

近代京剧西化的内在缘起及得失

罗检秋

内容提要 清末民初，京剧走上了援西入中、不断西化的轨道。这种现象虽与西学潮冲击相关，却有其本土思想和社会根源。后者既基于士人剧以载道的思想传统，又植根于戏曲商业化的社会土壤。中西融合为京剧舞台锦上添花，但京剧的西化偏向也值得注意和反思。京剧援西入中的得失，从另一视角揭示了传统文化的复杂演变。

关键词 京剧改良 剧以载道 戏剧商业化 中西融合

关于京剧改良，论者多侧重于近代政治背景下，士人如何以戏剧宣传民族、民主思想，彰显其社会价值^①；或者侧重探讨京剧演艺及流派的变化；而对京剧改良进程中的西剧渗透及其正负效果缺少梳理。晚清以降，中国文化已处在世界性与民族性的不断调适之中，有关京剧的争论和改良大体没有离开这一语境。京剧作为具有浓厚民族性的独特艺术和文化，较之某些曲艺种类和精英思想更深入地浸染于西学。对京剧的历史考察，除了引人注目的西学背景之外，研究者也当揭示其所以融入西化潮流的内在缘起。本文拟就后者略加分析，以期反思京剧援西入中的得失，从另一视角揭示传统文化的复杂演变。

剧以载道的需要

戏剧本身兼具娱乐和教化功能，各社会群体对两者侧重不一。士大夫偏重教化，却又表现出矛盾心态：一方面，他们“良”“贱”分明，“乐户”长期被看作贱民，不属编户之列。在官绅观念中，戏剧只是民间娱乐，难登大雅之堂，更非清庙之乐。另一方面，某些儒家人物如明代的王阳明等人则强调戏剧应教忠教孝，成为道德教化的工具。历

代统治者及文人学士都看重“剧以载道”的思想传统。北京广和楼的戏台联语（制作于道光年间）云：“学君臣，学父子，学夫妇，学朋友，汇千古忠孝节义，重重演来，漫道逢场作戏；或富贵，或贫贱，或喜怒，或哀乐，将一时离合悲欢，细细看来，管教拍案惊奇。”^②这真实地反映了士人的心理期望。民间戏剧不断地迎合士人雅化的期待，从而接受其思想观念和审美情趣。但雅化的戏剧（如昆曲）难保长盛不衰，或许适得其反，嘉道年间，被江南士人视为俚俗的花部戏流行京城，最终融合成京剧，并在光绪年间“供奉内廷”。其间，京剧接受了士大夫的文化观念，音乐、服装和表演艺术不断完善，忠孝节义的内涵也更为凸显，一些剧目在宫内演出时改换了思想主题。^③

茶楼酒肆的戏曲表演比宫廷剧目庞杂得多，其中有些倡导忠孝节义，有些则夹杂男女私情。故“查禁淫戏”成为晚清绅士的一个重要议题，《申报》频频登载查禁淫戏的文章，认为“淫戏之害，尤甚于淫书”，因为淫戏危害更广。对于淫戏的招贴和演出，当局“无如之何，此则殊不可解者”^④。当然，人们对“淫戏”的判别标准也有出入，大致是指内容粗俗、表演色情的剧目。传统戏

剧在晚清陷入了深度的文化困境：戏剧愈益丧失其教化功能，又愈益被士人赋予沉重的道德使命，如天僇生所谓“昆曲既废，俗声旋兴”，“所演者非淫即杀”；而国之兴亡，政之理乱，均由风俗而生，故欲移风易俗，匡正人心，“当以改良戏曲为起点”。^⑤有的忧时之士尝试以戏曲来改良风俗，如咸同年间的余治曾“谱新剧数十出”^⑥，社会效果不错，可惜经济效益不佳，难以为继。士大夫引导、申禁俗戏的效果甚微，而充分娱乐化、商业化的戏曲演出难以遏止。那么，如何寻找改革出路，增强其教化功能？在西学东渐的背景下，西剧自然成为士人的参照。

清末一些人明确把西方戏剧定位于雅文化。孙宝瑄一方面抱怨京城坊间演戏“鄙俚不典”，另一方面则称赞西人之剧“无他，雅而已矣。我国梨园，半皆俗乐，西人则不愧为雅奏”^⑦。中西之别俨然成为雅俗之分。士人视为“雅奏”的西剧摒弃了“淫”“杀”内容，而这又与戏剧家的社会归属密切相关。1896年随李鸿章出使英国的蔡尔康注意到：“英俗演剧者为艺士，非如中国优伶之贱，故戏园主人亦可与于冠裳之列。”^⑧演剧者跻身于士人阶层，戏剧观念自然也类似。于是，中西之别在趋“雅”的取向中找到了契合点，传统剧以载道的观念也获得了新的践履途径。

至20世纪初年，启蒙思想家倡导戏剧改良，并将剧以载道的价值观念转化，融合了近代民主思想。梁启超、严复等人重视文艺的启蒙作用，《新民丛报》、《新小说》等刊登载了传播爱国及民主思想的传奇杂剧。受其影响，1902年11月天津《大公报》有专文阐述戏剧的社会作用，指出学堂、报馆和演说是使天下开化的三种办法，但清末新学堂有名无实；报馆又不能尽责任、全义务，实现言论自由；演说也只能行之于租界和教会，不能行于内地和一般民众。故所谓“开化之术”唯有“编戏曲”。“诚能多编戏曲以代演说，不但民智可开，而且民隐上达。”^⑨他们重视戏剧的社会作用，而教化内容超越了传统的忠孝节义。

