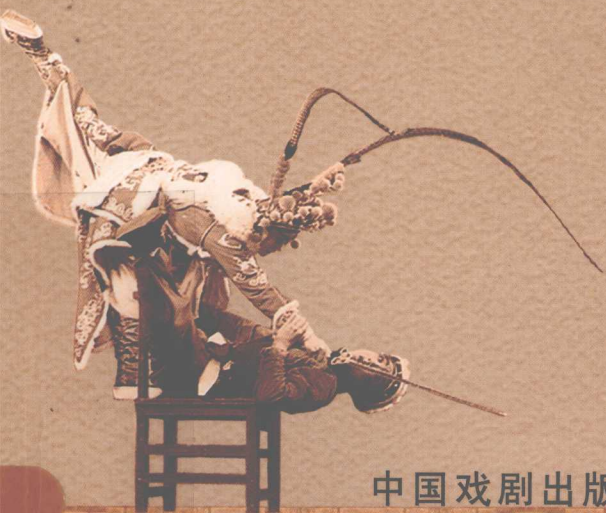

浙江戏剧史

A HISTORY OF ZHEJIANG
DRAMA: ABOUT 5000 B.C.—1949

聂付生 著

中国戏剧出版社

浙江戏剧史

聂付生 著

图书在版编目(CIP)数据

浙江戏剧史/聂付生著. —北京:中国戏剧出版社,

2008.11

(艺苑芳菲)

ISBN 978-7-104-02777-5

I. 浙… II. 聂… III. 戏剧史—浙江省 IV. J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 188812 号

浙江戏剧史

责任编辑: 王媛媛

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242(发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京振兴源印务有限公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 20

字 数: 680 千

版 次: 2008 年 12 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-02777-5

定 价: 280.00 元(全 10 册)

版权所有 违者必究

目 录

导 论	1
-----------	---

一、浙江的文化力与浙江戏剧	1
二、“浙江戏剧”的范围界说	6
三、本书研究的基本思路	8

第一编 浙江戏剧的起源(河姆渡文化至 北宋末,约公元前 5000—1118)

第一章 浙江戏剧发展的文化背景描述	15
-------------------------	----

第一节 浙江地域文化三精神	16
一、胆剑文化	17
二、智性文化	20
三、诗性文化	24
第二节 浙江的经济发展	31
第三节 浙江的宗教文化	38
一、浙江宗教发展概述	38
二、浙江文人对宗教的接受	41
三、浙江民间的宗教情结	45

第四节 浙江的人文习俗	48
一、浙江的庙会习俗	49
二、诞育、婚姻、丧葬习俗	52
三、浙江人的消费观念	56
第二章 浙江戏剧的起源	61
第一节 浙江的傩戏	61
第二节 浙江的歌舞戏	69
第三节 浙江的“官本杂剧”	80

第二编 浙江戏剧的孕育(南北宋之交 至明初,1119—1464)

第三章 南戏	91
第一节 从戏文到南戏	91
第二节 宋元南戏述论	99
一、宋元剧目概述	99
二、人生如歌与日常伦理	103
三、多线并进的结构艺术	108
四、丑角的美学意义	111
第三节 四大南戏	115
一、《荆钗记》:理性之光	116
二、《白兔记》:乡民、乡土与乡情	119
三、《拜月亭记》:岂一“情”字了得	125
四、《杀狗记》:永远的兄弟情	130
第四章 浙江杂剧	134
第一节 南移的杂剧作家	134

