

广西戏曲与 文献论稿

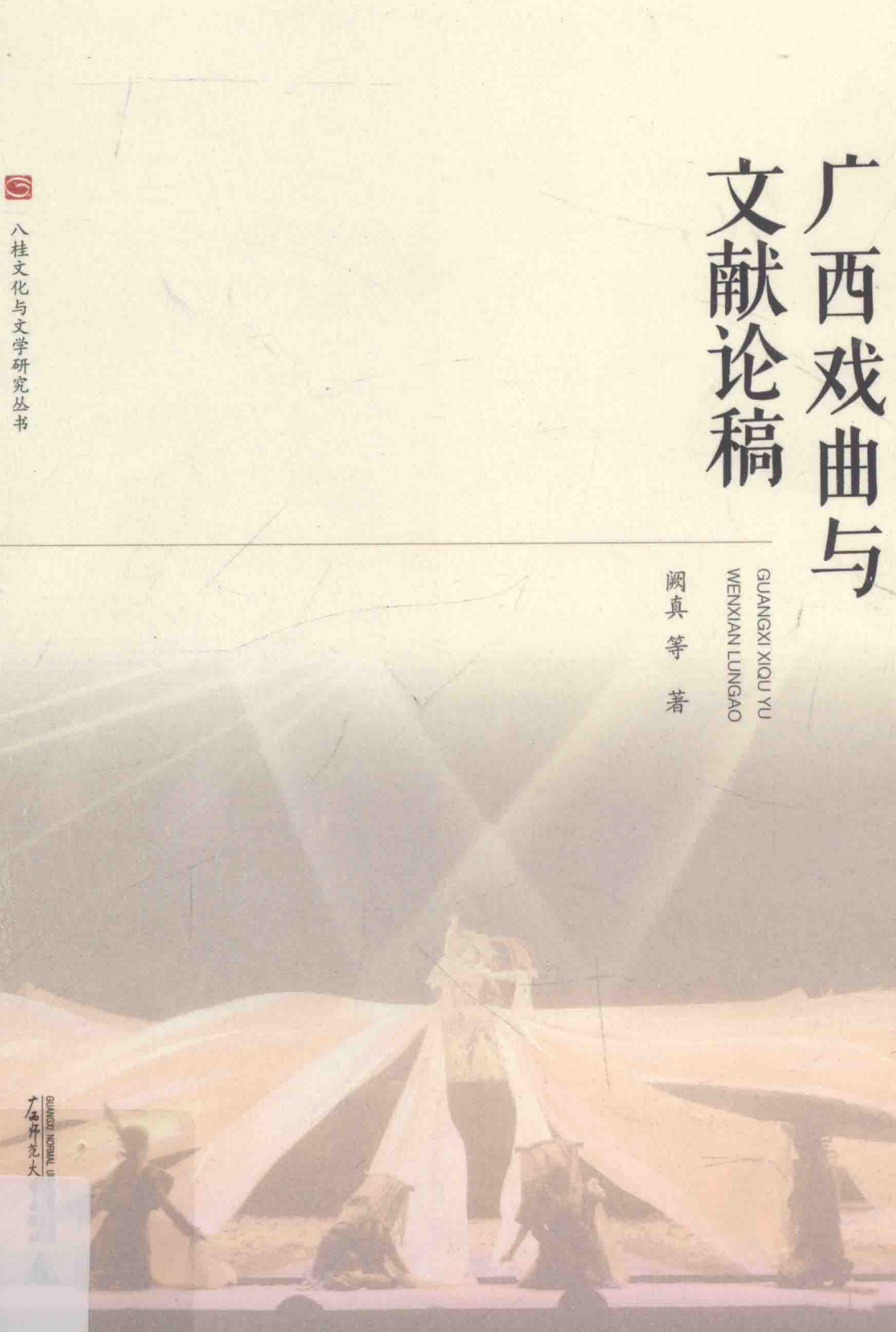
GUANGXI XIAQU YU
WENXIAN LUNGAO

阙真等 著

八桂文化与文学研究丛书

广西师范大学
GUANGXI NORMAL U

八桂文化与文学研究丛书

广西戏曲与文献论稿

阙真 等 著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

广西戏曲与文献论稿 / 阙真等著. —桂林: 广西
师范大学出版社, 2015.6
ISBN 978-7-5495-6535-1

I. ①广… II. ①阙… III. ①地方戏—戏剧史—
研究—广西 IV. ①J825.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 075523 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

