

非物质文化遗产研究与保护丛书

杨和平 吴远华/著

非遗保护与 润剧研究

FEIWUZH I WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

 苏州大学出版社
Soochow University Press

非物质文化遗产研究与保护丛书

杨和平 吴远华/著

非遗保护与 戏剧研究

FEIWUZH I WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU GONGSHU

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

非遗保护与湘剧研究 / 杨和平, 吴远华著. — 苏州:
苏州大学出版社, 2017. 5
(非物质文化遗产研究与保护丛书)
ISBN 978-7-5672-2035-5

I. ①非… II. ①杨… ②吴… III. ①湘剧—研究
IV. ①J825.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 323783 号

非遗保护与湘剧研究

杨和平 吴远华 著

责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装

(地址: 苏州工业园区娄葑镇东兴路 7-1 号 邮编: 215021)

开本 700 mm×1 000 mm 1/16 印张 14.75 字数 231 千

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-2035-5 定价: 45.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

序 言

当今时代,对于一个民族、地区,乃至一个国家综合实力的评估,不仅要评估其政治、经济、科技等“硬实力”,还要综合考察其物质文化、非物质文化等“文化软实力”。作为一个民族、一个国家文化“活化石”的印记,作为一个地区历史发展的“活态”见证,非物质文化遗产是构成“文化软实力”不可或缺的重要方面。所谓“非物质文化遗产”,就是包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识与实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。它们既是我们国家的宝贵财富,也是全人类共同的精神家园。

湖南地处我国大陆中部、长江中游,这里是楚湘文化的发源地,历史悠久、人杰地灵、钟灵毓秀、物华天宝;这里创造了光辉灿烂的历史文化,既有蔚为壮观的物质文化遗产,也有博大精深的非物质文化遗产。湖南非物质文化遗产源远流长、形式丰富,目前入选国家级、省级项目达 320 多项。它们是湖南各族人民引以为荣的精神财富,彰显了湖湘文化的道德传统和精神内涵,灿若星河、光照寰宇。我们有责任和义务去保护、传承、发展好这些非物质文化遗产,这不仅是人类文化自觉的必然要求,是我们必须担当的历史使命,更是实现伟大复兴的“中国梦”的文化根基。

湖南师范大学非物质文化遗产保护与开发中心成立后,与湖南师范大学音乐学院部分从事传统音乐、舞蹈、戏曲、曲艺表演艺术研究的教师合作,在他们各自研究的基础上,将目光投向湖南省传统音乐表演艺术的

非遗类项目研究。这些研究成果的出版将展现湖南非物质文化遗产的独特魅力,同时,这是努力践行保护使命的见证,功在当代、利在千秋。旨在将我们祖辈流传下来的传统音乐文化守望好;将代表湖南传统文化的音乐品种发展好、保护好;将寄托着湖南广大人民群众喜怒哀乐的音乐文化传播好。

虽然,自我国非物质文化遗产保护工作开展以来,“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针得到了推广,中国非遗保护工作逐步规范化,湖南非遗保护走向常态化;但是,随着城市化的快速到来和网络媒体的高速发展,加之年轻一代的审美趣味和审美诉求改弦更辙,使民间流传了几百年的传统文化样式受到了强烈的冲击。“非遗”保护中仍存在着诸如重申报、轻保护,重数量、轻质量,重利益、轻投入,重成绩、轻管理等问题。

非物质文化遗产作为既定的形态存在,不是孤立的;就其内部结构来说,它是混生性的;就其表现方式来看,它与多种文化表征又是共生的。湖南传统音乐表演类项目是具体的存在,是混生性结构,又有共同的特点。我们不可能用一般的、抽象的原则去对待完全不同质的、具体的对象。从湖南传统音乐表演类项目保护现状来说,不能就保护谈保护,更不能就开发谈开发,还不能将保护与开发由同一主体完成和评价,而必须将保护与开发变成一种第三者的话语主体,这样才能得到有效保护。对此,我们提出以下对策:首先,政府部门要积极响应、行动起来,投入人力、物力,建立抢救保护组织,制定抢救保护措施,有效推动“非遗”保护工作的顺利进行;其次,建立“非遗”保护评估监督机制,以有效整合各类信息,实现资源共享;第三,建立政府与民间公益性投入“非遗”保护机制,有的放矢地进行保护;第四,建立湖南传统音乐博物馆和保护区,作为一份历史见证和文化传播的载体被越来越多的人所欣赏和熟知。

