

河南省“百优人才”文库

HENAN XIQU WENHUA CHUANBO KAOSHU

河南戏曲文化 传播考述

宋正 著

河南人民出版社

前 言

社科理论人才队伍建设是繁荣哲学社会科学的重要内容。自2014年开始,河南省组织实施了全省百名优秀青年社科理论人才(简称“百优人才”)工程,培养了一批政治立场坚定、勇挑重担的青年理论人才,研究领域涵盖经济学、政治学、社会学、党史党建等12个学科专业。两年来,“百优人才”结合各自优势,在哲学社会科学基础理论研究、应用对策研究,服务中央、省委中心工作方面发挥了积极作用,作出了重要贡献,取得了可喜成绩。

2015年,河南省委常委会在听取省委宣传部关于中宣部推进理论工作“四大平台”建设工作会议精神汇报时,决定设立河南省“百优人才”文库。这是河南省进一步加强社科理论人才培养支持力度的又一重大举措,充分体现了河南省委对繁荣发展哲学社会科学的高度重视,对理论人才队伍建设的高度关注,对全省青年社科专家的高度关心。

这次设立的河南省“百优人才”文库共有20部专著,涉及政治、经济、文化、社会、历史等多个领域,为广大干部群众学习交流提供了良好平台。希望全省社科理论人才以此为契机,密切

关注热点,刻苦钻研业务,不断更新知识,加快提升能力,推进河南社科理论工作更好地紧跟时代步伐,更好地适应新的伟大实践提出的新要求,为河南从社科理论研究大省向社科理论研究强省迈进奠定更加坚实的基础。

中共河南省委宣传部

目 录

绪论·····	1
一、研究背景·····	1
二、研究意义·····	7
三、研究的主要内容及力图解决的主要问题·····	10
四、研究方法·····	14
五、可能的创新·····	16
第一章 河南戏曲文化的传承与发展·····	17
第一节 河南戏曲文化的流变与传承·····	18
一、古代河南戏曲文化的发展·····	18
二、近现代河南戏曲文化的传承与发展·····	22
三、当代河南戏曲文化的发展·····	26
第二节 河南主要戏曲剧种分布及源流·····	30
一、属于板腔体的剧种·····	31
二、属于曲牌体的剧种·····	52
第三节 河南戏曲渊源与生存语境·····	62
一、河南戏曲的历史渊源·····	62
二、河南戏曲的生存语境·····	63

三、河南戏曲艺术形态概览	65
第二章 社会变迁下的河南戏曲文化传播(上)	66
第一节 河南戏班的源流与传承	66
一、河南戏班的源流与变迁	67
二、民营剧团内部结构及运作	70
第二节 豫东南戏曲班社现状考查	78
一、罗山皮影戏	79
二、息县戏曲班社	96
三、豫南花鼓戏	103
第三节 豫西南戏曲文化现状考查	110
一、内乡宛梆的渊源	110
二、内乡宛梆的生存现状	112
三、对内乡宛梆生存现状的思考	113
第三章 社会变迁下的河南戏曲文化传播(下)	116
第一节 怀梆戏曲文化传播生态述略	116
一、怀庆府历史沿革	116
二、怀庆府地理特征	118
三、怀庆府戏曲传播语境	120
四、怀庆府戏曲文物与演剧	125
第二节 怀梆艺术的生发与传播	133
一、怀梆艺术的产生	134
二、怀梆艺术的传播	137
第三节 怀梆乐人群体的传播与交流	151
一、怀梆传承乐人考释	151
二、怀梆乐人群体特征	158

第四章 河南戏曲传播与地域文化的互动·····	161
第一节 村落语境中的乡民艺术与地域文化互动个案考察 ·····	162
一、宋寨村落概述 ·····	162
二、宋寨怀梆的历史与现状 ·····	163
三、宋寨剧团的演出空间与剧目 ·····	165
四、国家在场与宋寨怀梆 ·····	167
五、乡民意识与宋寨怀梆 ·····	169
第二节 民俗礼仪中的戏曲文化与地域文化互动个案考察 ·····	171
一、戏班共生文化述略 ·····	171
二、戏班组织及运营 ·····	172
三、对传统文化的传播 ·····	175
四、戏班中的民俗 ·····	178
五、戏班的传承 ·····	180
六、桐柏蔡正祥皮影戏实例 ·····	181
第三节 城市广场戏曲文化传播样态与意义·····	184
一、广场戏曲乐团的发展与现状 ·····	184
二、广场戏曲文化的内容呈现与根源 ·····	187
三、广场戏曲文化的意义呈现与价值 ·····	188
第五章 河南戏曲传播的困境及其解决路径·····	191
第一节 戏曲传播的困境·····	192
一、戏曲传播空间与传播形态的困境 ·····	192
二、戏曲社会功能的困境 ·····	194
三、戏曲传播面临的媒介困境 ·····	196

