

摘要

京劇形成於十九世紀的北京，而後流佈各地，在京劇發展史上，唯一堪與北京相提並論的京劇重鎮，就是上海。

時至今日，上海京劇仍與北京京劇有著極為不同的面貌，甚至上海京劇的活力較之北京京劇有過之而無不及，對此，筆者深感興趣。經過深入考察，筆者認為，其根本的差別在於上海京劇的「當代性」遠甚於北京京劇，而上海京劇的「當代性」建立於十九世紀下半葉，因此，要探討上海京劇，首先必須觸及其於十九世紀下半葉的發展。

到目前為止，對京劇的研究多集中在北京京劇（亦稱「京朝派」），上海京劇並未受到應有的關注，這主要有兩個因素。

一、「京朝派」一貫排斥上海京劇。

北京是京劇的發源地，「京朝派」素來被視為正統，就歷史發展而言，這是無可否認的事實，但此種信念之堅定無可避免地影響了研究者對「北京以外地區」的京劇之認識。

由於歷史的因素，在 1920 年代，上海本地出現的第一批京劇研究者幾乎也都深受「北京正統觀念」的薰染。在 1920 至 40 年代那個報章雜誌盛況空前的時代，他們為上海京劇留下無數或有所偏、或有所限的追憶、評論與報導，而這批史料又被當代深受「北京正統觀念」影響的京劇史家援引，致使現行京劇史志對上海京劇的討論受到先天與後天的雙重限制。

二、是由於上海京劇的資料不足。

研究任何一個戲劇種類，都必須分從以下兩大面向來做研究：

（一）內部研究：

- （1）劇本文學：劇目類型、劇作家、編劇技法
- （2）表演藝術：演員、表演藝術（唱做唸打）
- （3）演出環境及劇壇生態：劇團、劇院、觀眾、評論

（二）外部研究：

- （1）時代背景：社會環境、政治氣氛、經濟發展（劇種發展的客觀條件）
- （2）文化教育：文化積累、教育水準（影響劇種審美觀的建立）

在外部研究方面，北京京劇與上海京劇的條件相當，都有充足的資料可資依憑。但在內部研究方面，兩者卻有天壤之別。

北京京劇重視傳統，嚴守家法，變異性弱，因而留下非常完整的資料。就以前述分類而言：

- （1）劇本文學：十九世紀的演出文本至今不僅有大量書面資料留傳，當代舞台演出也依然以古為法，劇目與劇本保存完好，傳承非常穩固。
- （2）表演藝術：演員表演以模擬為主，力求神似前輩藝術家，不僅模仿其表演的一招一式，就連演唱時的換氣、嘴形都力求相同。因此，儘管十九世紀藝術家並未留下錄音或錄影資料，但因為傳承非常固定，其表演藝術仍然有跡可循。
- （3）演出環境及劇壇生態：由於一切都重視傳統，講究師承，劇團與劇院的組織營運變動較少，演出環境與劇壇生態較為固定。

且因為北京大量文人仕紳高度介入劇壇，從十九世紀起即有許多相關的筆記、日記、專著；二十世紀以降，又出現更多期刊、回憶錄等書面資料，提供十九世紀北京劇壇研究相當充分的資源。

因此，今人欲研究北京原生京劇並非難事。

然而，上海京劇由於具有強烈的「當代性」，與現實世界緊密結合，從劇目到表演方式都在時時變化更新，變異性強，資料不易留存。同樣以前述的分類來看：

(1) 劇本文學：由於具有強烈的「當代性」，與現實世界緊密結合，上海京劇的劇目經常更新，即使同一個劇目，演出劇本也會隨時代不同而有大幅度的變動，因此，時至今日，十九世紀的劇目與劇本資料嚴重缺乏。

(2) 表演藝術：同樣由於重視「當代性」，演員表演以創新為尚，不能以師承自限，因此無法以代代相承的方式上溯其根源；此外，上海京劇以武戲見長，但十九世紀沒有錄影技術，欲保存「重武打場面、不重唱腔」的武戲極為困難。因此，十九世紀上海京劇藝術家的表演藝術於今幾乎不可得見。

