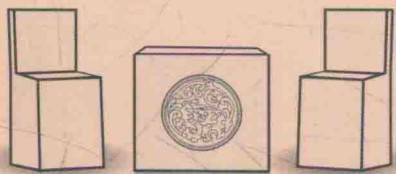

楚剧时空格局演变 与传承发展

赵 静 / 著

民众了解楚剧的入门书籍

楚剧爱好者难得的参考资料

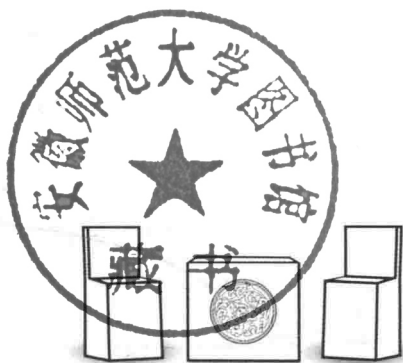
楚剧从业者保护传承楚剧的借鉴

人民教育出版社

楚剧时空格局演变 与传承发展

赵 静 / 著

责任编辑：孟 雪

封面设计：汪 阳

责任校对：吕 飞

图书在版编目（CIP）数据

楚剧时空格局演变与传承发展/赵静著. —北京：人民出版社，2017.5
ISBN 978 - 7 - 01 - 017632 - 1

I. ①楚… II. ①赵… III. ①楚剧—戏剧史—研究 IV. ①J825.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 080830 号

楚剧时空格局演变与传承发展

CHUJU SHIKONG GEJU YANBIAN YU CHUANCHENG FAZHAN

赵静 著

人 民 出 版 社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京市文林印务有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米×1230 毫米 1/32 印张：6

字数：151 千字

ISBN 978 - 7 - 01 - 017632 - 1 定价：32.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换

服务电话：（010）65250042

序 言

中国的戏曲历史悠久，剧种种类繁多，楚剧作为湖北省最具代表性的传统剧种，诞生于清朝道光年间，发源于黄陂、孝感一带，成熟、兴盛于武汉，迄今已有一百多年的历史。楚剧诞生之初，其雏形是乡曲俚调，道具简陋，剧目较少，唱的内容跟京、汉大戏不同，宏大叙事少，世俗情爱多，因此一直没能到大戏台去唱，甚至在 20 世纪初一度被禁演。但其进城以后，受商业城市环境和人文艺术交流影响，在剧目内容和艺术表现形式上不断变革发展，创新吸收京剧、汉剧和文明戏的表演优势，逐渐适应了城市观众的审美需求。在随后风雨飘摇的革命战争年代，楚剧的发展紧紧地与国家、民族命运联系在一起，它在枪林弹雨中生长，对宣扬英雄志士事迹、鼓舞抗战军民的士气起到了极大的作用。新中国成立以后，楚剧舞台呈现出一片繁荣昌盛的景象，观众面之广，专业院团之多，在各大剧种中都名列前茅，曾一度形成了“京汉楚”三足鼎立之势。但在今天，相较于其他传统剧种，楚剧却面临着一种式微的危险。不同于京剧、昆曲、越剧等基础深厚、受众广泛的大戏，没有一定的接触渠道和知识储备，当今的人看楚剧，多少有点免不了张爱玲笔下“洋人看京戏”的尴尬。人才断档、形式落后、宣传欠缺等种种问题，正制约着楚剧的革新与发展。在这样的背景下，对楚剧进行研究、保护、传承、开发，就显得尤为重要。

《楚剧时空格局演变与传承发展》一书试图从楚剧的时间格

局演变、空间格局演变、艺术特征演变及传承保护等视角，对楚剧的源流进行全方位观照，这对一个从事音乐教学的青年教师来说，是一次大胆的探索。这种理论勇气和文化担当尤为可贵。作者没有过多地在戏剧理论方面“打转转”，而是始终围绕楚剧的源流进行诠释和破题，“合事而作，合时而著”，既具传承的针对性，又具发展的时代性，对繁荣发展楚剧具有较强的指导性。该书的问世，对振兴地方戏剧，打造“戏剧大码头”不啻为一种有益的尝试，亦具有一定的学术价值。

