

中外
艺术
精粹

豫剧

主编 / 徐梦鸽

THE DISTILLATION ART OF
CHINA AND FOREIGN COUNTRIES

吉林音像出版社
吉林文史出版社

豫

剧

主
编：徐梦鸽

吉林音像出版社
吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术精粹/李楠等主编—长春: 吉林文史出版社
2006. 2

ISBN 7-80702-248-5

I. 文… II. 李… III. 文艺—经典—系列 IV. J. 30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080173 号

中外艺术精粹

责任编辑 于泓

出版发行 吉林音像出版社

吉林文史出版社

印 刷 北京市楠萍印刷有限公司

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 358

字 数 120 千字

版 次 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1/5000 册

书 号 ISBN 7-80702-248-5/J·30

总 定 价 1490.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

目录

第一章	豫剧简史	1
第二章	豫剧的表演行当	35
第三章	豫剧的流派与唱腔	46
第四章	豫剧的著名剧目及剧团	85
第五章	豫剧基本功	107
第六章	豫剧音乐	120
第七章	豫剧舞台美术	132
第八章	豫剧名家	175
第九章	豫剧现状及发展前景	182

第一章 豫剧简史

第一节 豫剧概论

豫剧也称河南梆子、河南高调。因为河南省简称“豫”，解放后定名为豫剧。是河南省的主要剧种之一。因早期演员用本嗓演唱，起腔与收腔时用假声翻高尾音带“讴”，又叫“河南讴”。在豫西山区演出多依山平土为台，当地称为“靠山吼”。

豫剧的流行地区分布甚广，大江南北、黄河两岸以至新疆、西藏都有豫剧演出。

豫剧在声腔上属梆子腔系，据清代李绿园于乾隆四十二年（1777）成书的《歧路灯》和乾隆五十三年（1788）《杞县志》记载，当时本地梆子戏已在开封、杞县一带盛行，并曾与罗戏、卷戏合班演出，称为“梆罗卷”。

豫
剧

豫剧形成以后，由于语音方言的不同，在各地流传过程中形成了各具特色的多路流派，豫剧音乐主要分有四个流派：这四支流派，可以归为两个体系，一个是豫东调体系，一个是豫西调体系。豫东调体系包括了豫东调、祥符调和沙河调，即以商邱为中心的唱法称“豫东调”，以开封为中心的唱法称“祥福调”，又称东路调；豫东南沙河流域流传的唱法称“沙河调”，又称本地梆。而豫西调则和它们都有区别，比较独特。即以洛阳为中心流传的唱法称为“豫西调”，又称“西府调”、“靠山簧”。

豫东调体系的唱腔，发声多用假嗓，音域较高，属于俗称的上五音。豫西调则发声用真嗓，音域较低，属于俗称下五音。相比之下，豫东调体系的音乐显得激越明快，而豫西调的音乐则深沉低回。豫东调的语音采用豫东语调，豫西调则用豫西语调。

艺人相传，豫剧最早的传授者为蒋门、徐门两家，蒋门在开封南面的朱仙镇，徐门在开封东面的清河集，都曾办过科班。后在开封一带的，形成祥符调；传至商丘一带的，形成豫东调；流入洛阳的一支，发展为豫西调；流入漯河的一支，被称为沙河调。

豫剧历史上有名的演员，据邹少和先生回忆：“宣统间，

小旦李剑云者，阳武人，天赋佳喉，清脆圆润，高下疾徐，婉转曲折，玕珠走盘，无不如意，又复善制新腔。自李氏出，剧风为之一变，优伶界中感叹为空前绝后之才”。比较著名的须生有张小乾、张同庆、澎海豹、许树云。名小生有黄儒秀（黄娃、黄马褂）、王金玉（筱火鞭）。红脸王唐玉成，武曹彦章等。

1927年以前的河南梆子没有女演员。出现了女演员后，逐步形成了常香玉、陈素贞、马金凤、闫立品、崔兰田五大名旦表演流派，各大派风格均有所不同，常派激昂奔放，陈派明快清新，马派刚健明亮，崔派深沉含蓄，闫派细腻委婉。她们先后在开封等城市演出中，吸收了坠子、大鼓、京剧的一些唱腔、剧目和表演。又有樊粹庭、王镇南等为陈素真、常香玉等编写了一批新戏，使豫剧的舞台艺术发生了显著变化。1938年，常香玉在豫西调的基础上，吸收豫东调的一些唱腔，突破界限，形成新的流派，陈素真、崔兰田、马金凤、闫立品等，也各以自己独特的风格卓然成家。小生赵义庭、须生唐喜成、黑脸李斯忠也成为各具特色的名演员。目前，五大流派均已桃李满天下。