(3) 演出環境與劇壇生態：這部分的困難來自三個方面：

(a) 上海京劇自始就與商業經濟緊密結合，隨著十九世紀上海經濟規模的迅速膨脹，京劇界的生態也日新月異，變動不居。

(b) 上海文人仕紳數量遠低於商賈，十九世紀留下的書面資料為數極少，而且都很零散。

(c) 二十世紀後的期刊、回憶錄等數量雖多，但上海是個移民城市，居民皆來自外地，十九世紀與二十世紀的上海居民重疊性並不高，故其種種追憶的可信度也隨之降低。

縱上所述，對十九世紀上海劇壇生態的研究雖不至於如劇本文學與表演藝術、有無從著手之苦，但難度仍然高於研究北京京劇；而且，「劇壇生態」畢竟屬於「週邊環境」，「劇本」、「演員」與「表演」才是戲劇的根本。

因此，今人欲研究上海京劇，首先要面對的就是資料嚴重不足的困境。

職是之故，筆者雖因對當代上海京劇深感興趣，而欲追本溯源、探討上海京劇形成時期（亦即十九世紀）發展的軌跡，但本論文之題目委實無法定為「十九世紀海派京劇研究」。

面對資料嚴重不足的困難，本論文另闢蹊徑，由《申報》戲曲廣告（類似今天的節目單）著手。

《申報》是近代中國第一份以華人為對象的中文日報，也是發行時間最長、影響最大的一份報紙。當時戲曲廣告刊載方式有如今日之電影廣告，而內容則與今日的節目單相似，逐日刊登當日演出訊息，同時也刊載預告。所提供的資訊包括：「劇團」和「劇院」的名稱與地址、「演員」名及其特色、演出「劇目」及其特色、有時也包含票價。若以前述戲劇內部研究的三項分類來看：

- （1）劇本文學：在缺乏劇本的前提之下，報紙廣告至少提供了詳盡具體的劇目、以及情節關鍵。
- （2）表演藝術：在缺乏表演傳承的情況下，報紙廣告至少詳述演員的表演特色。
- （3）演出環境及劇壇生態：廣告內容必然具備劇團與劇院的名稱地點，也提供大量院團營運、行銷的具體情況，可補現有資料之不足。

通過逐日閱讀戲曲廣告，十九世紀各劇團的擅演劇目、著名演員的表演特色乃至劇團與劇院的經營手段均可勾勒成型。儘管廣告的宣傳詞經常誇大不實，在運用

時必須極為小心，而且只通過廣告還是無法全面研究上海京劇，但在資料缺乏的無奈狀態下，這就是今日我們所能得到的、關於十九世紀上海京劇相對具體而完整的一份材料，以此為切入點，當足以為京劇史的書寫補充具體資料。

本論文撰寫之目的，並不在為上海京劇翻案，而是希望站在上海當地的角度正視京劇在上海的發展。透過審視當年劇團逐日提供的資料——《申報》戲曲廣告，試圖將詮釋歷史的權利交還給「在過去和現在都缺少發言權」的劇團本身，並經由這種瑣碎卻具體的史料探討上海京劇在中國京劇史上的真正定位，期能彌補現行京劇史對上海京劇研究之不足。

本論文有兩項主要研究成績：

（一）透過《申報》戲曲廣告勾勒出 1872 至 1899 年上海劇壇概況，從而歸納出十九世紀上海京劇發展的三個階段，這三個時期正是上海京劇由確立形成到發展成熟的關鍵時期，由此可見出十九世紀上海京劇發展之具體脈絡。

（二）二是「時事新戲」是上海京劇確立形成的具體標誌。在目前的上海京劇研究中，並未意識到「時事新戲」的重要性，而根據筆者的研究，此種劇作類型之成立意味著上海京劇開始建立專屬劇目，從而與北京京劇分殊，故「時事新戲」在上海京劇發展史上實具有關鍵地位。