概而言之,对于非物质文化的发展、传承进行研究,需要集结多方面的社会力量才能做到,并非一人和几个人所能及。同样一种非物质文化遗产的传承所依赖的是一片可以孕育它的土地和一群懂得欣赏并懂得如

何去保护它的人。弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中“希望人们不要把它看作一种意见,而要看作是一项事业,并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础,而是为人类的福祉和尊严……”我满怀真挚的情感,将这段话献给该丛书的读者。正如朱熹《观书有感》诗所说“问渠那得清如许,为有源头活水来”,愿该丛书成为湖南师范大学非遗研究与开发事业的活水源头。我们将与社会各界一道携手,为保护、传承、发展好湖南非物质文化遗产,为推动湖南文化的繁荣发展、续写中华文化绚丽篇章做出贡献!

A handwritten signature in black ink, appearing to read '梁大可' (Liang Dazhi), with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

2014 年 12 月

目 录

绪 论	(001)
第一章 湘剧的自然人文生态	(004)
第一节 自然环境	(004)
第二节 人文景观	(009)
第二章 湘剧的研究叙事与变迁	(019)
第一节 湘剧的研究叙事	(019)
第二节 湘剧的历史变迁	(035)
第三章 湘剧的声腔曲牌与器乐	(044)
第一节 湘剧的声腔曲牌	(044)
第二节 湘剧的器乐艺术	(059)
第四章 湘剧的表演与演出	(072)
第一节 湘剧的表演风格	(072)
第二节 湘剧的演出习俗	(075)
第五章 湘剧的传承剧目与传曲选段	(078)
第一节 湘剧的传承剧目	(078)
第二节 湘剧的传曲选段	(128)
第六章 湘剧传承社团与传承人	(146)
第一节 湘剧的传承班社	(146)

第二节 湘剧的传承院团	(165)
第三节 湘剧的传承人	(172)
第七章 湘剧的传承保护与发展	(197)
第一节 湘剧的传承保护	(197)
第二节 湘剧的创新发展	(205)
参考文献	(212)

绪 论

戏曲是中华民族优秀的艺术形式,历史悠久、样式繁多,体现着人民的精神风貌;含蓄优美、清雅秀丽,反映出人民的审美诉求。据《中国戏曲志》编辑委员会的调查显示,截至1982年,中国的剧种多达394种。

湘剧便是中国戏曲百花园里的一朵奇葩,主要指弋阳腔传入湖南后,结合本地的杂曲、小调,又吸收昆腔、皮黄等戏曲声腔的特色,逐渐形成的一个兼具高腔、昆腔、低腔和弹腔等特征的多声腔戏曲剧种。她是在高腔、昆腔、低腔和弹腔传入湖南后,与湖南当地的语言、风俗、音乐等相结合,最终于乾隆年间形成了以长沙、湘潭府地为活动中心,以“长沙官话”为舞台音韵,具有自身完整体系和风格特征的剧种,也称“长沙湘剧”。

湘剧迄今已有600多年的历史,积累了丰富的剧目和曲谱。湘剧的传统剧目、曲牌都十分丰富,在几百年的发展过程中,历经衍变和消长,至今记录在册的仍有613出。从唱腔性质的角度看,剧目分为高腔剧目、昆腔剧目、低牌子剧目和弹腔剧目四大类。

