国艺术研究院 2007 届优秀毕业生、科研之星并获海峡两岸文化基金会庄汉生奖学金等奖励。

戏曲民俗学是戏剧戏曲学与民俗学交叉的新兴学科。世界上任何一种戏剧形态都不如中国传统戏曲与民间风俗关系密切。中国戏曲是在民间艺术的土壤里发芽生根的,又是伴随着民间风俗成熟和发展的。民间风俗为戏曲艺术的孕育和成长提供了肥沃的土壤,同时戏曲艺术又为民间风俗增添了绚丽的色彩。研究中国戏曲,离不开对中国民俗的研究;研究中国民俗,不能不研究中国民间戏曲。

中国艺术研究院从 2003 年招收戏曲民俗学硕士研究生,从 2004 年招收戏曲民俗学博士研究生。孙红侠是中国艺术研究院首批毕业的戏曲民俗学博士,也是中国首批毕业的戏曲民俗学博士。她认真刻苦学习的精神、严谨的治学态度为后学者开了一个好头。

这部书虽然不是她的博士论文,却是她在进行博士论文期间对

二人转进行田野考察的报告以及对剧种变迁中的二人转的一系列思考的结果上形成的。读者可以从这部书中体会她的为人和她的学识。

是为序。

刘文峰

2008年7月10日

序 二^①

孙红侠是中国艺术研究院 2007 届戏剧戏曲学博士,师从著名戏曲史专家刘文峰先生。我是她的论文答辩委员会成员之一。当论文送交我时,翻开目录,眼前为之一亮;看完论文,心中有所震撼。这是一篇材料极其翔实,论证非常扎实的论文;最为关键的是,这是一篇在戏剧戏曲学专业领域有所突破有所贡献的论文。

现在,她的博士论文以专著的形式出版,请我来作序,我愿为之。

这部专著运用戏剧戏曲学与民俗学的理论和知识,以文献资料和田野调查互为印证的方法,以二人转的戏俗为研究对象,对二人转的戏俗进行了全面的搜集、整理,之后进行细致深入的研究和论证。全书分为五章:前三章,行业习俗、演出习俗、民俗与演出,是“戏俗”的主体,是“现象”和“存在”;第四章,演出习俗对艺术本体的影响,是全书要论证的根本;第五章,戏俗的特征与功能,是研究主题(戏俗)的理论深化。全书框架结构极为紧凑合理,展开逻辑极为清晰有力。

戏俗研究,是戏剧民俗学的分支;而戏剧民俗学又是戏剧社会学

① 此篇序言是原定出版博士论文《二人转戏俗研究》之时邀马也老师所写,尽管后来书籍内容改动、更名,但此篇序言内容未改动。

的一个分支。戏剧民俗学和戏剧人类学、戏剧观众学等学科,既有内在联系,又有外在差别。其中,戏俗研究几乎是最底部最基础最真实最具体最直观的研究;它主要包含两部分:行业习俗和演出习俗。而对行业习俗和演出习俗的全面把握和透彻了解,除了对有关文献史料的大量阅读之外,更多的是需要实地考察、田野调查、口述实录、现场记录。从这个角度上说,戏俗研究(戏剧民俗学)和戏剧人类学研究在方法上有很多共同之处。这里只谈两点:

一是研究过程的繁难性。文献史料浩如烟海,实地考察几无穷尽,戏俗研究、民俗研究和人类学研究,首先要求作者全面翔实占有历史的和现实的资料,之后还要梳理、考辨和选择。这是“繁”。而“难”在,仅凭一时之兴或奇才灵感的纯案头功力,是不可能胜任这种差事的;它几乎要付出研究者多年甚至一生之心血方可奏效,非有学术大志者和文化献身精神不可为之。翻看本书的参考书目及四章附录,孙红侠为此书所下的工夫之深,所磨的时日之久,令我叹服。闻孙红侠为读博士、为学术研究、为本书写作,极为刻苦、心无旁骛、多有牺牲,这都堪称后学楷模。

二是研究成果的权威性。正因为这种研究是最底部最基础最真实最具体最直观的研究,它就是(此后将要升发的)所有相关理论和结论的“基石”、“事实”和“实事”,这正是“实事求是”的本意,“求是”,就是求得(剧种发生发展的)真理和真相,就是求得真实和科学的规律,因此,这种研究成果具有极大的权威性。这种权威性还表现在理论研究的后续性、成长性和延展性上——在这个基础之上的相关上层学科(例如艺术的本体研究、规律研究、功能研究、发展研究、批评理论等等),都必将在这个基础之上展开。

