

目 錄

前 言.....	1
一、研究動機.....	1
二、研究範圍與前人成果.....	1
三、研究方法.....	4
第一章 《申報》戲曲廣告及其意義.....	13
前言.....	13
第一節 《申報》的重要性.....	13
一、《申報》是中國第一份以華人為對象的中文日報.....	13
二、《申報》是近代中國發行時間最長、影響最大的報紙.....	15
第二節 《申報》戲曲廣告的種類與出現的時間.....	18
一、《申報》戲曲廣告的種類.....	21
二、《申報》戲曲廣告刊登的時間.....	23
第三節 《申報》戲曲廣告的流變.....	27
一、形式與內容的改變.....	28
二、四個表現層次：告知、宣傳、吹噓、攻擊.....	36
三、戲曲廣告與其他宣傳方式的異同.....	43

第四節 上海京劇發展歷史分期.....	46
結語.....	47
本章附圖.....	49
 第二章 上海京劇奠基期：1867-1886.....	 71
前言.....	71
第一節 劇壇概況.....	71
一、京劇進入上海時的滬上劇壇.....	72
二、戲迷的一日.....	74
三、京劇演出成爲上海社會的重要文化活動.....	78
第二節 劇院的軟硬體設施.....	81
一、硬體設備：先進的人工照明與消防設施.....	82
二、經營管理：茶房與案目分司招待與票務.....	85
第三節 劇院與劇團的關係：「班園合一制」的形成.....	88
一、兩種不同的「班園合一制」.....	89
二、京劇市場繁榮使演員可流動性日增，從而促成「班園合一制」的演 變.....	92
三、多軌並行的班園關係.....	94

第四節	劇院與演員的關係.....	98
一、	外地演員不斷湧入上海.....	98
二、	以王洪壽（三麻子）與孫菊仙為例看演員與劇院的關係.....	100
三、	勞資糾紛的解決：從訴諸武力到登報聲明.....	104
第五節	劇院對劇目的影響.....	108
一、	武生戲的迅速積累——王洪壽的建樹.....	109
二、	粉戲盛行.....	115
三、	新戲初現.....	119
第六節	劇院運用的行銷方式.....	120
一、	「看戲贈物」：戲園的「來店禮」.....	121
二、	價格戰：戲價日低使看戲得以成為平民化的娛樂活動.....	123
三、	買一送一：附帶提供其他娛樂形式以吸引觀眾.....	127
第七節	觀眾組成.....	130
一、	財力雄厚的商人是京劇進入上海後的第一群觀眾.....	130
二、	競爭導致戲價下降，平民百姓亦將觀劇視為日常生活的一部份...131	
結語.....		136
第三章	上海京劇發展期：1887-1893.....	139

前言.....	139
第一節 1887 年第一波「時事新戲」鬆動梨園舊制.....	141
一、《火燒第一樓》點燃「時事新戲」的星星之火.....	143
二、非戲劇因素對「時事新戲」的干擾.....	146
三、《夢遊上海》所反映的戲園業者心態.....	148
第二節 「時式新戲」的積累為「時事新戲」蘊積了充分能量.....	152
一、從「時事新戲」轉向「時式新戲」.....	153
二、「新戲預告」隨著新戲增多而大量出現.....	154
第三節 「時式新戲」呈現的上海劇壇.....	156
一、「時式」大盛.....	157
二、在有限中追求無限：劇作題材日趨多樣化.....	162
三、舞台美術的重要性迅速提高.....	167
四、審美觀由寫意向寫實逐漸傾斜.....	178
五、開放的觀眾心態引導上海京劇開始塑造自身特色.....	183
六、在競編新戲風潮下，日趨式微的崑班力圖振作.....	186
結語.....	190
第四章 上海京劇成熟期：1893-1899.....	191
前言.....	193

第一節	民間與清廷官方對《鐵公雞》的不同反應.....	195
一、	一聲雞鳴天下白：《鐵公雞》帶動湘軍戲熱潮.....	196
二、	大受歡迎，諸園競演：滬上戲園競相推出類似作品.....	204
三、	風雨欲來，雷聲隱隱：「時事新戲」屢屢遭禁.....	209
四、	有褻名臣，奉諭停演：讞員更易導致文化政策改變.....	216
第二節	租界官方的曖昧態度使新編戲獲得生機.....	223
一、	風雨如晦，雞鳴不已：時移勢易，越禁越盛.....	226
二、	一呼百應，八方景從：出自說部與時事的新編戲大量出現.....	237
三、	《鐵公雞》等湘軍戲與出自說部的新戲催生了「連臺本戲」.....	240
四、	「時事新戲」與「時式新戲」在本時期的發展.....	248
第三節	新編戲風潮中的其他聲音.....	258
一、	藝勝於戲.....	259
二、	對傳統的堅持.....	265
結語	285
第五章	在成熟期趨於定型的上海京劇特徵.....	289
前言	289
第一節	對舞台美術的極度重視.....	291

一、觀眾特質使業者必須重視舞台美術.....	292
二、「時事新戲」使舞台美術成為新的製作重點.....	302
三、「時式新戲」將舞台美術的重要性推展到極致.....	309
第二節 寫實風格的確立.....	315
一、娛樂活動多元化致使觀眾與業者心態日益開放.....	316
二、貼近生活、追新尚奇的審美標準與寫實風格的確立.....	333
三、獨特審美標準的深層意涵.....	342
第三節 「當代性」的逐步浮現.....	345
一、大清帝國與上海城市的消長.....	356
二、上海居民的集體意識與主體意識逐漸形成	
——從「上海居民」到「上海人」.....	361
三、「上海人」對京劇在上海發展的影響.....	371
結語.....	389
結 論.....	391
前言.....	391
一、《申報》戲曲廣告中呈現的 1872 至 1899 年上海劇壇概況.....	393
(1) 十九世紀下半葉京劇、崑劇與廣東戲在上海的消長.....	394
(2) 十九世紀下半葉京劇在上海的發展歷程.....	395

(3) 上海京劇的特徵.....	399
(4) 上海京劇的形成在京劇史上的意義.....	400
二、被「時裝京戲」掩蓋的「時事新戲」對上海京劇發展的影響.....	401
(1)「時裝京戲」的出現.....	402
(2) 現行京劇史對「時裝京戲」的定義.....	403
(3) 將「北京經驗」套用到「上海現象」的結果.....	404
(4)「時事新戲」的真正價值.....	407
三、餘音：1900 年之後的上海京劇發展趨勢.....	408
附錄一：1887 年 9 月至 1893 年上海戲園新編劇目表.....	411
附錄二：1894 至 1899 年上海戲園新編劇目表.....	441
附錄三：1900 至 1905 年上海戲園新編劇目表.....	509
附錄四：1840 至 1900 年大事年表.....	583
參考書目.....	629