

戏楼,又叫戏台,是供演戏使用的建筑。中国传统戏曲的演出场地,种类繁多,在不同的历史时期,有不同的样式、特点、建造规模。最原始的演出场所是广场、厅堂、露台,进而有庙宇乐楼、瓦市勾栏、宅第舞台、酒楼茶楼、戏园及近代剧场和众多的流动戏台。

高淳古戏楼

策划

北京戏楼

神庙戏楼

西阳花戏楼

戏楼今犹在,不闻古歌声

——中国戏楼的前世今生

修葺一新的古戏楼

城市中, 戏楼是流动的风景

城市是戏曲演出的重要场所之一。中国戏楼在宋、元时期就以神庙戏楼形式定型,但城市里却都是临时戏台,到了明清,才出现固定的戏楼。

从发展时间来看,分为

百戏场地:没有特别的要求,因此这一时期没有固定的演出场所,而是随观赏者的需要随处表演。汉武帝喜欢举行广场上的大型百戏演出。历史文献有明确记载:“夏,京师民观角抵与上林平乐观。”意思是说,在夏天京城的老百姓都去上林平乐观看角抵戏。

寺院戏场:六朝时候中原佛寺兴盛,佛寺成为人群集中的地方。在寺中的各种仪式活动中,佛乐演奏逐渐吸收了世俗的百戏故事,佛寺转而成为人们观看演出的主要场所。在《洛阳伽蓝记》记载当时的景明寺:梵乐法音,聒动天地。百戏腾骧,所在骈比。唐代的演出场所大多与佛寺有关系。

瓦舍勾栏:瓦舍——城市商业性游艺区,也叫瓦子、瓦市。瓦舍里设置的演出场所称勾栏,也称钩栏、勾阑勾栏的原意为曲折的栏杆,在宋元时期专指集市瓦舍里设置的演出棚。成为盛极一时的名俗。瓦舍的规模很大,大的瓦舍有十几座勾栏。勾栏的建造形制借鉴了当时神庙戏台的一些特点,设立戏台和神楼,又考虑了对观众的安置建造全封闭的形制,四周围起,上面封顶,演出可以不考虑气候和时令的影响。

茶馆唱戏:茶园唱戏的历史和酒楼一样,都是城市市民文化发展的产物,在宋元时期较为兴盛。明代酒楼戏楼的出现使得茶园演唱走向衰败,清代以后茶园重又复兴,因为茶园备有点心,供人消闲,少了酒楼的喧闹,更加适合观赏戏曲演出,所以它逐步取代了酒楼戏楼的位置,成为专门的戏园。

戏院戏楼:清代末期的戏园结构,形式上开始接受西方剧场的的影响,产生了新型的戏院。清同治十三年(1874)英国人在上海建起了一座欧式剧场——兰心剧院,这是中国第一座现代化剧场,台口为镜框式,客座为三层楼。它为中国剧场的改革提供了建筑样式的直接借鉴。这一时期还部分保留了戏园的称谓。

朱玉婷

建筑特征独特

戏楼三面敞开,一面留作后台,舞台台面空间简单,但外延空间较大。早期的歌舞杂技表演场门作用较单一,只是登场、退场。有故事的杂剧产生后它的作用就扩大了,名称也复杂起来。戏楼的空间处理具有空灵通透的特点,广场、厅堂、厢房、回廊等都可以融入观演空间。在中国,北是正位,南为下位,戏楼的建筑都是避开正位而建造,大多坐南朝北,或东西向,面对主体建筑。由于建造年代和地形等因素,在处理方式上也有不同。

中国戏楼在建筑上还有一个重要特色就是它的细部装饰,且不说戏台前立柱上的对联,单是建筑上屋脊、壁柱、梁枋、门窗、屏风及其它细小构件上运用的雕刻、彩绘、装饰都有无穷的魅力。装饰内容丰富多样,彩绘多运用青绿彩、土朱单彩,雕刻则有浮雕、透雕等,而且和彩绘结合,甚至贴金,洒银,在整体上造成一种鲜艳灿烂的效果。

最古的戏楼与祭祀文化

在神庙举行祭祀性的演出活动自始至终贯穿了中国戏曲史。纵观来说,神庙戏楼是来源最古、出现最早同时也是分布最广的戏楼。

最初的台子是用土垒成。汉代时台子得以发展,必须由工匠建造,改用砖石木材。多是供皇帝游幸用的高台,也用于降神之所,后来逐渐成为庙宇里的固定建筑。唐宋以后,中国神庙建筑形成了较固定的格局,一个完整的神庙包括山门、钟鼓楼、戏台、献殿、正殿、配殿和东西廊房。是一个独立的封闭空间。庙宇戏楼一般建于寺庙山门的对面,坐南朝北。在地方,戏台因地制宜,造型变化多样。还出现了如山门戏台,过路戏台,水乡戏台等不同形式的戏台。

宫廷梨园风雅无边

历史上从先秦时候就有宫廷演剧的活动,唐玄宗还设梨园亲自参与演剧。但是戏曲表演对于场地的随意性,使宫廷演剧可以一直停留在汉代厅堂庭院式的状态。

从史料记载来看,汉代以后一直到宋代的宫廷演剧,都是在皇官现有的宫殿里举行,表演场所是宫殿前的庭院。元代开始在宫殿里兴建永久性的戏台,舞台在厚戟门前,两侧有飞桥把舞台和厚戟门相连接,飞桥上设有栏杆,在舞台上演出的人可以沿飞桥从两侧走上厚戟门。清代是戏楼的鼎盛期。清官戏楼是在传统戏台的基础上形成的,吸收了民间的神庙戏楼,又借鉴了当时的戏园建筑,根据皇室演出的需要而发展起来的。它对戏曲艺术的成熟发展起了重大的作用。比如,热河行宫清音阁大戏台在承德避暑山庄,建于乾隆前期,是当时最大的一座三层戏台。曾在这里举行过乾隆70大寿的庆贺演出。

戏楼戏俗真不少

在老戏园听戏,有很多讲究和习俗。旧时人们认为,二楼舞台两侧的座位最好,称为“官座”。很多观众可能更喜欢一楼靠近舞台正面的座位。这些座位称为“池座”,是平民百姓看戏的位置,也是现代戏楼中最受欢迎的座位。

过去的戏园中还经营很多副业,最有看头的是卖水烟。那时卷烟尚未传入,有钱人抽水烟,穷人抽旱烟斗。水烟的烟嘴很长,卖者把烟嘴在客人眼前一晃,只要客人张嘴,他便把烟嘴送入客人嘴里,然后点燃烟,客人吸时不断发出呼噜呼噜的响声,不费举手之劳。当然,堂官把洒了香水的手巾把,准确无误地从一楼扔到二、三楼的搭挡手里,一边吆喝着“手巾把来喽”!很有气氛。不过,这些旧时的风景在现在的戏楼里早已看不到了。

一座座戏楼如同一座座博物馆,记录着中国戏曲数百年来的兴衰沉浮,是往日辉煌演剧活动的凝固华章,是当年风光占尽的场上人生的无言诉说,也是古代能工巧匠展聪明才智的精湛建构。

张亚琴 文