反清革命人士更是视戏剧为社会运动的工具，主张对旧剧“去腐败之点，进文明之思，或本民族主义、军国主义及各种科学实业，及采取古今

泰西之历史事实，演成一种新戏曲”^⑩。其实施办法是参照西剧，从组织、编剧、舞台、演员培养等方面援西入中。1904年5、6月间，上海《警钟日报》的文章对此已有集中体现：其一，作者对中国剧目多为神话小说、内容因袭不以为然，强调“戏剧者，演历史之小影而状其真者也”^⑪。文章指出：“欧美各国之演剧，即撮近今世界舞台上之小影。人物虽假托，而情事则毕真。”其二，他们以西方话剧为参照，强调戏剧的趋同性：“文字之大同在不用文言而专用白话，演剧之大同在不用歌曲而专用科白”，故主张传统戏剧多用道白。其三，为达到写实、传真的舞台效果，提倡学习西方戏剧的道具布景，“若事实之铺张，微有不足，则以油画衬托之，以电光镜反照之，此所谓道具者是也”。^⑫其四，学习日本的剧界组织办法，由全国戏剧总部审核脚本。在上海特设一“戏剧总机关部，而于各直省各都会则分设支部以隶属之”^⑬。这些设想开清末戏曲改良风气之先，随后，陈去病、柳亚子、陈独秀等人均把戏剧作为救亡反清、激发民族主义的重要工具，提出了援西入中的主张。

陈独秀摒弃士大夫贱视戏子的旧观念，认为戏曲既然有关风俗教化，则应当是“世界上一大教育家”，“戏馆子是众人的大学堂，戏子是教师”。人的贵贱之分当体现在品行的善恶，而非职业。中国士人把唱戏当作贱业，西洋各国则“把戏子和文人学士一样看待”。他不仅以西俗为依据给伶人重新定位，而且提出了五条改良建议，认为演戏“可采用西法。戏中夹些演说，大可长人见识，或是试演那光学电学各种戏法，看戏的还可以练习格致的学问”。^⑭陈去病则表明了“男女是一样的”平等思想，指出女子演戏“原是不独我们中国有的，就是那外国，无论什么东洋西洋，总是一样都有的”。他对中国女伶演戏评价甚高，但不满女伶缺乏民族主义意识，不像东西洋的女艺人“人人都能识字，人人都有爱国的心”。^⑮他期望女伶像男伶那样走上民族主义轨道。

清末知识界已在思想内容和表演形式等方面汲取西学，王国维、蒋观云援引西方美学观念来进行剧评、研究剧史，但他们均缺少艺术实践。沪、京梨园不同程度地践履了知识界的改良主张。汪

笑依从思想内容和表演艺术上对传统戏剧进行了大胆改革，被看作“旧剧伶人，编演新剧最早者”^⑯。1901年他在上海天仙茶园编演京剧《党人碑》，借北宋改革故事悼念“戊戌六君子”，斥责镇压维新的守旧势力。其后，他改编了《桃花扇》等剧，借历史题材批评时政。1904年8月5日，日俄战争发生之际，汪笑依等人编演的《瓜种兰因》在上海群仙茶园上演，包含了鲜明的警世意图。作为“改良新戏”，该剧的服装、情节均为西式，而唱腔仍用皮黄，受到观众的欢迎。汪笑依既编写了一系列具有新内容的改良新戏，又对京剧原有剧目进行修改，使唱词、道白明了易懂，雅俗共赏。随后，上海名伶潘月樵和夏月珊、夏月润等人也积极编演改良新戏，注重更新旧剧的思想内涵，成为剧界开风气的人物。

20世纪早期的改良新戏包括“古装新戏”和“时装新戏”，前者主要是改编传统剧目，后者多取现实题材，又称“时事新戏”。两者演出的服装不同，汲取西剧的程度也存在差异。在剧以载道的取向中，时装新戏在清末民初流行一时。一些主张婚姻自由、抨击陋俗黑幕、揭露社会要案的时装新戏纷纷上演，鲜明地体现了时代思想。时装新戏多采用“文明戏”的布景和服装，在京剧唱腔中加入长篇演说和道白，汲取了早期话剧的表演形式，着重反映时事内容，探讨两者之间的区别，明显地反映了西方戏剧文化的渗透。

商业利益的驱动

在近代，京剧的娱乐功能胜过教化效果。在观众、演员和剧班之间运行的决定性因素是经济利益，而非政治权力。民初以后，梨园来自宫廷的收入明显减少，而其他方面的收入则迅速增多。如，比一般演出费高得多的堂会戏在民初泛滥开来；更重要的则在于票房价值增长迅速。清末北京、上海、天津等城市人口剧增，为文化娱乐提供了广阔空间。市场扩大和戏班增多导致演出竞争日趋激烈。咸、同以后，上海、广州、天津、北京等地出现了营业性戏园。光绪年间，京师戏园的经营更具有商业气息，时人感慨：“从前戏价各园一致，今则不然。此园之价与彼园异，今日之价与明

