

盛世末年的“演出”

——从戏曲发展流变看三国戏在清宫的盛行

戴力芳¹, 潘苇杭²

(1. 厦门城市职业学院, 福建 厦门 361008; 2. 福建师范大学 文学院, 福州 350108)

摘要:清宫在清末盛演三国戏,除了其政治军事价值、“关羽崇拜”的政治凝聚力、皇族对戏曲的喜爱及三国戏自身的丰厚积累等外部原因,更在于昆、京剧种特色的差异以及花雅之争中花胜于雅的结果。综合戏曲史、接受史和清宫演剧史来看,清末盛行三国戏不是一个偶然现象,而是与戏曲发展演变史息息相关,与京剧剧种特色和演员个人才华有关,是民间观剧时尚、欣赏口味的变化在宫廷中的投射。

关键词:清宫; 昆山腔; 徽班; 京剧; 三国戏

中图分类号:J809   **文献标识码:**A   **文章编号:**1674-344X(2014)11-0065-03

作者简介:戴力芳(1976-),女,福建长汀人,讲师,硕士,研究方向为古代文学。

潘苇杭(1981-),女,福建福州人,讲师,博士,研究方向为古代文学。

清宫在清末盛演三国戏,除了其政治军事价值、“关羽崇拜”的政治凝聚力、皇族对戏曲的喜爱及三国戏自身的丰厚积累等这些外部原因,更在于昆、京剧种特色的差异和剧种的兴替,本文拟从中国戏曲发展流变角度探讨这一问题。

—

先来谈谈昆山腔,它是南戏系统的声腔,初流行于昆山地区,明嘉靖年间,曲师们对其进行了加工与改造,魏良辅是其中重要人物,他“愤南曲之讹陋”^[1],潜心研磨唱技,改变原有唱法,将昆山腔打磨得清柔婉转,极尽细腻精致,昆曲艺术的形式美被推衍到了极至,时人谓之为“水磨腔”。其后,梁辰鱼按昆山腔格律写出适合配搭“水磨腔”的剧本《浣纱记》,开创文人的昆山腔创作先河,此后昆山腔成为风雅文人寄情遣怀的玩好之一,益愈典雅起来,并迅速风行全国。万历年后,昆腔在北京开始流行,谓之为“官腔”,“今京师所尚戏曲,以昆腔为贵”。^[2]到了清初,昆山腔在北京盛极一时,宫廷、士绅家中所演之剧大多仍是昆曲,同时,弋阳腔诸剧也有了进一步的发展。

昆山腔音乐轻舒绵柔,常用拖腔,这种音乐特点使昆腔适合于演绎哀婉缠绵、聚合离散的生旦故事,因此昆曲以曲折的情感戏见长,并不适合于纵横捭阖的历史演义和叱咤风云的英雄传奇剧。文人的加盟,提升了昆曲品味,使它走上雅化、精致化之路,也日益使它僵化、案头化,兴盛了数百年的昆曲渐趋规范化,也渐渐失去旺盛的生命力。昆曲在和带着浓郁民间色彩与鲜活生命力的花部戏班以及后来的徽班相互竞争时,为了吸引观众,增加了武戏,但是昆班武戏剧目不多,

技艺之精到,打斗之炽烈,都远远不如徽班。虽然朝廷为了扶植昆曲,数次禁演花部,然而大都系一纸空文,禁而不止,昆腔的颓势已如大江东去,无可挽回了。

继秦腔进京之后,京剧的前身徽、汉调戏班也相继进京,咸丰后期徽汉调的皮黄腔壮大起来。发展中的徽班在皮黄合奏后唱腔方面得到改进:一是采用了板腔体,其灵活七字句、十字句的上下句法,形式较为自由;二是采用了市井百姓广泛流传的俗曲小调,较之京城原有的低回沉闷的昆曲和平直高亢的京腔,形成旋律优美、伴奏和谐、急缓相间、激越深沉兼备的声腔特点。徽班声腔既突破曲牌连套的束缚、适合于剧情曲折热闹的历史演义剧又能够吸引大批观众,在音乐上的优势一目了然。