第二节 浙江籍杂剧作家·····	144
第三节 郑光祖的杂剧·····	160
一、“方直”的仕途与多彩的艺术人生·····	160
二、知识分子的人生况味·····	162
三、女性主体意识的启蒙·····	167
四、郑光祖的词曲艺术·····	170
第五章 南戏之祖:《琵琶记》·····	175
第一节 高明生平思想及创作·····	175
一、高明的生平·····	175
二、高明的思想·····	179
三、高明的创作·····	184
第二节 《琵琶记》文化图像的生成·····	186
一、封建士子的社会诉求与伦理道德的矛盾·····	187
二、蔡伯喈的人生图式描述·····	190
三、赵五娘的崇高人格及其结局设定·····	194
第三节 《琵琶记》艺术的典范性·····	197
一、“情从境转,一段真堪断肠”·····	198
二、“苦乐相错,具见体裁”·····	202
三、“可师,可法,而不可及”的词曲艺术·····	205

第三编 浙江戏剧的风行(明成化 至明末,1465—1644)

第六章 浙江戏剧新体制的形成及条件·····	213
第一节 浙江戏剧文化环境的形成·····	213
一、浙江地方唱腔的风行及衰落·····	213
二、戏班的发展与浙江戏剧·····	218

三、浙江文人的交往与戏剧交流	226
第二节 浙江戏剧新体制	231
一、杂剧南戏化	232
二、南戏传奇化	237
三、浙江戏剧的语言风格	240
第七章 浙江杂剧	246
第一节 越中杂剧作家群	246
一、越中杂剧作家群的形成	246
二、叶宪祖的杂剧	254
第二节 杭州杂剧作家	261
一、卓人月的杂剧	262
二、徐士俊的杂剧	264
三、傅一臣的杂剧	267
四、《盛明杂剧》	269
第三节 嘉兴杂剧作家	270
第四节 湖州杂剧作家	274
一、凌濛初的杂剧	275
二、茅维的杂剧	281
第八章 徐渭的戏剧创作	284
第一节 徐渭生平、思想与创作	284
第二节 《四声猿》、《歌代啸》杂剧	289
第九章 曲海词山,于今为烈	297
第一节 成化至嘉靖间的传奇创作	298
一、历史剧	298
二、《南西厢记》	302
三、教化剧	314

四、风情剧	318
第二节 临川派在浙江的传承	326
一、屠隆的传奇	326
二、陈与郊的传奇	330
三、周朝俊的传奇	332
四、张叔楚等其它传奇作家	336
第三节 吴江派在浙江的传承	341
一、卜世臣的传奇	341
二、叶宪祖的传奇	343
三、史槃的传奇	346
四、李梅实及其它传奇作家	349
第十章 孟称舜的戏剧创作	358
第一节 孟称舜的生平、思想与创作	358
第二节 《桃花人面》及其它杂剧	363
第三节 《娇红记》及其它传奇	369
一、王娇娘：“同心子”的典型	370
二、王娇娘、申纯的悲剧生成及其美学意义	372
三、《贞文记》、《二胥记》创作论略	375
四、摘词遣调，隽倩入神	379

第四编 浙江戏剧的发展高潮(清顺治 至乾隆末年,1644—1795)

第十一章 新语境下的浙江戏剧	385
第一节 清初至康乾间的戏曲文化	386
一、清初至康乾间的社会状况及对戏剧的影响	386
二、清廷宫廷戏曲的兴起	390

三、百花争胜的民间戏曲	393
第二节 清初至康乾间浙江的戏剧活动	397
一、文人士大夫间的戏剧活动	397
二、民间的戏剧活动	401
三、见证演剧繁荣的戏庙和戏台	404
第三节 清初至康乾间浙江的戏剧演出	406
一、风行的折子戏	406
二、舞台表演	410
三、舞美设计	414
第十二章 菁华与糟粕并陈的浙江戏剧	418
第一节 文人化的杂剧	418
一、由明入清的杂剧作家	418
二、顺治、康熙朝杂剧作家	423
三、雍正、乾隆朝杂剧作家	427
四、浙江杂剧的文人化倾向	429
第二节 方兴未艾的浙江传奇	431
一、“为世界有情人说法”	431
二、教化剧的再度兴起	436
三、关注民生的社会剧	437
四、其它题材的传奇	439
第三节 范希哲和夏纶	442
一、范希哲的传奇	442
二、夏纶与《新曲六种》	452
第十三章 李渔与《笠翁十种曲》	460
第一节 李渔的戏剧人生	460
一、趣味化、诗意化的日常生活	461
二、李渔的戏剧活动	466