日又异，惝恍离奇，莫可究诘。”^⑰为了招徕观众，各戏园纷纷标新立异，竞相以名角、新剧和舞台新装置相号召。

19世纪京、沪两城的商业、文化环境不同。北京以演艺和观众内行著称，科班众多；上海则依靠市场运作，往往以重金聘请京城名角，重视报刊广告宣传，注意更新戏剧内容和表演形式以吸引观众。清末京城梨园受上海的商业气息熏染，也纷纷利用报刊登载演出广告，演出机制也发生了变化。商业运作导致京剧舞台从依附于官僚贵族而全面走向市场。剧目内容、演出形式和演员都更受商业利益的支配，适应市民社会的娱乐需要。正如后来舆论所云：“戏园的资本家，专门在铜钱眼里翻筋斗。……凡是可以有发财希望底事情，他们都能巧立名目、异想天开地做出来。”^⑲晚清民初绅士和舆论不断地呼吁查禁淫戏，可谓从侧面反映了商业化潮流与传统观念的博弈。

京剧商业化自然引起了一些人担忧，梨园也面临官绅社会的巨大压力，而西剧西俗为此创造了有益的舆论氛围。道光年间，上海已有外国人演戏，随后“有外国戏园，华人亦有观者。而西人演戏，于唱歌跳舞甚为注意，且男演男戏，女演女戏，如公共租界圆明园路之兰佃姆，南京路之谋得利是也”^⑳。西俗成为上海舆论支持营业性戏园的依据。光绪初年，沪、穗等地的戏园迅速发展，滋扰之事时有发生，一些人主张发布禁令关闭戏园。对此，《申报》的文章指出：开埠之后，租界均许伶人设馆演戏，香港、上海开其先，镇江、宁波也有戏馆之设。“盖缘西人以观剧为至乐，故西官推己及人，于此事不设厉禁焉。”西方人语：“吾国在上之人惟恐世人无取乐之事，中国在上之人惟恐世人有过乐之端。”故西国戏馆众多，西伶来华演剧也不一而足，对广州等地华官禁止演戏，西人皆不以为然。华官禁止演戏是为了防止事端，“第京师各处以及香港、上海从未闻因有演戏酿成大案者，惟在各官设法以禁无赖之滋事，何为禁止演戏也”。^㉑报刊舆论反对因噎废食的禁戏举措，而西剧西俗成为戏剧商业化的有力依据。

从同治到光绪初年，中西戏俗给中国人以直观而鲜明的比照。王韬、曾纪泽等人在日记中感

叹西方剧院规模宏大壮丽，反观中国戏园狭小嘈杂、设施陈旧，不免自惭形秽。至1883年，有人开始对改良戏园旧俗提出建议，认为中西戏剧的差异“不仅在音容节奏，而在于规模章程之殊而已”。中国“戏馆之内喧嚣庞杂，包厢正桌，流品不齐”。“更有各处流氓，连声喝彩，不闻唱戏，但闻拍手欢笑之声。藏垢纳污，莫此为甚。”而西方剧场座分上中下三等，几席精洁，秩序井然，“观者洗耳恭听，演者各呈妙技。乐音嘹亮，按部就班”。“从不闻有人焉高声叫采，离座出观。其章程何其肃也！”中西戏剧不同，观众喜好有异。“必强华人以观西戏，未免扞格而不入，但戏仍各从其俗，而章程规模倘能仿照西戏馆之法，庶几两美皆备，犹可以观。”^②中西剧俗强烈而直观的反差激发了有识之士的改良愿望。

新式剧场令人耳目一新，也增强了戏剧家的改良愿望，正如后来程砚秋所说：“中国舞台还是古旧建筑，要打算改良舞台上的设施及音乐等，非得先建筑新式剧院不可，不然哪，什么也先谈不到。”^③因之，剧界有的人士力求将戏剧的商业利益和社会价值统一起来。潘月樵和夏月珊、夏月润关心社会和政治，1908年10月，他们在上海租界之外的南市建成了第一个新式剧场——新舞台。“台屋构造步武欧西，有三重楼，可坐数千人，皆绕台作半圆式，台形亦如半月。未开演时，亦垂以幕。须臾，幕启，始奏伎，歌舞弦吹皆如旧，惟布缀景物，时有变化，悦人心目。”^④新剧场卖票入场，秩序更为规范，也不像茶园那样池子座、边座等级分明，更适应了一般市民观众的需要。

新舞台被称为“中国第一家创造的新式剧场，也是第一家唱改良戏剧者，所以外面底声名极大”。外国团体到新舞台看戏，“每月总有好几次”。当时的剧论家认为，其原因之一是“瞻仰这东亚大陆底第一剧场”；二是“他们入国问俗，先到戏场参观戏剧，就可以知道中国底社会情形和文化程度”。^⑤外国人未必能从剧场深入了解中国社会和文化，但新舞台走在戏剧改良的前列，确实与社会变迁息息相通。新式剧场不仅是戏剧硬件设施的变化，而且与剧目内容、演戏风格相辅相成。新舞台成为改良戏剧、编演时装新戏的试验