桂林漓江印刷厂印刷

(广西桂林市西清路 9 号 邮政编码: 541001)

开本: 720 mm × 990 mm 1/16

印张: 12.5 插页: 2 字数: 180 千字

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

定价: 30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

传统桂剧《打棍出箱》剧照（广西桂剧团 提供）

桂剧传承基地桂剧展示（刘国建 提供）

彩调《王三打鸟》剧照（广西彩调团 提供）

彩调《讨学钱》剧照（刘春秀 提供）

彩调《打猪草》剧照（桂林彩调团 提供）

壮剧《赶山》剧照（阙真 摄）

壮剧《赶山》剧照（阙真 摄）

邕剧《打闭门》剧照
（南宁市民族艺术研究院 提供）

新编邕剧《歪打正着》剧照
（南宁市民族艺术研究院 提供）

广西文场《双下山》剧照（陈秀芬 提供）

广西文场《香罗帕》剧照（李蔚琛 提供）

广西文场《西厢记》剧照（李蔚琛 提供）

前 言

我国的戏曲是在民歌、民间说唱、民间歌舞、民间宗教祭祀的基础上发展起来的一种综合性艺术。在我国的戏剧史上,最有影响力的就是具有民族传统的戏曲。中国地方戏曲剧种有几百种,人们常说“南昆北弋东柳西梆”,其丰富多彩不言而喻。广西地处祖国南疆,有汉、壮、瑶、苗、侗等十二个世居民族在这片土地上繁衍生息。自古以来,这些民族共同创造的民族文化在整个广西文化中就占有重要地位,戏曲是其中的一个重要组成部分。广西戏曲多形成于清代中后期,这种以继承为主的表演艺术,长期以来,由于受民族文化、地理历史、生存环境等多种因素的影响,在语言、音乐、表演等方面形成了自己的规范,在戏曲舞台上展现出独特的艺术风采,从而成为中国戏曲大家庭中的一个重要成员。广西剧坛是绚烂多姿的,有桂剧、彩调、邕剧、壮剧、文场戏、牛娘戏、师公戏、侗戏、毛南戏、采茶戏……令人目不暇接。在这些剧种中,影响较大的有四大剧种,即桂剧、彩调、壮剧、邕剧。今天它们都受到国家的关注和保护,桂剧、彩调、壮剧均入选 2006 年我国公布的第一批国家非物质文化遗产名录,邕剧 2008 年被列入第二批国家非物质文化遗产保护名录。

桂剧是广西的主要地方剧种,俗称桂戏或桂班戏,是用桂林方言演唱的剧种。桂剧自清乾隆、嘉庆年间产生以来,已有近三百年的历史。桂剧表演艺术风格既粗犷豪放又细腻熨帖,既活泼轻松又朴素简洁。桂剧融昆腔、高腔、弋阳腔之所长,以

弹腔为主、辅以高、昆、吹、杂等四种声腔,主要流行于桂林、柳州、河池等地,梧州、南宁以及湖南南部也有流传。由于历史悠久,桂剧剧目相当丰富,有“大小本杂八百出”之说。桂剧传统剧目基本上来自兄弟剧种,多取材于历史故事。20世纪三十年代,著名戏剧家欧阳予倩吸收新唱腔,编演新剧目,大力改革桂剧,使桂剧进入中国十大戏曲剧种行列。桂剧经典传统剧目有《抢伞》《打棍出箱》《哑子背疯》《烤火下山》等。

彩调亦称调子、花灯戏、哪咭嗨等,1955年以后统称为“彩调”。彩调是广西的汉族戏曲剧种之一,源于桂北地区农村歌舞、说唱衍化而成的“对子调”。在相当长的时期里,彩调与多数地方小戏一样,是通过班社走村串寨的演出来流播的,经过多代艺人的努力,广西彩调发展成具有浓郁地方特色的成熟剧种,并盛行广西桂林、柳州、河池三市和梧州、南宁、百色三市的部分县(区)。彩调以小生、小旦、小丑等角色的载歌载舞为主要表现形式,表演风格欢快、形式活泼、幽默风趣;剧目内容关注的是百姓生活,表现的是家长里短,从而反映平民的思想意识;语言质朴浅近、通俗易懂。因此,彩调被誉为“充满泥土芬芳的快乐剧种”。彩调与大而雅的桂剧相比较,虽然显得小而俗,但仍然深受广大百姓的喜爱,尤其是《刘三姐》等优秀剧目的上演,扩大了这一剧种在全国的影响。彩调传统剧目有《王三打鸟》《王二报喜》《三看亲》《讨学钱》等。