三、李渔的文学创作	468
第二节 李渔的戏剧创作	470
一、娱乐本位:李渔戏剧创作的理论基石	470
二、游走于风流与道学间的喜剧人物	474
三、趣味、戏谑式戏剧冲突	477
四、求新、尚奇、趋俗的审美旨趣	479
五、粗鄙和浅薄:喜剧创作的负面影响	482
第十四章 洪昇的剧作	486
第一节 洪昇的生平、思想和创作	486
一、坎坷的经历	486
二、寄情于词曲创作	490
第二节 《长生殿》的文学本质	492
一、李、杨爱情故事的演变	492
二、《长生殿》的情本思想	495
三、关于《长生殿》的艺术结尾	500
第三节 《长生殿》的艺术特色	503
一、以“情”为中心的选材原则	503
二、费尽心神的情节布局	505
三、“排场之胜,无过于此”	508
第四节 《长生殿》在清代的传播	510
第五节 《四婵娟》:作者的写心杂剧	516

第五编 浙江戏剧的转型(嘉庆朝至 旧中国结束,1896—1949)

第十五章 浙江戏剧的衰败	525
第一节 嘉庆、道光间的传奇、杂剧	525

第二节	辛亥革命前后的传奇、杂剧	531
第三节	黄燮清和《倚晴楼七种曲》	540
第四节	洪炳文的戏剧创作	548
第五节	浙江杂剧传奇的消亡期	554
第十六章	浙江地方戏的崛起	561
第一节	浙江地方戏的兴起	561
一、	乱弹和滩簧:浙江地方戏发展的新起点	561
二、	二十至三十年代的浙江地方戏	566
三、	四十年代的浙江地方戏	574
第二节	浙江地方戏剧目	577
一、	剧目概况	577
二、	题材和审美趣味	584
三、	作品举隅	586
第三节	一枝独秀的越剧	589
一、	艰难的起步	589
二、	群星璀璨的越剧女班	593
三、	《祥林嫂》、《梁祝哀史》等越剧作品	600
结语:浙江戏剧文化保护的思考		
——从改编成功的《张协状元》说起		606
主要参考文献		619

导 论

一、浙江的文化力与浙江戏剧

文化,作为一种软实力,几乎具有无处不在、无孔不入的力量。在发展格局异常诡谲的当今世界,文化的认同和文化的渗透显得尤为重要。哈佛大学肯尼迪政府学院院长约瑟夫·奈(Joseph Nye)曾在《美国实力的悖论:为什么世界上唯一的超级大国无法单独行动》中说:“文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为综合国力竞争的重要因素……激发全民族文化创造活力,提高国家文化软实力。”^①中华民族具有悠久的文化历史和灿烂辉煌传统文化,它不但让沐浴五千年的中华民族继续受益,而且将令饱受恐怖之苦的世界人民享受到和谐社会的甘甜和温馨。这就是中国传统文化的魅力和作用。

浙江的决策者在千禧年即将来临的时候,就已注意于此,并形成共识,付诸努力。

1997年,浙江省文化曾就如何加快全省文化产业快速发展的问題展开过讨论^②。1999年浙江省委、省政府适时地提出了“建设文化

^① 转引自陈力丹《党的十七大报告关于新闻和宣传工作的新思维》,《今传媒》2007年第12期。

^② 童德兴主编《浙江省文化产业论文集·序》,浙江省文化厅内部资料。

大省”的宏伟目标,2000年制定并颁布了《浙江省建设文化大省建设纲要》,提出把文化建设作为战略任务来抓。2001年出台了《关于建设文化大省的若干文化经济政策》,2002年召开了全省文化工作会议,并制定了《关于深化文化体制改革,加快文化产业发展的若干意见》,浙江省委十一届四次全会,又把加快建设文化大省作为浙江省“八大优势”和“八大举措”之一提出。并于2005年7月举行的浙江省委十一届八次全会,作出了关于加快建设文化大省的决定。同时在全省范围内组织实施文化产业促进工程、文化阵地工程、文化传播工程等文化建设八项工程,在全省乃至全国引起了强烈的反响。