罗丹青（湖北省文联副主席）

目 录

CONTENTS

第一章 楚剧概述	1
第一节 楚剧简介	1
第二节 楚剧的发展现状	6
第三节 楚剧保护与传承	9
第二章 楚剧的时间格局演变	14
第一节 楚剧起源期(约 1839—1926 年)	14
第二节 楚剧发展期(1926—1949 年)	27
第三节 楚剧繁盛期(1949—1966 年)	40
第四节 楚剧停滞期(1966—1976 年)	60
第五节 楚剧变革期(1976—1989 年)	63
第六节 楚剧现代期(1990 年至今)	80
第三章 楚剧的空间格局演变	115
第一节 黄孝地区	115
第二节 武汉地区	128
第三节 湖北其他地区	142
第四节 新疆维吾尔自治区	144

第四章 楚剧的艺术特征演变	146
第一节 楚剧音乐	146
第二节 楚剧舞美	149
第五章 楚剧的保护和传承	167
第一节 外围环境	167
第二节 内在动力	169
第三节 发展建议	171
参考文献	180
后记	182

第一章 楚剧概述

第一节 楚剧简介

国家级非物质文化遗产楚剧是流行于湖北武汉、黄陂、孝感等区域的地方戏曲剧种。在漫长的历史发展过程中，楚剧因其内容既贴近生活又紧跟时代发展，表现手法丰富多样、具有很强的包容性所以深受群众喜爱。

早期的楚剧出现在农村的“玩乡班”以及农村茶事活动中，是清代道光年间鄂东流行的哦呵腔和武汉黄陂、孝感市一带的山歌、道情、竹马、高跷及民间说唱等融合而成。1902年进入汉口的“清正茶园”演唱表演，茶文化开始融汇于楚剧艺术文化中，形成具有江汉平原地方语言特色、唱腔色彩和独具民族民间表演艺术风格的剧种。1923年汉剧盲琴师严少臣将原先的人声帮腔改为胡琴伴奏获得成功。1926年黄孝花鼓以“楚剧进化社”为名加入湖北剧学总会，正式定名为“楚剧”。

一、楚剧的基本特征

楚剧自清道光年间形成以来，已有150余年的历史，经过150余年的发展变化，形成和具有了以下一些基本特征：

(1) 由于孕育于鄂东的灯会和庙会，主腔哦呵腔又源于该地区的田畈歌曲和民间舞蹈，因而形成了以黄孝地区为中心的地域

特征。

(2) 由于早期剧目以三小戏为主,内容多反映平民生活,唱腔也以田畈歌曲的风格为基础,因而形成了乡土气息浓郁、贴近生活的特征。

(3) 由于无论从剧目内容到演唱曲调还是到表演形式都是大众化和平民化的,因而具有鲜明的通俗性和大众性特征。

(4) 相当数量的折子戏往往以数百句唱词的演出(无对白或很少对白)表达完整的故事,因而形成了“以唱叙事”的个性特征。

(5) 由于具有民间艺术以及向汉剧、京剧、川剧、秦腔和东路戏等兄弟剧种吸取经验并化为己用,丰富了自己,发展了自己,因而具有很大的包容性。

(6) 由于既能演乡土气息浓郁的生活小戏,又能演宫廷大戏和武戏,既能演古装戏又能演现代戏,因而形成了表现手段丰富多样的特征。

(7) 由于经历了从小到大、从简单到哼哼再到成熟的创新历程,使楚剧成为湖北花鼓戏的代表,因而具有了不断革新进取的特征。

(8) 由于紧贴生活紧跟时代,在大革命、抗日战争和社会主义建设的各个不同历史时期都能以艺术手段反映现实生活的大是大非,创作演出歌颂正义和抨击反动腐朽的新剧目,因而具有与时俱进的特征。