壮剧又叫“壮戏”,是在丰富的壮族民间文学、音乐、舞蹈和说唱艺术的基础上发展起来的戏曲剧种。壮剧在清同治、光绪年间已有演出。流行于广西壮族自治区西部和云南省文山壮族苗族自治州的富宁、广南一带。在发展过程中,由于地域环境、方言土语、音乐唱腔、表演风格及伴奏乐器的差异,广西壮剧分为南路壮剧、北路壮剧和壮族师公戏等。其中北路壮剧流行于使用壮语北部方言的地区,以马骨胡、葫芦胡、月琴等为伴奏乐器,唱腔主要包括正调、平调、卜牙调、毛茶调、骂板、恨板、哭调、哀调等,部分角色有特定唱腔,主要剧目有《卜牙》《文龙与肖尼》《刘二打番鬼》等;南路壮剧包括壮族提线木偶戏和马隘壮戏,流行于使用壮语南部方言的地区,以清胡、厚胡、小三弦等为伴奏乐器,唱腔主要包括平板、叹调、采花、喜调、高腔、哭调、寒调、诗调等,行腔时采用帮腔形式,主要剧目有《宝葫芦》《百鸟衣》等;壮族师公戏脱胎于壮族民间师公教的祭祀娱神歌舞,流传于广西南宁、钦州、来宾等地。其剧目大多是壮族民间故事,亦有一部分是地方化了的汉族故事。主要剧目有《莫一大王》等。

邕剧亦是广西汉族地方戏曲。旧时邕剧曾有本地班、本地戏、老戏、广戏等名称,流行于广西南宁、宾阳、邕宁、武鸣、崇左、扶绥、隆安等地,因活动中心在旧邕州府(今广西南宁地区)一带,且用邕州官话演唱,新中国成立以后统一定名为邕剧。邕剧在发展过程中,以当地民间音乐、风土民情和桂西南官话为基础,吸收了祁剧、桂剧、丝弦剧、粤剧等剧种的艺术成分,逐步形成了自己的特色。邕剧以历史题材剧目为主,以武戏见长,擅演悲壮之戏,武打粗犷激昂,表演夸张泼辣,并有诸多绝活特技,如“吐血”“十八罗汉架”“气功变脸”“獠牙功”“双照镜”“大过山”“莲花座”等,形成了古朴刚健的艺术风格。邕剧独特的艺术魅力符合当地人们的审美情趣,成为老百姓喜闻乐见的民间艺术。较有影响的邕剧剧目有《拦马过关》《五台会兄》等。

另外,值得一提的是广西文场。广西文场简称“文场”,又称“文玩子”,与清唱桂剧的“武场”相对命名,是一种清唱剧类型的曲艺形式。文场流行于广西壮族自治区桂北官话地区,尤其是桂林、柳州、宜山、平乐、荔浦等地最为盛行。承金元戏曲余绪,与明清俗曲一脉相承,被视为中国近古词的活化石。广西文场以音乐优美含蓄、细腻典雅而著称。文场音乐唱腔分为大调、小调两类。大调有越调、丝弦、南词、滩簧四个。四大调是广西文场的基本曲调,能细腻地表达喜、怒、哀、乐等不同情感,多用来演唱有故事情节的成套脚本和单折唱本。文场小调有“跌断桥”“马头调”“寄生草”“骂玉郎”等,据说原有一百多支,现仅存70多首。小调多系明清俗曲,有“小曲”和“杂调”的别称。由于小调丰富多彩,各曲调有特殊的表现功能,因此,小调的使用更广泛灵活,也更易于传唱。清光绪末年至宣统年间出现了穿戏装扮角色的“文场戏”,叫做“文场挂衣”。文场戏运用戏曲的表演手段拓展了文场的表现空间,扩大了文场的影响力。广西文场艺术流派的形成,基本是以专业和业余不同的演唱风格而划分的。文场早期的职业艺人多为盲人,他们以师傅带徒弟口传心授的方式传授文场技艺,被称为“瞎派”。另有一些家境富裕的业余文场爱好者,他们组成“玩子馆”或“文场社”,往往是借吹拉弹唱来消遣娱乐,被称为“光派”。两派唱腔风格上有华丽多彩与古朴深沉之分。金紫臣、满谦子、王仁和、刘玉瑛等都是广西文场的著名大师。2008年广西文场进入第二批国家非物质文化遗产名录。