而以上两点,也恰恰是民俗学(及人类学)研究的意义和价值所在。例如,行业习俗和演出习俗的形成,背后一定有社会习俗、时代习俗、地域习俗、宗教习俗、文化习俗、生活习俗、生产习俗的存在;这些习俗所产生的合力,一定会影响、制约和左右着艺术的本体形成和

发展走向。艺术史的发展证明：一方面，艺术的本体（及其发展），既是一种有规律的存在，但又不是—种实体性的永不改变的存在，而是一种“功能性”的存在。所谓“功能性”的存在，就是说，艺术的某种规律、特性和特点，是在历史合力作用下形成的，而一旦形成了，就有了相对的独立性。在剧种的历史发展过程中，某些特性和特点会随着社会的发展（及生活生产方式的改变）而改变甚至剔除。例如，戏剧在19世纪前的斜面舞台到20世纪初期的平面舞台的改变，原因是电灯的出现代替了蜡烛和汽灯；另如京剧的起霸和踩跷，二人转的顶灯、端灯表演等等。这些改变和剔除，多半属于艺术的技术性层面的东西，而一旦涉及艺术本体（精神本质和生命本质）层面的带有规律性的特性，后人对它的态度，就要十分慎重。举例来说，近年来有不少人呼吁二人转表演应该净化舞台，剔除“色”“情”“性”，呼吁“绿色”二人转。这种呼吁表面上看似乎是合理的，但果真实施，却有可能伤害艺术。这种呼吁的出发点是无可非议的，但是明显有概念化之嫌，且有违于艺术的发展规律。

任何一种艺术，刻意地过度地渲染色、情、性，都是笨拙的也是不必要的；但是，色、情、性，作为艺术创作的元素也并非都是坏东西，首先要看分寸是否恰当，最关键的是要看这些元素是否彻底艺术化（表现人物、深化形象）。二人转中的色、情、性元素，完全来源于它独特的社会环境、地域环境、形成环境和生长环境！作为一种民间艺术它没有固定的剧场，几乎全是流动演出；演出的对象又几乎是清一色的光棍男人（女少男多是早期东北移民社会的地域特点）；演出场所多半是大车店、军营房、胡子窝、煤矿、金沟、林场等男人的聚集地，相比农村而言，到这些地方演出才可以有些微薄的营业收入。这些光棍男人最需要的恰恰是色、情、性的补偿、慰藉和缓解，这种补偿，一方面来自于对艺术情节的要求，另一方面和二人转装扮艳丽甚至美丽的女角儿（包头）的赏心悦目也有关。如果戏班不能满足这些光棍男人的要求，你就失去了演出的对象和市场，你面临的将是剧种

的灭绝。

二人转艺术家们(及观众)对二人转艺术本质的概括,就一个字:“浪”。这一个“浪”字,既有着极为丰富的艺术史内涵,又是二人转艺术的最根本的美学特性和风格特性;“浪”,来自于演出习俗,它的形成过程,和色、情、性有关,一旦稳定,则成了二人转艺术的生命本质;这种本质就是艺术的奔放、热烈、火爆、机智、诙谐、灵活。不但是情节,连艺术形式都极少僵化呆板。“浪”更是一种在极端艰难的生存条件下,对生活充满希望的生命力的体现,也是强烈的生命意识的体现。

假如,我们把色、情、性的元素全部剔除,再把“浪”也弱化或剔除,使二人转彻底变成绿色,干净倒是干净了,但是这种艺术的生命恐怕也就没有了。绿色的艺术是没有生命的。

以上看法,完全是来自孙红侠书中的启悟。书中第四章,是全书的点睛之处,是理论部分的精髓,论述很是全面,且精彩有力。以上说“浪”,仅为其部分而已。

当我们一旦了解了艺术的行业习俗和演出习俗之后,我们对艺术现象和艺术规律就可能有新的发现和新的认识,这种新的发现和认识,有可能改变我们已经僵化了的艺术观念,有可能解决我们长时间未能解决的艺术发展难题和艺术实践难题。行业习俗和演出习俗(戏俗、民俗)的研究成果的权威性及其理论意义,正是在这里显现。

至于二人转到底是戏剧还是曲艺,是一个剧种还是一个曲种,对这个问题的辩证,对于本书而言无关紧要。重要的在于,本书选择二人转这种民间艺术的个案,对它的行业习俗和演出习俗进行扎实细致的研究,对艺术民俗学的学科领域具有开拓意义和探索意义,对于艺术史的研究具有参考意义和启示意义,对于相关的艺术本体及其规律的重新发现和重新确立,具有具体的校正意义和指导意义。