场，竹枝词有云：“南市初开新舞台，一班丹桂旧人才。改良戏曲寻常事，灯彩谁家比得来。”^⑥这里不仅编演了《明末遗恨》、《波兰亡国惨》等传播民族主义的“古装新戏”，而且演出了《黑籍冤魂》、《赌徒造化》、《新茶花》等数十出针砭社会陋俗的“时装新戏”。

夏氏建立新式剧场并不完全是为了商业利益，而是试图通过自己的舞台发表政治主张，传播新思想。但新舞台带来了可观的经济效益，一时间“途客震于戏情之新颖，点缀之奇妙，众口喧腾，趋之若鹜”。《新茶花》上演时，“甚至有夕照未沉，而客已满座者，其卖座备极一时之盛”^⑦。于是，上海的“茶园”纷纷更名为“舞台”，有的则更西化，改成“剧场”。新式剧场在沪、京、津等地接踵出现。

清末京城的梨园风气稍显保守，但并不排斥改良，对西剧西俗也有所开放。不过，清末京剧的援西入中大体偏于表层或形式。一些改良新剧在艺术上显得较为粗糙，其舞台布景和道白留有照搬“文明戏”的痕迹。

援西入中的扩展与成效

民初，都市社会的西化之风明显增强。戏剧在良莠并生中消长，随着民主思潮的低落，一些政治题材的剧目迅速消失，“文明戏”也旋兴旋衰。但这并未从根本上影响戏剧改良的进程，即使维护旧剧者也不能无视西剧的渗透。比如，玄郎对上海的改良新戏多有批评，却又承认“新剧源源本本，一线到底，如《女君子》、《鄂州血》、《新茶花》等”，结构完整，一次或连台演出，观众能悉知其情节。而旧剧往往截头割尾，观众于戏“茫无头绪，如行云里雾中”。传统武戏的“甩台、盘杠、使叶子、翻筋斗”等技巧，容易产生事故，也宜革除改良。^⑧这些零散、表层的认识为京剧改良创造了有益的舆论氛围。

民初“改良风气弥漫全国”，“新戏倍出”。^⑨上海京剧演员冯子和擅演时装新戏，人气旺盛，一度成为民初梅兰芳的仿效对象。1913年梅兰芳从上海回京后，“就有了一点新的理解”，想“直接采取现代的时事，编成新剧”，于是排演了他的第

一部时装新戏《孽海波澜》。^⑨其后,一些京剧家或者为名角编写剧目,或者一起切磋演技,有的人也自编自演,尝试探索和实践。民初至20年代“只要是争得着大轴主角的人,便有他个人的剧本”^⑩。民初梅兰芳的时装新戏有时达到万人空巷的效果,给他带来了巨大声誉,并使他迅速超越谭鑫培,成为新的“伶界大王”。以梅兰芳为标志,京剧的热门行当也由老生转变成了旦角。从1918年至20年代,大致进入了“四大名旦”竞胜时期,新编剧目更加丰富。京剧剧目不下数千出,流传至今者多是20世纪早期编演的。

如果从思想性和艺术性来衡量,新编剧目未免参差不齐。一些剧目过于求新求异或者追随时髦,后来因时过境迁而退出舞台。1916年以后,新编京剧大多是古装新戏,离社会现实相对较远,思想内涵多有差异;但古装新戏与汲取西学并不矛盾。民初到20年代,齐如山、欧阳予倩成为京沪两地改良京剧而又编演古装新戏的代表人物。欧阳予倩早年积极引进和实践话剧,转演京剧后也注重汲取话剧之长,有人视之为海派京剧的代表;而齐氏久居北京,强调保存传统,对戏剧的西化风气不乏批评。尽管如此,他们都把京剧看作一个开放的文化传统,重视创新,参照、汲取西学的取向并无大异。

首先,两人都重视改进京剧的舞台表演。清末齐如山游历欧洲后,在民初著述、讲演中对京剧多有批评,并写信给梅兰芳对其《汾河湾》等剧的表演提出改进建议。随后,他与梅兰芳等人合作编演了一批时装新戏,以适应市场的需要,这些戏均带有明显的西剧色彩。他曾在欧洲看到许多神话戏和言情戏,觉得“编的排的,都很高洁雅静,返回来看看我们本国的戏,可以说是没有神话戏,有之则不过是妖魔鬼怪”^⑪。于是,他与李释戡等人合作,在1915年为梅兰芳编了一出古装新戏《嫦娥奔月》,对传统的旦角扮相做了改革,同时增设了绚丽的歌舞表演和舞台布置。在西方,歌舞剧很受欢迎,于是他编写了《洛神》、《红线盗盒》、《天女散花》、《廉锦枫》、《太真外传》、《上元夫人》等神话戏,汲取昆曲载歌载舞的优长,融入多种舞蹈,使京剧表演更加生动、优雅,从而体现

了他倡导的“有声必歌,无动不舞”的舞台风格。齐如山肯定京剧虚拟化、程式化的表演形式,反对京剧“写实”,把真刀真枪搬上舞台,但他后来也认为:“中国剧处处是用美术化的法子来表演,最忌像真;可是西洋话剧完全写真,所以极不容易调和。然而若在国内演剧,也未尝不可拿西洋的方法来参用改变”,只是到了国外,最好演出纯粹的中国剧。^⑫所谓“美术化”并不是脱离生活,他为梅兰芳编写、修改的许多剧目都力求使剧情符合生活逻辑,表演更加逼真。