《广西戏曲与文献论稿》共四章,第一章:碑刻论。本章首次通过广西的碑刻发掘研究广西戏曲的珍贵史料,在分析这些会馆修缮、民约乡规的碑刻中,使广西

清代戏曲生态得以凸现,包括剧种演出、戏台建造、观众反应等。广西一些戏曲现象和问题也得到进一步的印证与纠正,较为清晰地勾勒出广西戏曲的一些历史面貌。

第二章:生态论。本章主要是通过对流播于广西的彩调、邕剧、粤剧等剧种的发生、发展、变化来分析探讨广西戏曲与社会变迁、民俗文化、观众诉求等方面的关系。

第三章:艺术论。这一章涉及广西戏曲的剧目、语言、舞美等方面艺术特色的探讨,不仅归纳出了它们因自然条件、生活习俗、文化传统、方言语音而形成的特征,而且揭示了其艺术价值。

第四章:承传论。本章讨论在当今非物质文化遗产保护的语境下,戏曲的承继保护的重要的意义。本章作者通过田野调查,对广西各地各剧种采取的不同保护措施进行多方面的思考,以期广西戏曲得到真正有效的保护。

附录的内容分为两大部分,一是记载广西一些著名的戏曲艺术家的主要事迹,表现他们在剧坛的辛勤耕耘以及为广西文化建设作出的突出贡献。二是关于广西彩调研究著作的介绍,反映了广西戏曲研究的一些近况。这两个方面既从不同的视角对广西戏曲进行观照,成为上面四章研究内容的补充,又为广西戏曲研究提供了一些新的信息资料。可以说附录部分是全书中的一个以独特形式存在的组成部分。

本书作者均为广西师范大学文学院师生,都与广西戏曲有不解的情缘。其写作分工为:阙真负责第一章全四节,第二章第一节,第三章第一节,第四章第五节;黄斌等负责第二章第二、三节,第三章第二、三节;王亚伟负责第二章第四节,第四章第二节;郭玲负责第三章第四节;王燕负责第三章第五节;王建涛等负责第四章第一节;苏文劲负责第四章第三节;覃宏贤等负责第四章第四节。上述各部分,努力从四个不同的角度关注、探讨广西戏曲,尽管文中未能囊括广西的所有剧种,不可能一一展示各剧种的风采,但其中不乏主要剧目的精彩呈现,只希望我们的努力能够带来更多的关注,使广西戏曲这颗明珠得以在我国,甚至世界剧坛上生辉发光。