二、楚剧的艺术特点

作为湖北特有传统戏剧,楚剧具有以下艺术特点:

1. 音乐形态特点

楚剧的音乐包括唱腔和伴奏两部分。唱腔在戏曲中指的是

“念（说）白之外的人声歌唱部分”。它是语言艺术与音乐艺术的结合，在戏曲中占有重要的地位。1960年，刘正维教授就对楚剧唱腔进行过系统的研究，介绍了楚剧正调、小调及新改编的合唱、重唱等声腔的调式、板式与结构规律。1962年易佑庄先生对板腔体（即正调）特点进行总结，还对小调的特点、分类、运用做了简要的介绍。

在这之后的很长一段时间里，对楚剧唱腔的研究处于空白阶段。直到“文化大革命”结束后的20世纪80年代，才相继有研究楚剧唱腔的文章出现。对于正调类唱腔，“看家腔”迓腔的讨论主要集中在词曲特点及相互关系、板式和固定腔式的类别用途。另外，由于仙腔在《百日缘》中发展趋于完善、定型也被纳入了研究者的视野。樊启祥从调式、旋法和板式三个方面对仙腔的艺术特点进行总结，并分析了仙腔大型唱段的结构形式及其在音乐唱腔创作中的作用。

迓腔是楚剧唱腔中的一种主要曲调。它表现力强，可塑性强，能抒情，善叙事，咏物寄思，表达各种不同情绪的人物性格，用途极为广泛，故又有“看家腔”或“扛梁腔”之称。由于在速度以及在旋律上能做各种变化，调式上又有明显的对比，能够表现多种人物性格以及思想感情，因而构成了楚剧的看家腔调之一。

湖北楚剧主腔中的主腔“迓腔”是由黄陂和孝感区域的“薅草歌”逐步发展形成的唱腔。因此，早期的黄孝花鼓其唱腔“迓腔”具有浓郁的黄陂与孝感区域的语言音调特征。而融入城市发展成为楚剧以后的唱腔“迓腔”，在发展和流变的过程中呈现出黄汉结合体语言音调的特征（武汉和黄孝语言音调），这些与我国传统戏剧、戏曲歌唱表演艺术当中的“润腔”的语言音调特征具有一致性。

“润腔”是指演唱者在演唱时根据乐谱写出曲调的框架对骨干音调进行润色。我国乐理论家周大风把“润腔”技巧归纳为收

口腔、喇叭腔、橄榄腔等 28 种。这些民族传统的润腔技巧，丰富了民族声乐唱腔的同时又为其增添了许多音乐线条和色彩。体现楚剧“迤腔”润腔歌唱艺术语言音调个性特征的“子腔”（辅助腔）、“小腔”，是按照湖北地方民族母语的语言音调特征，讲究的是特定情境下，不同性格特征人物的内心情感。这种表达人类丰富情感跟语言音调内在逻辑关系的歌唱表演艺术的“润腔”，其跌宕起伏的节奏跟委婉吟哦的旋律与唱腔的音乐，是无法用五线谱或是简谱等各种乐谱标记和表达出来的。地方性母语的语言（方言）对于地方性戏剧、戏曲歌唱艺术的行腔、“润腔”显得尤为重要。同样一首戏曲，用普通话跟用地方母语演唱，其歌唱的韵味完全不一样，普通话显得拗口，而地方语言就能感觉朗朗上口，直接影响了戏曲演唱的发声、归韵、行腔和“润腔”的变化以及艺术的表现力与感染力。

关于小调类唱腔，还未见专门的研究文章发表，只是出现在对楚剧音乐进行概述一类书籍中。朱彬于 1993 年出版了《楚剧音乐概论》，书中对小调的来源进行了分析，指出楚剧中的一些小调音乐是来源于：民歌；民间锈荷包；莲花落；五更调；佛门道教经乐；民间歌舞；民间小商贩叫卖。这一研究为楚剧音乐来源于民间小调提供了证据，并且为今后研究楚剧小调的流变提供了资料。

