

洗涤岁月尘埃，越过历史辉煌，
代代相传的非物质文化遗产是民族的根、文化的魂。
从美的视觉出发，知识地、文化地、
趣味和生动地传递中华文化的多样性。

秋地 徐翠 / 编著

非常遗产 © 中国元素

传统戏剧

贵州出版集团
贵州人民出版社

本书获贵州省出版发展专项资金资助

传统戏剧

■ 秋 地 徐 翠

贵 州 出 版 集 团
贵 州 人 民 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

非常遗产·中国元素·传统戏剧 / 秋地, 徐翠编著

. -- 贵阳: 贵州人民出版社, 2017.1

ISBN 978-7-221-13033-4

I. ①非… II. ①秋… ②徐… III. ①非物质文化遗产 - 介绍 - 中国 ②中国戏剧 - 古代戏曲 - 介绍 IV.

① G122 ② J809.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 308230 号

非常遗产·中国元素 传统戏剧

秋地 徐翠 编著

出版人 苏桦

责任编辑 岳琳琳

封面设计 陈电

出版发行 贵州出版集团 贵州人民出版社

地址 贵阳市观山湖区会展东路 SOHO 办公区 A 座

印刷 深圳市泰和精品印刷有限公司

规格 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字数 150 千字

印张 7.25

版次 2017 年 1 月第 1 版

印次 2017 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-221-13033-4

定价 26.00 元

版权所有 侵权必究

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与贵州人民出版社联系调换。

为什么仍担忧非遗

冯骥才

近几年“非遗”二字热得烫手。“非遗”甚至成了一种时尚一种明星，由国家舞台到“非遗一条街”直到花花绿绿的商品广告，“非遗”已经随处可见。这并非不对，至少让人们意识到它的存在以及重要。

从社会转型期“非遗”面临消亡而必须保护的角度看，我们似乎已经建立起一个貌似完整的保护体系。人大通过了《非遗法》；国家、省、市、县四级“非遗名录”数量高达七千项，各级政府都有了“非遗”家底；不少科研单位和大学设立了“非遗”研究项目，并能获得来自多方面的科研基金的支持；重要“非遗”项目和代表性的“非遗传承人”可以得到国家的专项补贴；不少地方还修建了“非遗博物馆”，甚至有的“非遗”进入了当地的中小学课堂。

“非遗”何患之有？

但是，如果我们真正深入到民间到“非遗”之中，以冷静的科学的文化的眼光审视，从它历史文化的原真，现在时的真实境况，再放眼它的今后与未来，问题并非小小，而是大大。

其原因有五。

首先来自“非遗”载体的大量瓦解。我国历史上是农耕社会，历史的源头在村落，“非遗”多半在村落；少数民族的“非遗”几乎全部在村落（寨）。在当前迅猛异常的城镇化和新农村建设的热潮中，随着大地山川无所不在的拆村并村，原生的村落正在急速消减；近十年我国村落（自然村）以每年九万个的速度消失，以村落为载体的“非遗”随之灰飞烟灭。去年春节我们在杨柳青南乡三十六村抢救那些马上将被推土机推平的画乡时，亲历到那些古老而丰厚的文化积淀转瞬间化为乌有。

其次是村落的解体还来自原有生活方式的改变与瓦解。大批农民入城务工致使村落空巢化。入城农民受到耳目一新的城市文化的冲击与影响，带来的负面影响是对自己固有的生活文化乃至村落的放弃。文化的主人一旦放弃自己的文化，这是谁也没办法的。

三是传承人的老化。目前国家级代表性“非遗”传承人大多在70岁以上，甚至更老。他们是农耕时代最后一代保持历史原真的传承者，但他们多数孤老无助，后继乏人；人亡歌息，时有出现。最近三个月同乐高跷老会就去世两位技艺高超的老者，他们身后留下的空白无以填补。“非遗”的本质是生命性的，即活态的；一旦失去活态，便不再是“非遗”。