湘剧乐器为京胡、京二胡、月琴、竹笛、高胡等。伴奏有文武场之分,文场伴奏乐器分四种,高腔用高胡、琵琶、扬琴、中阮、笛子,有时加唢呐;弹腔用京胡、京二胡、三弦、大小唢呐;昆腔用笛子、箫、笙、琵琶;低牌子以唢呐为主。武场为击打鼓板、铙钹、大锣、小锣。湘剧伴奏,习惯上称作“文武六场”。“文场”为2人,操二胡、月琴、竹笛和唢呐,由司鼓指挥;“武场”为4人,操鼓板、铙钹、大锣和小锣。湘剧的器乐丰富多彩,除了用于声腔伴奏外,还有200多支传统的器乐曲牌。依据其使用的主奏乐

器和功能作用的不同,湘剧常用器乐曲牌可分为文场丝弦曲牌、唢呐曲牌、笛子曲牌和武场唱腔锣鼓曲牌、念白锣鼓曲牌、程式锣鼓曲牌。

湘剧的角色行当齐全,生、旦、净、丑、末各行都有各自的分支和各自独特的技艺。湘剧表演载歌载舞、唱做并重,许多优秀的剧目,都能用三种声腔进行演唱,形成三种演唱版本。一方面继承了昆曲优雅的特点,另一方面融合湘南民间气息、民族风格和语言特色,形成了较其他剧种更粗犷、更阳刚和富有个性的武打戏表演风格。

湘剧的基本特征是使用各地方言作为舞台语音,它的高、低、昆、弹四大声腔,有着独特的曲调和风味,它的伴奏有独特的锣鼓经和器乐曲,它的脸谱与众不同。湘剧还有着独特的表演风格和技艺,是湖南特别是长沙地区以及湘中、湘东一带的音乐、语言、舞蹈、民间体育以及民风、民俗的综合体现。湘剧虽然属于地方大戏,但它与民众结合得很紧密,它能登大雅之堂,行高台教化,又能深入大街小巷,穷乡僻壤,参与婚丧寿筵、围鼓坐唱和两三人茶座清唱。

可以说,湘剧历史悠久,特色鲜明,是湖湘文化一颗璀璨的明珠,曾照亮了湖南湘文化之旅,为人们奉献了一道道丰盛可口的营养美餐。但如龚和德所说:“近百年来,戏曲遭遇了两个伤害、一个挤压、一个变迁,即受民族虚无主义和政治实用主义的伤害,文化消费主义的挤压,时代和审美主体的变迁。”^①加之,受到西方文化、现代媒体与流行文化的冲击,许多年轻人外出务工,无心和不愿意学习戏曲,而老艺人年迈多病、相继谢世,致使我国戏曲面临着前所未有的危机,有的荒腔走板,有的已经消亡或正在走向消亡。作为中华戏曲百花园里的明珠,湘剧也成为亟待抢救和保护的剧种。诸如对其活态现状进行挖掘、整理、开发、保护和传承等工作,是我们推动湘剧艺术文化发展的重要职责所在。

鉴于上述,我们以湘剧艺术为对象,在全面梳理前人研究成果的基础上,立足田野调查,综合运用文献研究法、音乐分析法、历史研究法以及非

^① 龚和德. 政策·策略·理论[N]. 中国文化报, 2015-08-17.

物质文化遗产保护的方针政策和方法理念,对湘剧艺术的传承历史、表演体系、唱腔剧本、语言特色、传人传谱、乐队伴奏、舞美化妆、演员培养、传承现状、问题对策等进行宏观有机动态的理论与实践把握,试图深入解读湘剧艺术的文化内涵,并为其传承发展提供一个科学的创新模式。旨在揭示湘剧艺术的独特戏曲魅力和文化气质,推进湘剧艺术在表演、唱腔、剧本、编导、舞美、化妆以及传承诸方面的健康发展。