建国以后，河南豫剧院三团，以演现代戏为主，创作了许多新戏新腔，并培养出一批以演现代戏见长的演员，如高洁、

在豫剧界，
常香玉是
一位杰出的
表演艺术家，
她的艺术成
就，是豫剧
发展史上的
一座丰碑。

豫
剧

魏云、柳兰芳、马琳、王善朴等。

如今，豫剧除遍及本省外，又传播到邻近各省，并在各地组成了不少专业剧团。

豫剧一向以唱功见长，在剧情的节骨眼上都安排有大板唱腔，往往唱得酣畅淋漓，显示出特有的艺术魅力。豫剧的风格首先是富有激情奔放的阳刚之气，善于表演大气磅礴的大场面戏，具有强大的情感力度；其次是地方特色浓郁，一般吐字清晰、质朴通俗、本色自然，极具口语化，易为听众听清，紧贴老百姓的生活，表演风格朴实、乡土气息浓厚，深受观众欢迎；再次是节奏鲜明强烈，矛盾冲突尖锐，故事情节有头有尾，人物性格大棱大角。

豫剧音乐丰富多彩，唱腔结构为板式变化体。曲调流畅，节奏鲜明，文场柔和舒畅，武场炽烈劲切，艺术风格豪迈激越。唱词通俗易懂，多为七字句或十字句。豫东调的男声高亢激越，女声活泼跳荡，擅长表现喜剧风格的剧目。豫西调的男声苍凉、悲壮，女声低回婉转，擅长表现悲剧风格的剧目。豫剧唱腔有它独特的板式结构和比较完整的音乐程式。可分为慢板、流水板、二八板、飞板四大板类。豫剧的伴奏乐器分文武场面，文有二弦、三弦、月琴，称之为老三手或仨弦手。后因二弦音色尖噪面代之以板胡。武场常用的乐器有板鼓、堂鼓、

大锣、小锣（又名堂锣或手锣）、手撩、梆子、手板等。

豫剧的行当和班社，俗话说：“四生四旦四花脸，八个场面（即一鼓二锣仨弦手，梆子手撩共八口）俩箱馆”。四生是大红脸（又叫红净、戏生）、二红脸（又叫马上红脸）、小生、边生（又叫二补红脸）；四旦是正旦（青衣）、小旦（花旦、闺门旦）、老旦、帅旦；四花脸是黑头（副净）、大花脸、二花脸、三花脸。正因为是男八女四的行当，把四生四花脸叫做外八角，以男角为主的戏叫做“外八角戏”。

据1956年统计，豫剧传统剧目约有七百余出。其中很大一部分取材于历史小说和演义。如封神戏、三国戏、瓦岗戏、包公戏、杨家将戏和岳家将戏，还有很大一部分描写婚姻、爱情、伦理道德的戏。比较有代表性的是《对花枪》、《三上轿》、《地塘板》、《捉寇》、《铡美案》、《十二寡妇征西》等。建国以来，经过推陈出新，出现了不少描写现实生活的现代戏和新编历史剧，使豫剧事业又有了新发展。如平顶山豫剧团创作的新编历史剧《长孙皇后》颇受大家的好评。《长孙皇后》突出了选贤任能、不拘一格选人才的时代主题，在城乡演出几十场。这出戏曾获得河南省第九届戏剧大赛一等奖，专家评论说：这出戏选材新、立意新、人物形象新、舞台包装新、演出风格新。取得了较好的剧场效果。

豫

豫

还有一些经过整理、改编的优秀传统豫剧。如《穆桂英挂帅》、《破洪州》、《唐知县审诰命》、《红娘》等；普遍受到人们的欢迎。创作改编的现代戏有《朝阳沟》、《刘胡兰》、《李双双》、《人欢马叫》、《倒霉大叔的婚事》，移植演出的《小二黑结婚》、《罗汉钱》、《祥林嫂》、《五姑娘》、《红色娘子军》等许多剧目。其中《花木兰》、《穆桂英挂帅》、《唐知县审诰命》、《七品芝麻官》、《秦香莲》、《包青天》、《朝阳沟》等均摄制成影片。由于音乐工作者的推陈出新，谱写出了一批脍炙人口的音乐唱腔，从而使豫剧成为全国人民所喜闻乐见的一种戏曲形式。

中 外 精 粹

河南梆子戏的特征，主要重在唱词与动态，完全合乎河南的风俗习惯，它之所以为观众所接受和喜爱，是因为他在表现这种风俗习惯时所体现生活形式与“鄙俚粗俗之人”的生活特征血脉相关。虽然不免有些俗气，但俗有俗的风格，俗的趣味。豫剧的剧词不能专重文言，以合本剧之声调节奏为第一。其叙事言情，喜怒哀乐，委婉曲折，入情人理，感化力之甚伟，间杂以方言，尽人皆解。豫剧具备历久不衰，为群众所喜闻乐见的优点：（1）娱乐性强 豫剧锣鼓声响，丝弦音高，唱工多，白口少，男角是大蹦大跳，女角是满台走扭。劳动大众在平日工作之余，逢年过会，许多人挤在一起，听听看看，就