关于传承人令人担忧的另一个情况是，众多传承人为了生计与财路，大多带着技艺背井离乡，去到市场活跃的城市与旅游景点卖艺谋生。这样一来，他们就与自己原有的文化土壤分开。他们身怀的技艺与文化，在异地的旅游景点里只能叫人看个新奇，却没有心灵的认同。文化一旦失去了原有的根基，地域的文化一旦离开自己的地域——“非遗”就像断线的风筝，其命运的不确定性便愈来愈强。

四是“非遗”缺乏科学保护。绝大部分“非遗”只有一份当年申遗使用的材料，并没有详备的文化档案。特别是“非遗”积淀在传承者（无论是个人、家族还是村民集体）心灵的记忆和身体的技艺中，这些重要的活着的无形的遗产，需要充分的口述与音像的存录，但这些工作各地基本没有做，也就是说“非遗”是缺乏档案的。

“非遗”原是人们一种代代相传的生活文化。在社会突然转型时，人们不大可能从历史高度认识到它的遗产意义。传承者也不大可能认识到自己跳的舞、唱的歌、画的画，具有宝贵的历史、民俗、地域、审美等价值。时代需要专家学者站到“非遗”的第一线认识它们，研究它们，助其传承。在日本、韩国这些在国际上被认可为“非遗”保护较好的国家，每项“非遗”都有不少专家进行精心的跟踪性研究，一对一地想方设法，使其保存并传衍。但我们大多数“非遗”周围是看不见专家的。

作为文化遗产第一保护人——政府，应当邀请和组织专家参与“非遗”

的保护与传承。我国现今不少大学都建立了遗产研究所与中心，有志这方面工作的年轻学子愈来愈多，但政府部门很少从大学聘用这方面的人才，反倒是从事遗产学研究的学生毕业后求职困难；一边是人才匮乏，一边是没有用武之地，大学的人才培养与“非遗”实际的需要中间没有桥梁。其缘故，是政府部门对“非遗”的认识和重视有限。“非遗”保护具有很高的科学性与专业性，倘若单凭政府非专业的行政处置，辄必有悖文化规律；执行力愈大，副作用反而愈大。

五是，当初申遗的动机往往与政绩挂钩。本来在列入遗产名录——即确定为历史文化财富之后，保护工作应该真正地开始；但实际情况是，申遗成功，政绩完成，放在一边很少再管；往往只是在张扬文化保护成果时，搬出来热热闹闹表演一番。“非遗”成了一种“表演秀”。应该承认，“非遗”是很少科学管理与监督的。因而，在频频发生的各种非遗遭到破坏的事件中，《非遗法》很少被派上用场，我真担心当年花了那么大本钱、费了那么多心血制定的《非遗法》最后成了一纸空文。《非遗法》到底谁应用、谁执行？

同时，被列入国家和地方名录的“非遗”，很自然被视为生利发财的资源。于是，对“非遗”的开发远远热过对它的保护，商业关注远远过于全社会的关注。

开发这个概念是绝对不能使用在文化遗产上的。国际上对文化遗产使用的概念是保护和利用。利用是能够获得经济利益的。但利用的主要目的是发挥遗产良性的文化作用和精神影响。而开发是粗鄙的态度和做法，目的是用遗产赚大钱，单一地作为生财的工具，文化遗产一旦进入开发，即要遵循经济——利润最大化的规律，从而被扭曲、改造，甚至被“动手术”，使其面目全非或形存实亡。这是“非遗”当前面临的最大破坏。