001 前言

001 第一章 碑刻论

第一节 会馆碑刻凸现的桂北戏曲生态 001

一、戏台是会馆构建中的重要组成部分 001

二、会馆演戏活动历来受到欢迎 004

三、会馆的戏曲演出普遍存在并持续不断 007

第二节 桂林碑刻所见的清代演戏活动 009

一、凑份集资演出“醮戏” 009

二、酬神祭祀表演雉戏 011

三、圩日贸易村民聚戏 014

第三节 广西清代碑刻中的古戏台 017

一、古戏台形制崇尚富丽堂皇 017

二、古戏台具有辟邪佑民功能 020

三、古戏台的宗教色彩明显突出 021

第四节 桂林八街《公议禁约》碑刻史料的多重意义 023

一、印证早期彩调表现爱情的内容特征 025

二、反映清代光绪年间彩调已进城演出 027

三、记载彩调在清晚期遭到禁唱的事实 028

031 第二章 生态论

第一节 广西彩调音乐与民俗文化 031

一、融汇多种民间民俗音乐 033

二、体现民俗文化传播规律 037

三、承载民间民俗生活诉求 039

四、显现浓烈鲜明地方特色 041

第二节 邕剧与粤剧响马戏在近代的发展走向 043

一、响马戏的剧目溯源 043

二、响马戏的编创梳理 046

三、关于响马戏的反思 049

第三节 从粤剧《老鼠嫁女》看传统戏曲的突围路径 051

一、编：注重传统故事题材的时代开掘 051

二、演：拓展灵活多变的演出模式 053

三、推：确立科学有效的推广思路 055

第四节 “刘三姐”传说的起源与流播 058

一、“刘三姐”与“刘三妹” 058

二、明清时期三姐故事影响局限两粤 062

三、“五四”以后歌仙旋风吹遍全国 066

068 第三章 艺术论

第一节 广西彩调的隐语运用 068

一、深入浅出 突出主题 069

二、摹物写人 具体形象 070

三、诙谐生动 活跃气氛 072

第二节	新编历史桂剧《七步吟》双“圆”的舞美设计	075
一、	双“圆”的舞美创意	075
二、	双“圆”的作用与意义	076
三、	双“圆”舞美设计的传统性与现代性	080
第三节	邕剧“闹热”的审美特质	080
一、	邕剧“闹热”审美特质的体现	081
二、	“闹热”审美特质形成的原因	084
三、	“闹热”审美特质的价值与意义	085
第四节	广西文场的词韵美	088
一、	恪守创作程式的对称之美	088
二、	承继古雅传统的诗意之美	090
三、	吸纳方言后的地方色彩美	092
第五节	北路壮剧的语言艺术	094
一、	广西土生土长的北路壮剧	094
二、	北路壮剧语言艺术的表现	096
三、	北路壮剧语言艺术的作用	100

104 第四章 承传论

第一节	桂林傩戏生存状况调查	104
一、	桂林傩戏现状的概述	105
二、	桂林傩戏发展停滞的原因	109
三、	保护桂林傩戏的建议	112
第二节	广西文场的传播	113
一、	文场传入广西的四种说法	114
二、	广西文场的传播者	115
三、	广西文场的传播方式	119
第三节	电影艺术对广西彩调的承传作用	121

一、用电影记录彩调艺术形式	122
二、借电影艺术传播彩调剧种	127
三、电影艺术表现手段的局限	128
第四节 广西龙胜侗戏及其保护意义	130
一、广西龙胜侗戏的演出剧目	131
二、广西龙胜侗戏的演出场所	134
三、广西龙胜侗戏的音乐组成	138
四、广西龙胜侗戏保护的意义	141
第五节 关于广西地方戏曲保护的思考	143
一、彰显戏剧特色,确立剧种地位	143
二、争取社会力量,完善保护措施	147

153 附录

桂剧名旦罗桂霞 153

江波印象

——彩调艺术家江波老师散记 158

以心带声 以声传情

——记广西文场优秀表演艺术家陈秀芬 170

乡土艺术研究的开拓之作

——读《广西彩调研究》 178

探索彩调的“桂派”戏曲之根本与精神

——评阙真等著《广西彩调研究》 181

185 参考文献

189 后 记

第一章 碑刻论

第一节 会馆碑刻凸现的桂北戏曲生态

广西地处祖国南疆,有汉、壮、瑶、苗、侗等十二个世居民族在这片土地上繁衍生息,他们留下了丰富多彩的文化遗产。广西地方戏曲按民族分类,可分为汉族剧种和少数民族剧种两类,共有十几种之多,如桂剧、彩调、壮剧、邕剧、广西文场……这些形态各异的戏曲之花在广西各地竞相开放,广泛流播,这与它们在不同场所的各类演出有着密切关系。过去对广西戏曲尤其是桂北戏曲表演场所的关注只局限于寺庙祠堂和圩场野台,而广西碑刻的记载则告诉人们,会馆亦是戏曲的重要表演场所。会馆碑刻为深入研究广西戏曲提供了新的视角和可靠的史料依据。