四、戏曲文化传播面临产业发展的困境	199
第二节 问题及其解决路径	205
一、面临的问题及对策	205
二、解决的路径	211
三、产业化发展的思考	217
第三节 现代传媒的影响	218
一、大众传媒对艺术传播的影响	218
二、新媒体对戏曲传播的影响	224
第六章 河南戏曲文化传播的多视角思考	232
第一节 远去的乡村与乡村文化	232
一、乡村文化的失语	232
二、文化传统的遗失	235
三、大众传播的文化消费替代	238
第二节 摆脱交流的贫困:重建村民的文化联系	241
一、基于方言保护的文化基因继承	242
二、固着一种文化传统,建立多元价值的认同	244
三、建构民间“信俗”的文化进入模式	245
四、化戏为歌:使怀梆戏曲根植于现代交流语境	246
结语:主要研究结论及持续研究设想	249
一、主要研究结论	249
二、持续研究设想	252
参考资料	253
后记	260

绪 论

一、研究背景

传播学是研究人类社会信息传播活动的科学,戏曲传播学则是以戏曲艺术的传播活动为研究对象的学问。戏曲传播学应是一门以戏曲传播史为基础,对戏曲传播活动的传播者、受众、媒介、方式、内容、效果、类型、技巧、控制分析等方面进行理论研究的一门交叉学科。^①目前我国学者的注意力大多集中在对戏曲传播活动的现象描述上,而很少能够提高到传播学理论研究的层面。

民营戏曲剧团即早期的民间戏曲班社,简称“戏班”。戏班是戏曲演员的一种组织形式,对戏曲艺术的传播发展产生了极大的影响,是在高度商业化的氛围中发展起来的。“戏班”是一个延续数百余年的称呼,于二十世纪二三十年代由“剧团”取代。而民间职业剧团、民营剧团或民营戏班则始于20世纪50年代,这个称谓是为了将那些民间自由组合的、未获政府资助的戏班,与另外一部分经过政府有组织的改造,已经获得政府认可并被纳入政府财政

^① 张帆:《对近三十年我国戏曲传播学研究的反思》,《戏剧》2014年第2期,第120页。

体系的戏班区分开来^①,是戏班“双轨”发展时期的产物。“民间业余剧团”或民营剧团则是人们在相当多的场合下,对民间戏班的称谓。

对民营戏曲剧团的研究目前虽已取得一定成果,但也存在一些问题。一是强调了民营戏班的生存现状,忽略了长期以来戏班作为戏曲文化传播核心(传播者、受众、媒介、传播内容的创造者等多重角色的综合体)、民间文化产业主导地位的研究。二是强调了纵向的史论研究,横向延伸、区域对比研究相对薄弱。三是较早的研究成果多为某一戏班、剧种或区域的点状研究,对中原文化区的面状实地普查和宏观研究极少。四是对民间戏班的存在方式和内在构成进行客观描述较多,对如何利用民间戏曲文化资源打造本土文化品牌,实现传统文化的现代转换满足当代人的文化需求,实现可持续发展的研究较少。

20世纪初,王国维以其深厚的历史研究功底,广博的文化视野,完成了《戏曲考原》《唐宋大曲》《宋元戏曲史》等著作,开创了古代戏剧戏曲研究的新时代。自此始,中国学者对于戏曲之研究,论域多集中于史论考究、剧种探源、音乐形态探析、表演理论研究、剧本及作者考原等方面。近年来,戏曲研究发生了显著变化,其一,研究中心由文本向舞台转移,与演出相关课题得到前所未有之关注;其二,戏曲研究引入人类学理论及田野调查的方法,此方法在研究中发挥了重要作用,有一大批论著问世。令人遗憾的是,其中把戏班——表演团体之组织作为研究对象的研究,却不多见,即便是戏曲研究领域大为拓展的今天,研究者给予的观照亦远远不够。