所以说，尽管“非遗”保护体系看似日趋完善，但其濒危与消亡的速度并未放缓。

政府行为是必不可少的，如法律和名录，然而更需要的是科学的管理、保护、执行与监督。所谓科学，就是按照事物本身的性质与规律行事。那就要

政府依靠与采用各方面的优势与力量，使保护体系更科学化，否则政府行为最后落空为一种形式，而全社会对“非遗”自觉的关爱还没有形成，因此要说，我们仍为非遗担忧。

目 录

导 读

第一章 古老剧种的回响

— 导读 / 3

— 莆仙戏 / 10

— 昆曲 / 4

— 知识链接 / 12

— 青阳腔 / 7

第二章 单声腔与多声腔的合奏

— 导读 / 14

— 川剧 / 21

— 柳子戏 / 15

— 越调 / 24

— 大弦戏 / 16

— 知识链接 / 27

— 粤剧 / 19

第三章 京剧与它的伯仲兄弟

— 导读 / 28

— 汉剧 / 33

— 京剧 / 28

— 宜黄戏 / 35

— 徽剧 / 31

— 知识链接 / 37

第四章 以梆击节的梆子声腔剧种

— 导读 / 38

— 蒲剧 / 48

— 秦腔 / 39

— 河北梆子 / 51

— 豫剧 / 43

— 知识链接 / 53

— 晋剧 / 46

第五章 绚丽多姿的民间小戏

- 导读 / 54
- 越剧 / 55
- 黄梅戏 / 58
- 评剧 / 60
- 高甲戏 / 62
- 苏剧 / 64
- 扬剧 / 67
- 河南曲剧 / 69
- 花灯戏 / 71
- 花鼓戏 / 74
- 彩调剧 / 77
- 道情戏 / 80
- 知识链接 / 82

第六章 古朴稚拙的仪式剧

- 导读 / 83
- 傩戏 / 88
- 锣鼓杂戏 / 84
- 安顺地戏 / 91
- 目连戏 / 86
- 知识链接 / 93

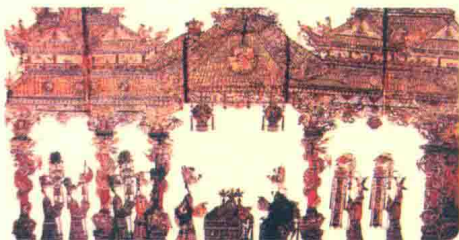
第七章 绽放于传统戏剧花园中的少数民族戏剧奇葩

- 导读 / 94
- 藏戏 / 95
- 侗戏 / 98
- 布依戏 / 100
- 知识链接 / 102

第八章 特立独行的影偶戏

- 导读 / 103
- 皮影戏 / 103
- 木偶戏 / 105

导 读

中国传统戏剧有一个特殊称呼——戏曲。为什么呢？清末民初的大学者王国维曾给戏曲下过一个经典定义：“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”可以说，戏曲的根本任务是“演故事”，其手段就是“歌舞”。

就此来说，“载歌载舞”是戏曲的主要特征之一。那些从民间歌舞发展起来的地方小戏，比如采茶戏、花鼓戏、花灯戏、秧歌戏等，原本就是以生、旦、丑为主的小戏，歌舞的特征很是明显，不必细说。而对那些如昆曲、越剧这样的大剧种，它们讲究程式化和虚拟性，表演精湛纯熟，也符合这一特征。举例来说，越剧《梁祝》讲述梁山伯与祝英台的爱情悲剧，其剧情由杭城共读、十八相送、楼台会、化蝶等故事组成。每个故事都因为情节的不同而或重歌唱，或重舞蹈，或者歌唱、舞蹈并重。《十八相送》一场，祝英台从杭城回家，梁山伯相送，祝英台向梁山伯极力暗示自己是一位“女红装”，无奈梁兄这头大笨鹅怎么也不明白她的苦心，两人山一程水一程，送了很久，也唱了很久，舞了很久，可以说载歌载舞，歌舞并重。再如昆曲《雷峰塔》，讲述白娘子与许宣的爱情故事，其中一场《游湖借伞》，演白娘子带小青来到人间寻觅如意郎君，在西湖边邂逅许宣，对他一见钟情，遂上前制造相识的机会，二人由偶遇到成亲，舞台上载歌载舞的表演，极富诗情画意。

戏曲的另一个特征是多样性。中国的戏曲种类繁多，据1980年代统计，全国共有317个剧种，即使到了2014年，据文化部公布的数字，全国仍有280多个剧种。这些剧种，有的是以一种声腔为主的剧种，如昆曲、弋阳腔等，有的