第一章 湘剧的自然人文生态

湘剧是湖南省的汉族戏曲剧种之一,流行于长沙、衡阳、郴州一带,波及江西吉安,广东韶关、坪石等地。湘剧源于明代的弋阳腔,于明成化年间流入湖南,与湖南各地方言和民间艺术紧密结合,又不断吸收昆腔、皮黄、乱弹等戏曲声腔的优点,逐渐形成了具有自身特色和体系的湘剧艺术。

第一节 自然环境

一、自然地理

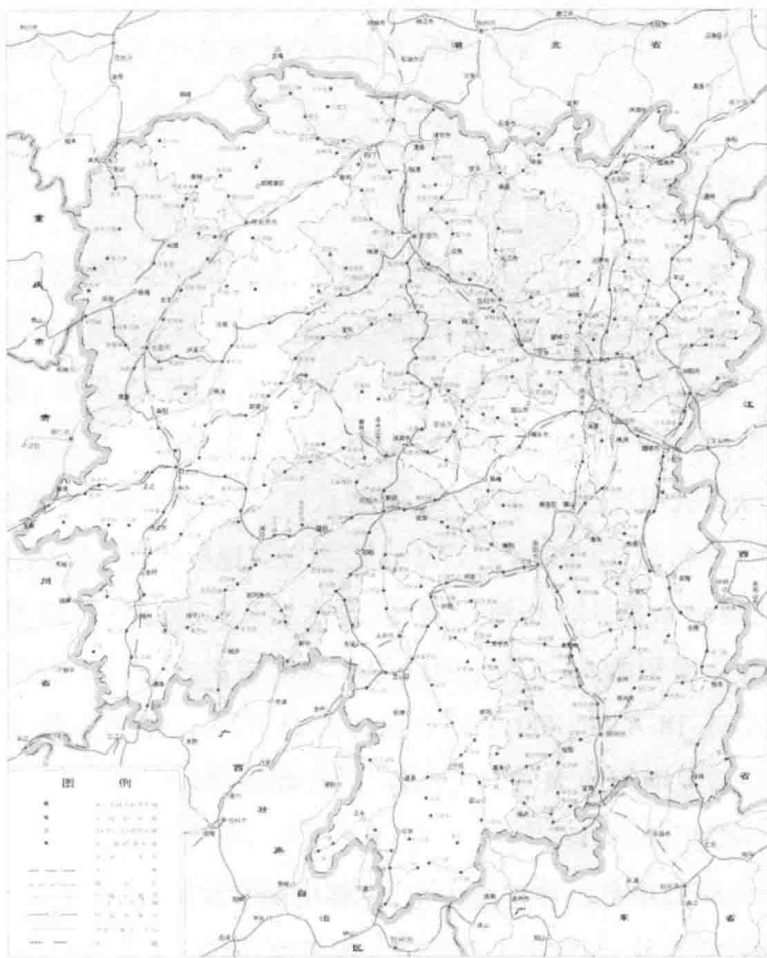
湖南省地处东经 $108^{\circ}47'$ ~ $114^{\circ}15'$,位于中国中南部,长江中游洞庭湖南端。因境内湘江贯穿而简称“湘”。东靠江西,南至广西、广东,西接贵州和重庆,北通湖北。

全省地势由东、西、南向中、东北部倾斜,形成马蹄状。省内大于海拔 2000 米高点的分布与地势总特点基本一致,集中分布在东、南、西三面的山地之中。炎陵县的神农峰是省内地势的最高点,峰顶海拔 2122.35 米。东南部有桂东县的八面山,峰顶海拔 2042 米。湘南有道县的韭菜岭,峰顶海拔 2009 米。西南部有城步县的二宝鼎,峰顶海拔 2024 米。西北部有石门县的壶瓶山,峰顶海拔 2099 米。湖南地势的最低点,是临湘县的

