

中國國粹藝術讀本

中石述

豫剧

Henan
Opera

白庚胜◎主编 谭静波◎著

中国文联出版社

中國國粹藝術讀本

中石齋

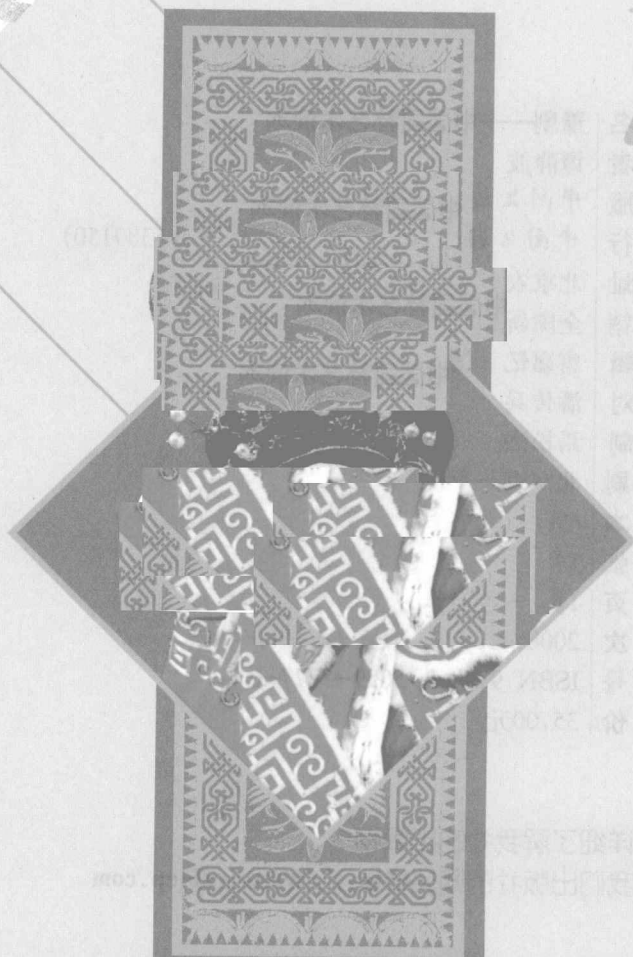
豫剧

Henan
Opera

白庚胜◎主编

谭静波◎著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

豫剧/谭静波著.-北京:中国文联出版社,2008.5

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-5777-0

I.豫… II.谭… III.豫剧-普及读物 IV.J825.61-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第044986号

书 名	豫剧——中国国粹艺术读本
作 者	谭静波
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	唐嘉忆 胡 笋
责任校对	潘传兵
责任印制	焉松杰
印 刷	北京百花彩印有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	14
插 页	1页
版 次	2008年10月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-5777-0
定 价	35.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
副主任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李牧（中国文联党组副书记）
冯远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
委员：董伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
刘大为（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
李舒东（中国文联出版社原社长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
副主编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社社长）
总策划：李舒东（中国文联出版社原社长）
策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
音乐类主编：张振涛（中国艺术研究院音乐研究所所长）
舞蹈类主编：罗斌（中国艺术研究院舞蹈研究所所长）
戏曲类主编：傅谨（中国戏曲学院教授、戏文系主任）
美术、民间艺术类主编：梁江（中国艺术研究院美术研究所所长）
曲艺类主编：姜昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
杂技类主编：林建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
傅起凤（中国杂技艺术家协会编审）
项目责任编辑：张海君、邓友女、唐嘉忆、周劲松、宁洪、胡笋
编 审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机盎然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华优秀传统文化所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产目录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复兴已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，李舒东、宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

【豫 剧】 目录

目录

引 言 她从远古走来

一、大中原出了“土梆戏”

1. 豫剧生平简介	4
2. 河南梆子出世	6
3. 在文化沃土中生存繁衍	9
4. “七朝都会”汴梁城——河南梆子出生地	17

二、中原剧坛称“霸主”

1. 河南梆子几兄弟	21
2. 一笔丰厚的家产	37
3. 叱咤风云的“外八角”	46

三、“土梆戏”进入汴梁城

1. 茶社开唱梆子戏	62
2. “梆剧”改革第一声	66
3. 改旧编新，提升文学品位	68
4. 亦破亦立，扮靓豫梆舞台	75
5. 兼容并蓄，丰富表演手段	78
6. 合流腔调，创立新腔新韵	82