是由几种声腔组成的剧种，如川剧、粤剧等；有的是曲牌体戏曲，如昆曲、清戏、柳子戏、梨园戏等，有的是板腔体戏曲，如豫剧、秦腔等梆子戏和京剧、汉剧等皮簧戏；有从民间歌舞发展起来的地方小戏，如南方的采茶戏、北方的秧歌戏；有从民间说唱艺术发展起来的地方小戏，如江浙一带由滩簧、弹词发展起来的苏剧、越剧、沪剧等；有汉族的戏曲剧种，也有少数民族的戏曲剧种。这些样式不同、种类丰富的戏都是“以歌舞演故事”，歌舞的特征非常明显。

戏曲承载着丰厚的人文气息，它从遥远的古代走来，历经无数艺人的丰富和发展，千百年来的艺术沉淀，使其已然达到艺术上的纯熟和精良，成为最优美、最蕴藉、最能传达平民心声的戏剧艺术。它是非分明、惩恶扬善，传达民众的理想，体现出爱国情怀、优秀品格、善良人性、传统美德。它蕴藏着我们民族的文化基因、精神物质、价值观念、气质情感等核心因素，已经熔铸到我们的血液之中，成为我们行动的内核文化，成为我们文化价值的重要组成部分，是我们重要的精神家园。

在全球化的大背景下，戏曲与其他传统文化艺术一样，面临着极大的生存危机。加强对这一文化的保护，已经刻不容缓。国家将其列入非物质文化遗产名录，是一项重要的保护措施。2006年，我国公布了第一批国家级非物质文化遗产名录，收录了92项传统戏剧，迄今已经公布了四批。其中，昆曲、粤剧、藏剧、京剧、中国皮影被列入联合国“人类口述与非物质文化遗产”名录。本书所讲的戏曲剧种，主要从第一批名录中选取。

第一章 古老剧种的回响

导读

中国传统戏剧种类繁多，对它用同一个标准分类，是一件非常困难的事情。为了能够涵盖尽可能多的剧种，我们将其分成古老剧种的回响、单声腔与多声腔的合奏、京剧与它的伯仲兄弟、以梆击节的梆子剧种、绚丽多姿的民间小戏、质朴稚拙的仪式剧、少数民族戏剧花园中的奇葩、特立独行的影偶戏几个章节，从传统戏剧的发展历史、戏曲声腔、民族戏剧，以及不同的剧种类型等角度予以区分，大致划出几个戏剧类型。其分类标准虽然并不统一，但这种分类方式能够很好地区别出众多剧种的不同特征。

本章所要介绍的几个剧种，都是从元代、明代，甚至更为久远的时期一路走来，带有中古时期的古朴气息。追根溯源，在明代戏曲史上曾经出现过四大戏曲声腔：昆山腔、海盐腔、余姚腔、弋阳腔。昆曲是昆山腔的遗留；高腔是弋阳腔的遗留，其中高腔是弋阳腔在流布各地以后，因其唱腔高昂而被当地人称为高腔；青阳腔的形成也与弋阳腔有关，人们一般认为，青阳腔是在明朝嘉靖年间弋阳腔流入青阳后与当地语言、民歌结合后形成的。莆仙戏和梨园戏是两个流行于福建等闽方言区的古老剧种，梨园戏至迟在明代嘉靖年间已经流行，莆仙戏更早，它的身上闪耀着古老南戏的光辉，是“宋元南戏活化石”。

这几种古老的戏曲剧种各有特点：昆曲是深受文人影响的剧种，发展最为完备，它的剧本形式最为文学化，它的唱腔最足荡人，它的表演最为细腻准确，它的风格典雅婉约，“声无不歌，动无不舞”，表现出典型的文人特征。弋阳腔系统的剧种因其风格火爆跳跃，极受民间欢迎，因而具有旺盛的生命力。莆仙戏是另一种古老的剧种，它保留了风格独特、内容丰富的功法和程式。

昆曲

名片

姓 名：昆曲

出生年月：约 600 年前

朝 代：明代

头 衔：“百戏之祖”

