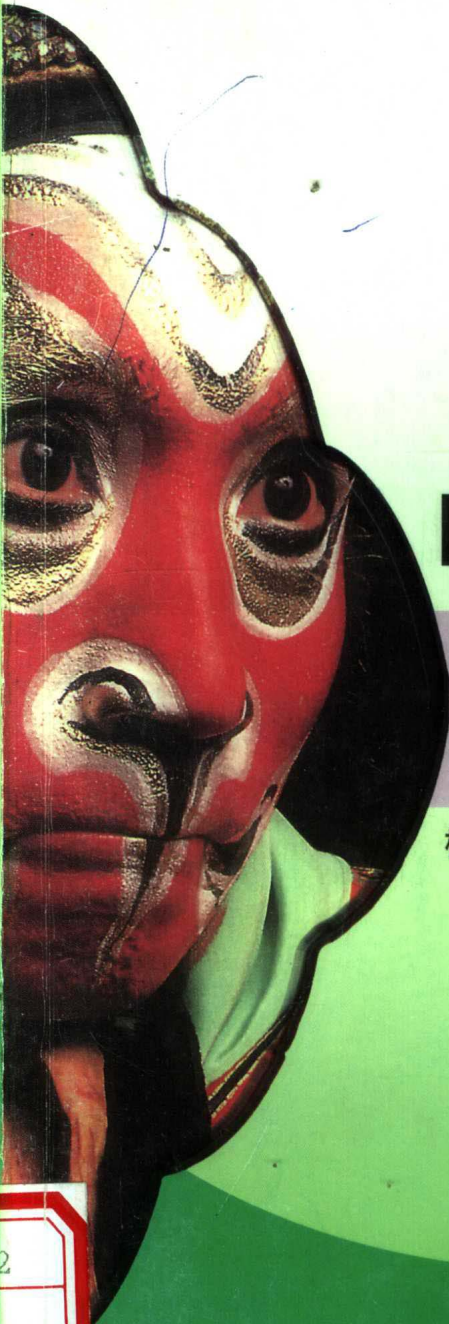

人 文 知 识 青 年 读 本

A large, stylized image of a Peking Opera actor's face dominates the left side of the cover. The face is painted with red and white makeup, with a prominent white patch on the forehead and red on the cheeks and nose. The actor has a serious expression.

中国

戏曲电影史话

梅 莉 编著

湖 北 人 民 出 版 社

人 文 藝 學 研 究

中国

戏曲电影史话

——

中国戏曲电影史话

人文知识
青年读本

梅莉 编著

湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

中国戏曲电影史话/梅莉编著.

武汉:湖北人民出版社,2000.9
(人文科学知识青年读本/邓宗琦主编)
ISBN 7-216-02937-2

I. 中…
II. 梅…
III. 戏曲片—电影史—中国
IV. J909.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 39297 号

中国戏曲电影史话

梅莉 编著

出版:湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市解放大道新育村 33 号
邮编:430022

印刷:武汉市科普教育印刷厂

经销:湖北省新华书店

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32

印张:8.625

字数:184 千字

插页:4

版次:2000 年 9 月第 1 版

印次:2000 年 9 月第 1 次印刷

印数:1-3 100

定价:13.40 元

书号:ISBN 7-216-02937-2/J·78

引 言

戏剧是人类创造的最神奇的艺术之一。在世界艺术之林中,中国戏曲与希腊的悲喜剧、印度的梵剧并列,是被世界认可的三大古老戏剧文化之一。

作为世界戏剧花园中一支独具魅力的奇葩,中国戏曲集唱、念、做、打、舞于一体,重传神,具诗意,超凡脱俗,优美绝伦。它源远流长,有如奔腾不息的江河,随着历史的演进和观众审美心理的变化,不时有新鲜水脉注入其中,至宋元时代臻臻成熟。