以下即針對此二項目分別說明。

一、《申報》戲曲廣告中呈現的 1872 至 1899 年上海劇壇概況與上海京劇發展分期

（1）十九世紀下半葉京劇、崑劇與廣東戲在上海的消長

京劇初入上海時，能與其並峙者是崑劇與後起的廣東戲。不過，相對於崑劇的清雅細緻，京劇雅俗共賞；相對於廣東戲在語言與劇目上的雙重陌生，京劇容易為人熟知。更重要的是，京劇的包容性強，在十九世紀下半葉，它是上海劇壇表演藝術發展得最為全面的劇種。因此，儘管崑劇票友量少質精，經濟與表演實力都極為堅強；而廣東戲更有為數龐大的廣幫商人作為後盾，但始終佔據著商業劇場盟主寶座的仍然只有京劇，並且日漸成熟，發展出獨具一格的「上海京劇」。

（2）十九世紀下半葉京劇在上海的發展歷程

經過仔細研讀《申報》的戲曲廣告，筆者認為，十九世紀下半葉，京劇在上海的發展可概分為三個階段：

1. 奠基期：1867-1887（同治六年至光緒十三年）：

移植北京原生京劇與融合其他地方劇種時期

本時期上海觀眾的品賞標準深受北京原生京劇影響，本地意識尚未抬頭。儘管當時最負盛名的「金桂軒」與「丹桂茶園」兩家戲園已初步形成不同的表演風格，但佔據發言位置的文士階層仍將北京原生京劇的審美標準奉為圭臬，認為「金桂何如丹桂優」，並未意識到上海的主體性。

2. 發展期：1887-1893（光緒十三年至光緒十九年）：

上海本地意識抬頭，但尚未具有充分編演與製作實力，主體性醞釀時期

逮及 1887 年（光緒十三年），「丹桂茶園」推出以上海著名茶樓「閬苑第一樓」為題材的《火燒第一樓》，帶動了中國京劇史上全新的劇作類型——「時事新戲」。

「時事新戲」取材自當時、當地的人、事、物，具有強烈的時效性與濃厚的本地色彩。由於大環境尚未成熟，第一波時事新戲僅持續兩月隨即消退，但新編戲開始大行其道。

本時期上海京劇最重要的成就，在於透過密集而頻繁地製作、編演眾多新戲積累豐厚的創作實力，為下一時期獨立創編新戲做好充分的準備。而大量湧現的、以展現各色時興玩意為重的「時式新戲」看似不具價值，但其在當時能夠盛行，卻清楚說明本時期上海觀眾與戲園業者已然脫離北京原生京劇的羈絆，開始摸索自己的方向。

3. 成熟期：1893-1899（光緒十九年至光緒廿五年）：

主體性顯現，審美觀確立，代表劇目完成，上海京劇成熟時期

1893 年（光緒十九年）年底，上海京劇在「天仙茶園」《鐵公雞》的帶領下進入了成熟期。

《鐵公雞》以湘軍平定太平天國之亂為背景，演繹雙方將領向榮、張家祥與鐵金翅、鐵公雞纏鬥多年的故事，劇作以人名為題，故名《鐵公雞》。

此劇大受歡迎，一年之內連演十二本，帶動大量長篇新編戲的出現，而上海京劇最具特色的劇作體制「連臺本戲」（連續多日搬演的長篇劇作，類似今天的連續劇）亦於焉誕生。1899 年（光緒廿五年），「丹桂茶園」以五十三天時間密集推出十二本《湘軍平逆傳》，是為本時期「湘軍戲」壓卷之作。至此，京劇在上海確立了新的審美觀、建構了獨特的思想內涵、並完成一定數量的代表劇目，京劇

史上出現全新的、以地爲名的支派——「上海京劇」。

（3）上海京劇的特徵

上海京劇之基本特徵，在於極其貼近時代脈動，本論文對此以「當代性」稱之。其成因爲上海之商業城市本質，觀眾（消費者）與戲園業者（生產者）皆爲商業經濟體制之一環，致使雙方皆必須重視實際。

「當代性」反映在上海京劇的形式上，其具體表現爲「寫實審美觀」；而思想內涵則因受晚清開明知識份子影響，具體表現爲「改良思想」。二者雖同出一源，但改良思想因切合時代潮流而得到讚賞，寫實審美觀卻因背離傳統戲曲之寫意審美觀而深受詬病。然而，上海京劇在形式與內涵上與北京原生京劇之所以有別，實爲劇種流布至外地後、在當地成功地「本土化」所顯現之成果，此一成果應當受到重視，而非一味訾議。