分布区域：江苏、上海、浙江、北京、湖南等地

简 介：昆曲是我国最为古老的戏曲剧种之一，源头可以追溯到元末明初的昆山腔。

昆曲是曲牌体，它继承了古代诗词曲的传统，以诗的形式写成，是中国传统戏剧最精粹最优美的样式。汤显祖的《牡丹亭》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》等作品，脍炙人口，堪称一代文学之精品。昆曲的唱腔流丽悠远，典雅细腻，最为动听。“声无不歌，动无不舞”，是对昆曲表演风格的总体写照。“歌”即歌唱，“舞”即身段。近代以来的著名表演艺术家，有俞振飞、周传瑛、王传淞、张继青、魏春荣等。昆曲是最早列入世界非物质文化遗产名录的中国传统戏剧，2001年5月18日，昆曲被联合国教科文组织列为首批“人类口头和非物质文化遗产代表作”。2006年5月20日，昆曲被列入第一批国家非物质文化遗产名录。

昆曲发源于江南的苏州昆山地区，已有六百多年历史，是我国最为古老的戏曲剧种之一。它的源头可以追溯到元末明初的昆山腔。明代嘉靖年间，昆山腔经过以魏良辅为首的吴中曲师的改革，受到文人士大夫青睐，一时蔚起，出现了“家家收拾起，户户不提防”的传唱盛况，称雄剧坛两百多年，成为我

国传统戏剧的一座高峰。

昆曲是曲牌体，它继承了古代诗词曲的传统，以诗的形式写成，是中国传统戏剧最精粹最优美的样式。它的语言既本色简约，又文采斐然，既流畅优美，又典雅清丽，富于浓郁的文学气息。如《牡丹亭·惊梦》写杜丽娘在花园赏春，看到满园春色不禁生发感叹。其文辞典雅华丽，极为优美。

图1 昆曲《牡丹亭》演出剧照之一（摄影：秋地）

在无数文人参与下，昆曲春潮迭涌，名家辈出，如花似锦。汤显祖的《牡丹亭》、洪昇的《长生殿》、孔尚任的《桃花扇》，脍炙人口，影响最为深远。其他如高明的《琵琶记》、沈璟的《义侠记》、高濂的《玉簪记》、李玉的《一捧雪》、朱素臣的《十五贯》、方成培的《雷峰塔》，等等，都是著名的传奇作品，堪称一代文学之精品。

昆曲的唱腔流利婉转，最为动听。明代嘉靖年间，魏良辅改革昆山腔，创制出婉转细腻的“水磨调”。江南地区打制红木家具，以木贼草蘸水打磨，磨得细腻滑润，是谓“水磨”。昆山腔“尽洗乖声，别开堂奥”的唱腔，“流利悠远，出乎三腔之上，听之最足荡人”。它的典雅细腻，“气无烟火”，吸引了无数文人士夫。在清代康熙年间，昆曲被士大夫称为“雅部”，昆曲声腔被视为“雅乐”“正音”。

图2 昆曲《牡丹亭》演出剧照之二（摄影：秋地）

“声无不歌，动无不舞”，是对昆曲表演风格的总体写照。

“歌”即歌唱，“舞”指身段。

“歌”包括歌唱和念白，念白也是合乎音乐节奏的“歌”；“舞”包括做功和武打，昆曲的表演动作，如神情、身段、舞蹈、水袖，乃至武打场面，都是舞蹈化的动作。昆曲使用音乐化、舞蹈化了的言语动作和形体动作来塑造人物形象，讲述人生故事。歌舞表演，载歌载舞，是昆曲表演的总体精神。其表

演，细腻优美，总是不厌其精，不厌其细。它总是力求在形似上栩栩如生，在表演上细腻高超，达到了极高水准。

高度发达的昆曲表演造就了一大批唱念俱佳的演员。近代以来，如俞振飞、周传瑛、王传淞、张继青等人，各怀绝技，在舞台表演和培育后继者上影响很大。

雅俗共赏也是昆曲所具有的艺术品格。昆曲在其产生和繁盛时期，为社会广大阶层所接受。苏州虎丘中秋曲会，参与者常常数万人，一时举国之人皆若狂。由于文人的参与，昆曲逐渐走上雅化的道路。士大夫的文化修养和闲适生活，赋予了昆曲独特的文化品位和舒缓曼妙的意境品格，使得昆曲成为一种流丽悠远、静美精妙的戏曲声腔，演出充满诗情画意，呈现高度诗化的风范，是文辞与曲调结合最为优美的剧种。

