

扬州艺术丛书

丛书主编 陆苏华

执行主编 韦明铎 杨文昭

维扬一枝花

扬州扬剧艺术

广陵书社

阅 览

扬州艺术丛书

丛书主编 陆苏华

执行主编 韦明铨 杨文昭

维扬一枝花

——扬州扬剧艺术——

广陵书社

韦人 著

J825.53
2011

图书在版编目(CIP)数据

维扬一枝花:扬州扬剧艺术 / 韦人著. — 扬州:广陵书社, 2009.9

(扬州艺术丛书; 4/ 陆苏华主编)

ISBN 978-7-80694-496-7

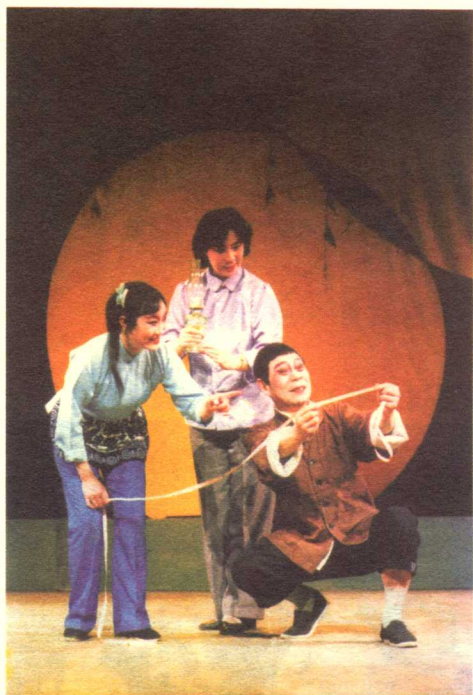
I. 维… II. 韦… III. 扬州戏—简介—扬州市 IV. J825.53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 173318 号

书 名	维扬一枝花:扬州扬剧艺术
著 者	韦 人
责任编辑	王志娟
出版发行	广陵书社
	扬州市文昌西路双博馆 邮编 225012
	http://www.yzglpub.com E-mail: yzglss@163.com
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	787 × 960 毫米 1/16
印 张	12.75
字 数	200 千字
版 次	2009 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-80694-496-7
定 价	36.00 元

