

浅析“李叔同与戏剧”

马晓慧

(天津戏剧博物馆 300090)

[摘要]李叔同年少时期生长在北方的戏曲码头天津,浓厚的戏曲氛围在他的内心深处埋下了戏剧的种子。后来在上海南洋公学学习期间又受到新思潮、校园演剧的影响促使他内心的戏剧种子生根发芽。这些戏剧经验为他日后创建春柳社,排演戏剧作品奠定了坚实的基础。春柳社的建立也成为中国话剧发端的重要标志,李叔同在戏剧方面所取得的成就也使他成为中国话剧的先驱人物之一。

[关键词]李叔同; 新剧; 春柳社; 上海南洋公学

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.11.123

李叔同是中国近代杰出人士,他在绘画、篆刻、戏剧、文学等方面卓越建树。丰厚显赫的家世造就了他潇洒不羁的性格,在上海和日本的求学经历激发了他非凡的艺术天赋。

幼时熏染

天津是李叔同精彩一生的起点。作为北方工商业中心的天津,经济发达,文化多样,可谓人文荟萃之地。清光绪六年(1880年),李叔同在天津海河三岔河口东岸河北区粮店后街的李宅出生。李家是当时的津城名门,书香门第,盐商巨贾。殷实的家世奠定了他的传奇人生,海河水滋养出他独特的文人气质,多元文化开阔了他的广博视野。

“戏曲大码头”是天津闻名全国的城市名片。清末民初是京剧发展繁盛时期,名角辈出、流派纷呈、演出红火、茶园林立,一派繁荣之景。由于天津地理位置优越,南北名伶荟萃于津门,这些角儿都在天津这个码头粉墨登场,展现技艺,逐渐形成天津浓厚的戏曲氛围,观众也在这种环境下耳濡目染,对戏曲的认知达到了非常高的程度,逐渐形成了津门的票友文化,许多票房如雨后春笋般纷纷成立。后来“北京学戏、天津唱红、上海赚钱”的说法逐渐传播开来。

这一时期,避祸的八旗子弟、盐商巨贾、各国的洋行汇聚于天津,他们的财力雄厚、势力强大。虽然整个国家风雨飘零,但是他们依旧过着奢靡的生活,其中主流的娱乐、交际方式——“听戏、唱戏”仍然保持着相当的热度。

作为在天津上流社会阶层的李家必然会融入其中,李叔同自幼接受传统的文化教育,听戏、看戏也是他的休闲生活之中不可缺少的。他曾结识过“老乡亲”孙菊仙、“小杨猴”杨小楼、刘永奎等名角,向他们学唱京剧,经常出入梨园票房、剧坛歌台,或粉墨登场(票演过《骆马湖》《趴蜡庙》等武生戏),或为名伶捧场叫好,借此消磨余暇的青春时光。¹

一个人的成长过程中,幼年到少年时期受到的教育、熏染对一个人一生的影响是十分深刻的。李叔同自幼生长在戏曲氛围浓厚的天津,这种艺术熏染对他后来在戏剧方面的创作风格、表演方法、人物塑造都产生了重要作用。

学堂演剧

19世纪后期,中国社会风雨飘零,动荡不安。西方列强的猛烈炮火使一部分清朝官僚开始认识到西方坚船利炮的威力,为了解除内忧外患,实现富国强兵,以维护清朝统治,

开始学习西方文化和先进技术,这样的一部分人被称为洋务派。在“洋务运动”的推动下,国内开始创办新式学校,培养新式人才,从中选送优秀者作为留学生出国深造,后来在这批选送的学生中培养出了许多人才。李叔同在这样的社会背景下,6岁李叔同家馆启蒙,随二哥李文熙学习诗文。9岁向常云庄先生学习经史子集。期间,他又向书画金石名家徐耀庭等问艺。1895年,李叔同考入天津辅仁书院,后又考入天津县学学习。至此便是李叔同在天津的学业经历,这个阶段的学习无疑为李叔同打下了扎实的传统基础,同时也显示出他的出众的才华和天赋。