相信以后会有更多的戏剧民俗学专著出现,这是一个前景极其宽阔也极其美妙的学术领域;也期待着孙红侠的下部大作早日问世。

马也

2008年7月13日于北京

自挟霜雪看菊花(代序三)

听说师妹孙红侠又出书了,既惊且惧。惊其勤奋,笔耕不辍;惧其才学,落笔生华。

对于我,她一直以“师兄”称之。其实,若以入师门先后论,我当称她一声“师姐”。就此事,与她曾有过一番争执,但争执未果,也就将错就错了。以“兄”论,因虚长几岁;若论性情,则堪称投契。

师妹此书为《剧种变迁中的二人转研究》,是她在做博士论文的资料基础上另外写作而成,是她思想精华的又一次文字体现,也是她对黑土地上生长繁衍的二人转艺术的深切热爱的最佳写照。

通读此书,我才觉得,原本对于二人转的理解,还远不够深入;对于它的评价,远不够恰当。对于这样的一种乡土艺术,我们更多的是停留在对它表面嬉笑的喜欢或厌恶上。其实透过这种热闹,我们更应该看到隐藏其背后的悲情与庄重的情感底色;透过二人转演员在台上的诙谐笑骂,互为轻贱,我们应该知道底层艺人生活的艰辛,同时也看到他们抗争命运的勇气,以苦为乐的乐观生活的态度。

二人转的艺人在民间,二人转的生命在民间,二人转的未来同样在民间。这种生于民间长于民间,以娱乐百姓的方式表达百姓喜怒

哀乐的艺术,才是最有生命力的艺术,也才是最应得到大家尊重的艺术。我想,师妹能将二人转艺术作为研究课题,主要是基于对这种民间艺术发自内心的热爱。基于对研究负责的态度,她的研究并没有完成停留在故纸堆中,而是深入到二人转艺人群体里,在二人转的小剧团中去寻找鲜活的一手素材。在这个过程中,著者用自己的眼睛,用自己手中的笔记录下了二人转艺人们的生活与艺术状态,用自己对二人转艺术的虔诚换来了艺人们的信任,使她可以走进他们真实的生活里去,走入他们的内心,有机会去聆听那些发自内心的话,有机会去领略他们丰富的内心世界。这样的资料,是任何书本都没有记录过的;它们可能不能全部被应用到研究中,我想,著者会将它们视为宝贵的精神财富,而倍加珍惜。同时,通过对这些材料的梳理,她应再写出一本二人转的口述史,它会比任何二人转的历史都鲜活、真实,因为它源于如活水般的文字。

对于师妹红侠这个人,我很是钦佩;同时,又很愿和她亲近。

钦佩是因为她的韧。在工作和做事上,她有一种刚劲、不辞辛苦的韧;在生活中,她有种抵御一切境遇,用自己的柔弱的肩膀去扛起重负的韧。

而亲近是因为她的真。真实是她的本性,透过她那极富感染力的音容即可获知。她会用真诚去善待她身边的每一个人,会向友人展露她真实的一面;她会用自己的真情实感去聚结人缘,会用自己的真性真情去真实地生活。

真实而又富于韧性的红侠,在用真实的心态来研究学术,用真实的心胸来面对生活。我相信她会用自己的勤勉换来明天更大的成就,用自己的旷达赢得生活对她的回报。

最后,草一首歪诗以赠师妹:

身虽弱质性豪侠,

自挟霜雪看菊花。

学海莫愁资底浅,

勤谦得成女方家。

于建刚

2009年1月6日

引 言

一、引言

剧种的变迁是中国地方戏从 20 世纪至今各个剧种普遍存在的事实,是戏曲文化发展变化的一个特征,也是 20 世纪中国社会变迁与文化变迁的一个重要的组成。

剧种变迁是戏曲作为一种文化进行和发展的必然,变迁是趋势,但是它是如何变迁的?变迁的方向是怎样的?在剧种衍变的过程中,这些变迁的推动力量是什么?这些都是可以做以研究并需要深入思考的问题,也是引发我们思考但是却难以得到完满解决的问题。

传统的民间二人转到新时期的二人转的衍变、二人转到吉剧、龙江剧和龙滨剧的剧种形态与本质的衍变以及 20 世纪 90 年代以后“新民间二人转”的再次生发……这些都已经不是一种简单的文艺现象,更是一种值得深入思考的社会现象,尤其是新民间二人转的出现和勃兴更是引发了人们对于大众文化和通俗文化的关注和思考。