在中国戏曲这个统一的大家族中,包含了许多不同品种。历史上有南戏、杂剧、传奇以及明清以来各地流行的剧种,此外,还有藏戏、白剧、壮剧、傣剧、侗剧等少数民族戏曲。全国各地究竟有多少剧种,有多少剧团,很难统计出一个绝对精确的数字。据中国艺术研究院戏曲研究所 1980 年 12 月统计,全国有剧种 293 个,县以上专业剧团 2072 个。至于活跃在群众中间的业余剧团,那更是有如夏夜的繁星,数不胜数。

比之希腊的悲喜剧和印度的梵剧,中国戏曲成熟较晚,迄今才有八九百年的历史。然而,希腊的悲喜剧早已从舞台上敛迹销声,印度的梵剧虽然还不时地有些演出,但那态势已微乎其微,与往昔的繁盛不可同日而语。唯有根深叶茂、充满勃勃生机的中国戏曲,虽面临危机,受到强烈冲击,但无论是在

大都市现代化的舞台上,还是小城镇的剧场,乃至广大农村的土台子,至今仍在上演,争奇斗艳,震撼着世界剧坛。

世界电影的发展,至今已有百余年的历史。1895年12月28日,当法国人卢米埃尔在巴黎卡普辛路14号大咖啡馆的印度厅内首次用投射方式放映12部(每部1分钟)影片时,他绝对没有想到他所发明的这个“新奇的玩意儿”会在不久的将来迅速普及到全世界,并且成为20世纪最重要、最民众化的艺术。

世界电影在其诞生的第二年便传入中国,引起了中国观众的极大兴趣。1905年秋,北京丰泰照相馆摄制了谭鑫培主演的《定军山》片断,标志着中国电影的正式诞生。此后,中国电影在20世纪社会的风风雨雨中,历经艰难曲折,从无到有,从小到大,形成30年代、40年代、1959、1963年和“文革”后的新时期五次高潮。它有前进,也有坎坷;有顺境,也有逆境;有失去“自我”的迷蒙,也有找回“自我”的风采;有光辉灿烂的成就,也有令人沮丧的失误。然而,它的主流总是冲破重重阻碍,汹涌澎湃,奔腾向前。

目 录

中国戏曲:粉墨春秋

一、源远流长	3
1. 戏曲溯源	3
2. 缤纷的百戏杂陈	7
3. 从歌舞到歌舞小戏	11
4. 嬉笑怒骂弄参军	16
5. 皇帝梨园弟子	20
6. 热闹的世界	24
7. 讽喻调笑:宋杂剧与金院本	28
二、宋元南戏	33
1. 村坊小曲走向戏台	34
2. 婚变:南戏的热门话题	39
3. “荆刘拜杀”风行天下	44
4. 四大声腔崛起东南	49
5. “满村争看蔡中郎”	55
三、元明杂剧	62

1. 元杂剧的兴起	63
2. 梨园领袖关汉卿	70
3. 元曲冠冕《梧桐雨》	78
4. 马致远愁听《汉宫秋》	83
5. 《西厢记》天下夺魁	88
6. 崇高美和悲剧美的统一:《赵氏孤儿》	96
7. 郑光祖与《倩女离魂》	101
8. “词场飞将”《四声猿》	108
四、明清传奇	114
1. 文采风流	115
2. 明代三大传奇	121
3. 至情的讴歌	127
4. 大气磅礴《清忠谱》	136
5. “山人”李渔的剧作	143
6. 可怜一曲《长生殿》	148
7. 《桃花扇》里诉兴亡	156
五、京剧的诞生	164
1. 春在溪头荠菜花	165
2. 徽班进京	170
3. 名震京华三鼎甲	175
4. “四海一人”谭鑫培	182
5. “通天教主”王瑶卿	186
6. 梅兰芳声名远播	189