^① 傅谨:《草根的力量——台州戏班的田野调查与研究》,广西人民出版社2001年版,第29页。

历史上,对于戏班及其演出活动的记录,多见于清代中后期的文人记载,但主要是对戏剧、演员、演出等的辑录和题咏,少有对戏班及其本体构成进行阐释。20世纪30年代,齐如山的《戏班》^①可谓戏班研究的开山之作,该作述而不论,较详细地记录了清末民初北京地区京剧(平剧)戏班状况。该书从“财东”“人员”“规矩”“信仰”“款项”“对外”六个章节对戏班的经营方式、构成人员、习俗规矩和对外关系等方面进行阐述,为后人提供了可靠而珍贵的文献资料。20世纪90年代始,对于戏班的关注有所显现,其论域集中于对戏班历史轨迹及其发展的观照。张发颖的《中国戏班史》^②、《中国家乐戏班》^③,是两部较早全面研究我国古代戏班和家班的著作。其中《中国戏班史》一书,从制度层面对乐户制度、历代宫廷散乐教坊、历代家乐戏班制度、民间演剧活动、民间职业戏班构成及管理等诸多方面进行了文献上的研究,探索了戏曲班社的历史嬗变轨迹。《中国家乐戏班》则对历史上存在的家乐戏班现象从家乐历史、家班伶人、家班组织与培训、家班演出体制、名伶技艺等“现状”方面进行了系统的研究。这两本著作材料详实,多有心得。孙民纪的《优伶考述》^④通过爬梳大量文献,从称谓、产生、繁衍、出身、社会地位、伎艺、戏神、婚姻、归宿等诸多方面对传统音乐传承主体——执乐优伶进行细致而详尽的考述,其中对优伶组织——部班、行会及演出作了梳理和阐释,虽分门别类但皆有独到之处,为研究古代行乐班社提供了较为有价值的文献资料。刘水云的《明清家乐研究》^⑤,从纵向和横向两方面,对明清家乐的

① 齐如山:《齐如山剧学丛书之戏班》,北京国剧学会1935年版。

② 张发颖:《中国戏班史》,学苑出版社1991年版。

③ 张发颖:《中国家乐戏班》,学苑出版社2002年版。

④ 孙民纪:《优伶考述》,中国戏剧出版社1999年版。

⑤ 刘水云:《明清家乐研究》,上海古籍出版社2005年版。

发展历史及总体情况、家乐主人、家乐演员、家乐教师及家乐演出作了探讨与论述,可对《中国家乐戏班》明清部分作有益补充。杨惠玲的《戏曲班社研究:明清家班》^①一书,从明清家班历史、明清家班结构、明清家班的运作等方面对明清家班作了系统的文献梳理和论述,且附有20个明清家班的个案研究。此外,戏曲班社的研究专著还有唐伯弢的《富连成三十年史》^②、刘沪生的《京剧厉家班史》^③等,对某一类戏班或具体某一个戏班予以详细深入探讨,取得了显著成绩。

运用人类学观念及其方法对戏班进行人类学观照的研究,主要有陈守仁主编的论文集《实地考察与戏曲研究》^④、傅谨的《草根的力量——台州戏班的田野调查与研究》^⑤、杨红的《当代社会变迁中的二人台研究》^⑥等著作。其中论文集《实地考察与戏曲研究》中邱坤良的《民安一月记:一个野台戏班的初步研究》一文源自其《民间戏曲散记》,是对台北歌仔戏班“民安剧团”的一个个案实录。文章从民安剧团的缘起、民安剧团的营业情形、民安剧团的表演形式、民安剧团的演员及民间演戏与宗教活动之关系等诸多层面对“民安剧团”作了详尽的个案研究,探讨并深入了解了该剧团组织、演员生活和其表演形式。《草根的力量——台州戏班的田野调查与研究》一书,作者以一位戏剧家的理论视角切入,运用田野考察方法,结合叙事笔调,以台州戏班作为研究对象,详尽而细致地对台州戏班的历史与现状、戏班演员的生活方式、戏班的管