正如本书的题目所示,笔者的研究是剧种变迁中的二人转或者说是二人转在剧种变迁中的过程和轨迹。本书的目的就是要考察和阐释剧种的变迁过程以及以二人转一个地方戏剧种的变迁为考察的个案,厘清二人转的剧种变迁过程并以文化研究的大视角出发理解这种变迁并竭力回答为什么变以及怎样变的问题。

而这样做的学术意义有可能在于:在这种时代文化的背景之下,将二人转的发展和剧种衍变过程做以梳理和研究,为中国民间小戏的发展找到相应的对策或者至少是认识观念上的一种更新,同时也力图从通俗文化和大众文化的研究视角对民间二人转做以考察与研究。

这或许能为戏曲研究与文化研究、二人转剧种的个体研究做一点微薄的推进,也正是这种愿望驱使笔者选择了这个论题。

二、文献综述^①

这一部分分两个部分论述,第一部分以时间顺序为主线,把新中国成立以来二人转的研究成果分期加以综述,可算做纵向论述。第二部分横向论述,对戏曲本体、发展历史和戏曲民俗角度的研究成果做以述评。

(一)东北二人转的研究的三个阶段。

第一阶段(1948~1966)二人转研究的起始阶段。

第一个阶段从新中国成立前夕到“文革”之前即1948年到1966年,这个阶段是对二人转研究的起始阶段,属于戏曲研究初期的资料辑佚期。但对二人转相关资料的收集为以后的研究做了铺垫,使研究具有史料与文献的基础。这一时期有学术专著一部,主要论文27篇。王铁夫先生的《二人转研究》是关于二人转研究的最早的一部学术专著。该书是1951年作者在沈阳《戏曲新报》上连载的八篇《东北蹦蹦研究》的基础上写成的,这部专著9万字,对二人转的起源、演出形式、剧目都做了探讨,还记录了一些老艺人的经历。任光伟完成于1955年的论文《试论二人转的由来及其发展》、《略论二人转之形式及其沿革》也对二人转的起源做出过研究。两文后合为一

^① 资料使用的时间上下限为:1948~2004年,综述部分所引文献出版地以及相关信息见附录中“1949~2008二人转研究资料”。

文《二人转源流初探》收入任光伟《艺野知见录》。其他 27 篇论文是关于二人转表演和剧目等方面的,中国曲艺工作者协会吉林分会收集为《二人转研究资料》,其中主要论文有王也夫《声声伴唱扣心弦——二人转帮腔小议》、艾光敏《谈二人转“说口”和“小帽”》、禾歌《笨中求巧、丑中求美——二人转丑角艺术初探》等。这些论文代表了早期二人转研究的成绩,但大多篇幅短小,不够深入。

最早评论二人转演出的文章是马可的《二人转》,文章记述了第一届全国民间音乐舞蹈会演大会中东北区代表团的演出情况。认为“二人转《西厢记》是一段处理得非常细致的戏剧”。还有四本常识性质的相关书籍:赵奎英《怎样表演二人转》、耿英《怎样写二人转》、那炳晨《二人转曲调介绍》、靳蕾《怎样给二人转配曲》。最早记录有二人转相关内容的书籍要算寄明的《东北蹦蹦音乐》和《东北民歌选》,后者收录了《九反朝阳》、《张生游景》等二人转常唱的小帽及二人转《蓝桥》的《新十二出戏》。这一阶段的早期对于二人转价值的认识和资料的蒐集主要在音乐和剧目方面;1950 年 4 月,王肯推荐东北师范大学音乐系把舒兰县唱蹦蹦戏的艺人沈广太请来教唱,王肯记录了全部《蓝桥》。1951 年年末东北师范大学音乐系经王肯推荐,请蹦蹦艺人程喜发教课。赵奎英收集有《二人转曲谱选集》;吉林省文化局 1958~1962 年内部出版了《二人转传统剧目资料集》共七辑,1964 年 5 月内部出版《二人转集成》(第一卷);1964 年辽宁省群众艺术馆编印了《二人转传统剧目资料》。对于二人转历史源流资料的辑佚主要表现在对艺人口述的各种回忆录的整理的方面,有 1953 年 11 月吉林省文联《吉林文艺》收录的田勃采写的《著名老艺人王云鹏》、关山采写的《访问著名民间艺人谷振铎》、王天石采写的《二人转艺人李青山》三篇老艺人访谈记录。由王肯先生整理的老艺人程喜发回忆录收入吉林省戏曲研究室编《二人转史料(第一集)》。60 年代把二人转当做“教育农民的有力武器”。二人转学术研究停止,评论文章主要有 6 篇:吉林日报评论员文章《二人转必须