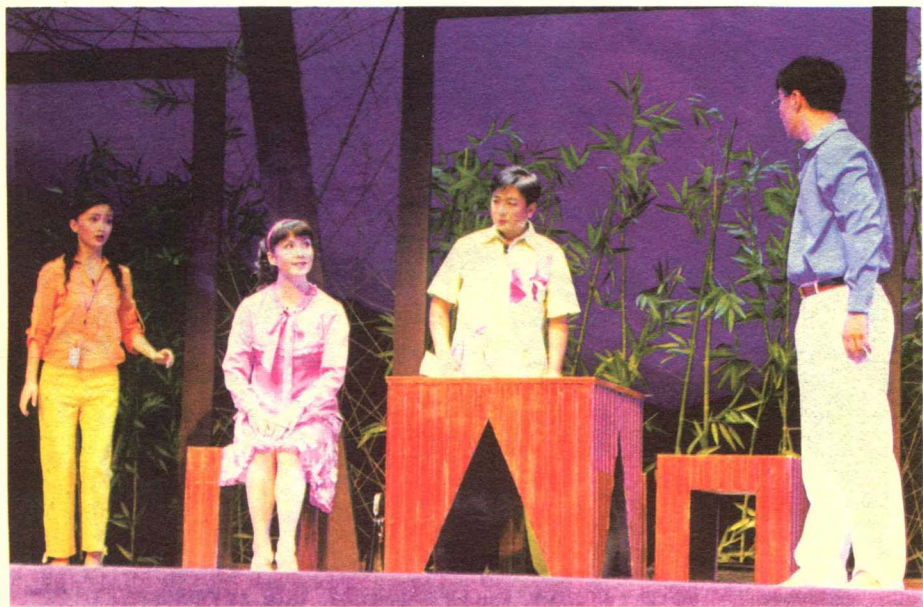
现代扬剧《夺印》

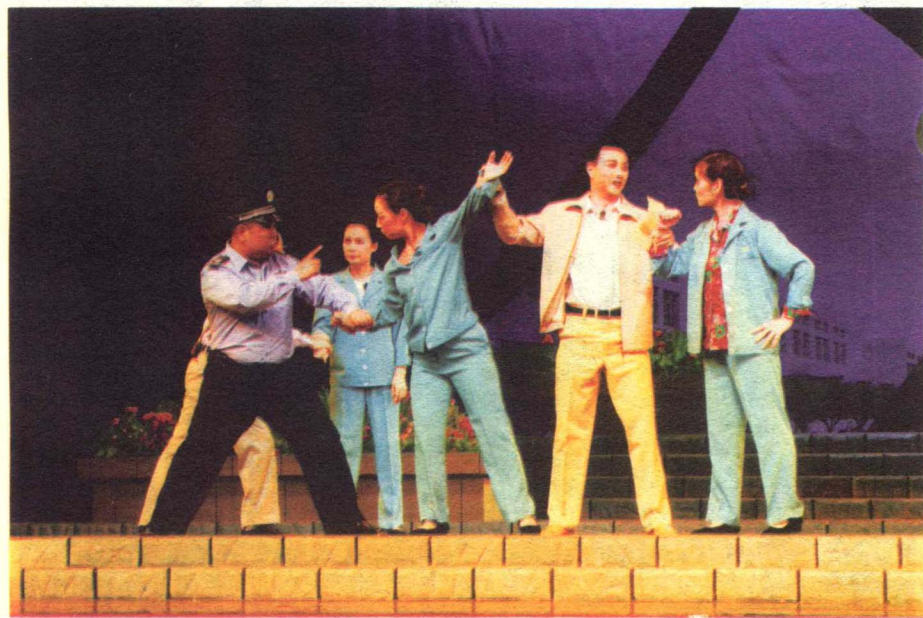
现代扬剧《皮九辣子》

史诗扬剧《史可法》

现代都市扬剧《真假二十四小时》

现代扬剧《县长与老板》

新编古装扬剧《血冤》

新编古装扬剧《百岁挂帅》

新编历史扬剧《王昭君》

现代扬剧《布嫂》

扬剧电视剧《十把穿金扇》

现代扬剧《新婚礼葬》

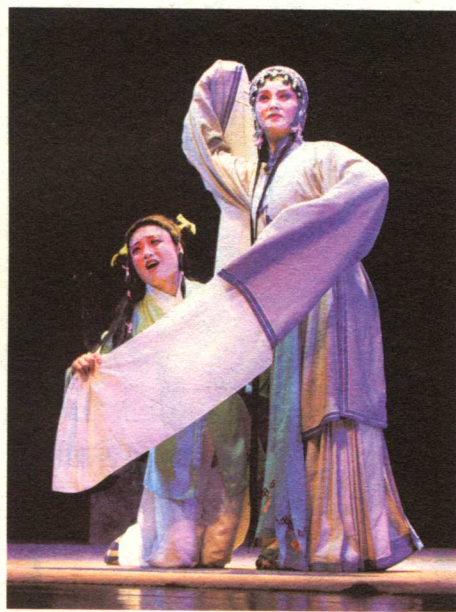
新编古装扬剧《芙蓉屏》

扬剧《孟丽君》

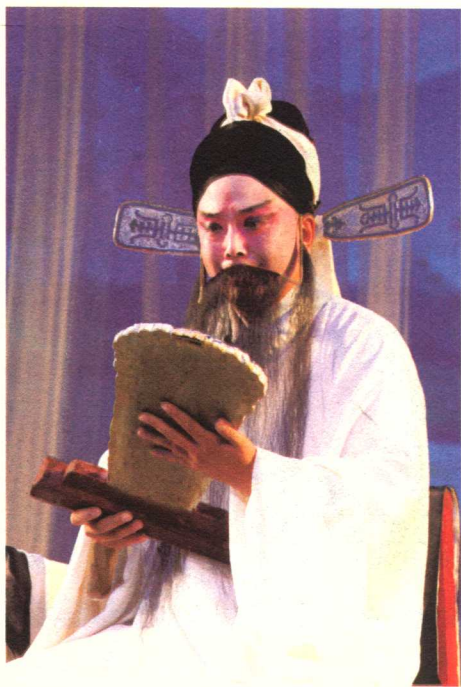
赵紫君《春草闯堂》

扬剧《牙痕记》

扬剧《恩仇记》

扬剧《婆媳泪》

《扬州艺术丛书》序

扬州,历史上曾经是我国东南部的交通枢纽和商业重镇,因为兼容并蓄了来自吴越、楚汉、中原乃至燕赵的文化精髓,形成了中华文明中充满个性与生机的扬州文化,由此也使她成为一座历史文化名城。这里风光明媚,景色秀美,只要你走进她,就会感受到游在画里,住在诗中的浪漫情趣;这里有独树一帜的园林胜迹,你能亲身体验到城在园中,园在城内的真实景致;这里有活跃的文化创造力和浓郁的文化氛围,连天上的二分明月,地面的十里春风,都隐藏着许多美丽动人的历史故事;这里有不同风格、不同门类的艺术品种,从这些不同特征的艺术形态中,你能触摸和探寻到扬州人的审美情趣和文化心理;这里有蜚声中外的扬州画派,透过那寓意深邃的画卷,你会感受到扬州人敢于冲破桎梏、励志创新的文化追求。