关于高腔，高腔是湖北省几乎失传的剧种，这种声腔的特点较之楚剧更为雅化。1955 年开始，政府就专门组织音乐工作者对高腔进行抢救性的收集，记录了大量的麻城高腔和钟祥高腔的曲谱，并在楚剧音乐的创作中加以运用。朱彬的《楚剧音乐概论》与周淑莲的《楚剧音乐》对其有所介绍，都成书于 20 世纪 90 年代初。

关于伴奏部分，蔡际洲主要针对楚剧进城之后 20 世纪 20 年代初，加入胡琴伴奏，至新中国成立后开始实行定谱前的即兴式伴奏方法进行了研究。杨绮贞在文章中对多年来西洋乐器在楚剧

中的使用进行了讨论。此外,楚剧中的武场伴奏在张玉国的《楚剧打击乐的运用》中有详细的介绍,包括楚剧打击乐各乐器的名称、性能及演奏姿势,并从唱腔、念白锣鼓经等方面进行了分类。

以上对楚剧唱腔的研究,主要从音乐形态的分析入手。近年来,民族音乐学的理论方法给音乐界的理论研究带来了极大的影响,把“音乐作为文化”来研究这一理念也得到广泛的认同。因此,对楚剧音乐的研究可以纳入更广阔的视野,让我们知道音乐并不仅仅是音乐本身,同时它也是社会环境的产物。

2. 表演艺术特点

戏曲是舞台艺术,同其他的戏剧艺术形式一样,在演出中需要演员用表演来完成,可以说是演员通过一定的表现手段对剧本内容的再创作。戏曲同其他的戏剧艺术有着许多的共同特征,但是它的表演手段“四功”(唱、念、做、打)和“五法”(口、手、眼、身、步)却有着自己独特的程式与规范。

楚剧作为曾经的民间小戏,能在众多的花鼓戏中脱颖而出,无不与艺人对表演艺术的研磨精进有关。在《戏曲表演艺术选集》中收录了一些论及表演艺术的文章。此外,徐大树的《谈楚剧的唱》一文中,对名家唱法略有总结。他说,“陶古鹏老师,他的共鸣部位与京剧老生相似。李雅樵老师在五六十年代的声,他的部位介于京剧和歌唱之间。黄楚材老师充分发挥了咽喉、口腔及口盖的回声振动,又伴有一定的蝶窦共鸣,音质既壮实又富有弹性”。

音乐艺术文化的传统会随着时代的发展而改变,会选择性地采用符合时代审美情趣的语言音乐文化来满足人们的审美需求。现代楚剧的演唱的润腔技法更多地体现出时代性语言音调的特征。以著名楚剧演员王玉珍主演的歌剧《洪湖赤卫队》的演员团队为例,大部分的演员都是唱楚剧出身的,既熟悉黄孝区域的语

言音调特征，又熟悉黄汉结合体的语言音调特征。楚剧的演唱技法的时代性特征又体现在乐队伴奏上的丰富性。改革开放后，楚剧的音乐创作在音乐主题的选择、音乐的情感化处理、管弦乐伴奏等方面都有许多革新与发展。在遵循以往楚剧音乐特点的基础上，加入诸多创新元素，使音乐部分更加具有典型性，更加符合剧中各个人物的性格特征，从而使整部作品更加生动、活泼，使作品中人物性格更加鲜明、突出。