黄盖湖西岸,海拔只有 24 米,与省内最高点相差 2000 米左右。

湘剧流传地长沙市位于湖南省东部偏北,湘江下游和长浏盆地西缘。东邻江西省宜春、萍乡两市,南接株洲、湘潭两市,西连娄底、益阳两市,北抵岳阳、益阳两市。

湘剧流传地衡阳位于湖南省中南部,湘江中游,衡山之南。东邻株洲市攸县,南接郴州市安仁县、永兴县、桂阳县,西毗永州市冷水滩区、祁阳县以及邵阳市邵东县,北靠娄底市双峰县和湘潭市湘潭县。^①

湖南省地理位置图(源自中国地图网)

① 汪艳. GIS 技术在衡阳市生态环境中的应用分析[J]. 电子测试, 2016(17).

湘剧流传地郴州位于湖南省东南部,地处东经 $112^{\circ}13' \sim 114^{\circ}14'$,北纬 $24^{\circ}53' \sim 26^{\circ}50'$ 。东界赣州,南邻韶关、清远,西接永州,北交衡阳。

二、气候温度

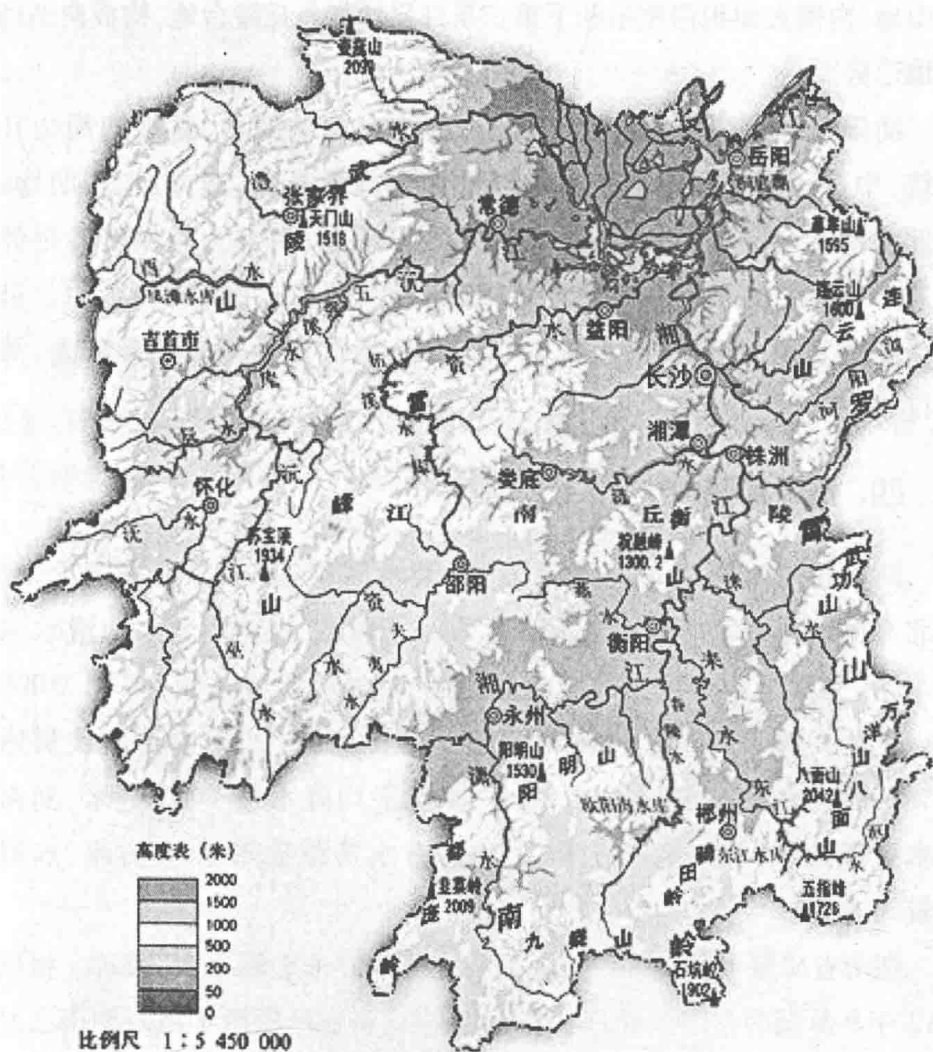
湖南为大陆性亚热带季风湿润气候,光、热、水资源丰富;气候年内变化较大,冬冷夏热,气温变化大,春夏多雨,秋冬干旱。日照时数为1300~1800小时,热量丰富。年气温高,年平均温度为 $15^{\circ}\text{C} \sim 18^{\circ}\text{C}$ 。一月平均气温低,极低值 -8° ;七月平均气温高,极高值 40° ;降水量充沛,年平均降水量约1200~1700毫米,是我国降水较多的省区之一,降雨期多集中在5至7月。