中国电影:独具魅力的奇葩

一、艰难的拓荒(1905—1931年)	197
---------------------------	-----

1. 中国电影第一页	197
2. 走向商业竞争	201
3. 新派电影的崛起	204
4. 有声电影的引入	208
二、走向成熟(1931—1945 年)	211
1. 1933: 中国电影年	211
2. 在荆棘里潜行	215
3. 中国电影的奇葩	220
4. 铁蹄践踏下的怒吼	223
三、黑暗中憧憬黎明的曙光(1945—1949 年)	228
1. 战后中国电影的指路标	228
2. 中国现实的真实展示	232
3. 从小人物的悲欢中透露出民族的危难	236
四、发展与扭曲(1949—1965 年)	242
1. 光焰夺目的片头	242
2. 带着镣铐跳舞	246
3. 难忘的 1959	251
五、探索中前进(1976 年—)	256
1. 艰难的回归与发展	256
2. 探索电影新浪潮	261
附录: 主要参考书目	267

中国戏曲

粉 墨 春 秋

一 源远流长

中国戏曲的起源很早,在上古原始社会的歌舞中已经萌芽了。但它发育成长的过程却很长,经过汉、唐,直到宋、金,才形成比较完整的戏曲艺术形态。戏曲主要是由民间歌舞、说唱和滑稽戏三种不同艺术形式综合形成的。庙会和瓦舍勾栏对戏曲的形成起了促进作用。

1. 戏曲溯源

中国戏曲的形成与发展经历了一个漫长的历史过程,寻求它的渊源,我们可以从远古的歌舞中找到最初的戏剧因子。古代典籍,如《尚书》、《周礼》、《吕氏春秋》等书的有关记载,描述了先民模仿和表现狩猎、战争等活动的载歌载舞场景。如《尚书·尧典》:“予击石拊石,百兽率舞。”那应是我们祖先最原始的祭祀舞蹈。他们纷纷扮成野兽,以石相击,应着节拍起舞,或是出猎前,向上苍祈祷,赐与丰盛的猎物;或是狩猎而回,以歌舞娱神,作为酬谢。青海孙家寨出土的一个新石器时代的陶盆上,绘有

三组舞蹈人像,每组五人,连臂踏歌,舞人头上有下垂的饰物,身后还拖着一个小尾巴,大概是在扮演《尚书》中记载的“百兽率舞”的场面。

原始的舞蹈总是和歌相伴的,他们决不是闷声不响地跳,而是一面跳一面欢呼歌唱。《吕氏春秋·古乐》篇中说:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足而歌八阙。”有歌有舞,表现祈求五谷丰登等内容,并有一定的长度。

在原始社会,歌舞不止狩猎舞一种,还有战争舞,它的性质和狩猎舞是差不多的。进入农耕时代,又产生了一系列有关农事的祭典,如“蜡”,如“雩”。“蜡”是在年终时,为了酬谢与农事有关的八位神灵而举行的。在这一天,公社的成员尽情欢乐,开怀畅饮,唱歌跳舞。这种风气一直遗留到春秋时代。“雩”是天旱求雨的祭祀。除此之外,在原始公社的许多节日也举行舞蹈。

年代久远的古朴祭坛盛典已失落于尘埃,幸好战国时代伟大的诗人屈原创作的《九歌》,用生动的语言为我们勾勒出一幅祭祀礼赞的画面。受祭诸神,如东君(太阳神)、云中君(云神)、湘君、湘夫人(均为湘水之神)、山鬼等,有爱情的欢乐,也有别离的苦痛,其实体现了人间的感情。《湘君》、《湘夫人》描写的恋爱故事,更是具有戏剧性的因素。这些歌舞,娱神也是娱人,如《少司命》中所述:“羌声色兮娱人,观者憺兮忘归。”令人留连忘返。史家认为,后世戏剧的萌芽,由此已经可以看到了。