然而,千百年来,这片富庶、繁华的乐土,曾经承受过太多的苦难:鲍照的一篇《芜城赋》,写尽了千年前她的劫难和创伤;四百多年前的那场改朝换代的战争,多铎用屠刀让这座城池哀鸿遍野;七十年前的日本侵略军,曾经在这片沃土上疯狂地掠夺和杀戮。然而,暴力没有能切断扬州人心中的民族情结,也没有能让扬州文化湮灭、断流、被同化。倒是一场鸦片战争带来的民族屈辱,改变了她的交通枢纽地位,一度给扬州的经济和文化带来了重创,并引起了一些人对她的前景的担忧。“一条津浦路,一条沪宁、沪杭甬路,几条大轮船,便把扬州倒栽下来了。”曹聚仁先生的这句话,道破了扬州由繁盛转而衰败的原因,也隐藏着他对于扬州能否振兴的深深疑虑。但他没有料到,失去的可以重建,而且会建设得更好。当铁路、跨江大桥和四通八达的高速公路替代了当年的运河、长江、驿道后,那一度衰败了的扬州,又神奇地恢复了往昔的繁荣。他也没有料到,那丰富的文化遗产,是民族文化传统的基因库,正是这个基因,使扬州文化得以世代凝聚、传承。他更不

会料到,深藏在这座城市中的内在精神力量,又一次把扬州文化推向新的辉煌。这种文化精神,体现在社会生活方面,就是与时俱进的实践品质和包容开放的精神风貌;体现在艺术创作上,就是追求精致、追求创造、追求进步、追求弥新。我们现在所看到的多姿多彩、浩瀚博大的扬州文化形态,就是在这种文化精神的律动下,保存、继承和发展起来的。它是扬州传统文化的延续,又是历史文化和现代文明交相辉映的形态展现。我们编辑出版这套《扬州艺术丛书》,就是为了展现这种精神,但更重要的是,通过传播这种精神,使人们意识到保护好这些艺术遗产的重要意义。