四、艰难岁月显峥嵘

1. 抗战的“梆子声”	87
2. 在流亡漂泊中四处生根	89
3. 根据地盛开豫剧花	95

五、黄金时代谱新篇

1. 忽如一夜春风来	99
2. 旧貌换新颜	103
3. 名家竞风流	109
4. 时代新曲溢城乡	131
5. 姹紫嫣红绽神州	134

六、一支红杏出墙来

1. 豫剧现代戏的足迹	145
2. 生活气息乡土味儿	148
3. 戏曲化程度的不断强化	153
4. 三团和《朝阳沟》	158
5. 红杏枝头满春色	164

七、雨打梨花片片开

1. 进入新的文化环境	173
2. 运行机制出新招	176
3. 寻找社会情绪对应点	178
4. 美要美得“时尚”	186
5. 走进心灵世界	192
6. 两个动力 理性之光与舞台赛事	196

八、笑迎明日花更红

1. 河南老乡仍然爱听梆子腔	205
2. 今日看明日	209

【引言】 她从远古走来

豫剧诞生在中原大地。这里是中华民族的发祥地之一。葛天氏之乐、伏羲画八卦、黄帝立国、大禹治水、仓颉造字等传说都起源于此；文王演周易、老子写《道德经》、庄子著《南华经》都吸取了这里的文化精华……斑驳的甲骨文传递着我们祖先的信息，春秋战国的风云留下无数动人的传奇，《清明上河图》见证着宋代都市的繁华，白马寺的钟声承载着佛教传入和发展的历史……可以说，中原文化是中华民族文化的一个缩影。从第一个王朝夏到末代王朝清的4000多年历史中，中原作为中国政治、经济和文化中心的时间长达3000年。

丰腴的文化土壤孕育了艳丽的艺术之花：舞阳贾湖出土的8000年前新石器时代七孔骨

笛，迄今仍能吹奏出美妙动听的乐曲；濮阳出土的6000年前贝壳巨龙堪称“中华第一龙”，其原始形态依然是当今戏曲服装的主要图饰；安阳殷墟出土的3500年前的甲骨文的“乐”、“舞”等象形及形声字以及甲骨卜辞中有关商人用舞的记载，分明是一种手舞足蹈的表演形象；禹州出土的2700年前驱邪青铜面具，造型生动，神态逼真，堪称当今戏曲脸谱的远古踪迹；2700年前能歌能舞能吟的《诗经》中的十五国风，竟有“八风”是河南境内的歌诗，其中仅“郑风”、“卫风”即占了总篇章的38%；1400年前的河朔已经出现以“代言体”手法和以唱、做、念、舞综合性艺术手段演出的《踏摇娘》；900年前的开封已经有《目莲救母》杂剧熟练地