1898年,李叔同避祸南下上海,从此开始了他的异乡漂泊生涯。到了上海,李叔同开启了人生的崭新画卷。1901年,李叔同考入上海南洋公学经济特班,这是他人生中的一个十分重要的节点。上海南洋公学由洋务运动代表人物、清末官员盛宣怀创办,蔡元培为该校中文总教习。南洋公学是我国最早兼有师范、小学、中学和大学这一完整教育体系的学校,其中师范是我国近代最早的新型师范学校。学校经费半由商民所捐,半由官助,是为公学。当时学校课程设置有师范班、特班、政治班、商务班和东文学堂等。

上海南洋公学是当时典型的新式学堂,吸收借鉴了西方的教育模式。学生演剧的方式即是效法而来。南洋公学学生演剧活动十分活跃,创排了很多剧目。

师范生兼中院教习吴稚晖在1899年8月23日的日记中就写道:“学生纷纷聚戏”,说明学生表演戏剧已在校内开始风行,但剧种剧目、表演情形均不详。1901年1月16日,连续三天的冬季大考完毕,有人提议演新剧,学生响应热烈,结果一发不可收拾,连续演了四天。首日,中院二班学生排演了某位教员所编反映戊戌变法题材的时事剧《戊戌政变纪事》。在课堂演出时,师生踊跃前来观看,观剧者都预购蜡烛,照得室内通明,场内反映热烈。次日改编小说《经国美谈》上演。第三天仍然继续搬演该剧。第四天演出时事新剧《义和团》,剧本系某位教习编写。活动受到师生的喜欢,自编自演新剧目不断上演。1901年下半年公学上演《黄天霸》,多才多艺的特班生李叔同在剧中任主角。1902年下半年发生墨水瓶事件,很多热心演剧者退学,演剧活动有所减少。到1903年又兴起演剧热潮,据载该年冬,学生演出时事剧就有《张汶祥刺马》《英兵掳去叶名琛》《张廷标被难》

《监生一班》等多种。²

从排演的剧目中，我们可以看出许多剧目与时事联系紧密，凸显了学生作为走在时代前沿的重要力量，他们对于新潮事物超强的接受能力，对于救国救民勇于担当的超凡勇气，对于破旧立新的迫切心情。这样的环境对于青年时期的李叔同产生了极大的影响，使他在之后留日期间创办“春柳社”和艺术创作埋下了伏笔。

虽然当时的学生演剧从戏剧结构和演出形式上不甚完整，只是初具雏形，且演出活动也仅局限于校内，但是这是中国话剧形成的重要因子，对于中国话剧的形成发展产生了重要意义，它标志着西方戏剧从此在东方的中国开始生根发芽。

近些年来，学界有专家学者提出，上海南洋公学的学生演剧早于“春柳社”，应该是中国话剧之开端。从这个观点来看，中国话剧的形成时间便已追溯至1901年。

东渡留日 创办“春柳社”

1905年，李叔同怀着一腔报国志，为寻求一条救亡图存的道路而东渡日本学习深造。临行时，李叔同作一阙《金缕曲·披发佯狂走》尽以抒怀。

《金缕曲·披发佯狂走》

披发佯狂走。莽中原，暮鸦啼彻，几株衰柳。破碎河山谁收拾，零落西风依旧。便惹得离人消瘦。行矣临流重太息，说相思刻骨双红豆。愁黯黯，浓于酒。

漾情不断淞波溜。恨年年，絮飘萍泊，遮难回首。二十文章惊海内，毕竟空谈何有！听匣底苍龙狂吼。长夜西风眠不得，度群生那惜心肝剖。是祖国，忍辜负？

到了日本，李叔同考入东京美术学校西画科。在求学期间，日本“新派剧”的演剧形式深深地触动了李叔同，勾起了他的戏剧创作冲动。后来他又结识了日本著名戏剧家藤泽浅二郎、川上音二郎等。1906年，在这些日本戏剧家的支持下，他与志同道合之友曾孝谷等共同创办了“春柳社”。