感到无限的轻松愉快。(2) 接近群众 形式简单, 表演真实, 舞台形象比较接近农民的实际生活, 合乎劳动大众的脾味。(3) 易懂易学 调子简单, 词句通俗, 容易听懂、学会。(4) 富于地方性 腔调高亢硬直, 表情慷慨率直, 是表现河南人民的地方戏。

第二节 豫剧的起源

一、起源于河南民间说

此说法是说豫剧是在中原大地的沃土中生长起来的。河南梆子作为中州地区的戏曲声腔, 这一观点最早见于《清稗类钞·戏剧》“土梆戏”条说: “土梆戏者, 汴人相沿之戏曲也。”认为豫剧是在其他民间演唱艺术的基础上, 吸收其他戏曲艺术成果而成长发展起来的。

二、起源于秦腔、山东梆子说

这种说法是说豫剧源于秦腔, 豫剧可能是从东路秦腔演变而来的。豫剧不但在唱腔上、音乐伴奏上和东路秦腔(同州

梆子)近似,而且在行当上、化装上、表演上、剧目上都有很多近似的地方。持这种说法的有两个人物,他们是王镇南和冯纪汉王镇南认为:“梆子戏是黄河流域的地方戏,虽有多种,根源却只有一个,很清楚都是从秦腔衍变而来。”冯纪汉所言较有代表性:“豫剧源出于秦腔。明末清初之际,秦腔传入河南,在河南民间音乐的基础上,吸收了当时河南普遍流行的清戏、罗戏等古老剧种的精华,逐渐发展起来。到了乾隆初年,以开封为中心,形成具有中原特色的剧种。”

三、起源于“弦索”说

还有一种说法是说豫剧起源于弦索,清代李调元在《剧话》中说:“女儿腔亦名弦索腔,俗名河南调。”该说认为豫剧是由弦索直接演变而来,形成于明代,发展于清代。

梆剧发源于郑卫之乡,在河南民间演唱艺术,特别是自明朝中后期,在中原地区盛行的时尚小令基础上,吸收了当时流行的“弦索”等艺术成果发展而成。清朝乾隆年间(1736-1795),河南省已流行梆子戏。据当时的碑文资料记载内容,明皇宫是“当年演剧各班祈祷宴会之所,代远年湮,亦不知创自何时。于道光年间(1821-1850)河工决口,庙宇冲塌,瓦片无存”,可见在道光之前,梆子戏就早已存在。这些记述

与艺人间的传说相符。据一些老艺人追忆，他们在1912年前后学艺时，曾听师傅说起河南的“内十处”，即祥符（今开封）、杞县、陈留（今并入开封）、尉氏、中牟、通许、仪封、封（今并入兰考）、封丘、阳武（今并入原阳）和“外八处”即淮阳、西华、商水、项城、沈丘、太康、扶沟、鹿邑，明清区代即流行“河南讴”。河南梆子在流传过程中，在不同形成祥符调（开封一带）、豫东调（商丘一带）、豫西调（阳一带）、沙河调（漯河一带）等不同风格。

第三节 豫剧的发展史

豫

一、豫剧别名的由来

豫剧之所以叫“河南讴”是因为豫剧早期的演唱，常常在尾音翻高8度，发出“讴”的声音。豫剧的“讴”声，现如今已经听不到了。不过在其他梆子声腔的戏剧中还保留着。例如怀梆和宛梆中的“讴”声，至今仍为本剧种的观众所喜爱。

剧

豫西山区，豫剧多在山势较平的地方搭台演出，当地称为

“靠山吼”。大山做后台，艺人仰天一吼，震人心魄，将烦恼、忧愁一扫而光。原来的豫东调也有“呕”声，但是豫剧的“呕”声到民国初期就不再受欢迎了，豫东演员桑殿杰率先把豫剧的“呕”声改革了。桑殿杰文化水平较高，经常修改、创作剧本，革除豫剧的“呕”声，是桑殿杰对豫剧的一大贡献。

