

宋绢画《眼药酸》的考古学观察

齐迎香

(湖南大学, 湖南省长沙市, 410006)

摘要: 宋代戏曲文物以墓室壁画、雕砖等为主要形式。关于宋杂剧题材的宋代绢画目前只发现两幅, 一为现藏于故宫博物院的《打花鼓》杂剧绘图, 另一即为本文所主要研究的《眼药酸》, 此画亦藏于故宫博物院。《眼药酸》绢画生动再现了宋杂剧表现形式之一的滑稽戏的演出场景, 本文拟从《眼药酸》绢画的画面内容分析出发, 通过联系史书典籍、稗史小说的记载, 试图从考古学的角度对其进行释读。

关键词: 宋杂剧, 《眼药酸》, 戏曲考古

中图分类号: K85

文献标识码: A

一、宋代戏曲考古概述

宋元戏曲考古发端于上世纪三十年代对有关宋元戏曲文物的介绍。随着戏曲考古的兴起, 宋元戏曲文物的发现, 给当时的宋元戏曲研究注入了新的活力, 提供了研究者观察、研究宋元戏曲的新的材料、新的视野和新的方法, 但由于宋元戏曲文物发现的还不多, 因而对宋元戏曲研究的影响还不大, 所取得的成绩也很有限。^①上个世纪五十年代, 随着考古学的发展, 戏曲考古的研究也不断深入。进入八十年代后, 戏曲考古进入兴盛期, 取得的学术成就是惊人的。

作为戏曲考古研究对象的戏曲文物是指“存留在社会上或埋藏在地下的有关戏曲的历史文化遗物, 包括墓葬遗物、碑铭题记、绘画雕刻、手写的和版刻的剧本、戏台建筑或遗址等。”共包括演出用具、绘画雕塑、古戏台遗迹、古剧本的遗存、具有某种纪念意义的实物资料(如有关戏曲碑刻, 古代戏曲作家和艺人的手迹和遗物等)五种类型。^②

宋代戏曲文物主要发现有: 河南偃师酒流沟水库宋墓杂剧雕砖(图1)、河南禹县白沙宋墓杂剧雕砖、大曲壁画(图2)、山西垣曲北宋墓杂剧雕砖、河南洛宁县宋墓杂剧雕砖、四川广元县罗家桥南宋墓大曲石刻、河南温县前东南王村北宋墓杂剧雕砖、河南偃师宋墓杂剧演员丁都赛雕砖(图3)、河南荥阳东槐西村北宋墓石棺杂剧雕刻、故宫博物院藏《眼药酸》等两幅南宋院画(图4)、山西万荣县桥上村后土圣母庙北宋天禧四年(1020)戏剧碑刻、山西沁县城关侯庙北宋元丰三年(1080)戏剧碑刻、山西平顺县东河村九天圣母庙北宋戏剧碑刻等。综上, 可以看出宋代戏曲文物留存到现在的以墓葬中砖雕为主, 留存至今的绢画类宋代戏曲文物很少, 这与文物材质以及存世方式有很大关系。因此, 《眼药酸》与另一幅宋代杂剧绢画《打花鼓》(图5)无疑是进行宋代戏曲考古研究的重要资料。

河南偃师酒流沟水库宋墓北壁上的砖雕

^① 方成军:《宋元戏曲的考古学观察》, 倾士, 2003年。

^② 胡乔木:《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》, 中国大百科全书出版社1993年版。

图 1

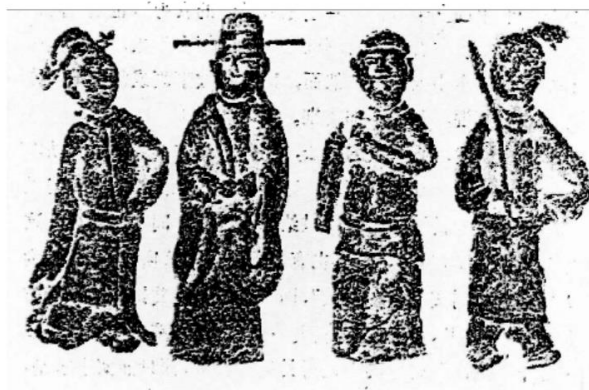

图 2

图 4

图 3

图 5

二、《眼药酸》绢画赏析

宋杂剧绢画《眼药酸》现藏于故宫博物院，高 23.8 厘米，宽 24.5 厘米，所画内容与《武林旧事》“官本杂剧数段”中记载的眼药酸相同。

画面为两人互相对场，左边一人面目清秀，头戴黑色高帽，身穿宽襟宽袖长袍，在其腰间悬挂一方形布袋，布袋上绘有一只人眼和如意纹，其背部及腹部共绘有 21 只圆形眼睛图案，或为绘有眼睛图案的药丸，在其高帽周围也绘有 3 只眼睛图案。左边这人以右手指向右边的人，似在向其推销眼药。