我们都知道,艺术是文化精神的形象展现,它通过塑造形象,具体地反映社会生活,表现作者的思想感情。而通过口传心授、世代相传、延绵不绝,是非物质文化遗产的特点。它与其他形态的文化有着不同的传承体系。它是在广大人民群众中传播与承继的文化,是民族认同、凝聚、绵延的基本元素。在进入经济全球化、社会信息化的今天,市场经济的大潮无时无刻不在影响和改变着人们的生活方式和思维方式,缩小着地方非物质文化遗产的生存空间。很多民间艺术的消失,很多区域性语言的消亡,警示着我们:必须保护好非物质文化遗产,守护广大市民的精神家园。温家宝总理用我们的民族“文象”和“文脉”来指称我们的非物质文化遗产,因此,我们必须提高“文化自觉”,保护非物质文化遗产,保护中华民族的民族精神,保护中华民族的文化基因。它是保护和壮大国家软实力的组成部分,是建设文化强市、复兴中华文化不可或缺的部分。这也是我们编印这套丛书的重要原因。

《扬州艺术丛书》分扬剧、评话、弹词、民歌、木偶、绘画六个专题,几乎包容了表演艺术、造型艺术、语言艺术、综合艺术四个艺术门类。每一本专著中,对本门艺术的形成历史、形态特征、艺术特色、名剧名作名曲、各艺术流派的风格和杰出艺术家,都作了详尽介绍。丛书中的每一专辑,不仅有丰富详尽的文字资料,还配发了音像资料,供读者参考。我们相信,这套丛书不但对扬州人了解扬州历史文化、了解地方艺术有帮助,而且对于所有关心与热爱扬州文化、关心与热爱中国文化的人,也是有益的。