昆曲融诗、乐、歌、舞、戏于一体，其演出形式优雅、规范，无论在中国戏曲史、文学史，还是音乐史、舞蹈史上都占有重要地位，是影响最为深远、也最能体现民族戏剧特色的剧种。昆曲对京剧等众多剧种的滋养，为其他任何剧种所不及。京剧中如《挡马》《夜奔》《昭君出塞》等载歌载舞的剧目，是由昆曲移植加工而来；许多京剧表演艺术家，也都京昆不挡。昆曲被后人称为“百戏之祖”，主要是就其对其他剧种的巨大影响而言的。

昆曲是最早列入世界非物质文化遗产名录的中国传统戏剧。2001年5月18日，联合国教科文组织以全票通过，将昆曲列为首批“人类口头和非物质文化遗产代表作”。昆曲以丰厚的历史文化积淀和珍贵的戏曲文化价值，成为人类共有的精神文化财富。

图3 昆曲《盗甲》剧照

青阳腔

名片

姓名：青阳腔

出生年月：明朝嘉靖年间

朝代：明代

头衔：“徽池雅调”“天下时尚”

分布区域：安徽、江西、福建等地

简介：青阳腔因兴起于安徽青阳县而得名。一般认为，青阳腔是在明朝嘉靖年间因弋阳腔流入当地后，与当地方言、民歌小曲结合后形成的。明清时期的青阳腔十分盛行，它与徽州腔被誉为“徽池雅调”，成为“天下时尚”的新调。青阳腔的曲牌约有三百多种，唱腔细腻优美。青阳腔唱腔的一大特点是发展了“滚调”，腔调十分活泼。传统剧目方面，青阳腔保留一些古老的宋元南戏、明代传奇和弋阳腔连台大戏，南戏如《琵琶记》《白兔记》《幽闺记》，弋阳腔连台大戏如《目连传》《三国传》《岳飞传》，明人传奇如《三元记》《金锁记》《彩楼记》等。2006年5月20日，青阳腔被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

青阳腔因兴起于安徽青阳县而得名，青阳古代隶属于池州，因此又称“池州调”，因其班社多出在都昌、湖口，也被称作“都昌湖口高腔”。人们依据汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》的记载，一般认为青阳腔是在明朝嘉靖年间

图4 青阳腔演出剧照之一

因弋阳腔流入当地后，与当地方言、民歌小曲结合后形成的。明清时，青阳腔与徽州腔驰名，被誉为“徽池雅调”，成为“天下时尚”的新调，流行地区有安徽、江西、福建等地区。

青阳腔唱腔的一大特点是发展了“滚调”。“滚调”包括滚白和滚唱，滚白是夹在曲文中的朗诵体道白；滚唱是在

曲文之外增加的唱词。可根据内容需要，在曲调前后自由“加滚”。“滚调”大都字多腔少，板急调促，腔调自由活泼。青阳腔的曲牌约有三百多种，许多曲牌，如《鹧鸪天》《卜算子》《甘州歌》《桂枝香》《破阵子》《喜迁莺》《双鸡鸟》《驻马听》《剔银灯》《香柳娘》《一剪梅》《滴滴金》《画眉序》《降黄龙》《浪淘沙》《忆多娇》《锁南枝》《夜行船》《端正好》，腔调委婉含蓄，细腻优美。青阳腔的旋律，有一板三眼，又有《二流板》《开口板》《讲板》等，富于变化。

青阳腔的乐队一般由五人组成，分东西两场。东场即文场，西场即武场。高腔无丝竹伴奏，因此锣鼓在青阳腔唱腔中占有重要位置。其套式有伴奏锣鼓、气氛锣鼓、身段锣鼓、感情锣鼓等六十多套，《大参锤》《小拗锤》《大丝纽》《丁丁锤》等。

图5 青阳腔演出剧照之二

青阳腔的行当分末、净、生、旦、丑、外、小、贴、夫、杂十种，有自己的剧种特色。末多挂白髯。净即大花脸，分白脸、红脸、黑脸三种，如《射鹿记》中的曹操，《红梅阁》中