三、地形地貌

湖南全省可划分为湘西北山原山地区、湘西山地区、湘南丘山区、湘东丘山区、湘中丘陵区 and 湘北平原区六个地貌区。地貌的形成以流水地貌为主,占全省总面积的64.76%;岩溶地貌次之,占25.97%;再次为水面,面积约占6.39%;湖成地貌面积最小,仅占2.88%。按组成物质(不含水域)分以沉积岩(包括砂质岩、碳酸盐岩、红岩、第四纪松散堆积物)地貌为主,占全省总面积的57.75%;变质岩类地貌次之,占24.99%;岩浆岩类地貌占8.87%。按海拔高度(含水域)分,以300米以下地貌为主,占全省总面积的44.27%;300~500米地貌次之,占22.58%;500~800米地貌占18.43%;800米以上地貌占11.72%。按形态分,山地(含山原)占全省总面积的51.22%,丘陵占15.40%,岗地占13.87%,平原占13.11%,河湖占6.39%。

湖南全境以中低山和丘陵为主,主要山脉有武陵山脉、雪峰山脉、南岭山脉和罗霄山脉;洞庭湖平原为最大的平原;湘江、资水、沅水和澧水为省内四大河流,均属长江水系。^①

^① 引自湖南—绿人旅游景点—绿人网 Lvren. cn.

湖南省地形图 (源自中国地图网)

长沙城处于从丘陵向平原的过渡地带。“西侧为低山区,碧虚岭海拔 300.8 米,为岳麓山高峰。山前有天马山、凤凰山大小岗丘罗列;山后有桃花岭、金牛岭等。”^①东侧和东南侧为红岩丘岗,大多数小山丘岩质松散,易风化成红岩岗地。

衡阳处于湖南中南地区,四周环绕着古老岩层形成的断续环带的岭

^① 怯志豪. 长沙市城市湿地利用保护策略研究[D]. 中南林业科技大学, 2009.

脊山地,内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地,构成典型的盆地形势。

衡阳盆地南高北低,整个地形由西南向东北倾斜,盆地四周山丘围绕,中部平岗丘交错。东部为罗霄山余脉天光山、四方山、园明坳;南部为南岭余脉塔山、大义山、天门仙、景峰坳;西部为越城岭的延伸熊黑岭、四明山、腾云岭;西北部、北部为大云山、九峰山和衡山。市境最高点为衡山祝融峰,海拔 1300.2 米;最低点为衡东的彭陂港,海拔仅 39.2 米。

四、资源禀赋

湖南省内河网密布,“水系发达,淡水面积达 1.35 万平方千米。湘北有洞庭湖,为中国第二大淡水湖。有湘江、资水、沅水和澧水四大水系,分别从西南向东北流入洞庭湖,经城陵矶注入长江”^①。5000 米以上的河流 5341 条,河流可通航里程 1.5 万千米,内河航线贯通 95% 的县市和 30% 以上的乡镇。^② 多年平均降水量 1450 毫米,湖南省水资源总量 1689 亿立方米,人均占有水资源量 2500 立方米,水资源较为丰富。