陆苏华

2009年9月

目 录

《扬州艺术丛书》序 陆苏华

引 言 / 1

说古道今话源流 / 5

土人土班乱弹戏 / 5

娱神娱俗香火戏 / 13

载歌载舞花鼓戏 / 20

亦新亦旧维扬戏 / 24

新生 曲折 振兴 / 31

激浊扬清述剧目 / 43

剧目来源 / 43

内容分类 / 49

文学传承 / 54

剧本创新 / 61

高唱低吟赏音乐 / 66

声腔来源 / 66

演唱技巧 / 74

曲调伴奏 / 77

音乐创新 / 81

既庄且谐说表演 / 89

喜剧最当行 / 89

文武有绝技 / 95

博采众长成一家 / 98

承前启后记科班 / 101

新新社 永乐社 民鸣社 / 101

男女同科许家班 / 105

科班一览 / 109

艺徒与艺校 / 113

浓妆淡抹品流派 / 116

金派:深沉含蓄 委婉舒徐 / 116

高派:端庄华贵 酣畅淋漓 / 123

华派:婀娜刚健 华彩多姿 / 134

石派与周派:雄浑苍劲 风流

倜傥 / 143

I

目

录

◆

耀古辉今谱明星 / 147

昨夜星辰闪耀 / 147

今夜星光灿烂 / 157

经典赏析 / 166

夺印 / 166

血冤 / 169

皮九辣子 / 171

史可法 / 175

真假二十四小时 / 178

县长与老板 / 181

作者絮语 / 185

扬州艺苑门外谈(跋) 赵昌智 / 187

引言

扬剧被列入国家级首批非物质文化遗产名录,实至名归,当之无愧。扬剧历史悠久,遗产丰富,不仅是扬州传统文化的重要组成部分,在中国地方戏曲发展史上也有着特殊的地位。

扬州自古即为音乐之乡。早在大约一千五百年前,鲍照在他著名的《芜城赋》里有过“麇阨扑地,歌吹拂天”的描绘。南朝刘宋时期,南兖州刺史徐湛之在扬州建有“吹台”、“琴室”。唐代诗人笔下的千古丽句“谁知竹西路,歌吹是扬州”(杜牧《题扬州禅智寺》)、“春风荡城郭,满耳是笙歌”(姚合《扬州春词三首》)、“霜落寒空月上楼,月中歌唱满扬州”(陈羽《广陵秋夜对月即事》),早已脍炙人口。宋元以来,扬州虽不复有盛唐气象,但是从事音乐、歌舞的名家辈出,佳作纷呈。到了清康熙、乾隆年间,扬州不仅成为东南经济重镇,还是全国文化中心。随着扬州学派、扬州画派的兴起,扬州工艺、扬州园林的繁盛,扬州戏剧也发展到颠峰。中国戏剧发展史上称为“花部勃兴”的空前盛况,就出现在这一时期的扬州。清朝最高统治者康熙、乾隆两帝多次南巡,扬州均为必经重镇。盐商巨贾为讨皇上欢心,广泛收罗“花雅两部”,除于天宁寺、重宁寺搭松棚、构戏台演出大戏之外,另于龙舟所过之处的沿河两岸也搭建临时戏台,由淮南淮北三十家营运食盐的总商分工派段,恭设香亭,奏乐演戏。这里演出的所谓“花部”,即各地选来的地方戏。由于这样的千载良机,南北诸腔,汇集扬州,群芳荟萃,斗艳争奇,使这座古城成为当时中国南方无可争议的戏曲艺术中心。

在热烈的艺术气氛陶冶之下,扬州人对于戏曲的兴趣日益浓厚,从欣赏戏曲到参与演唱,成为一时风尚。清人谢溶生在《扬州画舫录》序言中说:“谁家风月,不歌柳七之词;到处笙箫,尽唱魏三之句。”从历史记载来看,这

不是夸张,而是写实。董伟业在《扬州竹枝词》中有“东舍西邻斗歌舞,何尝中有读书声”的慨叹,郑板桥在《扬州》一诗中有“千家有女先教曲,十里栽花算种田”的描绘,从不同侧面反映出扬州民众同戏剧艺术的非比寻常的密切关系。而一旦条件成熟,以本地方言和本地乐曲组成的地方戏,自然就会应运而生。

中国地方戏的形成有三大源头:一是各地土腔,在明清以来四大声腔的影响下,逐步衍变形成独立的剧种;二是由各地民间歌舞如花灯、花鼓、采茶等,在文人的加工和推动下发展为戏曲;三是起源于古代的巫雠,从祈神逐疫转变为娱人演戏。扬州地方戏的产生,却是三者皆备。三百年前的扬州乱弹,又称“扬州梆子”、“弋阳梆子秧腔”,显然有古代声腔的影子;扬州香火戏来源于历史悠久的香火设坛做会;扬州花鼓戏则来自民间歌舞花鼓。除此之外,扬州还有一个独特的情况,就是小唱、小曲、小调——即今天的扬州清曲,早在扬州地方戏产生之前已经盛行,并流传到长江两岸、岭南塞北,而且曲调多、曲目多、人才多、听众多。这种得天独厚的音乐资源,也是构成地方戏的必要条件。它对于扬州地方戏的形成,无论是乱弹、香火、花鼓还是维扬戏,都产生过极大的影响。

对于扬剧的源流演变,笔者于上世纪五十年代曾进行过初步探索,写成《扬剧探源》一文。根据有关文献和当时健在的老艺人的追忆,并从现存传统剧目、音乐进行逆向考察论证,发现在清代康熙、乾隆间流行的本地乱弹,应当是扬州最早的地方戏,它与后来的香火戏、花鼓戏以及由二者合流而成的维扬戏、扬剧,共同构成一部源远流长、曲折多变的扬州地方戏剧发展史。其发展过程,有起有伏,有分有合,一脉相承,从未中断,显示出了强大的艺术生命力。

扬州地方戏的形成和发展,兴盛和衰落,是一个内涵丰富的艺术流变现象,也是一个发人深思的社会文化现象。追溯其源头,梳理其脉络,探索其兴衰的原因,弄清那些萌生于同一片沃土,却又呈现出不同风姿的声腔、曲目和表演特色之间的内在联系,研究扬州地方戏在三百年风雨历程中如何通过继承获得生存的基础,如何通过革新争取发展的生机,这不仅有助于揭示扬剧三百年来衍变轨迹,也有助于把握扬剧在当今社会环境中的发展机制。