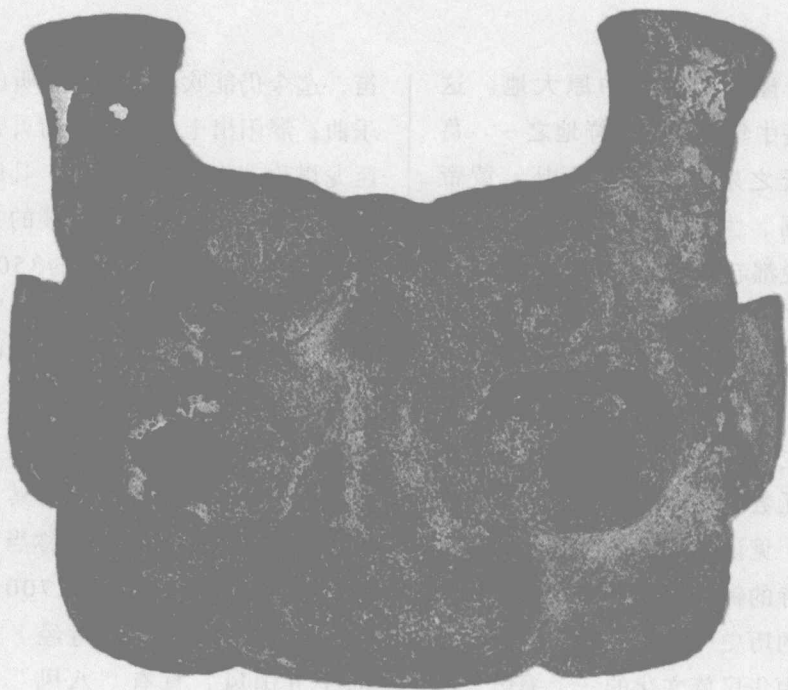
豫剧

日夜搬演于“勾栏瓦肆”；以800年前的孔三传、丁都赛为代表，那里已涌现出一大批知名度很高的男女演员……

丰厚灿烂的中原文化中，戏曲文化独具魅力。它的历史悠

西至新疆、南达深圳、北至黑龙江在内的21个省、区。20世纪80年代以来，豫剧已被公认为当今艺坛上的“叫座剧种”。在剧目生产、经济效益、剧团和观众数量诸多方面，它都以绝对的优势

禹县西周青铜面具

久，剧种众多。河南因此被人们称作“戏曲之乡”。豫剧正是这众多剧种中影响最大的一个剧种，在它诞生后仅仅200年的时间里，便迅速蔓延到东至台湾、

跃居全国300多个剧种之冠，成为当今中国最大的地方戏。

在新的世纪，豫剧不仅唱响中国，亦正在走出亚洲，走向世界！

一、大中原出了“土梆戏”

1.【豫剧生平简介】

豫剧又名河南梆子、河南讴、靠山吼、土梆戏。属于梆子声腔系统。其个性特点，粗犷豪放、大气磅礴、质朴通俗、节奏明快、热闹红火。北方观众大都能够接受并喜爱它。

对于它的出生地，以往有不少说法：有的说，它原本是东路秦腔，跑到开封落了户；有的说它就出生在河南、山西、陕西交界的三角地带，辗转到了河南。可是近些年来，随着它越来越受人关注，越来越多的人对它的出身历史进行考察，更多的人都说它的原籍就是河南开封，在开封土生土长。徐珂辑录清人笔记而成的《清稗类钞》中的“土梆戏”条目中说，“土梆戏者，汴人相延之戏曲也。其节目大率为公子遭难、小姐招亲及征战赛宝之事。道白唱词，悉为汴语”。当然，说它出生于开封，并非一定是开封城内，只是包括开封城内，也包括开封周围被称为“内十处”

的祥符、杞县、陈留、尉氏、中牟、通许、仪封、兰封、封丘、原武等县。

很难找到它具体出生时间的确切记载。最早透漏出它的蛛丝马迹的是乾隆十年（1745年）编修的《杞县志》，其中的《风土风俗志》说，“愚夫愚妇，多好鬼尚巫，烧香佞佛，又好约会演戏，如锣锣、梆、弦等类，尤鄙恶败俗。”还有一本创作于乾隆年间的纪实性小说《歧路灯》，也提到了一种戏，叫“梆锣卷”，并且把它与“陇西梆子腔”、“山东过来的弦子戏”、“黄河北的卷戏”相提并论。其实他们这里所说的“梆”就是河南梆子戏。直到民国时期，河南的一些地方也还存在着“梆锣卷”戏班，就是河南梆子戏与锣戏、卷戏同台演出的戏曲班社。老百姓把这不同剧种的同台演出称为“三下汤”，意思是说这种演出把梆子戏、锣戏、卷戏一锅煮。他们

大中原出了“土梆戏”

的演出往往是，在一个连台本的戏中，上本演锣戏，中本演卷戏，下本就自然是梆子戏；在一个剧目中，甲角唱锣戏，乙角唱卷戏，丙角唱梆子戏，或者上场是锣戏，下场是卷戏，再下场就是梆子戏；也有同一个角色既唱锣戏，又唱梆子戏或卷戏。就是说，梆子戏在它刚刚产生、势单力薄的时候，“大树

通行醜醉如非午上海海縣縣請投刺用等宴會愧
食署有古風節氣如元宵重午中秋重陽或登臨
遊覽或感欣得美與四方相同無大異譽大愚癡
多好鬼尚至變香俊佛又好約會演戲如過通都
鄙等處此即已散俗近奉 憲將風雨使止豫
院俗猶未盡革古者驅蠶重氏族祀在昔新說
慎之近日其俗少變此變而之薄者得存立民持
官吏短長習告諸者近則各安本業輪總惡俗
茲上者從未有以錢糧誤開此又變而之厚者
略舉數則創其餘大約美惡相參有待於表筆者