（4）上海京劇的形成在京劇史上的意義

從 1790 年（乾隆五十五年）徽班進京開始，京劇在形成期就是「以地立派」的，但京劇在上海的發展卻提供了另一種「以地立派」的模式。

北京原生京劇在形成期的「以地立派」，係肇因於京劇形成期的演員皆出自其他劇種。因此，當時「演員出身劇種之特色」即爲影響其個人風格之主要因素，在他們身上體現的是「原屬劇種演化爲京劇之一部份」的歷史進程，開宗立派的基礎是其「人」所具備的、有濃厚地方色彩的表演藝術。¹

¹ 關於「以地立派」，參見拙著《流派藝術 V.S. 京劇發展》第三章第一節。

「上海京劇」這個新的「以地立派」模式的出現，則源於上海這個獨一無二的特殊環境，開宗立派的基礎是其「地」所具備的、與他處殊異的人文風貌。在這裡發生的並不是「新舊劇種之間的演化遞嬗」，而是「劇種因應各地風土民情而產生變化」這項京劇史上首度出現的重要改變，前者是劇種形成初期必經的過程，後者則是劇種成熟後向外流布所產生的演化現象。

二、「時事新戲」對上海京劇發展的影響

(1)「時裝京戲」與「時事新戲」

在現行京劇史中，以「時裝京戲」為「京劇改良運動」²的最高成就，由於「京劇改良運動」被視為方向正確，「時裝京戲」亦隨之備受重視。馬少波等人的《中國京劇史》將「時裝京戲」分為三種類型：「洋裝京戲」、「時事新戲」與「清代戲」。這樣的分類其實是歸納北京經驗而得的結果。因為，以當代服裝（無論清裝或洋裝）入戲在上海舞台是司空見慣之事，「時裝京戲」在上海無法單獨成為賣點，唯有在堅守傳統的北京，「以時裝入戲」才會成為一種必須特別命名的特異現象。

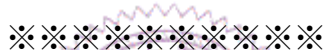
(2)「時事新戲」的真正價值

仔細檢視《申報》戲曲廣告之後，筆者認為，「時裝京戲」這個名詞在上海京劇史上並沒有太大意義。對上海京劇而言，真正有意義的是「時事新戲」，「時事新戲」大於「時裝京戲」，「時裝京戲」應該是「時事新戲」的一類，使這個劇作類

² 以上海為主要發生地、部分開明知識份子與京劇演員試圖以改革後的戲曲啓迪民智的一次運動，一般以 1904 年為起點，1911 年前後達到高潮，民國建立後迅速消歇。

型能夠風起雲湧、沛然莫之能禦的根本原因，是「時事新戲」的時代意義，而不是「時裝京戲」的各色時裝。

「京劇改良運動」是上海京劇史上的一個片段，是一段充滿理想與美好憧憬的時光；而「時事新戲」不同，它是持續推動上海京劇發展，使之從北京原生京劇的軌跡中另闢蹊徑、自成一家的重要力量。「時事新戲」對上海京劇的意義不僅止於將「京劇改良運動」帶上高潮，更重要的是，它的出現與蓬勃發展深切影響了上海京劇的發展方向。「時事新戲」並非因為「京劇改良運動」才得以興起，正確地說，是「京劇改良運動」搭上了「時事新戲」的列車，這一點，是所有關注上海京劇的研究者必須認清的事實。

在勾勒出十九世紀上海京劇發展脈絡、開掘出「時事新戲」在上海京劇發展歷程上的重要性之後，再回頭比對上海京劇在二十世紀的發展及其當代呈現，筆者可以確定：上海京劇在十九世紀形成並確立的特質一直延續至今，是今日上海京劇的基礎。因此，本論文具有為上海京劇追本溯源的作用。此外，本論文提出「戲曲廣告」此一新的切入點，為上海京劇研究提供了新的可能，由此出發，或可彌補當前京劇史之不足。