在舞台表演上,徽班重于做功、长于武戏,有自己独特的武打技巧,明末安徽戏班便有戏子献技台上,施展武技的记载。而且,可以看出徽班初创期的武功,是穿插于演出过程的杂技式的表演,后来才渐渐将武打场面作为戏剧情节的安排和刻画人物的方式。四大徽班之一的和春班,伶工均系从外地请来的擅长武戏的艺人,尤其是动刀枪、打对手的戏。徽班进京之后,昆曲放下身段,融入了武功技艺元素,如在《芦花荡》、《醉打山门》、《钟馗嫁妹》等剧目中,可见出源于徽班的身段武功。

在剧目积累上,汉调本来就以演历史演义和民间传说故事为主,末与生这两个行当在戏班中占首要位置。汉调自有的演出剧目和表演技艺随着汉调演员融

入了徽班,带来了新鲜的血液。擅演诸葛亮的著名老生演员兼剧作家卢胜奎的连台本《三国志》就是继承楚曲《祭风台》,并参考长篇说部《三国演义》而创作的,也是今日京剧舞台经典之作《群英会》、《借东风》等剧的前身。

声腔音乐、表演特点和徽汉调原有剧目积累,这三大元素是前期的京剧适合于演出以三国为代表的历史演义与英雄传奇故事的先天条件,故而徽汉调进京后,北京剧坛发生了重大的变化,以旦行为主的现象渐少,而改之以老生行为主。当时,京城剧坛有三庆、四喜、和春、春台、嵩祝、新兴金钰、大景和等七个戏班,除大景和外,其余六班均是由老生行任领班人。老生角色大都是良将忠臣,是成熟、稳重、忠义的化身,恰恰适合扮演三国人物如诸葛亮、刘备等。“老生前三杰”之春台的余三胜、三庆的程长庚、四喜的张二奎,皆擅演三国人物。如余三胜对《三国演义》一书,极为娴熟,能自贯词句,唱、做兼重,奠定了京剧的唱念基础,其后唱老生者,以宗余者为最多,在老生演唱艺术上做出划时代贡献的谭鑫培,也是在宗余一派。当然,后三杰时代京剧渐次成熟,各行当已较为齐全,老生、武生、旦行、老旦、武旦、小生、丑行等也都涌现了一批优秀的演员。

早期京剧的演出剧目大都以历史演义、英雄神魔、公案传奇为主,多取材于列国、三国、隋唐、五代、水浒、杨家将、岳家军等故事,情节起伏,舞台热闹,有别于文人昆腔传奇可读性强、舞台性弱的特点,这批剧目唱念做打四工并重,与舞台演出实践结合紧密,为演员的二度表演提供了广阔的空间。它们的出现也使徽班演员的武戏技艺大大提高,促进了唱工与表演的发展,为清末宫廷盛演以三国为代表的京剧老生戏、武戏,做好了充分的剧种准备。

二

与民间戏曲发展史相对应,清宫所尚声腔也经历了从昆弋到皮黄的演化历程,但显然变化脚步比民间要慢一拍。宫廷初时所演主要是昆腔与弋阳腔,而且以昆腔为主,辅之以弋阳腔。当时,虽然花部已经在宫外流行,甚至连弋阳腔都已杂入花部,但是宫廷演出仍保持着对弋阳腔纯正风味的欣赏趣味与对花部的排斥与不耻。从《故宫食退录》附录来看,康熙前后宫廷所演昆弋剧目大多是明末清初舞台常演的文人传奇或南戏剧目的经典折子,水浒西游戏也有一壁江山,但武戏在数量上不可以文人戏相比肩。到了乾隆时期,武戏数量虽然增加,但仍是以昆腔生旦传奇为主,如《琵琶记》、《荆钗记》、《拜月亭》等传奇折子戏,数量颇多。

