

中国话剧 演员文化 研究

(1907—1949)

Actors

A Study on the Culture
of Chinese Drama Actors

张晓欧 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中国话剧 演员文化 研究

(1907—1949)

张晓欧 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国话剧演员文化研究：1907—1949 / 张晓欧著.

—北京：文化艺术出版社，2018.6

ISBN 978-7-5039-6504-3

I. ①中… II. ①张… III. ①话剧演员—戏剧史—研究—中国—1907-1949 IV. ①J824

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第123385号

中国话剧演员文化研究 (1907—1949)

著 者 张晓欧

责任编辑 梁一红

书籍设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057696-84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2019年9月第1版

印 次 2019年9月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 18.75

字 数 240千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6504-3

定 价 48.00 元

版权所有，侵权必究。如有印装错误，随时调换。

目 录

绪 言 / 1

第一章 现代演员文化的生成与演进 / 9

第一节 演员地位的提升 / 12

第二节 新思潮下的发展与转向 / 16

第三节 职业化带来新空间 / 23

第四节 艺术与政治之间 / 27

第二章 演员身份与性别表演 / 33

第一节 身份的自我建构 / 35

第二节 春柳社的滑铁卢 / 43

第三节 男女合演：审美趣味的新起点 / 56

第四节 合流时代：一个红色的“他者” / 75

第三章 演员的审美理想与追求 / 97

第一节 “波西米亚人”的“象牙塔” / 100

第二节 辛酉剧社：“桃花源”里“千面人” / 117

第三节 “完美的演出”：石挥的期许 / 130

第四章 消费主义的时尚哲学 / 141

第一节 职业化演剧与演员生存 / 144

第二节 越轨者：新生活的偶像 / 158

第三节 社会圈子与演员社群的构成与解体 / 170

第五章 女演员的文化取向 / 189

第一节 要么皇后，要么戏子：唐若青之魅惑 / 192

第二节 摩登新女性：王莹的传奇 / 205

第三节 重庆迷雾中的“四大名旦” / 220

结 论 历史的投影 / 235

参考文献 / 241

附 录 中国话剧演员活动大事记（1907—1949） / 261

后 记 / 293

绪
言

剧场艺术是诸种艺术结合在一起的最古老、最激动人心的艺术之一，而演员，是构成这门艺术不可或缺的元素。美国剧作家、导演罗伯特·布鲁斯汀说，“哈姆雷特称演员为‘时代的摘录和简史’，这种说法极好地抓住了其职业的本质，即表达并反映整个时代的风格和特点。一些演员甚至有可能改变整个时代的风格和特点”，^①这绝非溢美之词，在20世纪的中国戏剧史中，的确有那么一些人，他们的喜怒哀乐、一颦一笑，成为时代的烙印。

对中国现代戏剧史的研究，大多侧重文本，忽略舞台演出方面的关照。近年来，戏剧研究有所转向，开始从作家作品转为对戏剧思潮、演出活动的探讨，而戏剧文化学的研究方法亦为人所接受。

余秋雨先生指出：“剧本的成功远不是戏剧生命的最终实现，还必须考察以演员为中心的舞台体现；舞台体现也不是戏剧生命的最终实现，还必须考察舞台前观众的接受状态；观众接受仍不是戏剧生命的最终实现，还必须追踪观众离开剧场后对演出进行自发传播的社会广度；一时的社会传播面不够，还必须进一步考察它在历史过程中延续的长度……总之，戏剧是一种以剧本为起点的系统行为，它必须以社会性的共同心理体验为依归。这样一个思维构架也就包容了戏剧学的研究范畴。”^②这样的戏剧学研究新范式，无疑将改变惯常的戏剧

---

① [美] 罗伯特·布鲁斯汀：《舞台上的智慧——致年轻演员》，中信出版社2007年版，第8页。朱生豪将哈姆雷特的这句话译为“他们是这一时代的缩影”，见《莎士比亚全集》（九），人民文学出版社1978年版，第58页。

② 余秋雨：《笛声何处》，古吴轩出版社2004年版，第10—11页。

史写法，余秋雨的《中国戏剧史》便力图“通过戏剧的途径来探索中国人‘文化—心理结构’的形成过程”，因为“‘戏剧文化’这个概念指向着一种超越戏剧门类的广泛内涵”。^①

演员文化研究是戏剧文化学的一个重要内容，它在戏剧学整体构架中把视角集中在演员的身份、文化背景对其表演风格的形成，演技与演剧体制、戏剧思潮的关系，表演者与意识形态、社会生活、城市文化的互动，观众群体对演员文化的接受与传播等诸多方面，对演员文化的研究将更加真实地揭示戏剧活动的奥秘，还原话剧在不同历史阶段富于动态的真实面貌，呈现更加丰富、立体的戏剧史景观，使戏剧学的研究更加全面、深入、具体，从而对戏剧的发展起到借鉴作用，对认识社会起到辅助作用。