浙江戏剧是浙江人经过千百年精心打造的一块金名片,凝结着所有浙江人的审美情感、民俗心理和处世智慧。因它的存在,浙江的传统文化光彩熠熠而富有深厚的底蕴,它焕发出来的艺术魅力和文化力量足以使文化大省的建设步伐插上腾空的翅膀,成为激发浙江经济飞速发展的内驱力。

第一,浙江戏剧在中国戏剧发展史上的作用和地位举足轻重。浙江有中国戏剧发展的开创之功。这是我们首先必须肯定的。中国十二世纪左右在温州产生的南戏,标志着“歌舞演故事”的中国戏曲正式登上中国的戏曲舞台。李调元说:“南戏肇始,实在北戏之先。”^①温州的民间艺人空前地创作演出了像《赵贞女》、《王魁》、《张协状元》、《小孙屠》和《宦门子弟错立身》在民众中影响深远的作品,从而奠定了他们在中国戏剧史上的重要地位。文人染指之后,立即让这些散发着乡土味的艺术奇葩成为可与元杂剧齐肩的艺术种类,特别是高则诚创作的《琵琶记》诞生后,南戏成为风靡南北的翘楚,《琵琶记》无可争辩地成为中国戏曲史上的一颗明珠。因此,有人曾将温州艺人所作出的贡献概括为四个方面。云:

^① 李调元《剧话》、《中国古典戏曲论著集成》(8),中国戏剧出版社1959年版,第39页。

一、温州人率先创造以宾白和唱曲相结合、以表演故事为主体的南戏,这一独特的艺术形式,把中国民族文化的发展推进到一个崭新的高度。

二、温州人首先利用“书会”式的社会文化团体从事戏曲的创作和演出活动,涌现出一批优秀的剧作家和戏曲活动家。

三、这一时期的戏曲作品大都具有鲜明的时代特征和深刻的社会意义,使中国戏曲在其童年时代就具有强烈的战斗性和人民性。

四、温州南戏的出现,特别是高则诚《琵琶记》的出现,为后世中国戏曲从内容到形式的进一步发展和完善奠定了坚实的基础^①。

我认为,这种概括是准确的,而且,还必须强调南戏的巨大影响。它不仅是明清传奇的前身,而且因其本身的艺术魅力迅速传播到周边地区。“盖在南宋中叶以前”即传入福建泉州等地^②,咸淳年间(1265—1274)西传至江西^③,即是明证。

南戏自明成化演化成传奇后,浙江戏剧仍然主宰着中国戏剧的发展走向。郭英德曾列表明传奇生长期(成化初年至万历十四年)二十七名有籍贯的传奇作家中,“南方作家共二十四人,约占89%,其中浙江十一人,上海三人,安徽一人,湖北一人,广西一人,海南一人;北方作家仅三人,约占11%,其中山东一人,河北二人。”^④通观明、清两代的剧坛,真正有成就、有影响的曲家非浙江莫属。徐渭、孟称舜、叶宪祖、周朝俊、李渔、洪昇等都是可以列为与汤显祖齐名的名家。