① 杨惠玲:《戏曲班社研究:明清家班》,厦门大学出版社2006年版。

② 唐伯弢:《富连成三十年史》,同心出版社2000年版。

③ 刘沪生:《京剧厉家班史》,北京图书馆出版社1998年版。

④ 陈守仁:《实地考察与戏曲研究》,香港中文大学粤剧研究计划1997年版。

⑤ 傅谨:《草根的力量——台州戏班的田野调查与研究》,广西人民出版社2001年版。

⑥ 杨红:《当代社会变迁中的二人台研究》,中央音乐学院出版社2006年版。

理与运营机制、戏班演出剧目与演出形式进行了素描,客观记录了台州民间戏班的存在方式和内在构成,揭示了民间戏班所拥有的生命力之根源即草根性。杨红的《当代社会变迁中的二人台研究》中,作者从河曲众多二人台戏班,以二牛家族剧团和河曲曲峪二人台艺术团为个案,进行调查,通过深入剖析戏班内部组织和外部运营、运作机制,对河曲民间戏班的个性与共性展开讨论,并以此展开了河曲戏班与地域文化的互动研究。

河南是一个戏曲资源大省。戏曲是中原文化的重要组成部分。前人关于河南戏曲研究主要集中于剧史考述、剧种源流考辨、剧种音乐形态研究、名伶唱腔探究及剧目补遗等层面,而把戏曲艺术放置在宏观的社会文化中去探讨,通过对某个或几个或某个地区戏曲班社的田野调查和实地普查,来进行戏曲文化追问的研究却不多见。戏班研究亦属薄弱环节,关注的学者较少,研究成果当属凤毛麟角。中原民俗丛书之韩德英《民间戏曲》^①一书,从戏曲源流、戏曲剧种、戏曲班社、戏曲角色、戏曲舞台、戏曲剧目、戏曲音乐、戏曲演出等方面对中原戏曲艺术进行了详细探讨,其中戏曲班社一章节对中原戏班组织、戏班班规、艺人生活、演出等方面作了历史的纵向阐述。该书所述皆属“历史”,而对于文化变迁中的当代戏曲班社现状讨论却较少涉猎。马驰、苏柳的《河南戏曲知识问答 1000 题》^②对戏班及演出团体作了简单叙述。卢跟上的《怀庆府民间怀梆剧团调查》^③,从怀梆的演出形式来溯戏班的源,认为民间戏曲班社是由于怀梆的初级表演形式“围鼓圈”不能满足人们日益增长的审美要求而自发组织出现的产物。对古怀庆府所

① 韩德英:《民间戏曲》,海燕出版社 1997 年版。

② 马驰、苏柳:《河南戏曲知识问答 1000 题》,河南文艺出版社 2005 年版。

③ 卢跟上:《怀庆府民间怀梆剧团调查》,《中国戏曲学院学报》2006 年第 2 期,第 123—126 页。

属的各县戏班的演出剧目、存在的问题、存活的原因进行了案头分析,就怀梆抢救和保护等问题提出了一些建议。娄扎根的《怀梆戏班习俗调查》一文,通过对怀梆老艺人的走访及调查,在口述资料的基础上,对怀梆戏班本体构成习俗,如演职人员的分工、课徒传艺、经济运作、班规禁忌、演出等禁忌习俗方面作了笔录和回顾。^① 李云:《可别小瞧了草台戏班——河南民营剧团侧记》^②以民间戏班为对象,对民间戏班的经营状况和演出情况做了调查,指出对扎根民间,有广阔市场的民间戏班,已成为当下戏曲领域不可忽视的演出团体,并针对国营大剧团的不景气加以分析,认为对民间戏班政府应予以扶持和正确管理,使民间戏班能够扬其长避其短,从而促进我国地方戏曲艺术得到更好的发展。殷晓章的《最后的戏班还能走多远》^③则是对濮阳县大弦戏剧团生存现状的调查。濮阳县大弦戏剧团是中国目前唯一能够演绎唐宋大曲、宫廷音乐的戏班,早已失传的古代表演形式在这个戏班还得以原汁原味地保留,此戏班的价值不言而喻,但由于资金缺乏和后继无人,这个已被列入全国首批国家非物质文化遗产名录的剧种已濒临失传。杨扬的《加强基层戏曲团体建设刻不容缓——河南基层剧团忧思录》^④从基层艺术团体的生存状况、地方政府对基层艺术团体的投入状况及原因、基层艺术团体的重要性等方面对河南县(区)级艺术表演团体的现状作了思考,认为:“加强基层艺术团体建设