欧阳予倩认为,“旧戏不能废”,而是“要把舞台装置,表演法,场子,与乎剧情的内容极力使其近代化”。^⑬他结合西洋戏剧理论,将话剧表演形式融于传统戏曲之中。1913年,欧阳予倩以话剧形式编演了他的第一出红楼戏《鸳鸯剑》,1916年以后数年主要演出以《红楼梦》为题材的京剧,多是自编自演。当时他与梅兰芳一南一北演红楼戏,被称为“南欧北梅”。欧阳予倩的红楼戏借用话剧分幕的形式,结构更加严谨,删去了旧剧中的幕外戏等碎场子。同时,他也对具体的表演过程加以改进,其中以《黛玉葬花》、《宝蟾送酒》、《馒头庵》三出最受欢迎。这些改良京剧汲取了话剧表演的长处,一改繁冗的套式,产生了良好效果。

其次,他们都借鉴西方戏剧经验,重视编写、整理剧本。在缺少新剧本的情况下,欧阳予倩肯定要“多翻译外国剧本为模范,然后试行仿制。不必故为艰深;贵能以浅显之文字,发挥优美之理想”^⑭。清末民初,他编写了一些文明戏剧本,在1916年以后约15年的京剧生涯中,又自编自演京剧20多出。清末民初的戏剧家开始汲取西方观念来做“剧评”,“五四”以后至20年代末则“多趋重于学术方面之研究与整理”^⑮。齐如山认为,“若用研究话剧的科学来整理旧剧,则必能有许多收获。因为中国旧剧,虽然有些部分也有科学的组织,但总是片片断断,枝枝节节”。他认为,因为自己从前在法国研究过话剧,“用话剧科学的方法来整理国剧,总算整理的稍稍有点眉目”。^⑯齐氏以话剧的方法来整理京剧,涉及相当广泛,而以剧本取代梨园的师徒口授,则是其重要途径。由于欧阳予倩、齐如山、罗瘿公、陈墨香等人编

写、整理了大量剧本，京剧表演更趋严谨和规范。

其三，两人对改良京剧思想内容的看法不尽相同，但也非背道而驰。欧阳予倩肯定剧作承载固有的历史文化，而又重视反映时代精神。他认为“所谓一个戏曲，没有无内容的，我们要看他的性质如何，思想如何，与时代的关系如何，来定其价值”^⑩。清末民初正当妇女解放运动勃兴之时，渗透在传统文艺中的三纲五伦观念开始受到冲击。欧阳予倩早年扮演的角色多是各阶层不同命运的女子，对旧剧中的女子形象有着直接而深切的感受。在他编演的红楼戏中，林黛玉、尤三姐、晴雯、鸳鸯、智能等都是表现个性解放、背离封建礼教的女性。他编演的《杨贵妃》一剧，主题不再是杨玉环和李隆基的爱情悲剧，也没有像以往那样宣扬“红颜祸水”的观念。在他的笔下，“李隆基并不真爱杨玉环，不过是把她当作玩物”^⑪。从而对清代洪昇《长生殿》的思想主题进行了较大修改，彰显了男女平等意识。这一系列为女性“翻案”的戏剧，强调男女平等的贞操观，讴歌个性解放和婚姻自由，鲜明地反映了时代思潮。

与此不同，齐如山像传统士人一样认为，儒学的孝、忠、贞观念是中国社会的命脉，而京剧就是灌输这些价值观念的理想工具。不过，齐如山事实上借鉴了西方观念（如关于言情戏的新认识）。他为梅兰芳编写的《宇宙锋》、《嫦娥奔月》等剧目，讴歌爱情，张扬女性的个性，这都与时代趋向密切相关，故齐氏看重的人伦教化也或多或少有了新内容。总之，欧阳予倩较明显地融合话剧优点，齐如山则在中西戏剧对比中改进、彰显了传统戏剧的优势，不同程度地体现了援西入中的取向。

在 20 年代的京剧舞台上，这一趋势并未停止。“四大名旦”一方面传承、发扬京剧的特长，另一方面则汲取西剧西俗，不断改良舞台艺术以适应观众的需要。1927 年尚小云主演的《摩登伽女》一剧取材于佛经故事，表现了摩登伽女对爱情的追求以及佛家子弟的坚贞信仰。在表演形式上，该剧除了唱腔、道白仍然是京剧外，其编剧、服饰、音乐均大量汲取西学。“他演的摩登伽女，烫发，穿印度风格的服装，脚下是丝袜和高跟鞋，最后跳英格兰舞。……这出戏里还用上了钢琴、小

提琴等西洋乐器。”^⑫这种表演继承、发展了清末时装新剧的路向，在思想上、艺术上留下了时代烙印，加入西洋乐器的做法也成为京剧的新传统。

荀慧生早年曾学演梆子戏，清末参加王钟声的“文明戏”《家庭革命》、《黑奴恨》等剧的演出。民初荀慧生专习京剧，艺术上讲求融合创新，“将一些梆子唱腔有机地融合于京剧唱腔之中”，表演“熔青衣、花旦、闺门旦、刀马旦于一炉”，并汲取小生、武生的某些表演技巧，“甚至将舞蹈、话剧、电影的某些长处也揉进他的表演艺术之中”，服装、化装方面也进行了一些革新，以至被一些保守者讥为“台上跳洋舞”、“邪门歪道”。^⑬但荀慧生博采众长的演艺终于获得观众的认可。

