

简论宋代城市演艺场所的特点及作用*

王晓如

(西安文理学院 历史系,陕西 西安 710065)

[摘要]宋代城市经济的发展给市民带来了丰富多彩的生活,特点鲜明的各种演艺场所遍布城市,丰富了市民的文化生活,反过来又促进了城市经济的发展和社会的稳定。

[关键词]宋代城市;演艺场所;文化生活

[中图分类号]K203 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)04-0010-02

一、多样化的宋代城市演艺场所

宋代是音乐创作及表演中心转向民间、民间音乐表现活跃的转型时期,城市的娱乐活动趋于平民化、大众化,市民成为娱乐消费的主体,具体表现为各种演艺场所有俗有雅、层次多样,可以满足不同的娱乐消费人群。

宋代市民最爱光顾的是遍布城市的民间演艺场所——“瓦子”、“瓦肆”。瓦子又称瓦舍,是宋代民间演艺活动的主要场所,也是市民百姓最喜欢去的娱乐场所。“瓦舍者,谓其‘来时瓦合,去时瓦解’之义,易聚易散也。不知起于何时。顷者京师甚为士庶放荡不羁之所,亦为子弟流连破坏之门。杭城绍兴间驻跸于此,殿岩杨和王因军士多西北人,是以城内外创立瓦舍,招集伎乐,以为军卒暇日娱乐之地。”都城东京“街南桑家瓦子,近北则中瓦,次里瓦,其中,大小勾栏五十余座。内有瓦子、莲花棚、牡丹棚、里瓦子、夜叉棚,象棚最大,可容纳数千人。”瓦子里设有许多专供各种民间艺术演出的场所勾栏或游棚。

酒楼、茶馆这些经营性休闲场所是富室子弟经常聚集观看并参与演艺活动的场所。酒楼、茶馆环境幽雅,为了多招徕顾客,经营者经常组织演出,以吸引顾客。“今茶坊皆然冬天兼卖擂茶,或卖盐豉汤,暑天兼卖梅花酒。绍兴间用鼓乐吹梅花酒曲,用旋杓如酒肆间,正是论角如京师量卖茶楼,多有都人子弟占此,会聚习学乐器,或唱叫之类,谓之挂牌儿。”绍兴年间,这种“量卖茶楼”“用鼓乐吹梅花酒曲”作为招引客人的手段,以“卖梅花酒”。“大凡茶楼多有富室子弟,诸司下直等人会聚,习学乐器、上教曲赚之类,谓之挂牌儿。”“诸处茶肆,清乐茶坊、八仙茶坊、珠子茶坊、潘家茶坊、连三茶坊、连二茶坊,及金波桥等两河以至瓦市,各有等差,莫不靓妆迎门,争妍卖笑,朝歌暮弦,摇荡心目。”有的艺人三五为队,或舞旋,或唱小

词,或沿街赶趁,“或于酒楼,或花衢柳巷妓馆家祇应,但犒钱亦不多,谓之‘荒鼓板’”。

茶馆、酒肆在卖茶水的同时安排一些文化娱乐活动,使茶客学学唱,参与其中。雇用乐妓歌女表演,也是茶馆、酒肆用以招徕顾客的手段之一。茶肆、酒楼在迎合了人们的饮茶、饮酒等物质需求的同时,也满足了人们的精神需求,对富室子弟、“诸司下直”等极具吸引力。大户人家的私人府邸、私家园苑也择期对外开放,娱乐游客。如蒋苑使小圃,春时开放,“立标竿射垛,及秋千、梭门、斗鸡、蹴鞠诸戏事,以娱游客”。

大都市频繁的节日庙会、各种形式的集会上,也出现了许多临时演艺场所。如在庆祝传统风俗节日、婚丧嫁娶及宗教祭祀等活动中搭建的一些乐棚、露台、彩棚、游船等临时性表演场地等。有些消费场所,如妓院也成为招徕特定群体的演艺场所。民间艺人追逐集市与集会到城市各娱乐点,犹如今天艺人赶场的这种行为被称为“赶趁”。临安频密的节日庙会,各种形式的集会,各种场所的娱乐活动,使得“赶趁”者可以随之流动,逐日表演,甚至一天可以在多处表演。如“街市有乐人三五为队,擎一二女童舞旋,唱小词,专沿街赶趁。”

宋代城市的演艺场所,吸引了市民的生活注意力,丰富了他们的文化生活,也促进了社会的和谐与稳定。

二、宋代城市演艺场所的特点

宋代多样的城市演艺场所,不仅满足了市民不同层次的娱乐活动与消费需求,还表现出演艺场所种类多、观众多、参与阶层多、观众演艺消费多等特点。

一方面,宋代演艺场所种类多,它既有“瓦子”、“勾栏”等民间表演场所,也包括酒肆和茶楼等经营性休闲场所;既有临时性的表演场所乐棚、露台、彩棚、游船、游行

* 本文为陕西省艺术科学规划课题成果,项目编号:[2008]051号、[2009]201043号。

等,还有私人府邸、宅院、私家园苑和妓院等消遣场所。另一方面,还表现出演艺内容丰富的特点。在这些演艺场里,民间艺人们表演如诸宫调、鼓子词、唱赚、杂剧、小唱、嘌唱、诸宫调、杂剧、舞旋、影戏、说诨话、杂扮、叫果子等,说学逗唱、杂耍应有尽有,内容丰富,反映出宋代城市市民娱乐的大众化、通俗化倾向。