原始乐舞是以群体的共同歌舞来体现共同意志的,在同一的动态和简单朴拙的节奏中无限反复。原始的族人互相感应,为同一目的而活动,溶入一个整体的生命。古乐舞中酣畅的歌舞和神秘的巫术合二为一。身体的舞动,口中的歌呼,乐器的敲打,混为一体,完成一种合诗、

歌、舞为一体的整体性的乐象。

到了奴隶社会,有了阶级,在艺术上的情况也就起了变化。这时祭祀仪式已经不复是全民性的节日歌舞,它成了奴隶主贵族专有;此时开始出现了只供观赏而非祭祀仪式或自娱活动的乐舞表演。夏启以后,宫廷乐舞演出代代相传,夏代的“九韶”,商代的“大濩”、“桑林”,周代的“大武”,均是规模宏大、震撼心魄的乐舞。乐舞频繁进入宫廷,愈益具备表演特点,技巧性、戏剧性成份加强,动作经过人为组织,规模扩大,产生整体效果;同时出现专职乐人和表演者,舞蹈从自娱和公众仪式走向观赏,终于形成了独立的表演艺术。

远古乐舞并非戏曲,但是在它漫长而悠远的演进过程中,各种戏剧因子,如摹拟、叙事、表演动作等,逐渐从中萌生,为中国戏曲的综合形成准备了条件。中国戏曲之所以比西方戏剧包含了多得多的舞蹈因素,其渊源即在于此。

如果说中国戏剧的源头可上溯至原始乐舞,那么中国戏剧演员的萌芽则以古代的优人为起点。

优人,最初出现于民间,商代时进入宫廷,成为统治者身边的帮闲弄臣。其职务有细致的分工:擅于歌舞表演者称为倡优;以表情动作或诙谐嘲弄逗人笑乐的是俳优;专司吹打乐器者称为伶优,倒过来便是“优伶”,后成为旧日对一般戏剧艺人的称谓。三类艺人中,俳优最接近戏剧艺术,其表演颇类似今天的戏剧小品。俳优,一般是以身材矮小的侏儒充当,古籍中常把侏儒与俳优并称。在当时,优人的社会地位是很低下的,类同于奴隶。作为一种高等的奢侈玩物,优人常侍于主人左右,要给主人拍马屁,即所谓“谄谀”。但是,出于保全主人名声地位,或

维护大众利益的目的,机会到来时,他们也会给主人提个意见,“廓人主之褊心,讥当时之弊政”,即所谓“优谏”。不管是谄谀还是讽谏,都有一个前提,即是使主人开心。为了使主人开心,为了使主人不怪罪,优人必须使出浑身解数,说笑话,闹滑稽,唱歌,跳舞,耍杂技,有时还临场“抓眼”,随机应变。

优人的具体活动,西周时已见诸史籍,至春秋战国时期达到高潮,出现了智慧与勇气兼备、青史留迹的著名俳优优孟。

优孟生活的年代大约是公元前7世纪到6世纪间,身长八尺,词锋锐利,机智诙谐,行为端正,颇得楚庄王器重。

楚庄王一匹心爱的骏马死了,庄王悲痛至极,决心用殡葬大夫一样的隆重葬礼去葬马。群臣闻之大哗,纷纷谏阻。庄王震怒,下令敢有劝谏或违抗者一律处死。

优孟听说后,赶到庄王面前仰天大哭,说:“楚国是堂堂大国,骏马又是大王心爱之物,用‘大夫’的礼仪葬马,实在是太菲薄了,用国君的规格埋葬,岂不更好?要用玉雕的棺材,要大宴诸侯,让诸侯都跟在死马的后面送殡……这样天下诸侯就都会知道大王多么重视马而轻视人。”

优孟一席话,使庄王觉得自己“贱人贵马”的做法未免过分,终于取消了上述决定。

优孟扮演楚国故相孙叔敖的故事,更是戏曲史上著名的掌故。据说楚相孙叔敖死后家属生活很贫困,优孟便穿着孙叔敖的衣服来见庄王。优孟的举止动作真像孙叔敖,使庄王几乎分辨不出来。庄王要封官给他,优孟说等回家和妻子商量一下。三天后,优孟对庄王说:“贱妻

