

基于田野调查的
二人台现状研究
与本体追溯

王秀玲 / 著

ERRENTAI:
FIELD INVESTIGATION AND
HISTORY STUDY

中国文联出版社

基于田野调查的
二人台现状研究
与本体追溯

王秀玲 / 著

ERRENTAI:
FIELD INVESTIGATION AND
HISTORY STUDY

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于田野调查的二人台现状研究与本体追溯 / 王秀

玲著. —北京: 中国戏剧出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-104-04760-5

I. ①基… II. ①王… III. ①二人台—研究 IV.

① J825. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 290364 号

基于田野调查的二人台现状研究与本体追溯

责任编辑: 王松林

项目统筹: 崔晗珺

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

印刷: 北京鑫海达印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 13.5

字数: 200 千

版次: 2018 年 12 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书号: 978-7-104-04760-5

定价: 58.00 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序一

傅 瑾

新世纪的戏曲研究正在呈现出新景象，其重要特征之一，就是各地方剧种研究的全面推进。简而言之，20 世纪的戏曲研究是由京剧、昆曲研究所引领的，而且至今京剧和昆曲依然是人们总结戏曲普遍规律的基础，但是越来越多的学者开始拓宽视野，关注京昆之外更多的地方剧种。地方剧种的研究让我们有机会更全面地认识和把握戏曲整体，而这样的研究越深入，就越让我们意识到现有的戏曲理论框架，从价值观到方法论都存在调整的必要性，因为这个基本以京昆为基础建构的理论框架，未必足以概括与描述戏曲这个大家族的全貌。

王秀玲的这部专著，就是这样的研究。该书将研究视野聚焦于内蒙、山西交界处为中心的广阔区域流行的剧种二人台，探讨它的历史脉络、表现形态与审美取向，从很多方面挑战并丰富了现存的戏曲理论体系。戏曲理论大致包含三大部分内容，一是戏曲文学剧本的体裁、题材、结构和人物关系等方面的特征，二是包括曲牌和板式变化的规律、演唱方法和与之相配合的器乐演奏、打击乐等戏曲音乐的研究，三是戏曲表演的研究。戏曲历史上有过多个历史阶段，如果说以宋元南戏、元杂剧和明清传奇为文本基础的戏曲形态的基本规律可以通过昆曲（昆剧）的研究得到充分体现；而明末清初大量地方声腔和剧种的涌现，最后出现了最具代表性的京剧，所以京剧研究在一定程度上可以归纳诸多板腔体剧种的规律；那么，主要在晚清前后的那个阶段，还出现了相当数量从民间歌舞、说唱向

舞台表演转化而成的戏曲剧种。它们通常被民间艺人们称为“小戏”，一方面是因为它们在艺术手法上确实相对简单，另一方面，这里的“小”恰好也就是罗伯特·雷德菲尔德说的“小传统”里的那种“小”。就戏曲理论所包括的上述所有三部分内容而言，它们其实都与京昆有或大或小的差异。诚然，这些剧种在从歌舞说唱向戏曲演化的过程中，就是按照京昆的范本发展的，即使像评剧、越剧这些传播范围与影响力早就堪与京昆相匹敌的剧种，京剧昆曲始终是其发展的方向与美学理想；无论是艺人自身还是社会大众，都难免按照京昆的模式，以京昆中心的观念判断与评价它们的优劣得失。但是这些剧种毕竟和京昆有不同的艺术文化渊源，其中最具关键性的是它们都不是精英文化的产物。

二人台就是这样的“小戏”剧种，这些剧种自然生长于底层民众的娱乐文化土壤中，所以和亿万普通民众的审美爱好更为贴近，更能代表和适应他们的审美趣味。它们在 20 世纪的迅速成长，既是现代社会文化权力下移现象的结果，又是其最主要的动力。这些剧种的出现与发展改变了戏曲的整体格局，然而传统戏曲美学体系如何才能更充分地包容这些“小戏”剧种，尤其是充分尊重它们的艺术形态和美学取向，仍是戏曲理论界尚未解决的问题。更何况在诸多“小戏”剧种里，还有像二人台这样的一部分剧种，它们并没有充分实现从歌舞、说唱到戏剧的演化，无论是出于什么原因，经过 20 世纪 50 年代的“戏改”，这样的形态相对固化了，至今依然在一定程度上保留着歌舞、说唱表演的痕迹。这些实际上处于歌舞说唱向戏曲演化路途中的剧种，当然有它们不同于成熟剧种的逻辑和规律。研究二人台需要从这样的视角出发，这样的研究决不能机械地套用京昆为基础的理论体系；反过来说，该书对现有的戏曲理论体系的挑战与丰富，正是由于它能够从二人台的艺术本体与现实形态出发，这就决定了该书的学术意义和价值。