昆曲衰微、花部兴起之后,浙江的戏剧曾经沉默了一段时间,但自越剧从上海崛起后,浙江戏剧又迎来了一个发展的春天。除越剧

① 沈沉《温州南戏的研究回顾与展望》,《戏文》2002年第4期。

② 钱南扬《戏文概论》,上海古籍出版社1981年版,第31页。

③ 宋·刘埙《水云村稿》卷四,词人吴用章传。

④ 郭英德《明清传奇史》,江苏古籍出版社1999年版,第47页。

外,还有婺剧、甬剧、湖剧、杭剧、瓯剧、和剧、绍剧、台州乱弹、姚剧等地方戏蓬勃发展起来,这些地方戏又一次唱亮了浙江戏剧的天空。

五十年代,浙江国风剧团一部新编历史剧《十五贯》进京献演,几平间,出现了“满城说《十五贯》”的奇景,当时媒体以“一出戏救活了一个剧种”为题报道后,立即风靡祖国上下,让昆曲这朵雅致的艺术奇葩继续在滋养过她成长的土地上灿烂地绽放。现今,越剧成为全国除京剧外最有影响的剧种,它的火种已遍布江苏、福建、甘肃、湖南、江西、安徽、湖北、北京、天津、重庆、贵州、吉林、香港、台湾等省和地区,并茁壮成长。

第二,浙江戏剧的文化积累让浙江长久受益。戏曲文化的形成是历史的、动态的,是人类社会物质生活和精神生活通过戏剧作品(包括演员演出、剧场和道具等)不断累积而成的一种道德意识和审美意识。它既是政治的,也是道德、伦理和民俗的,是各个阶层意识形态的形象反映。浙江戏剧自南戏开始,一直活跃在中国历史的每一个阶段,每个阶段都有一些极富生命力的文化经典。它们既是时代的晴雨表,又是传统价值观念、道德观念在当代的折射。尤其其中凝结着的文人和普通百姓的喜怒哀乐和离合悲欢,成为拨动代代观众(读者)心弦的触媒。归结到一点,南戏这种戏剧形式所蕴藏的文化内涵成为了浙江戏剧发展的基础和动力,也为浙江妩媚、婉丽的传统艺术增添了一丝神秘。

中国的文化基础是伦理和道德,是促使伦理和道德得以成功实现的“和”与“仁”。所以,为求社会的稳定化和秩序化,“不关风化体,纵好也枉然”的道德理念冠冕堂皇地成为《琵琶记》的创作旨意;而求得人与人之间的和睦相处,醇化民众的心灵和行为,在“道德律令”之中又渗透着让人梦绕魂牵、刻骨铭心的爱恨情仇,其中有散发着“中和之美”、“和谐之美”者如《玉簪记》,也不乏缠绵悱恻之情者如《长生殿》,也有充斥着杀伐之音者如《狂鼓史》。情感的多元抒发是浙江戏剧在表达上的鲜明特色,而这种特色又都包裹在传统的伦理文化之中。有厚度,足以看出他们对人生和社会的所有体验;有色彩,幻化

出他们内心世界所有的情感密码信息。周传家说:“一出戏就是一个鲜活的生命,一部记录着全部信息的密码。”^①浙江的戏剧就是如此。因此而成后人阐释不尽的文化载体。

大致说来,《琵琶记》、《荆钗记》、《白兔记》、《新曲六种》等体现的伦理文化、《长生殿》、《玉簪记》、《娇红记》、《人面桃花》等体现的情爱文化、《四声猿》、《花舫缘》、《春波影》等体现的性灵文化、《昙花记》、《修文记》、《地狱生天》、《鱼儿佛》、《北邙说法》等体现的宗教文化等,基本囊括了中华民族五千年的文化精髓,是中华民族优秀文化的形象反映。如此真切,且代代相传,是其它的艺术形式无法比拟的。