认为官还是不做为好,像孙叔敖那样忠诚廉洁,辅佐君王成就霸业,死后儿子穷到要去卖柴,楚国的官有什么好做的呢!”说毕,庄王面有愧疚之色,于是封地给孙叔敖的儿子。

秦始皇统一天下后,将六国的优人,尽皆掳入秦宫,供自己享用。其中有位名叫旃的俳优,尤得秦始皇父子的欢心。

一天,荒淫暴戾的秦二世忽然心血来潮,竟想油漆长城。大臣唯唯诺诺,面有难色。优旃对二世说:“好极了,把长城漆得漂亮光滑,敌人来了爬不上,从此可以不用担心边防了。不过,长城油漆后不能暴晒,要搭个棚来让它阴干,这么长的棚可不容易搭成呀!”几句话把秦二世逗乐了,打消了这一荒唐可笑的念头。

俳优这些专门的职业艺人,充分掌握观众心理,或以精妙的摹仿见长,或以机智的语言取胜,在娱悦中达到调笑讽喻、劝戒警策的作用。他们实在可说是中国最古老的喜剧演员或丑角演员。各种中国戏剧史的著作,总要首先提到他们,这是不无道理的。优孟和优旃的故事,好比一支轻快生动、妙趣横生的曲子,随着乐曲的吹响,我国古代戏剧史的序幕揭开了。

2. 缤纷的百戏杂陈

当史书翻到汉代这一中国封建社会蒸蒸日上的时期,大一统的帝国所显示的豪华与浪漫,促使各种技艺都得到长足的进步。戏曲文化的重要艺术因素如歌舞、说唱、杂技等得到了充分的发育。“大一统”思想所表现的

囊括四海、包容宇宙的气派和铺张求全的作风，又促成了诸般技艺大汇合高潮的到来，从而为戏曲文化大综合品格的形成铺开了一条广阔的道路，出现了“百戏杂陈”的喧闹局面。

“百戏”之戏并非是成熟意义上的“戏曲”之“戏”，它包含的内容颇为丰富，音乐、舞蹈、演唱、杂技、吞刀、吐火、爬竿、踢球、走索子、幻术、滑稽表演片断等都属于百戏的范畴。百戏的演出，有时是一个节目接着一个节目的轮番表演，没有内在的统一意图，有时也会有所联缀，构成一个有机的艺术整体，表现一个中心。

描述汉代百戏最具代表性的文献，当推张衡的《西京赋》。此赋中的重要段落描写了长安平乐观百戏演出的盛况。表演的节目有《总会仙倡》、《曼延之戏》、《侏僇程材》、《东海黄公》等。这和当时神仙方术的流行有关，这些节目都带有浓厚的神奇色彩。由于多种艺术的汇合，使一些节目透露了中国戏曲独特的生命信息。

《曼延之戏》是一系列虫鱼鸟兽的表演，有猴戏，有象舞、鱼舞、雀舞，有水人弄蛇，鱼龙变化……不少动物是人戴假面装扮而成。《侏僇程材》是由优人在人举的橦竿上做种种惊险动作，还有种种杂技表演。《总会仙倡》是一段综合性的歌舞表演，表现了一个超人间的神仙世界：

华岳峨峨，冈峦参差。神木灵草，朱实累累
(鲜红的果子挂满枝)。总会仙倡，戏豹舞黑。
白虎鼓瑟，苍龙吹篪(chí，古乐器)。女娥坐而长歌，声清畅而委迤。洪厓立而指麾，被毛羽之纤褊。度曲未终，云起雪飞。初若飘飘，后遂霏霏。复陆重阁，转石成雷。霹雳激而增响，磅磕象乎天威。