“春柳社”创立之初，首先成立演艺部，并拟定了《春柳社演艺部专章》共有12条章程。其中第一条为“本社以研究各种文艺为目的，创办伊始，骤难完备。兹先立演艺部，改良戏曲，为转移风气之一助。”第二条：演艺之大别有二：曰新派演艺（以言语动作感人为主，即今欧美所流行者）。曰旧派演艺（如吾国之昆曲、二黄、秦腔、杂调皆是）。本社以研究新派为主，以旧派为附属科（旧派脚本故有之词调，亦可择用其佳者，但场面、布景必须改良）。第三条：本社无论演新戏、旧戏，皆宗旨正大，以开通智识、鼓舞精神为主。偶有助兴会之喜剧，亦必无伤大雅，始能排演。从前三条章程的内容上便可见当时李叔同等创立“春柳社”的初衷是十分明确的，“改良戏曲，转移风气，开通智识，鼓舞精神。”这是他们迫切的需求，他们要突破中国旧剧的演出形式，以通俗易懂的表演方式向大众传播新思想、

新理念。

春柳社建立不久，国内江苏等地发生严重水灾。春柳社成员闻讯后立即决定进行赈灾义演。于是在日本戏剧家藤泽浅二郎的帮助与指导下，决定排演在中国已经有一定影响的故事《茶花女》第三幕“匍匐诀别”。在1899年，林琴南即与王寿昌合作，将小仲马的这本名著介绍到中国，以《巴黎茶花女遗事》为名出版，一时间洛阳纸贵。茶花女的悲惨身世在中国引起了广泛的同情，严复曾有诗咏道：“可怜一卷《茶花女》，断尽支那荡子肠。”这个故事在中国影响很大，因此选择这个剧目作为春柳社的第一个演出剧目是十分合适的。

《茶花女》是由法国小说家小仲马的小说改编而来。故事围绕着风尘女子玛格丽特展开，讲述她与局长之子阿尔芒凄婉曲折的爱情故事。李叔同在剧中反串出演女主角玛格丽特，男扮女装，为了能够完美塑造这个人物，李叔同通过节食，束腰来呈现女性婀娜的身姿。他惟妙惟肖的表演，完美呈现了一位法国风尘女子的形象。除了揣摩人物，他对这部戏的舞美、服装、道具、妆扮等方面都付出了极大的心血。用心的排演、精良的制作保证了该剧的艺术品质。1907年《茶花女》成功搬上舞台，广受好评。从此，春柳社、李叔同也开始引起日本戏剧界的关注。

《茶花女》的成功成为春柳社的良好开端。之后，春柳社又创排了一个重要的剧目，那就是《黑奴吁天录》。这部戏是曾孝谷根据美国作家哈里特·比彻·斯托的小说《汤姆叔叔的小屋》改编而来。《黑奴吁天录》的创作初衷源于时代的要求，源于中国人的爱国热忱。以李叔同、曾孝谷等人为代表的爱国青年以戏剧的形式来呼应、表达、宣扬革命志士的革命活动，以此来唤起中国民众爱国意志和反抗精神。李叔同在剧中分别饰演两个角色，一个是反串女主角埃米丽夫人，另一个是饰演醉汉。两个截然不同的人物，他演来得心应手，每个人物都刻画得细腻传神。李叔同不仅在剧中出演角色，而且还负责舞台美术设计，他大胆改革中国传统戏剧重写意，一桌二椅式的舞台形式，借助西洋画的技法，设置了更加真实的写实性的舞台布景，这在当时是了不起的尝试。他还充分发挥美术天分，工笔重彩绘制了这部戏的演出服装。1907年，《黑奴吁天录》在日本东京卜地本乡座正式公演，演出后在东京演剧界引起巨大反响。这部戏的演出说明书被日本早稻田大学戏剧博物馆收藏至今。当时同在日本的鲁迅先生也慕名前来观摩演出，这部戏给他留下了深刻的印象。