宋代城市演艺场所多集中在人多热闹处,以吸引观众,如遍布城市四周的瓦子,每天演出爆满,“十三应勾栏不闲,终日团圆”,观看者很多。他们“不以风雨寒暑,诸棚看人日日如是”。因此,一些大的瓦子表演场所场面也很大,“可容纳数千人”。像瓦子这样市民常去的演艺场所,已成为宋代城市娱乐活动民间化表现的风向标。

参与演艺场所活动的阶层多也是宋代城市演艺场所的一个重要特点。这些人有城市市民、军队士兵、小商小贩、流浪艺人、富家子弟,还有在瓦子、瓦肆中进行表演的民间艺人等。如军队在“城内外创立瓦舍,招集妓乐,以为军卒暇日嬉戏之地”。瓦子招徕顾客更是令人忍俊不禁,“中瓦前有带三朵花点茶婆婆敲响盏、掇头儿、拍板,大街玩游人看了无不晒笑”。一些小商贩用音乐叫卖,“又有虾须卖糖福公公背张婆卖糖,洪进唱曲儿卖糖。又有担水斛儿,内鱼顶傀儡面儿舞卖糖”。在一些街市和宅院“往往效京师叫声,以市井诸色歌叫卖物之声,采合宫商成其词也”。瓦子中艺人们将音乐表演发挥到极致,以至于艺人模仿市井叫卖声如“文八娘叫果子”等形式,都成为一种大众性演唱形式。更有流浪艺人“路岐人”,多选择能够吸引和汇聚观众之处“作场”表演,“如执政府墙下空地,诸色路岐人,在此作场,尤为骈阗”,活跃于街头巷尾。参与演艺活动的各个阶层也推进了宋代音乐的民间化进程,成为宋代演艺活动由宫廷到民间转型的亮点。

宋代各种演艺场所带动了城市消费,促进了经济发展。宋代演艺场所的瓦子多集中在人多热闹处,吸引大量观众,如“南瓦、中瓦、大瓦、北瓦、蒲桥瓦、便门瓦、潮门瓦、小偃门瓦、新门瓦、荐桥门瓦、菜市门瓦、钱湖门瓦、赤山瓦、行春桥瓦、北郭瓦、清冷桥、熙春楼、三元楼、三桥街亦名上瓦,众安桥亦名下瓦,亦名东瓦,便门外、潮门外、小偃门外亦名四通馆瓦,荐桥门外、菜市门外、省马院前后、军寨前,又名大通店,米市桥瓦、旧瓦、嘉会门瓦、北关门瓦、艮山门瓦、羊坊桥瓦、王家桥瓦、龙山瓦,石板头、嘉

会门外又名新瓦”,“北瓦羊棚楼等谓之游棚,外又有勾栏甚多。北瓦内勾栏十三座最盛,或有路岐不入勾栏,只在耍闹宽阔之处做场者,谓之打野呵,此又艺之次者”,“十三应勾栏不闲,终日团圆。内有起店数家,大店每日使猪十口,只不用头蹄血脏”。瓦肆“不以风雨寒暑,诸棚看人日日如是”的演艺活动,不仅丰富了市民的精神文化生活,还推动了城市经济的发展。

三、宋代城市演艺场所的作用

宋代城市多样的演艺场所不仅丰富了城市市民文化生活,也促进了城市经济的发展,同时有利于社会的稳定与和谐。

遍布城市的娱乐场所,尤其是瓦舍,成为市民消闲娱乐的主要去处。这些演艺场所为市民与军卒们提供休憩、消遣、娱乐等多种多样的服务,各种技艺的演艺表演,给市民提供了精神享受,让忙碌和辛苦后的市民获得了丰富的文化和娱乐休闲生活。各种演艺场所在满足人们精神需求的同时,也对经济发展起到了积极的推动作用。人们在业余时间“不以风雨寒暑”到演艺场所,游客“日日如是”,若遇节令佳期,更是摩肩接踵,“车马阗拥不可驻足”……演艺活动有力地带动了城市文化消费与经济的发展。同时,由于演艺场所多,又解决了从艺人员的生活问题,客观上促进了社会的稳定与和谐。市民和军卒们在劳动之余或假日至瓦舍观看艺人表演、参加各种休闲活动,有助于身心放松和调节,陶冶情操,在客观上也起到了稳定社会和传播文化的作用。

四、结语

综上,宋代城市演艺场所的遍布实现了娱乐服务与消费的资源共享,为文化、社会、城市与经济的繁荣拓展了广阔的发展空间,丰富了市民的精神文化生活,促进了城市经济的发展。

总之,随着宋代城市经济的发展和市民阶层的壮大,多姿多彩的宋代城市演艺场所成为社会稳定与和谐的表现,它展示了宋代民间艺术家们精湛绝伦的表演技艺和中华民族的智慧与才华,既是对音乐文化成就的继承与总结,又为明清音乐艺术的发展奠定了坚实的基础,上承先秦、隋唐,下启元明,拉开了近代以戏曲、说唱等市民阶层音乐生活为主的序幕,在中国古代音乐文化发展中所起的积极作用不容忽视。

[参考文献]

[1]宋·孟元老.东京梦华录[M].北京:中国商业出版社,1982.

[2]宋·耐得翁.都城纪胜[M].北京:中国商业出版社,1982.

[3]宋·周密.武林旧事[M].北京:中国商业出版社,1982.

[4]宋·吴自牧.梦粱录[M].北京:中国商业出版社,1982.

[5]宋·西湖老人.西湖老人繁盛录[M].北京:中国商业出版社,1982.