二、角色转变

本来女性扮演女性角色是顺理成章的事，但在封建社会由于男尊女卑的现实，使豫剧诞生之初的艺术天空，全是由清一色的男演员开辟的。导致整个清代豫剧中的女性角色，只能由男演员来扮演。后来著名豫剧表演家顾锡轩让五个义女顾爱荣、顾秀清、顾秀梅、顾秀华、顾秀兰登台，致当地流传有“顾家戏，顾家厢，还有顾家六姑娘”的说法。由于女演员的表演吐字清晰悦耳，多姿多彩，韵味悠长，很快得到了广大群众的欢迎。十几年以后，马双枝、王润枝、陈素真、常香玉、马金凤、阎立品等一大批优秀女演员相继登台，使得以阳刚著称的豫剧，增添了无尽的妩媚。

从此，豫剧便打开了一扇门，接纳了女性。尽管这使得豫剧表演团体的角色体制发生了转变，但是豫剧的豪放品格，却

没有因此而改变，一直流传至今。

演员由男角向女角转变，是豫剧变革的前奏。随后，在时代的紧锣密鼓声中，人们开始有意识地推进豫剧的改革。豫剧除了自发的改革，还有整个社会明确倡导的改革。这种改革规模较大。一般来说，这样的艺术改革都是发生在社会心理及社会生活产生重大变化的时期。在二十世纪，豫剧的这种改革就曾发生过三次。

三、豫剧的变革

随着辛亥革命、新民主主义革命和新文化运动的号角的吹响，豫剧开始了一场声势浩大的变革。

1914年，豫剧义成班进入羊市街普庆茶园演出，由此拉开了豫剧发展史上，演出舞台由乡村草台向城市剧院扩展的序幕。紧接着，众多班社争相涌入城市戏院演出。1918年和1919年在开封分别成立了“新声社”和“青年学会”，出版了《心声杂志》及《青年》半月刊，提倡“新文化”、“新道德”。这些运动的蓬勃开展，推动了豫剧的改革。1922年，豫榔韩小丹戏班由洛阳来郑州长发戏院演出，著名女演员王金枝主演《日月图》，观众争相观看，传说竟将当时简陋的戏台挤塌。

11

豫
剧

凭借自身的艺术魅力，豫剧走进了市民的文化生活。从乡村草台到城市戏院的变更，是豫剧文化环境的变更，一时间，交流对象及交流空间都发生了重大的变化。

由于豫剧面对的大都是农民，在表现人物时，常常采用农民家长处理家务事的方式，把帝王将相农民化，早期，某些豫剧中的演唱，就超过了限度，变得相当粗俗。在豫剧进入城市之后，崭新的文化气息扑面而来，豫剧开始与原来的粗俗成分脱离，逐渐向戏曲艺术的纯粹性和审美性靠拢。

著名戏曲作家兼导演王镇南，是新的豫剧改革的引领者。1937年，他将《西厢记》改编为六部，豫剧界称之为“六部西厢”，反响很大。此次改编，既保留了原作的精华，又根据豫剧的特点在原来的基础之上进行了大胆的创新。在此剧中，主演常香玉把豫西调与祥符调有机结合，生动传神地塑造了红娘这一典型的人物形象，使此剧常演不衰。特别是《递简》、《拷红》，经过不断修改，至今为观众喜闻乐见，被不少豫剧演员所继承。

日本帝国主义的人侵，使这场豫剧改革没能继续下去。兵荒马乱的岁月，不少剧院毁于炮火，大量豫剧班社解体。但是，在解放区却建立了一些剧团、剧社，开展了一些戏曲改革活动。华北版社论《有计划有步骤地进行旧剧改革工作》的

按语指出：“中原梆剧改革已经开始进行，并获得初步成绩。”这预示着豫剧改革的新时代的到来。

新中国成立后，政府下达文件，确立组织机构，进行了三改运动——改人、改制和改戏。

1. 改人就是要改变戏曲艺人的旧思想，树立新的思想；
2. 改制就是要废除旧戏班中的一切封建制度，建立民主制度；

3. 改戏是三改的落脚点，要使所有的演出剧目具有健康的思想，优美的形式，符合广大人民的审美需求。

此次戏剧改革是豫剧有史以来规模最大、成效最为显著的戏剧改革。这次改革，使豫剧有了崭新的面貌。1952年成立的河南省歌剧团，在现代戏音乐唱腔创作方面做出了突出贡献。所谓歌剧团，当时的宗旨就是以地方戏曲为基础发展河南省歌剧团。实际上承担了创作演出豫剧现代戏的任务。这个歌剧团也就是河南省歌剧三团的前身。他们成立后不久演出的《新条件》、《罗汉钱》已经具备了豫剧现代戏的艺术形态。1953年演出的《小二黑结婚》在表现现代生活、现代题材戏曲化方面取得了重大突破，剧中主要人物小芹受到观众热烈欢迎。1956年3月，河南省豫剧院成立，为豫剧现代戏的发展已经做出突出贡献的河南省歌剧院团并入该院。以其原班人马