① 娄扎根:《怀梆戏班习俗调查》,《河南教育学院学报(社会科学版)》2007年第5期,第18—21页。

② 李云:《可别小瞧了草台戏班——河南民营剧团侧记》,《中国戏剧》2006年第8期,第30—31页。

③ 殷晓章:《最后的戏班还能走多远》,《中国社会导刊》2006年第12期,第11—12页。

④ 杨扬:《加强基层戏曲团体建设刻不容缓——河南基层剧团忧思录》,《中国戏剧》2006年第11期,第4—6页。

是加强社会主义新农村文化建设的需要,是整体提高人民素质的要件之一,是传承中国优秀民族文化的重要保证,我们千万要予以重视。”对于国营剧团要予以重视,那么对于星罗棋布于广大中原乡村的乡民艺术及其民间班社是否亦应给予关注?然而,把目光投向该领域的学者依然屈指可数。就整体局面来说,戏班研究固然取得了些许成绩,但是,就整个戏曲班社的研究来看,上述成果与其他论域研究相比,显然是极不平衡的,这一现状与戏曲班社在中国戏曲史上所起到的重要作用是不相称的。

二、研究意义

传统艺术在今天对于大众传媒的重要性丝毫也没有降低,大众传媒在传统艺术的发展与传播中,也起到了积极的作用。在理性与健康的环境里,媒体与传统艺术理应有更好的互动,因此,认真探讨媒体与文化艺术的关系,就显得尤为必要和迫切。^①结合当今戏剧命运关注的戏曲与传播和戏曲出路是否在民间,从民营戏曲剧团入手,考察民间戏曲剧团的状况以及相互之间的关系,分析戏曲在传统传播形态下的实质和戏曲传播形态变迁对戏曲文化如何发生影响,是解决一系列理论问题必不可少的一环,具有重要的理论价值和现实意义。

民间戏班一直是传统戏曲文化传承与创新的载体,它们承载着延续民间戏脉与发展民间文化的重任。近年来民间戏班迅速崛起,河南省稀有濒危剧种大都生存其中。民间戏曲班社研究是一很有价值的课题,首先,戏曲艺术作为一种集体性、综合性很强的舞台艺术,其戏曲表演须由一个演出团体来共同完成,从这个意义

^① 傅瑾:《大众传媒时代的传统艺术》,《天津社会科学》2008年第1期,第107—110,118页。

上讲,作为演出团体的戏曲班社是戏曲艺术的载体,对戏曲艺术的发展起到非常之作用;从体制入手,着眼于民间戏班的发展演变、结构组成、生存方式和管理制度,可以更加生动、全面、准确地认识到戏曲艺术的历史发展轨迹,了解并把握推动戏曲艺术发展的内在动力。其次,作为地方性剧种之民间戏班的演出,在很大程度上反映了当地民众的审美倾向和文化认同,对建构和谐社区和民众精神文化生活起到重要作用;戏班于春祈秋报、婚丧礼俗、迎神赛会、许愿还愿、庙会祭祀等民俗仪礼之中演出,和地方民俗文化联系在一起,共同构建了民众社区文化,因此,对民间戏曲班社的探讨还具有文化研究的意义。

民营戏曲剧团对地域文化形态变化的影响是多方面,它不仅具有大众传播的一般特征,而且具有人际传播、组织传播的特有功能。本论文以民营戏曲剧团对现代地域文化形态变化的影响为切入点,从文化传播力的角度详细探讨作为桥与沟的双重文化角色的民营戏曲剧团如何影响人际传播过程及这种影响对地域文化发生变化的内在机制和逻辑结构。对民营戏曲剧团当下的生存形态、内在规律、发展走势等的研究,对于传承与创新民间文化具有重大理论意义。

从学术意义上讲,民间戏曲剧团是民间文化产业化的历史性产物,对它的研究突破了传统的学科视域,单纯从一个学科出发不可能清楚地阐释其生存和发展的一般规律,因此对于民间戏曲剧团与民间文化产业创新的综合性研究,需要站在一个更高的视点来分析解决分属于不同学科的问题。民营戏曲剧团的生存现状折射出的民间文化产品同质化、重复化、浅薄化,已成为民间文化产业的突出问题,因此研究河南省民营戏曲剧团与民间文化产业创新对于提高民族文化产业的竞争力,传承中原文化,创新中华文化,充分满足广大人民群众的精神需求,建设社会主义和谐文化有