第二节 楚剧的发展现状

在全球经济文化一体化的今天，楚剧的生存空间正日益狭小。其主要表现在以下几点：

一、楚剧发展面临着人才断档

进入 21 世纪，文化走向多元化、艺术快餐化、娱乐化的倾向使得楚剧的境遇颇为尴尬。由于科技快速发展，电影和电视给群众生活带来了更多选择，网络和移动新媒体的普及更是改变了人们的生活方式。20 世纪 80 年代，湖北省专业楚剧团多达 24 个，而眼下由于市场萎缩，湖北省楚剧团数量锐减至 13 个。以武汉楚剧院为例，2011 年，剧院改制为挂牌公司，完成了文艺院团转企改制。改制中一批优秀的艺术骨干为保财政供养身份，纷纷提前退休，导致剧团艺术人才青黄不接。改制后的新进人员都为合同化的管理人员，“五险一金”由单位缴纳。由于待遇上的原因，一部分优秀年轻人才改行另寻出路，加剧了人才稀缺的局面。

一是楚剧欠缺有社会影响力的领军人物和优秀作品。楚剧的

中青年表演艺术家是楚剧发展的中坚力量,但新一代的中青年艺术家大多只是在继承流派艺术中成长,尚未形成自己独特的艺术风格,也欠缺足以表现自身独特风格的艺术作品。楚剧表演艺术家中缺少像川剧的沈铁梅、越剧的茅威涛一样具有影响力的代表人物。二是演职员工特别是编、导、音、美创作人员日趋老化,地县剧团状况尤甚。部分剧团的主要演员年龄都接近40岁,没有年轻演员,也很少开展业务素质方面的培训,楚剧的表演者越来越少。

二、楚剧发展面临艺术上的革新

作为一种戏曲剧种,楚剧是文、音、舞、美的高度综合。楚剧与湖北地区的其他民间小戏、花鼓系统起家的其他姊妹剧相比,因其发展依托于武汉,占有明显的地域优势,因其语言通俗化等特征而胜过了其他剧种。

楚剧最初发源于黄孝地区的黄孝花鼓,而后进城后用汉口方言替代黄孝方言,其地域特色大大减弱。楚剧的声腔既不高亢嘹亮,又不委婉悠扬。但与越剧、黄梅戏等其他剧种相比,楚剧的小调甚至板腔体的四平、悲迓和仙腔都具有一定的抒情功能,其逊色之处就在于楚剧的迓腔缺少韵律美。在语言风格上,楚剧平实的叙事风格,偏悲剧的语音腔调难以博得年轻观众的喜爱。

“要变革楚剧,首先就要改变主腔,增强音乐性、提升旋律美。”有着“九省通衢”之称的湖北,其人口迁徙频繁,大众语音、语调也在不断变化之中。楚剧源自民间,其声腔的改革也要从民间艺术的采风中去吸取新的语汇、音调和旋律。一是可以从本省同一声腔系统的其他姊妹剧中有选择性地借鉴声腔。二是可以向其他艺术门类和品种借鉴,既保证楚剧本身的乡土气息,又兼具时代韵味。

三、楚剧发展欠缺包装、营销

戏剧作为商品需要更多的包装和营销才能吸引更多人的关注和喜爱。如,昆曲通过进入大学表演争取年轻观众,并将自己的影响力波及国内外;河南豫剧通过开办学校、参与大型文艺演出等方式,让更多人接受并喜爱;东北民间喜剧二人转在国内各大城市开设剧场、拍摄电视剧,积极拓展国内市场。

而现阶段,楚剧的包装和影响亟须加强。一是缺少专业团队参与营销。以武汉市楚剧团为例,团内从事营销的人员要么是团内的演员兼职,要么是团内从演员队伍中退出的职工,既没有营销、管理方面的专业知识,也欠缺参与营销的实践经验,导致剧团营销策略滞后。二是楚剧的营销模式需要创新。而楚剧的观众年龄层普遍老化,年轻人中热爱楚剧、喜欢楚剧的比例很低。要让楚剧表演艺术家走进校园、走进社区,吸引更多年轻人喜欢并热爱楚剧。通过对楚剧文化进行推广,让更多观众熟悉并接受楚剧;要用微博、微信等新媒体对楚剧的历史、发展和推广活动进行宣传,并与楚剧演出、楚剧团运营相结合。