湖南省矿藏丰富,素以“有色金属之乡”和“非金属之乡”著称。根据 2012 年 9 月湖南省国土资源厅编制的《湖南省矿产资源年报》,湖南已发现各类矿产 143 种,37 种矿产保有资源储量居中国前 5 位,62 种矿产保有资源储量居中国前 10 位。其中,钨、锡、铋、锑、石煤、石榴子石、普通萤石、海泡石黏土、玻璃用白云岩等矿种的保有资源储量居全国之首,钒、重晶石、隐晶质石墨、陶粒页岩等矿种居第二,锰、锌、铅、汞、金刚石、水泥用灰岩、高岭土等矿种也占有重要地位。

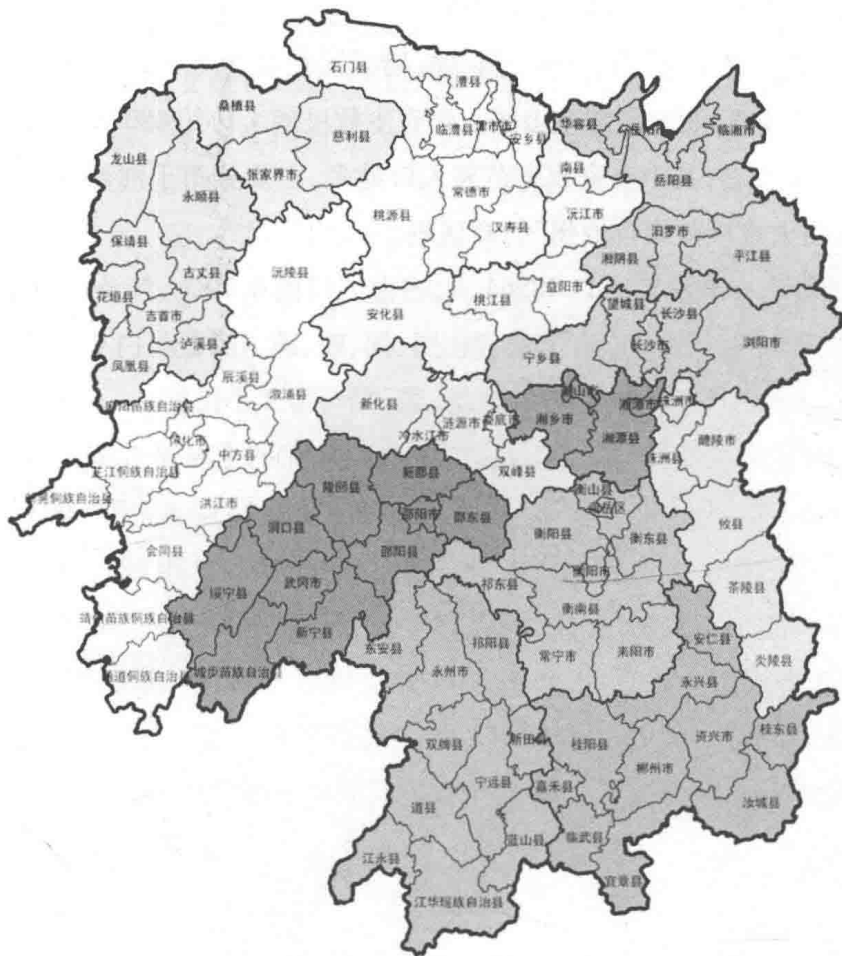
① 苏丁丁,曾建国,伍小松,曹满湖.湖南省畜禽养殖污染年排放量调查分析[J].农业现代化研究,2011(01).

② 李丹,林中,马庆辉.湖南省农业可持续发展现状分析[J].湖南农业科学,2011(05).

第二节 人文景观

一、区划建置

湖南省共辖长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、娄底、郴州、永州和怀化 13 个地级市及湘西土家族苗族自治州。下设 35 个市辖区、16 个县级市和 71 个县(其中有 7 个自治县)。

湖南省行政区划图