乾隆时内庭演剧有应节应景的月令承应戏、开场承应戏和承应宴戏、承应寿戏、承应灯戏、承应大戏等几种形式,这些演出是固定的,比较简单,类似于必不可少的仪式剧,更具娱乐性的是宫廷大戏和传统昆弋折子了。道光承乾隆余制,内廷演剧除应节应寿承应

之外,还增加了朔望承应,即宫中逢每月的初一、十五演戏,演出内容也不外宫庭大戏和传统昆弋折子。其时,宫廷大戏格外青睐杨家将故事,不但剧目丰富,计有《昭代萧韶》10本240出和《铁旗阵》10本103两部连台本戏和零散本子如《忠烈义》、《雁门关》等,而且连台本演出的次数均达到四次之多^①,是宫廷大戏之最,王芷章先生对《昭代萧韶》的按语云:“演北宋杨家将事,按此戏自升平署成立后,爨弄至四次之多,较他大戏为最受欣赏”。^②清末皮黄风行时,慈禧太后还召集人马将昆弋本的《昭代箫韶》翻为皮黄戏,足见宫廷对其重视与喜爱超过了其他剧目。

至于乱弹戏何时在清宫出现,则于史无征,朱家溍先生认为:

清代宫中演戏,自南府时期至改组为升平署时期(康熙年间至道光七年)所演传统戏和新编戏的数量,浩如烟海,但不外弋腔和昆腔两个剧种。至于乱弹戏则只偶然出现。其出现始于何时很难肯定。只能说,根本现存史料,道光五年正月十六日,曾有《长坂坡》的演出。当然乾隆、嘉庆时期在宫中不排除有可能已经出现过乱弹戏,不过道光以前在现有的残余档案中,未见有乱弹剧目出现。(《故宫食退录》下,573页)

总而言之,大约在道光朝,宫廷出现皮黄腔演出的记载,此后由少而多,渐渐取代昆腔,咸丰帝出逃热河不到一年的时间“在避暑山庄共演弋腔、昆腔、乱弹三个剧种的戏320出,其中乱弹戏占三分之一。”^③到了光绪时期,弋腔、昆腔都改成乱弹剧本上演。清末新兴的京剧已经成为宫廷演剧的主流剧种,而每场一、二出昆腔的演出更象是点缀性的、象征性的了。

三

咸丰以后,内廷演戏频繁,且对皮黄与武戏的兴趣浓厚。咸丰十年(1860)起,挑选优秀演员到宫廷充任民籍教习和学生,还特意选择擅长武功和场面的艺人进宫。直到英法联军侵占北京之时,艺人入宫之事才停止。同光年间,慈禧太后当政,宫中演戏之风又开始兴盛,至光绪年,民间班社入宫承应开始形成定制。光绪二十七年(1902)后,改为挑选单个名艺人进宫应差,不再征召整个戏班。

《故宫食退录》的一段记载,充分证明了宫廷观众对武戏的喜好与需求:

(宫中)表演筋斗的人员有100名,属掌仪司。这项表演在殿外,是一种杂技性质的集体翻各种难度很大的组舞式筋斗,不是舞台上的表演。掌仪司这个机构与戏曲并无关系,但是从咸丰六年始,选少数筋斗人归入升平署的编制。……为了给大武戏增加火炽气氛,挑选专业筋斗人加入武戏情节中表演,是当时丰富戏曲表演的措施。(《故宫食退录》下,562页)

故宫博物院藏两册绢本工笔设色《戏曲人物画》,计100幅,所画的剧目如《善保庄》、《绝缨会》、《群英

会》、《丁甲山》等,大都是在宫廷中时常上演的徽班武戏。这两本戏曲人物册是咸丰年间内务府如意馆画士们的作品。咸丰时期是徽班进入宫中的初期,于宫中而言,徽班武戏正是新鲜吸引人的事物。如意馆画戏曲人物至少可以说明,以武戏为主的徽班不但在民间广受欢迎,在宫廷也一样受欢迎。宫廷观剧重武戏的新风潮,奠定了早期京剧在宫廷立足的基础,甚至还培养出了慈禧这样的京剧大戏迷,在她当权的数十年间,为满足自己的声色之娱而大力扶持京剧,客观上促进了京剧的成熟。