程砚秋是“四大名旦”中从理论和实践上探索中西融合的代表人物。他认为京剧“是一种象征的艺术，所以比起西洋歌剧，另有许多优点为西洋所不及。但是也有许多不能保留的恶习，似乎应该改良”^⑭。针对“五四”激进知识分子的批评，他指出，中国戏剧提鞭当马、搬椅当门的象征性，与“西方写实主义”似乎各自站在一个极端，但西方戏剧也出现了“新的象征主义”，这“证明了中国戏剧的高贵”。^⑮故对于旧剧的改良，他主张“分作两个时期：一演旧剧的时期，二行改革的时期。这两个时期的过渡，或者也未必能判别分明，但在今天，我决不敢自标了第二个时期”^⑯。

另一方面，程砚秋认识到，“西方戏剧之可以为中国戏剧的参考当然很多”^⑰。受中华戏曲音乐院的派遣，他于 1932 年 1 月赴法、德、瑞士、意大利等国考察，历时一年多，了解欧洲各国戏剧音乐的演出和教育，向西方介绍中国京剧。他回国后撰写的考察报告，对中西戏剧音乐的短长详加论列，就引进西方戏剧音乐观念、理论及组织机制提出了十九项建议。这些建议总结、深化了清末以来的京剧改良，有些表现出西化色彩，但本质上没有悖离弘扬传统而又融合中西的轨道。

西化的迷失

清末民国年间，京剧舞台上的中西融合增添了市场繁荣，但京剧的援西入中也有偏颇和教训。一些戏剧家为了追求票房收益和视觉效果，热衷

于编演新奇趋时的剧目,表演形式上也出现了简单搬用西方话剧的偏向。这类失误即使在最成功的京剧大师那里也不能免。梅兰芳将红木家具搬上舞台作真实布景固然失败了,程砚秋引进西方音乐戏剧的十九项建议(如所谓“导演权力应高于一切”)也未必完全适用于京剧。有些改良新戏走得更远,以致有剧评者感慨:“近言戏剧改良者,动欲合乎西洋人的眼光,削足就履,在所不惜。”^⑭但戏剧家的成功之处在于,他们会随时根据观众需要来调整援西入中的步调,始终没有离开发扬京剧特长的立足点。

晚清以来,士人“剧以载道”的心理期望增强了戏剧改革的工具化和西化倾向,这在“五四”新潮中达到极点。《新青年》延续了陈独秀早年对戏剧的高度关注,而京剧也成为新文化人改造、重建中国文化的一个标志。陈独秀、胡适、周作人、钱玄同、傅斯年、刘半农等人对传统戏剧进行了激烈批判,力倡学习、引进西方戏剧,认定“中国现有的戏剧,完全没有现代戏剧的意味。要想从事改造,第一步必须输入各戏剧先进国底理想,学说,现例,使一般人对戏剧先有一种正确的常识,所以很欢迎有人多介绍西洋的译著”^⑮。他们把传统戏剧称为“旧剧”,西方戏剧则成为值得仿效的“新剧”。胡适认为,中西戏剧的进化与否,其高下恰如传统的雅俗之分。西方戏剧是自由发展的进化,传统戏曲既俗又未进化,带有许多弱点和不该有的“遗形物”^⑯。钱玄同认为,“如其要中国有真戏,这真戏自然是西洋派的戏,决不是那‘脸谱’派的戏,要不把那扮不像人的人,说不像话的话,全数扫除,尽情推翻,真戏怎么能推行呢?”^⑰他们以西方戏剧为参照,提出彻底改造旧剧,采用西洋百年来的新观念、新方法和新形式。其具体内容包括:编写剧本,以西洋乐器代替京剧的胡琴,靠拢西方戏剧的写实主义,钱玄同、傅斯年甚至主张“废唱”。

他们在否定旧剧的前提下,以西剧为样板重建中国戏剧。胡适认为,梅兰芳在1916年以后不应该转向传统京剧,而应该发展早年“改良新戏”(时装新戏)的尝试。他们不像清末士人那样对改良旧戏寄予希望,而是强调“创造新剧”。这种

“创造”,实质上是以西剧为样板重建。在有些人看来,旧戏完全是“荒谬支离,不近人情”,“所以要希望中国戏剧有人生的文艺的意味,旧戏是无可改良,只好创造新剧了”。^⑲有人断言:“中国的旧戏,早应该和大清朝的龙旗同时消灭的了。”^⑳他们触及旧剧的某些缺陷,却存在不少误解和偏颇,也缺少植根于大众的戏剧实践。