着非常重要的现实意义。

2011年初,中原经济区规划最终写入河南省“十二五”规划,成为河南省未来五年的奋斗目标。文化是建设中原经济区的强大推动力量,本研究的研究成果在众多的中原特色文化中选取具有典型意义与文化产业发展潜力的戏曲剧团及戏曲文化作为研究对象,探索中原经济区特色文化的传承、发展和产业开发,不仅具有重要的学术研究价值,还具有强烈的现实意义。本研究旨在探寻民营戏曲剧团的生存及发展规律,为政府部门提供合理扶持、规范管理、正确引导、政策支持的重要依据。研究的意义在于,一是民营戏曲剧团是民间文化创造与传承的主要载体,是民间文化产业化发展的具体体现。研究民营戏曲剧团当下的生存形态、内在规律、发展走势,对于传承与创新民间文化具有重大理论意义。二是从学术意义上讲,民间戏曲剧团是民间文化产业化的历史性产物,对它的研究突破了传统的学科视域,单纯从一个学科出发不可能清楚地阐释其生存和发展的一般规律,因此对于民间戏曲剧团与民间文化产业创新的综合性研究,需要站在一个更高的视点来分析解决分属于不同学科的问题。三是民营戏曲剧团的生存现状折射出的民间文化产品同质化、重复化、浅薄化,已成为民间文化产业的突出问题,因此研究河南省民营戏曲剧团与民间文化产业创新对于提高民族文化产业的竞争力,传承中原文化,创新中华文化,充分满足广大人民群众的精神需求,建设社会主义和谐文化有着非常重要的现实意义。

随着广播、电视、互联网和其他电子媒介的出现,随着各种现代交通方式的飞速发展,人与人之间的时空距离骤然缩短,整个世界紧缩成一个“村落”。我们面临的最大威胁就是民族文化和地域文化的被模糊与被消解。如何在承认人类共有的基本价值,承认世界文明互动发展的现代化和全球化的共同平台上,更加自觉、

更加纯粹、也更加具有自信心地展示传统、展示特点、展示个别,在中国快速实施现代化和都市化的进程中,河南戏曲也面临着转型。戏曲与时代同行,这样的做法,将实现着我们中国戏剧和中国文化的进步,实现着我们对于人类文明发展的贡献。^①

三、研究的主要内容及力图解决的主要问题

中原长期是中国政治、经济、文化的中心,和谐共生是中原文化的价值追求。历史上中原文化不断向外辐射、扩散,又不断融合、吸收外来的民俗文化,再向外辐射、扩散,逐渐形成了中原文化多样性与交融性的总体特征。境内民间有夏文化、商文化、楚文化等多种文化遗存,“十里不同风,百里不同俗”,河南省民营戏班的分布折射出各区域的文化特色,反映了本地区文化丰富性和多样性。河南省曾盛行 50 多个戏曲剧种,目前仅存 20 余种。礼失而求诸野,朴实的乡野是保留民族文化最好的地方,大多数稀有剧种现保存于民营戏班中。本研究通过广泛的田野调查,探讨民营戏班与民俗民间文化的共生关系,借鉴社会变迁理论来研究民营戏班的传统与变迁规律,探讨民营戏班与地域文化的互动关系。

河南民营戏曲剧团的生存现状反映了民众对文化的内在需求。河南省现有的民营剧团,其数量远远超过国营剧团,仅以河南省宝丰县为例,全县拥有 1400 多家民间演出团体,5 万多民间艺人,年创收达 3 亿多元。“宝丰现象”反映了民众的文化需求。社会结构的调整、国民文化素养的提高、民众审美心理的多元化、文化的产业化与全球化、振兴民族艺术的社会需求将是民营戏曲剧团生存与发展的坚实社会基础。现存民营戏曲剧团的一般特征一是粗简性,指戏剧生产相对简单粗糙;二是民间性,剧目内容迎合

^① 罗怀臻:《重建中的中国戏剧》,《中国戏剧》2004 年第 2 期,第 8 页。