当然，并不是所有的剧种研究都能获得理论上的突破性成果。王秀玲从事二人台研究多年，对二人台历史与现状及其艺术特征的深入考察与了解，才是这部新著具有重要理论价值的根本原因。同时也正由于二人台的艺术存在方式迥异于

京昆，对二人台的研究不能只满足于对现成的经典文献的阅读和分析，作者努力学习与运用文化人类学的田野考察方法，找到了更适宜于研究二人台这类剧种的路径，才有这一令人满意的成果，呈现在我们面前。

从事各戏曲剧种的研究并不容易，基础薄弱和资料缺失都是摆在研究者面前的障碍，从事田野考察更有诸多不足为外人道的艰辛。所以我不仅要在这里祝贺这部新著的完成和出版，更要借此表达我诚挚的敬意。我还要祝作者在今后的学术道路上越走越好，取得更多重要成果。其中也包括通过对二人台更具理论内涵的研究，为当代戏曲理论的再建构，做出自己的贡献。

2018年11月于北京

序二

周靖波

人到快退休的时候，就特别关注过去的学生在工作岗位上取得的新成绩。当王秀玲告诉我，她即将出版一本关于二人台的专著，我感到特别地高兴；她进一步向我索序，我也立刻答应了。

王秀玲是2003年考入北京广播学院（即现在的中国传媒大学）戏剧戏曲学专业攻读硕士学位的。记得那一年北京流行非典，全国上下谈“非”色变，研究生初试成绩出来后，面试的环节也免了，直到新生入学，才第一次与考生同时也是新生见面。王秀玲来自内蒙古首府呼和浩特，挺淳朴的样子。她入学当研究生，她的女儿也在同一年开始当小学生；母女两代人分别在中国教育体制的两端求学。过了一年半，该准备开题论文和写作了。根据王秀玲的具体情况，我建议她以关于内蒙古地方戏曲“二人台”演出团体的生存和艺术生产状况的田野调查作为毕业论文。王秀玲愉快地接受了我的建议，又问我，怎么写。我将傅谨教授的《草根的力量》推荐给她，跟她说，照葫芦画瓢就行。师生俩商定随时保持联系，随后她就回到内蒙古，从事她的田野调查去了。2006年，王秀玲拿出了经过一年多的艰苦调查而获得的第一手材料写出的调查报告。经过文字上的润饰，她将这篇调查报告作为硕士论文提交给了答辩委员会。答辩委员们一致认为这篇调查报告写得不错，在全面掌握二人台的发展历史的基础上，对二人台剧团和艺人的生存状况深入跟踪，探讨了在新的经济和社会、文化背景下二人台这种古老

的民间表演艺术的艺术生产形势；研究态度端正，文风踏实。而正是从这以后的一段时间，我们专业的硕士研究生当中每一届都有一两个人以家乡的剧团和地方戏的现状为研究对象；现在看来，王秀玲在本专业同学当中的示范作用还是挺明显的。

毕业后，王秀玲前往内蒙古大学艺术学院任教。2006年，内大艺术学院正好招收了第一届二人台专业的本科生（资料显示，这也是国内的综合性大学第一次招收地方戏专业的本科生），于是新来的王老师理所当然地当上了第一届二人台专业的班主任；之后，二人台专业教研室成立，这位戏剧戏曲学专业的硕士也被授予教研室主任的重任。从此，王秀玲就成了二人台艺术的专业人员。一个偶然的论文选题，竟然决定了王秀玲此后的专业道路，这倒是我当初没有想到的。但是，前前后后想起来，这事儿显得特别顺理成章，不是吗？

后来，2010年，王秀玲评上了内蒙古艺术学院副教授，2017年，上级又委以重任，让她当了内蒙古艺术学院影视戏剧学院的副院长。一晃十年过去了，王秀玲对二人台本科教学和二人台艺术研究越来越深入，积累越来越丰厚，于是就有了这本书。

王秀玲的这本专著的书名叫《基于田野调查的二人台现状研究与本体追溯》，大体分为三部分，第一个部分是对二人台的来源的考察和综述，第二个部分是对新世纪初内蒙古二人台国有剧团和几个民间戏班的跟踪调查，第三个部分是从历史角度所做的二人台艺术本体研究。