20世纪上半叶的中国话剧史上，优秀的剧作家、导演、戏剧活动家不乏其例，演员亦如此，新剧时期的陆镜若、欧阳予倩，爱美剧时期的袁牧之、陈凝秋、俞珊，职业化时期的金山、王莹、石挥、蓝马、唐若青等，说星汉灿烂并不过分。当其活跃于舞台时，传媒喧哗、拥趸无数，且其表现常常决定一剧之成败，甚至一团体之荣枯存亡。但在传统的话剧史书里，他们却常常被遮蔽，一方面是因为演员的工作成果不容易保存；另一方面，也由于传统研究范式对这一群体的束手无策。所以，话剧史书要么是纯粹技术性的演技探讨，要么是沿袭戏剧文学思路的表演史。

演员文化研究的传统资源，可以上溯至20世纪40年代，潘光旦先生的《中国伶人血缘之研究》（上海书店1991年影印本，收入《潘光旦文集》第2卷，北京大学出版社1994年版）运用社会学、遗传学及优生学等学科的研究方法，对伶人的血缘关系进行了详细而深刻的论证。是书所论虽为古代与近代之戏曲演员，但足可以予演员文化在研究方法、学术视野等方面以极大的启示。

---

^① 余秋雨：《中国戏剧史·新版自序》，上海教育出版社2006年版，第1页。

此外，任二北的《优语集》（上海文艺出版社1981年版，凤凰出版社2013年列入《任中敏文集》）堪称演员文化研究的另一块基石，该书采录了自西周到近代俳优艺人的三百余条谏语、谀语、常语，体现了这一群体宝贵的“优谏精神”；陆萼庭的《昆剧演出史稿》（上海文艺出版社1980年版，上海教育出版社2006年修订本）也用大量篇幅梳理、记录了演员活动，可资话剧演员文化研究之借镜。

20世纪90年代，谭帆的《优伶史》，从艺术史、社会风俗文化史的角度，全面、真切地描述了优伶这个独特的文化群体的历史与内涵，并对“优伶文化”进行了集中阐释：“所谓‘优伶文化’，是指以优伶为中心形成的一系列独特的文化观念、文化心理、文化现象和文化行为”，“从内容上来区分，中国古代优伶文化大致包括三个层面：关于优伶的观念与心理意识；由观念与心理意识所衍生的关于优伶的制度、法规、习俗和生活方式；有关优伶与其他社会成员发生联系的种种民俗文化现象”。^①

厉震林对中国优伶文化的研究在国内具有开创性意义，他的《中国伶人家族研究》（文化艺术出版社2012年版）、《中国伶人性别文化研究》（文化艺术出版社2015年版），是从研究对象到研究方法都具有创新和突破的著作，他运用了文化人类学方法，系统地涉入伶人家族文化、性别文化研究，探索这个族群的文化心理，揭示其本质内涵。此外，厉震林对中国演员文化研究也进行了深入思考，《我和演员文化学》《电影明星的话剧舞台秀及其表演文化分析》《关于青年演员表演文化的若干思考》等专论填补了这个领域的若干空白点。

台湾大学张远的《近代平津沪的城市京剧女演员（1900—1937）》一书（山西教育出版社2011年版），将她们的出身、生活情态、社会地位认定及其与观众的互动，特别是在捧角文化中所起到的作用等置于近代中国

---

^① 谭帆：《优伶史》，上海文艺出版社1995年版，第184页。

妇女史、性别史的脉络中加以论说，提出很多新见解。

相比戏曲研究领域，对话剧演员文化的系统研究迄今尚未见到。周慧玲的《表演中国：女演员，表演文化，视觉政治，1910—1945》（麦田出版社 2004 年版）仔细翻检了五四运动以来的几位著名女性戏剧演员和电影明星在舞台、银幕上的演出，以及在生活上的表演，以文化表演、性别表演理论描述了这些女演员、女明星表演生涯的美学转变和历史场景的变革；葛飞的《戏剧、革命与都市漩涡——1930 年代左翼剧运、剧人在上海》（北京大学出版社 2008 年版）、李涛的《大众文化语境下的上海职业话剧（1937—1945）》（上海书店出版社 2011 年版）虽非专论演员文化，但前者以演员为个案，考察了左翼剧人的心路历程，后者在对职业话剧生产的描述中，讨论了演员与观众、大众传媒的互动；吕双燕的《中国话剧表演史论》（河北人民出版社 2009 年版）着重在史，对于演员文化涉及不多。倒是童道明、孙小宁在 1996 年的一次对话《演员文化的重建——一个由胡庆树表演引出的话题》（《中国戏剧》1996 年第 11 期）提出了：“演技是演员戏剧文化的一个组成部分，以外还有演技之外的诸多文化因素，甚至包括演员的人格力量与敬业精神。”可惜未能进行深入阐述。

总的来说，话剧演员文化的研究成果还是相当匮乏的。究其原因，首先是对表演研究的思维定式影响了研究思路的拓展，其次是演员文化研究需要多学科的积累，甚至文化哲学的眼光，令人望而却步。

本书力图从戏剧文化学的角度对演员文化进行研究，同时结合戏剧学、人类表演学、社会学、传播学、大众文化理论、消费文化理论、文化研究理论等多学科的交叉方法进行研究，秉持整体观，最大限度地还原半个世纪的演员文化起源、成熟与局限，希望能为今后的中国话剧研究开辟新的视角和途径。