引进和实践西方戏剧成为“五四”青年的时髦。上海、北京的一些学校,每逢重要节日都要开庆祝会,由学生排演新剧。但被知识青年推崇、实践的新剧缺乏社会基础。1920年11月上海新舞台上演“纯粹的写实派西洋剧本”《华奶奶之职业》,虽然事前上海五大报纸大做了几天广告,卖座率还是少得可怜,比演《济公活佛》最低的卖票收入少四成。到演出第二幕时,就有人退场。最后只剩下四分之三的看客,有些看客是“一路骂着一路出去的”^㉑。这虽不是新剧市场的全貌,却是一个典型事例。故当时提倡新剧者也承认,20年代初的戏剧界虽没有“严华夷之防”,而“文明新剧”的局面却是“每况愈下、一蹶不振”^㉒。鉴于此,陈大悲于1921年在北京掀起“爱美剧”运动,但这也不过是昙花一现。京剧仍然在20年代的京、沪舞台上占据主流地位,乃至提倡新剧者感叹,北京的报纸广告“所登的,都是什么‘园’咧,‘楼’咧,‘全武行代打’咧,并没有一家是演新剧的”^㉓。试图以西剧打垮旧剧的“五四”青年不自觉地陷入了历史的尴尬。

20年代知识界的戏剧实践陷入了困境,从根本上说还在于一味西化的迷失。当一些人试图将京剧纳入思想和政治的工具范畴,依据西方戏剧审美来评判京剧的艺术价值之时,京剧就走向了被丑化或被否定的极端。在此背景下,知识青年们无意也不可能切实地了解、发扬传统戏剧的优长,而其新剧又因艺术局限,“不服水土”而步履维艰。20年代中期以后,正如“五四”激进思潮渐趋低落一样,新文化人也转向或多或少地认同京剧艺术,肯定一些剧目的思想性和艺术价值,乃至积极推动京剧走上世界舞台,新知识界对京剧的认识又趋于常态了。

结语

近代京剧没有离开援西人中的潮流。发扬京剧的特长而又参照、汲取西剧，这是京剧改良的主流。借用晚清流行词来说，“中体西用”是京剧改良的基本路向。程砚秋在30年代初总结到：“东方文化与西方文化是显然不同的，因而东方戏剧与西方戏剧也显然不同的。”“我们的工作，就是如何使东方戏剧与西方戏剧的沟通。”^④程派之所以自成风格，恰恰在于看到了中西戏剧的不同，也认识到传统戏剧流派的价值。换言之，立足于发扬京剧传统的优长，而在具体演艺和舞台设施方面因时制宜地汲取西剧西俗，注重戏剧的社会效果，这是近代京剧改良历史的启示，也是京剧繁荣一时的文化底蕴。

另一方面，盲目西化和工具化倾向对于京剧艺术弊多利少。19世纪末年，面对西潮的梁启超指出：“今日非西学不兴之为患，而中学将亡之为患。”^⑤这种看法在当时好像杞人忧天，却在后来得到了验证。“五四”时期冲击京剧的偏激现象只是历史的瞬间，但人们对京剧的偏颇态度并未消失。工具化、盲目西化的幽灵不时地在京剧舞台上游荡，弱化了京剧原有的艺术本色和娱乐功能，所谓寓教于乐也缺少了践履途径，这些确实是值得进一步省思的。

^①涉及近代戏曲改革的论著主要有：龚书铎的《辛亥革命与戏剧》、《“五四”时期关于戏曲的论争》，均见《中国近代文化探索》（北京师范大学出版社1988年版），李孝悌的《清末的下层社会启蒙运动：1901～1911》第五章（河北教育出版社2001年版），王政尧的《清代戏剧文化史论》（北京大学出版社2005年版），田根胜的《近代戏剧的传承与开拓》（上海三联书店2005年版），么书仪的《晚清戏曲的变革》（人民文学出版社2006年版）等。

^②张次溪：《燕归来簃随笔》，张次溪编：《清代燕都梨园史料》（下册），中国戏剧出版社1988年版，第1220页。

^③例如：民间《桑园会》包含对秋胡夫权思想的嘲笑和揶揄，宫中演出的秋胡戏妻却渲染了男尊女卑的意识；民间《连环套》、《骆马湖》、《恶虎村》等戏包含对黄天霸无义行为的揭露和谴责，宫中演出却渲染了黄天霸的忠于朝廷和大义灭亲。参见苏移《京剧二百年概观》，燕山出版社1989年版，第72～73页。