清乾隆十年《杞县志》记载的“遛遛、梆、弦等类”

辛馬是清
昔
乾隆十年歲次乙丑孟冬上浣
杞縣知縣壽光王之衡書沐書

小百科

锣戏：又名罗戏、遛遛、锣锣头，大笛子戏等，流行于河南、河北、山东等省。属于弦索腔系统，与梆子戏、大弦子戏等是姊妹剧种。以唱俗曲为主，常用〔耍孩儿〕、〔山坡羊〕、〔赞子〕等曲牌。演唱时男女同腔同调，用真声不用假声。伴奏乐器有大喷呐、小喷呐、笙、大三弦、尖子号等。锣戏拥有的剧目很多，以历史故事戏为主，如《李渊反并州》、《杨景征北》、《保定府》（《审诰命》）、《李俊反南京》等，也有一些生活戏，如《借闺女》、《掉包袱》等。

底下好乘凉”，在锣戏和卷戏的荫庇之下，求得生存和发展。

河南梆子的出生时间大体就在清乾隆时期。

它也算生逢其时。当此之时，正是逐渐“雅化”的昆曲正在走下坡路，而通俗质朴的“花部”各剧种蒸蒸日上。它可以凭借“花雅之争”中“花部”取胜的东风，扩大地盘，争取观众，发展自己。

河南梆子很像一个黄河汉子，身强体壮，胃口极好。既能吃苦，在穷乡僻壤、广场高台演出；又善于吸收其他相邻艺术的艺术语汇。这一特点使得它成长迅速，很快发展为引人注目的大剧种，占据了全省，流布到了全国过半的省份，成为喜爱戏曲的人们注意的目标。

豫剧

2.【河南梆子出世】

一种艺术的出生，往往是多种元素在一定条件下的融合，由长期的量变积累成质变。它远远没有一个人的身世那么清楚，爸爸是谁，妈妈是谁，明明白白。

1934年，张履谦在对开封相国寺的民众娱乐活动进行大量调查的基础上写出了《民众娱乐调查》，其中的《梆子戏调查》说：“……据对河南梆子有研究者云，河南梆子戏，系由于工农大众所发起。因为他们均系文盲，纯系师徒以言语传习，并无剧本之编辑，考现在唱词中，仍多土语土音，颇使人不易了解。至河南梆子之源流，则是由于干梆子。所谓干梆子的意义，即类似现在之独角戏，以一人执三根棍，一长两短，长者挟于腋下，短者执于两手，相击成声，以短者作板，长者作过场。”当时

这些对河南梆子有研究的人们的看法应该说是比较符合实际的。干梆子土语称为“唱三截棍”。“三截棍”是它的特色乐器，其击节方式与河南梆子用梆子击节的方式十分接近，演唱时那种简单平直、质朴通俗、上下句式的唱腔结构与河南梆子最具特色、最具生命力的〔二八〕板的原始结构非常相似。它那全无弦索伴奏、似说似唱的曲调与河南梆子早期〔二板〕、〔慢板〕、〔滚白〕唱法差异不大。它是河南梆子，也就是豫剧的母体。

在清代初年和清代中期，河南流行不少剧种。昆曲是当时流行的主要剧种之一。不仅在开封有不少昆曲班演出，康熙年间成立的归德府八班也是一个昆曲班。弋阳腔也是在河南普遍流行的剧种，从清代一些地方官府禁戏文告中，都可

大中原出了“土梆戏”

小百科

《民众娱乐调查》：开封市教育实验区出版部1936年出版。全书20万字，共分13章。记述了当时开封戏曲、曲艺、江湖卖解者的从艺和生活情况。调查考证了京剧、梆子戏、坠子、大鼓书、评书、相声等剧种曲种的历史渊源、演出情况。收入剧目名称335个，曲目名称361个，还有对当时部分艺人的专访实录。另外，记述了当时相国寺中的剧院、书棚、茶园的状况，列出了艺员概况调查、茶园书社调查、剧书目调查、剧作家调查、卖解种类等调查表74种。

新安清代戏曲《弥勒笑》手写本

以看到它的身影。锣戏、卷戏在清代的河南，演出更是红火，一村演唱，众村皆应，男女杂逐，百货俱集，村人以演唱锣戏为炫耀资本，不能演唱锣戏的村庄被人瞧不起。但当时官府认为这种演出误农时，