右边一人头戴软布巾，上端用带子扎起，即浑裹，身穿圆领短袖，露出一半手臂，手臂上刺花绣，下身穿裤，腰系带。左手拿一根类似竹片的长木条，右手指眼，似在向左边之人描述眼疾症状。腰间别有一把扇子，扇子从中间裂开，上面写有一“浑”字。在右边人物身后，有半边类似桌子的物件，可见至少两条支架支撑，有丝绦垂落，周围可见一圈珠联装饰。

三、从考古学角度释读《眼药酸》

（一）《眼药酸》所属杂剧类型的考古学观察

根据历史文献以及各类戏曲文物可知，宋杂剧共有三种类型：一为偏重说白、滑稽成份较浓的“杂剧”；二为偏重歌舞的杂剧；三为偏重于故事表演、综合性较强的杂剧形式^③。根据《眼药酸》绢画内容以及其戏曲名称分析，笔者认为其属于第一种，即“滑稽戏”。据宋吴自牧《梦粱录》记载，宋杂剧中“付净色发乔，付末色打诨”，根据对画面中两人的角色分析可以知晓左右两人分别扮演了剧中“付净”、“付末”的角色。且这幅绢画乃是院画，即宋代画院所绘，表现的当是宫廷里杂剧表演的场面，即“御前杂剧”。这类杂剧虽被称为滑稽戏，但其名非古，乃是王国维假定。徐慕云在《中国戏剧史》中解释道：“此类戏剧，自唐以下，历代多有，而于宋为盛。见于当时之稗史小说，盖不胜备载。故摘录数则，以见一时之风尚可也。此类戏剧，宋人概名之曰杂剧，实即弄参军也。此类戏剧，固明明仍唐之“弄参军”。惟此之所演，较之于唐，殊有显著之进步。”^④这说明宋代的滑稽戏本质上与唐代的参军戏无异，但是在角色以及表演形式上则发展的更为完善。王国维在《宋元戏曲史》中提出：“是宋人杂剧，固纯以诙谐为主，与唐之滑稽剧无异。但其中脚色，较为著明，而布置亦稍复杂；然不能被以歌舞，其去真正戏剧尚远。”^⑤同时也说明宋代滑稽戏较之于唐代虽有较大发展，但仍然没有加入歌舞元素，还不能称之为真正的戏剧。综上，可以发现，以《眼药酸》为代表的宋杂剧中的滑稽戏偏重科白，虽角色分明，但是没有歌舞以及乐曲伴奏，还不能算是成熟的戏剧表演。

（二）《眼药酸》在宋杂剧演出结构中所处位置的考古学观察

宋杂剧在开始的时候会上演一段歌舞，表演的一段日常生活中的俗事，称为“艳段”；然后再上演正杂剧，通名“两段”，可以是一段滑稽戏，一段大曲；最后是玩笑式的小节目“杂扮”。南宋吴自牧《梦粱录》卷二十“伎乐”条有记载道：“且谓杂剧中末泥为长，每一场四人或五人。先做寻常熟事一段，名曰‘艳段’。次做正杂剧。通名两段。……又有杂

^③ 方成军：《宋元戏曲的考古学观察》，硕士，2003 年。

^④ 徐慕云：《中国戏剧史》，上海古籍出版社 2008 年版。

^⑤ 王国维：《宋元戏曲史》，广西师范大学出版社 2010 年版。

扮，或曰‘杂班’，又名‘纽元子’，又谓之‘拨和’，即杂剧之后散段也。”南宋耐得翁《都城纪胜》“瓦舍众伎”也有基本相同的记载。但在宋杂剧中，“艳段”、正杂剧、“纽元子”均可独立演出，并非每一杂剧必须要由三段演出组成。张庚等指出：“《眼药酸》应为正杂剧。”^⑥

（三）《眼药酸》中人物角色行当的考古学观察

根据南宋耐得翁《都城纪胜》、吴自牧《梦粱录》以及元陶宗仪《南村辍耕录》等的记载，宋金杂剧的角色行当有：末泥、引戏、副净、副末、装孤，其角色分工是：“末泥色主张，引戏色分付，副净色发乔，副末色打诨，又或添一人装孤。”

画面左边这人应该是这出《眼药酸》杂剧中的“酸”，此处“酸”并非现在人们理解的酸，而是宋杂剧对于一类角色的特殊称谓。宋杂剧角色在演出过程中会形成特定的称谓，如《急慢酸》、《眼药酸》、《食物酸》衍生出“酸”，专门扮演知识分子；《讳药孤》、《思乡早行孤》衍生出扮演官员大臣的“孤”^⑦。画面左边的人物面目清秀并未蓄胡须，其身份当为知识分子。但是其作为有知识和文化的江湖游医，装扮却又奇特怪诞，故其角色应为杂剧中的副净一角，即通过一系列异于常人的搞怪动作、表情、语言及装扮等，来装呆弄痴。