第一部分讲述了历史文化（晚清和民国内蒙古中西部的经济因素和人口迁移）和地理因素对二人台艺术特征的制约作用，谈到了当代的二人台的表演和观赏中的民间艺术特征：“戏班每到一地，如果当地没有戏台，就自己搭建起简陋的戏台，无非是几根椽子，几块篷布，搭建成三面封闭、一面开放的镜框式舞台。”剧目安排必须完全适应农村消费者的心理需求：每场演出的时间限定在两个半小时左右，并且“剧目的搭配也是有讲究的，一般新到一个地方，第一天会唱《打金钱》《挂红灯》，因这两个戏热闹，同时还寓意能有一个好的的开头……

硬码戏放在中间，如《走西口》《听五更》。一般正戏演完后观众不走，会要求唱山曲，山曲的内容一般是现编现演，夸奖当地风土好、人情好……一般一个戏班新到一个地方，唱完一天后，对当地的口味就有一个大概的估计。这表明在戏剧活动中，戏剧艺术家通过演出中的观众反应来推知社会的世道人心和思潮观念，而观众通过自己的喜怒哀乐、恩仇怨恨情绪来向戏剧艺术家传导社会生活对戏剧的要求。”听着王秀玲娓娓道来，一幅以二人台为中心的民俗画卷便依次展开。而要形成这种栩栩如生的叙述格局，必须对二人台艺术生产和传播过程有完整的现场考察，才能做到。由此可见，王秀玲的二人台研究工作不仅仅是在剧场、研究室和图书馆展开，而且深入到了内蒙古中西部广大农村二人台艺术的传播现场。

有了这种基础，王秀玲对二人台艺术的现状和危机与对策的研究就有了较为深广的基础，这一点，与坐在大学校园里和机关大楼里根据走马观花得来的材料进行研究的人大不相同。比如说她谈到演出剧目中存在的问题，就直接从外部现象入手：“刘干妈去看女儿翠云，手里拿的是挂面、鸡蛋，这已经和现在的社会脱节了，而我们的传统剧目还在这样上演”，由此而得出的一般性的结论“一成不变的演法使得二人台吸引不了年轻观众，也在慢慢失去一些老观众”就显得令人信服。又如说到政府部门对二人台定位不准确，有时是歌剧，有时是小戏，有时又向话剧靠拢，也使得二人台的舞台（尤其是城市国有院团的舞台）“成了各种艺术的实验场”，而王秀玲认为，二人台擅长表现家长里短，在重大题材面前确实捉襟见肘，应该在表现内容上扬长避短，在表现形式上在坚持兼收并蓄的同时加强内部规范，以此带动艺术体制和艺术创作的改革。又如她对剧目短缺的原因的分析，认为主要原因在于“剧团把大部分精力和资源投注在新创剧目的排练中。因为只有新创剧目才能获得立项的机会，传统剧目和移植剧目则被冷落。新创作的剧目，有的时效性太强，一旦宣传的时间节点过去后，就没有了上演的价值。有的由于布景太多不适合下乡演出；有的与老百姓的欣赏趣味相去甚远，演出后不受欢迎，所以大部分新创剧目在展演或比赛后刀枪入库。新创剧目能成为

剧团保留剧目的少之又少，从而使剧团陷入‘不断创排新戏，剧目却越来越少’的怪圈”。可以说，王秀玲对二人台艺术发展中存在问题的原因直言不讳。此外，作者还对破解二人台艺术人才培养方面的难题提出了解决方案，这些方法直接来源于她多年来工作中的积累，参考价值和实践意义更加突出。

这本书中的本体研究部分体现了王秀玲将二人台研究纳入中国戏剧史学术话语方面的努力。五十年代的“戏改”是一项全国性的运动，它对中国传统戏剧的面貌做了重要的改造，其中的是非非众说纷纭。王秀玲从二人台经典剧目《走西口》的演变中以小见大，参与到相关的学术讨论中，她总结的“由叙述体转为代言体”、“由田间地头走向舞台”“由二人台向‘多人台’发展”的确是新中国成立以来二人台以及许多地方的民间表演艺术转变为现代戏剧艺术过程中关键性的跨越。这样的研究思路颇有意思，所得出的结论也有相当的说服力。