- ^④《论淫戏之害》，《申报》1883年7月26日。
- ^⑤廖（王钟麒）：《论戏曲改良与群治之关系》，《申报》1906年9月22日。
- ^⑥余治，字翼廷，号莲村、晦斋、寄云山人。江苏无锡人，咸丰年间以附生保举训导，编有《庶几堂今乐》戏曲剧本集，内收剧本28出，仅《朱砂痣》经人改编后流传下来。
- ^⑦孙宝瑄：《忘山庐日记》（上册），上海古籍出版社1983年版，第469页。
- ^⑧蔡尔康等：《李鸿章历聘欧美记》，岳麓书社1986年版，第151页。
- ^⑨《编戏曲以代演说》，天津《大公报》1902年11月11日。
- ^⑩《绍兴戏曲改良会简章（节录）》，《警钟日报》1904年8月8日。
- ^⑪健鹤：《改良戏剧之计画》，《警钟日报》1904年5月30日。
- ^⑫健鹤：《改良戏剧之计画（再续）》，《警钟日报》1904年6月1日。
- ^⑬健鹤：《改良戏剧之计画（续）》，《警钟日报》1904年5月31日。
- ^⑭三爱（陈独秀）：《论戏曲》，《安徽俗话报》1904年第11期。
- ^⑮醒狮（陈去病）：《告女优》。案：此文载于《二十世纪大舞台》第2期（1904年）首篇，在现存合订期刊中，紧接第1期末尾，一些论者均将此文误为第1期出版。
- ^⑯徐珂编撰：《清稗类钞》第11册，中华书局1986年版，第5124,5069页。
- ^⑰倦游逸叟：《梨园旧话》，张次溪编：《清代燕都梨园史料》（下册），中国戏剧出版社1988年版，第836页。
- ^⑱汪仲贤：《剧谈（二十）》，北京《晨报》1921年2月7日。
- ^⑲《论禁戏》，《申报》1876年10月18日。
- ^⑳《中西戏馆不同说》，《申报》1883年11月16日。
- ^㉑程砚秋：《周游欧陆返平之程砚秋对各国戏剧之印象谈》（1933年），《程砚秋戏剧文集》，文化艺术出版社2003年版，第59页。
- ^㉒孙宝瑄：《忘山庐日记》（下册），上海古籍出版社1983年版，第1263页。
- ^㉓汪仲贤：《剧谈（十九）》，北京《晨报》1921年1月26日。
- ^㉔朱文炳：《海上竹枝词》，顾炳权编：《上海洋场竹枝词》，上海书店出版社1996年版，第194页。
- ^㉕玄郎：《剧谈》，《申报》1913年3月13日。
- ^㉖玄郎：《论改良旧剧（续）》，《申报》1913年1月8日。
- ^㉗其主要剧目可参见景孤血《由四大徽班时代开始到解放前的京剧编演新戏概况》，北京市政协文史资料委员会编：《京剧谈往录》，北京出版社1985年版，第535～540页。
- ^㉘梅兰芳口述、许姬传整理：《舞台生活四十年》第二集，《梅兰芳全集》第一卷，河北教育出版社2000年版，第210页。
- ^㉙程砚秋：《检阅我自己》（1931年12月4日），《程砚秋戏剧文集》，文化艺术出版社2003年版，第6页。
- ^㉚齐如山：《齐如山回忆录》，辽宁教育出版社2005年版，第167

- 105,385~386页。
- ②齐如山:《梅兰芳游美记(甲种本)》,商务印书馆1933年版,第19页。
- ③曲六乙:《欧阳予倩和红楼戏》,苏关鑫编:《欧阳予倩研究资料》,中国戏剧出版社1989年版,第395页。
- ④欧阳予倩:《予之戏剧改良观》,《欧阳予倩研究资料》,中国戏剧出版社1989年版,第292页。
- ⑤傅云子:《发刊词》,北平国剧学会编:《戏剧丛刊》1932年第1期。
- ⑥欧阳予倩:《戏剧改革之理论与实际》,《欧阳予倩研究资料》,中国戏剧出版社1989年版,第195页。
- ⑦欧阳予倩:《我自排自演的京戏》,《欧阳予倩研究资料》,中国戏剧出版社1989年版,第81页。
- ⑧尚长春:《尚小云与荣春社》,北京市政协文史资料委员会编:《京剧谈往录续编》,北京出版社1988年版,第14页。
- ⑨张伟君:《荀慧生传略》,北京市政协文史资料委员会编:《京剧谈往录》,北京出版社1985年版,第315页。
- ⑩程砚秋:《程砚秋谈剧》(1939年7月),《程砚秋戏剧文集》,文化艺术出版社2003年版,第171页。
- ⑪⑫⑬程砚秋:《赴欧考察戏曲音乐出行前致梨园公益会同人书》(1932年1月3日),《程砚秋戏剧文集》,文化艺术出版社2003年版,第18、18、17~18页。
- ⑭程砚秋:《自欧洲返国途中在康德卢梭号邮船上的谈话》(1933年3月),《程砚秋戏剧文集》,第48页。
- ⑮冯小隐:《顾曲随笔》,刘豁公主编:《戏剧月刊》第1卷,1929年第12期。
- ⑯陈大悲:《一个旧戏辩护者的诬枉》,北京《晨报》1921年9月22日。
- ⑰胡适:《文学进化观念与戏剧改良》,《新青年》第5卷第4号,1918年。
- ⑱玄同:《随感录》,《新青年》第5卷第1号,1918年。
- ⑲《编辑余谈》,北京《晨报》1919年10月15日。
- ⑳汪仲贤:《优游室剧谈》,北京《晨报》1920年11月2日。
- ㉑汪仲贤:《剧谈》,北京《晨报》1920年11月5日。
- ㉒陈大悲:《中国的新剧还没有迎合群众心理吗?》,北京《晨报》1921年6月27日。
- ㉓杨明辉:《一封讨论新剧问题的通信》,北京《晨报》1921年8月23日。
- ㉔梁启超:《西学书目表后序》,《饮冰室合集》文集之一,中华书局1989年版,第126页。

作者简介:罗检秋,1962年生,历史学博士,中国社会科学院近代史研究所研究员。

(责任编辑:潘清)