四、楚剧发展需要更多资金、政策扶持

目前,剧团的发展主要依靠演出收入。观众的多少以及打彩的多少和业余楚剧团当天的收入成正比。每个月除去场地租赁费、人员工资、演员服装等方面的开销,最后所剩无几。据武汉团工作人员介绍,楚剧演出对于演员的服装要求较高,而演出服装是一种消耗品,需要时常更新,剧团用于服装更新的成本较高。按照目前剧团的经营成本和演出场次推算,剧团每场演出的售价需达到5万元才能维持正常运营,而实际市场支付的演出费用大概为10000—15000元,演出收入不足以维持运营。

楚剧改制后,政府给予剧团的支持有限,楚剧团的发展举步维艰。政府对于部分剧团的扶持力度很弱,在政策、场地、服装等方面没有给予任何的帮助和经费补助。特别是地县剧团拨款仅限于退休人员养老金的发放,在职人员几乎全靠演出收入维持,普遍存在医疗与住房问题,剧团经济预算有较大的缺口,影响人才队伍稳定和艺术生产。

第三节 楚剧保护与传承

2006年5月20日,楚剧因其鲜明的艺术特色和影响力,经国务院批准列入第一批国家非物质文化遗产名录^①,正说明它亟须抢救和保护紧迫性和重要性。

2014年10月15日,习近平主席主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话,指明中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。

一、楚剧保护与传承的必要性

党的十八大报告提出了“建设优秀传统文化传承体系,弘扬中华优秀传统文化”的重大任务。要完成这一重大任务,一项十分重要的也是基础性的工作就是“加强对优秀传统文化思想价值的挖掘和阐发,维护民族文化基本元素”。非物质文化遗产作为优秀传统文化的特殊表现形式,是各种文化形式发展的基础,任何非物质文化遗产都应该得到珍视、保护、传承。

^① 《国务院关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知》(国发〔2006〕18号)2006年5月20日。

非物质文化遗产是对民族个性、生活习性、审美态度的一种“原生态”的再现。任何非物质文化遗产都应该得到珍视、保护和传承。它们是各类文化形态发展的基础，任何文化形式的创新都应该根植于牢固的根基。但是在当今时代，伴随着大众传播全球性，很多民族文化受到了外来文化的冲击，“单一化”和“标准化”愈发取代了民族文化的“生态化”。而这种文化的冲击也会形成产业链式的作用，影响民族的经济形态等多个方面。非物质文化遗产具有展现民族的独特性和多样性的特点，是人民归属感的一种体现，也是一种不可再生资源。但是当今时代经济的快速发展却让人们忽略了对非物质文化遗产的保护和传承，因而对非物质文化遗产的保护迫在眉睫。

非物质文化遗产，又称无形遗产。根据联合国的相关规定，它们的传承有着自身独特的要求：（1）传承的载体是“活人”；（2）传授方式是口授和行为影响；（3）传承的途径是民族众多人的积极参与；（4）传承的前提是各民族“原生态”的生活方式。民族非物质文化遗产的保护和传承历来受到全世界各国和各民族的重视。但从实施情况看，很多措施还停留在静态保护层面上，常用的方式是通过现代技术对其进行录音、录像及建博物馆。这些方式只能保存非物质文化遗产看得见的“形”，对于看不见的“神”，无法保存其蕴含在其中的文化内涵、民族心理、民族精神和价值观等抽象的部分，而这些恰恰是民族文化的精髓。

楚剧是湖北省最大和最具代表性的地方民间戏曲艺术形式，于2006年入选国务院颁布的首批非物质文化遗产保护名录，在2011年成为“第一批国家级非物质文化遗产”。和大多数非物质文化遗产相似，楚剧在发展过程中，随着时空格局的变化，受到外来文化和传播形式的冲击和影响，为了进一步在新时代对楚剧进行科学有效的传承和发展，大量的楚剧创作者、表演者和管理者做了大量的工作，其主要表现在以下几个方面：