本书共五章，第一章主要是对 20 世纪上半叶中国话剧演员文化的总

体状况进行一般梳理，对其形成背景、在不同阶段呈现的特征进行挖掘与归纳；第二章对创始期演员的身份构建以及意识形态对演员文化的影响做了探讨，说明演员文化的复杂性，并对男女同台这一牵涉性别表演的脉络进行了实证研究；第三章主要阐述了演员的审美理想与文化自觉，这两点决定了演员在舞台艺术中的地位与价值；第四章对在话剧职业化的语境下，演员群体的价值观与社会规范的扞格以及其生活方式构成的消费文化色彩进行了呈现；第五章集中论述了唐若青、王莹两位代表性明星、左翼倾向的女演员的戏剧行动以及重庆“四大名旦”与时局的关系；结论部分主要是针对演员文化研究的一些思考。

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is in a state of stagnation and that the government has failed to implement the necessary reforms. The report also mentions the political situation and the role of the military.

The second part of the report discusses the social conditions. It is stated that the majority of the population is poor and that there is a high level of unemployment. The report also mentions the state of the education system and the health services.

The third part of the report deals with the foreign relations of the country. It is noted that the country has a friendly relationship with the United States and that it is a member of the Organization of American States. The report also mentions the country's position in the Western Hemisphere.

The fourth part of the report discusses the internal security of the country. It is stated that there is a high level of lawlessness and that the government has failed to maintain order. The report also mentions the activities of the military and the police.

The fifth part of the report deals with the future of the country. It is stated that the country needs to implement a series of reforms in order to achieve economic growth and social stability. The report also mentions the role of the military in the future.

第一章

现代演员文化的生成
与演进

以戏剧文化学的视角来审视整个中国现代话剧史，演员文化是其多彩的一个内容，通过对演员文化、剧作家文化、导演文化、剧场文化、观众消费的梳理，我们能够最大限度地还原历史、接近真实、揭示真相。

人类学认为，“文化可以定义为被一个集团所普遍享有的，通过学习得来的观念、价值观和行为”^①。演员文化也是如此，它是不同的演员群体在从业过程中逐渐形成、习得的一些共性的体现，或者本身具备的一种特质。

从1907年话剧诞生，到1949年中华人民共和国成立，几十年间，话剧演员文化的演进可谓摇曳多姿。这其中，既有作为一门艺术样式本身的发展所带来的影响，也有社会、政治变迁造成的影响，有顺理成章，有出乎意料，这也正是演员文化值得研究的理由。

从分期上看，话剧演员文化可大致分为以下三个阶段：第一个阶段（1907—1919），为其生成期，伴随文明新剧的诞生，一种全新的演员文化也在中国戏剧史上留下印记，但创始期的话剧，戏剧文学远未成熟，导演体制尚未建立，甚至女性角色尚由男性扮演；第二个阶段（1920—1934），主要是“爱美剧”时期，此时，话剧业已成为一种独立的戏剧门类，导演体制形成，戏剧教育开始，男女同台，加之戏剧文学的成熟，都使演员文化呈现出丰富多彩的局面；第三个阶段（1935—1949），主要是职业化时期，明星制的出现，演员群体的扩大，现代媒体的发达，演员文化进入最

^① [美] C. 恩伯、M. 恩伯：《文化的变异》，辽宁人民出版社1988年版，第49页。

为驳杂的一个时期。此外，中共领导下的延安及解放区戏剧活动中有另一种截然不同的演员文化，它更多地与民族主义、意识形态等交织，演员的身份艰难转换，同时也为中共若干年后夺取政权，作为执政党领导下的演员文化埋下伏笔。

之所以做如上的分期，是为了研究上的方便，事实上，从1945年至1949年间，演员文化是以一个整体面貌存在的，在其发生与演进中，并不存在清晰的分水岭，“我们绝不可能说，一个给定的文化在某日甚至是某年开始或结束，而只能说在某一时期，其长短将根据我们观察的贴切程度和我们所列制度之表的详细程度而定”^①。我们要做的，是通过深入的描述来有所发现。

第一节 演员地位的提升

现代中国话剧诞生于学生演剧，可以说，是从校园文化演变成一种大众文化的。

在上海，学生演剧主要发生于一些新式学堂，如圣约翰等，这些教会学校在教学内容、教学方法上与传统中国教育存在极大差异，其价值观的传播本来就不受中国传统文化的约束，其演剧活动也从根本上颠覆着对戏剧的传统认识。“学校中这样公然提倡学生演剧，在当时很顽固的社会里，真是惊人的创举。因此，可以使人们得到一种刺激，叫他们知道：演剧不是一种荒唐下流的事。”^②

既然演剧的地位发生了变化，演员也就扬眉吐气，这些学生演员，固

① [美] 菲利普·巴格比：《文化：历史的投影》，上海人民出版社1987年版，第136页。

② 徐半梅：《话剧创始期回忆录》，中国戏剧出版社1957年版，第7页。