王秀玲还受到前辈名家的影响，从“戏弄”的角度对二人台的艺术特色进行研究。洛地先生说：“戏弄，其本质为‘笑乐’”（《戏剧三类——戏弄、戏文、戏曲》，《南大戏剧论丛》2014年第2期）。王秀玲则认为：“二人台艺术作为民间草根文化，产生于田间地头或行乞要饭，以逗乐戏谑为主，这使得喜剧成份成为二人台艺术的重要因子”，由此而形成的重要艺术特征是“重身份轻人物”，也就是重类型轻个性（但这又降低了表演的难度，客观上有助于二人台的流传）；“戏弄不追求跌宕起伏的故事情节，没有紧张、激烈的矛盾冲突，它们铺陈其事，直抒胸臆”（这也保留了二人台轻歌曼舞的特点，缩短了舞台表演与观众生活的距离）。从这一点考察几十年来二人台艺术的得失，本书总结出以下几点：小戏大戏化使丑角丧失了活力，教育功能被无限放大使得以“笑乐”为旨归的“戏弄”地位下降。

总之，《基于田野调查的二人台现状研究与本体追溯》是一本有价值的书，无论出于公心还是出于私心，我都愿意把它推荐给读者大众。

2018年11月于北京

目录

contents

第一部分

二人台现状的田野调查

第一章 二人台艺术的生态环境研究.....	3
第一节 内蒙古中西部地区的历史沿革	3
第二节 二人台产生的历史源流	5
第三节 生于民间，长于民间	10
第二章 二人台民间戏班生存现状调查研究.....	12
第一节 二人台戏班在历史上的基本状况	12
第二节 戏班活动的季节和场所	14
第三节 戏班的构成和生活	16
第四节 戏班的观演关系	23
第五节 戏班的经营管理	28
第六节 禁戏的演出情况	34
第七节 官方和社会评价	38

第三章 二人台国有剧团现状考察.....39

第一节 两个剧团的基本概况39

第二节 商业演出与惠民演出的此消彼长42

第三节 以立项和获奖为中心的剧目创作导向44

第四节 创排新戏与剧目短缺46

第五节 人才短缺与人才流失47

第六节 剧团演员对戏班的看法50

第七节 剧团改革定位的困难51

第四章 二人台非物质文化遗产传承群体的调查.....54

第一节 天时、地利、人和56

第二节 生活为师，舞台为镜59

第三节 兼收并蓄，自成一家60

第四节 投身时代，顺势而为62

第五章 二人台艺术教育现状调查.....65

第一节 内蒙古公办中专艺校办学情况65

第二节 内蒙古民办中专艺校的办学情况69

第三节 二人台在高校的传承困境与破解之道75

第四节 “一专多能”型艺术人才培养的新模式83

第三节 80 年代：人物的塑造上突破以阶级划分人物的阶级论 … 125

第四节 21 世纪以来的多元化和现代化 …………… 130

第五节 二人台原创剧目的发展倾向与解决途径 …………… 142

参 考 文 献 …………… 146

附 录

附录一 旧志中有关二人台的记载………… 153

附录二 呼和浩特市民间歌舞剧团二人台非物质文化遗产传承群体一览表… 156

附录三 新中国成立后二人台重要原创剧目一览表………… 159

附录四 有关文件………… 174

附录五 田野调查采访提纲………… 190

后 记………… 196

第一部分

二人台现状的田野调查

第一章 二人台艺术的生态环境研究

第一节 内蒙古中西部地区的历史沿革

内蒙古自治区属边疆少数民族自治区，全区辖9个地级市、3个盟（合计12个地级行政区划单位），二人台主要流行于中西部地区，包括呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市、乌兰察布市、鄂尔多斯市、乌海市六个地级市，这些地区大多与陕西省、山西省、河北省交界。内蒙古中西部地区历史悠久，早在战国时期，它是赵国的辖地，公元前300年，赵武灵王在阴山一带征调十万民工修筑长城，当时已有农业生产，称为云中。至秦朝秦始皇时期，在这里设置了云中、九原两郡，“秦始皇以蒙恬击北胡，出塞尽收黄河以南之地，筑长城于阴山之脊。以绥省一带设云中九原两镇。”^①到汉武帝时期“遣卫青出云中，取黄河以南置朔方郡，贺兰山一带置五原郡”^②。初唐和盛唐时期这里设有云中都督府、云中都护府和云中郡。云中都督府治所在今内蒙古呼和浩特市和林格尔县的土城子。“（唐朝）武德元年张长逊为五原太守，寻除丰州总管，贞观中置丰州都督府，居突厥降户，似改五原为丰州矣……天宝中，改九原郡领九原、永丰二县，又改丰安

① 廖兆骏：《绥远志略》，正中书局1937年版，第13页。

② 同上。