在京剧形成史上,不能不提到一个叫“三庆班”的徽班,它是最重要、也是存在年限最长的一个戏班,自乾隆五十五年(1790)八月进京组成至光绪二十六年(1900)五月散班,长达110年。三庆班的代表作是《三国志》和《鼎盛春秋》(又名《伍子胥》),最主要的行当是老生,著名的老生有程长庚、谭鑫培、杨月楼等,前两位是宫廷贵族非常喜欢的演员,据说咸丰甚为欣赏程长庚,“赏有六品顶戴”。^[3]程长庚是三庆班首席老生和领班人,戏路宽,扎靠、箭衣、袍带、褶子各类老生戏均娴熟,对京剧形成和发展有着重要贡献。他所擅剧目以三国戏居多,以扮三国人物见长,有“活鲁肃”之称。慈禧太后则非常喜欢谭鑫培,到了无谭不欢的程度,谭鑫培甚至因此有“谭贝勒”的绰号,他初时受严格科班训练,功夫纯熟,喉音清亮,擅长扮演武生戏,后兼老生,综合前辈老生表演精华,创出超越他人的新腔,改变了老生只重唱工,武生只重武功的现象,把唱念做打和手眼身法步四功五法结合起来,根据

人物来运用程式,使戏与技结合起来,成为开创京剧老生新一代表演艺术的大宗师,素有“伶界大王”之誉。他也不例外地以三国戏为拿手好戏。其他如孙菊仙、罗百岁、杨小楼等人,他们入宫所演剧目中,三国戏也占了很大的份量。

昆曲多文人传奇以生旦戏见长,而花部及后起的京剧以老生和武戏见长,剧种特色的差异以及花雅之争中花胜于雅的结果是清宫盛行以三国为代表的的老生、武戏的重要原因。综合戏曲史、接受史和清宫演剧史来看,清末盛行三国戏不是一个偶然现象,而是与戏曲发展演变史息息相关,与京剧剧种特色和演员个人才华有关,是民间观剧时尚、欣赏口味的变化在宫廷中的投射。当然,宫廷的喜好对京剧的技艺成熟、剧目建设客观上起着发展与推动作用。

注释:

- ①清·升平署志略.北京:商务印书馆,2006:82.
- ②清·升平署志略.北京:商务印书馆,2006:87.
- ③朱家溍.故宫良录(下).北京:紫禁城出版社,2009:561.

参考文献:

- [1][明]沈宠绥.度曲须知(卷上)“曲运隆衰”.//中国古典戏曲论著集成(五)[Z].北京:中国戏剧出版社,1959:198.
- [2][明]史玄撰.旧京遗事[M].北京:北京古籍出版社,1986:25.
- [3]吴焘.梨园旧话[G].清代燕都梨园史料(正续编).北京:中国戏剧出版社,1988:830.

责任编辑:胡栩鸿

Show in Late Heyday

— The Prevailing of Three-Kingdom Dramas in Qing Dynasty Palace Viewed from Drama Development

DAI Li-fang¹, PAN Wei-hang²

(1. Xiamen City University, Xiamen Fujian 361008, China; 2 College of Chinese Language and Literature, Fujian Normal University, Fuzhou 350108, China)

Abstract: The reason for the prevailing of Three-Kingdom dramas in late Qing Dynasty palace lies not only externally in its political and military value, political cohesion from Guanyu Worship, favor of the royal family, abundant accumulation of itself, but also in the characteristic diversities between Kun and Beijing operas, the winning of Hua genre in Hua-Ya Battle. Considering the history of drama, acceptance and drama performances in Qing Dynasty palace, it is not an accidental phenomenon but a close link to the evolution of dramas, to character of dramatic genre and actors' individual talent, reflecting folk taste in drama appreciation and its change.

Key words: Qing Dynasty palace; Kunshan opera singing; Hui opera troupe; Beijing opera; Three-Kingdom dramas