庆幸的是,南戏这朵艺术奇葩仍在民间中傲枝绽放,展现出它迷人的艺术魅力。据考证,现在福建蒲仙县的民间剧团还在上演古色古香的南戏,如《王魁与桂英》、《敷桂英》即源于南戏《王魁》。据福建学者马建华统计:“莆仙戏存有五千零一个剧目,初步勘定与南戏有关的剧目八十一个。”^②另外,福建晋江、泉州地区的“梨园戏有25种见诸记载的南戏剧目,其中《朱文太平钱》、《刘文龙》等则为南戏铁篇、海内孤本”^③。南戏诞生地永嘉仍有古音古调保存,据温州两位学者唐湜、海岚调查:“我们调查了温州昆班演出的南戏如《琵琶记》、《荆钗记》、《白兔记》、《连环记》、《金印记》、《绣襦记》等,发觉其声调与苏州昆班的唱法不同。这些古剧的声调自成一个体系,朴质无华,明快粗犷,行腔的速度比苏州的正统昆曲快了两三倍。”^④尽管难以肯定是南戏本色,但其承续南戏遗音,是不可怀疑的。前不久,温州的瓯剧团也试着把早已消歇的南戏名剧《杀狗记》重新搬上舞台,取得不错的效果。另外,除《永乐大典》保存的“戏文三种”之外,有学者陆续发现了南戏的遗存。这些都激活了很多早已封存的历史记忆,再现了其时空前的演出盛况。这笔财产是非常珍贵的,它的存在或

① 周传家《民族戏曲的活态保护》,《当代戏剧》2007年第2期。

② 马建华《莆仙戏与宋元南戏、明清传奇》,中国戏剧出版社2004年版。

③ 叶小梅《南戏遗响——轻歌曼舞梨园戏》,海潮摄影出版社2005年版。

④ 唐湜、海岚《从宋元南戏到温州昆剧》,《南京大学学报(哲社版)》,1979年第2期。

复现,都为浙江文化大省的建设涂抹上重重的一笔。传奇像《荆钗记》、《白兔记》、《琵琶记》、《玉簪记》、《红梅记》、《长生殿》等都应作如是观。

第三,浙江丰富的剧种和富有创新的唱腔又是浙江戏剧赖以发展的基础。浙江是地方唱腔形成最早的地区,也是唱腔最丰富的地区。最早的南戏即以当地的土调土腔彰显其顽强的艺术生命力。嘉靖间(1522—1566)产生的杭州腔、海盐腔、余姚腔、义乌腔和明末产生的调腔、高腔等让浙江戏剧普及到浙江的各个地区。自花部兴起后,浙江又先后产生了乱弹、甬剧、越剧、和剧、婺剧、睦剧、杭剧、湖剧、瓯剧、平调等不同风格的地方戏。在民国时代的浙江,到处都是梨园声声,歌舞升平。1949年之后,这些地方剧种都得到了政府的资助而一度蓬勃兴旺。即使戏剧普遍低迷的今天,越剧、婺剧和甬剧仍旧以其独特的唱腔和表演焕发着艺术的光辉。

冯骥才曾经说过:“浙江文化孕育出的是轻灵的气息,我很庆幸像浙江这样古老的中国文化板块还存活着。”^①也有人这样介绍绍兴的文化积累:“躺下去它是一段悠长的历史,竖起来是一块文化的巍巍丰碑。”浙江戏剧就是如此。经常听有人说,二十一世纪是世界大竞争的时代。这种竞争是基于文化的一种博弈。在一定的硬件基础上,“软实力”,成为竞争的主要“筹码”。浙江戏剧就是浙江的“软实力”,是浙江树立窗口的一个品牌。一个品牌的塑造过程,其实是文化内涵在其中的累积过程。品牌的背后是文化的力量。浙江的文化大省建设,从某种意义上就是品牌的塑造,就是文化内涵的累积。如果我们确实把像浙江戏剧这样的文化样式作为品牌塑造的基础,那么,浙江软实力的形成,将不是一个神话。

二、“浙江戏剧”的范围界说

“浙江”,作为一个地域性地名,其内涵具有深厚的历史文化意

^① 《我们看到文化大省的精彩》,《浙江在线》2005年7月27日。