这部戏的成功奠定了春柳社在中国话剧史上的重要地位，也是中国话剧发展开端的重要标志之一。后来，春柳社又陆续排演了《新蝶梦》《血蓑衣》《生相怜》《画家与其妹》《热血》等剧。后因清政府驻日公使发布公告，禁止留学生上台演戏，并以取消“留学费用”相威胁，春柳社被

（下转第254页）

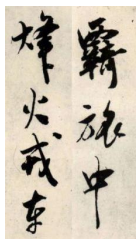

图 9

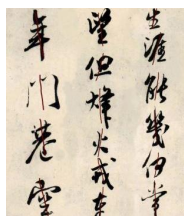

图 10

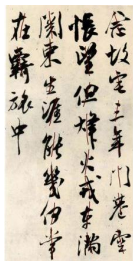

图 11

参考文献

[1] 崔尔平.《历代书法论文选》[M].上海:上海书画出

版社,2020年

[2] 曹宝麟.《中国书法史·宋辽金卷》[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2009年4月第1版

[3] 方爱尤.《南宋书法史》[M].上海:上海古籍出版社,2009年

[4] 王镇远.《中国书法理论史》[M].上海:上海古籍出版社,2009年

[5] 邓广铭、程应穆.《中国历史大辞典·宋史卷》[M].1985年

作者简介:

陈秀(1997-),女,汉,籍贯:江苏宿迁,硕士研究生在读,研究方向:书法。

(上接第251页)

迫逐渐停止活动。至此,中国第一个戏剧团体“春柳社”退出了历史舞台。

虽然“春柳社”在1909年之后基本停止了演剧活动,但是作为中国的第一个话剧演出团体,它对于中国话剧的发展而言具有开拓性意义。他们创作排演的剧目对中国话剧舞台美学做出了最初的探索,对于后来话剧在中国的发展具有重要的价值。作为该社创始人之一的李叔同对中国话剧的发展做出了不可磨灭的贡献。

结语

李叔同出生在津沽海河畔,自幼家学熏陶,饱读经史子集,古文根底深厚,后又涉猎西学。青年时期南下入上海南洋公学,这时与南洋公学中演剧活动的接触使李叔同对戏剧艺术产生了极大的兴趣和热情,从此开启了他的戏剧之旅,为之后在日本的戏剧串座奠定了基础。1906年“春柳社”的创立成为李叔同载入中国话剧史浓墨重彩的一笔,《茶花女》《黑奴吁天录》的改编上演也成为中国话剧形成初期的重要剧目之一。这也是李叔同在戏剧方面做出的成就,虽然这些只是他人生中的片段,但可以说是十分精彩的,他在戏剧团体的组织结构、管理方式乃至戏剧创作上均具有开拓性意义,所以他对于中国话剧形成初期的发展做出了卓越的贡献。

当然,在李叔同的传奇一生中,戏剧方面所取得的成就

仅仅是他百面人生中的一个侧面。他不仅在诗词创作、绘画艺术、篆刻等方面有所成就,而且对于人生价值的理解、对于生命意义的看法、对于艺术的追求他都有着超越常人的独特见解,这使他在不同的人生阶段中做出了不凡的选择,也最终成就了世人眼中不同凡响的弘一大师。

参考文献

[1] 鄢敬新著,《弘一法师李叔同评传》,青岛出版社,2021年10月。

[2] 李叔同著,《弘一大师全集》,福建人民出版社,2019年12月。

[3] 陈慧剑著,《弘一大师传》,商务印书馆国际有限公司,2019年01月。

[4] 郭长海、郭君兮著,《李叔同集》,天津人民出版社,2006年06月。

[5] 弘一法师著,《悲欣交集:弘一法师自述》,文化艺术出版社,2015年01月。

[6] 苏泓月著,《李叔同》,北京联合出版社,2017年01月。

[7] 郭凤岐主编,《李叔同——弘一法师影志》,天津人民出版社,2000年10月。

[8] 王宗光主编,《上海交通大学史》,上海交通大学出版社,2016年03月。