宋代至清代桂林一直是广西的政治、经济、文化中心,相邻各省大量贸易之人纷纷前来经商、交流,因此,各地的会馆建造颇多。大多数会馆成为各产业行帮的信息窗口,行帮集会、社交、寄居的场所,以及同乡商人在外埠的势力基地。会馆中人们的交往,能够联络乡里感情,促进乡土文化的传播。对于背井离乡的人来说,精神生活的需求与物质生活一样显得格外迫切,于是会馆里搭建戏台以娱人就成为一种普遍现象。与会馆有关的碑刻,大多是为记载会馆建造与修缮的情况而立,但其中包含的信息是非常丰富的,尤其是涉及戏曲方面的文字,成为广西戏曲研究的珍稀史料。

一、戏台是会馆构建中的重要组成部分

从桂北留存下来的会馆碑刻来看,戏台是会馆构建中一个重要的组成部分。笔者在桂林市平乐县发现一块名为《重修粤东会馆天后宫竝鼎建戏台碑记》的碑刻,从中可以看到戏台在当时会馆中的存在情况。

重修粤东会馆天后宫竝鼎建戏台碑记

我粤东建立会馆以崇祀天后圣母尚矣。凡京都、省会以及各府州县，所有我东省乡友侨居者，靡不玉宇巍峨，金身照耀，以享以祀。盖以上以□慈圣之灵，下以联乡国之雅，典綦重而风綦古也。平郡会馆之设，创始前明万历间，后经吴逆兵燹，遂失其基址，欲寻故处而遗老尽矣。幸自我朝削平妖氛，气运日隆，重熙累洽，安民□物，惠国通商，懋迁来平而蒙业者，我东土亲友过半。为雍正初年，有乡先辈陈公讳卉芳、冯公讳熙璋，重为领袖，倡率同人，辟地基于城外，创庙貌于江干。后枕凤山，前凭乐水，右拳□岭，左抱紫峰，握一方之胜概，俾神祀废而复兴，乡情散而重聚，诚美举也。第体式草创，未臻美备之观。且历年久远，风霜剥蚀，墙垣瓦桷渐已倾圮，岂风会时开，前人善创亦有待于后人善因乎！逮乾隆庚辰，□我乡友陈讳尚君等，岁时奉祀入庙，而伤□狭，谓非所以隆昭事而迓神休也。遂慨然与革鼎新之议焉，□合亲朋，督率子弟，同殚厚力，各□重赉，拓地面势，鳩工庀材，以乾隆辛巳年春正月经始，逮乾隆癸未冬告竣，计费白金壹仟五百有奇。因者增其旧制，创者肇其新谋。前殿后殿，松茂竹苞；东廊西廊，翬飞鸟革。堂下则立香亭镇其中门，前则构戏台护其外，气象轩翔，规模宏敞，焕然一新，洵阖郡之巨观也。以是妥神灵、修祀事，洵有余矣。于汉更有为诸君乐道者，当经营造作之时，工匠虽倩之人，督课则勤之。已求度具兴，三历寒暑，诸君始终如一，胼手胝足，协力赞成，其劳而不居功者类然。至于督理石工筑戏台，波岸将成忽崩，人石俱陨。出一生于万死之际，而心弥坚者，则何君端菴为首称焉。迨观石工毙而何君长嗣群独生，石工伤而群独全，至诚感神，其显且速，以露其倪矣。则他日之降祥于诸君者，不且继此而有加无已耶。虽然是神本于是人，诸君致力于神不少旁贷，则必其平日笃孝友、重信义，感兆于馨香之先者大矣！不然忽庸行为不足为，而徒汲汲于鬼神之不可知，以是为邀神祈祥之地，诸君断不出此。以是知诸君藉以持身，藉以涉世，藉以质神明而格天地，悉此物此志也。汉忝同桑梓，嘉其事，足寿贞珉，□拜手而为之记。桂林府义宁县儒学教谕甲子科举人截选知县里人潘汉型薰沐敬撰。

龙飞乾隆三十五年岁次庚寅嘉平既望谷旦立。（下略）

桂林市平乐县这块立于清乾隆三十五年（1770）的《重修粤东会馆天后宫竝鼎建戏台碑记》，是一块涉及修建戏台的碑刻，如今砌在平乐县粤东会馆墙上。碑刻里提到“平郡会馆之设，创始前明万历间，后经吴逆兵燹，遂失其基址”，重建后焕然一新。“我粤东建立会馆以崇祀天后圣母尚矣。凡京都、省会以及各府州县，所