伤风化，曾屡颁禁令，然而却屡禁不止。这些剧种的剧目、表演手段都大量被梆子戏吸收过来了。昆曲的一些曲牌在河南梆子中长期存在，当然，具体的演唱方法和伴奏已与原来面目大不相同，只是转化成了

豫剧

小百科

卷戏：也称眷戏。曾流行于河南各地。有人说它原本是寺庙里念经卷时的伴奏音乐，后来流入民间，成了一个剧种，所以叫做卷戏。也有人说它是旧时宫廷中唱给帝王眷属们听的一种清曲小调，后来流入民间，所以称为眷戏。卷戏有许多劝善内容的剧目，如《龙抓熊氏女》、《雷打张继保》、《二十八宿归天》等。伴奏乐器以笙、笛为主，唱腔音调优雅委婉，舒展清新，抒情性强。表演在笛（小唢呐）的伴奏中进行，节奏感强。旦角的舞姿活泼俏丽。

豫剧的一部分音乐素材。弋阳腔的扑跌武打技巧，许多关于英雄人物诸如杨继业、杨六郎、敬德、张飞的剧目，某些行当的称谓都被河南梆子吸收。豫剧既然能够与锣戏、卷戏同台演出，相同相通之处更多。或者说它从锣戏和卷戏那里吸收了更多的东西。梆子戏的〔二八〕板、〔呱嗒嘴〕与锣戏的〔二板调子〕、〔呱嗒嘴〕，与卷戏的〔原板〕、〔呱嗒嘴〕唱法大体一致；梆子戏的〔滚白〕、〔慢板〕与锣戏的〔哭捻〕、卷戏的〔付子〕非常接近；锣戏和卷戏极有特色的乐器尖子号、大铙大钹（“四大扇”）曾在梆子戏

中保留了很长时间。所以说河南梆子是在吸收河南当时流行的一些剧种的有益成分而形成的。

河南梆子在它的幼年时期，势单力薄，为了寻找靠山，以求生存，就与锣戏、卷戏同台演出，于是有了我们前文所说的“三下汤”的梆锣卷戏班。“锣戏窝里出干梆”，正道出了它们之间的关系。梆子戏在与锣戏、卷戏的同台演出中，不断学习，不断壮大，成了名门望族之后，不忘昔日提携之恩，反过来又来荫庇锣戏、卷戏，仍然同台演出，我们才能够看到后来的梆锣卷戏班。这倒是一个意味深长的延续。

3.【在文化沃土中生存繁衍】

豫剧得天独厚，它不仅融合多种艺术形式锻铸了它那茁壮的身躯，而且又在中原文化的沃土中生存繁衍。因而形成了它特有的艺术特性和不同一般的影响力、辐射力。

河南位于中国中部偏东，历来被称为“九州腹地”，处于中纬度地带。奔腾不息的万里黄河，横贯河南中北部700余公里。黄淮平原占据了中东部的大部分地区。河南西部为山地丘陵区。在古代，河南拥有丰富的土地资源、水力资源、森林资源。十分有利于农业的发展。所以，在裴李岗文化、仰韶文化时期，这里已有高度发展的农业文明。殷商之前，河南的伊洛河流域、南阳盆地等地区已被开发。殷商以后，东部平原被开发。河南是农业文明发展最早的地域之一。长期的农业生产和高度发展的农业文明，使河南民众形成了最充

分、最典型的中国农民心理。讲究实际，注重传统和经验，因而较为保守，推崇自然，质朴、节俭，看重人伦关系、道德原则等。这样，就使得在这块土地上产生和成长的艺术大都是自然质朴，尊重传统，革新缓慢。

小百科

裴李岗文化：裴李岗文化因1977年在河南新郑县裴李岗村首先发现而得名。属于8000年以前早期的新石器时代。裴李岗遗址的发现，向世人证实，当地球上绝大部分地方还处在茹毛饮血的蛮荒时代，裴李岗的先民们已进入了原始氏族社会，他们用石斧、石铲耕作、种植粟类植物，用石镰收割，用石磨和石棒加工粟粮，用鼎之类的陶器做饭，用陶纺轮和骨针等制作麻类衣服，在龟甲、骨器、石器上雕刻符号式的原始文字，用骨针、骨镞、骨锥做装饰，用七孔骨笛等乐器演奏等。这种原始农业、手工业、渔猎生产，是中国最古老的文明！