右边人物腰间所别蒲扇中间有一“诨”字，“诨”，弄言也^⑧，指说可笑的话。这个“诨”，可能是标明右边人物在这出杂剧中扮演的角色，即副末一角，在杂剧中负责打诨，在合适时机用棍棒击打副净以增加戏剧滑稽、讽刺的效果。而且右边人物手中所持物品似是竹片状的棍棒类道具，更能说明其在这出《眼药酸》中扮演的副末的角色。

（四）《眼药酸》中伴奏乐器的考古学观察

《武林旧事》卷四“乾淳教坊乐部”条中提及南宋乾道、淳熙时教坊乐部有“歌板色”、“拍板色”、“萧色”、“嵇琴色”、“箏色”、“笙色”、“篪簫色”、“笛色”、“方响色”、“杖鼓色”、“大鼓色”等，表明南宋时期教坊杂剧伴奏乐器十分丰富。另有吴自牧《梦粱录》卷二十“伎乐”条尽管记载南宋史实，然其中亦提及南渡之前旧教坊（北宋教坊）乐部情况：“旧教坊有篪簫部，大鼓部、拍部。色有歌板色、琵琶色、箏色、方响色、笙色、龙笛色、头管色……”。可见北宋时期杂剧伴奏乐器同样丰富，且与南宋时基本一致。

仔细观察《眼药酸》画面中物品，可发现右边人物身后有一桌子状道具，将《眼药酸》与《打花鼓》两幅绢画放在一起比较，不难发现两者在桌子状道具的使用上具有异曲同工之妙。《打花鼓》中这个道具更完整，为圆形平板，沿边有珠联装饰，底部有细长支架支撑，上面放置有细棒和拍板，应当为击打、伴奏所用。《眼药酸》中虽只有部分道具图像，但仍然特点鲜明，应当也是表演时为活跃气氛而使用的伴奏乐器，且应当为角色表演过程中自行击打，并无专人演奏。

四、结论

《眼药酸》作为宋代画院的一幅作品，生动再现了当时的“御前杂剧”表演。通过对这幅作品画面内容的赏析以及从考古学角度对其进行的观察和分析，可以对这幅作品有一个更深刻的了解。通过分析可以得知：《眼药酸》是宋杂剧中表演形式较为简单的一出“滑稽戏”，在整个杂剧表演结构中处于正杂剧的位置，画面中左右两人物分别担任副净、副末两个角色，表演过程中使用的伴奏乐器较为单一，为平板鼓。由此可见，宋杂剧不仅是为民间百姓所喜

^⑥ 张庚、郭汉城：《中国戏曲通史》，中国戏剧出版社 1980 年版。

^⑦ 郭梅：《图说中国戏曲》，吉林人民出版社 2009 年版。

^⑧ （清）陈廷敬、张玉书等编撰：《康熙字典》，社会科学文献出版社 2008 年版。

闻乐见的一种娱乐方式，在宫廷中也同样流行，这种简单幽默、诙谐有趣的表演艺术形式在宋人的生活中起着很重要的休闲娱乐作用。

参考文献

- 【1】张庚、郭汉城：《中国戏曲通史》，中国戏剧出版社 1980 年版。
- 【2】胡乔木：《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》，中国大百科全书出版社 1993 年版。
- 【3】方成军：《宋元戏曲的考古学观察》，硕士，2003 年。
- 【4】徐慕云：《中国戏剧史》，上海古籍出版社 2008 年版。
- 【5】（清）陈廷敬、张玉书等编撰：《康熙字典》，社会科学文献出版社 2008 年版。
- 【6】郭梅：《图说中国戏曲》，吉林人民出版社 2009 年版。
- 【7】王国维：《宋元戏曲史》广西师范大学出版社 2010 年版。

Archaeological observation on Song Dynasty silk Painting "Eyeshape Acid"

Yingxiang Qi

(Hunan University, Changsha, Hunan Province, 410006)

Abstract: The opera relics of Song Dynasty are mainly in the form of tomb murals and carved bricks. There are only two silk paintings of Song Dynasty on the theme of Song Dynasty drama, one is the drama drawing of Da Hua Gu, which is stored in the Palace Museum, and the other is the Eyeshape Acid which is mainly studied in this paper, which is also stored in the Palace Museum. This paper attempts to interpret it from the perspective of archaeology by analyzing the content of the picture of the silk painting "Eyeshape Acid", one of the forms of Song Dynasty drama.

Keywords: Song Zaju, Eyeshape acid, Opera archaeology