

梨园
谱系

八桂梨园

广西戏曲种类与艺术

肖东发◎主编 胡元斌◎编著

桂剧是广西主要剧种之一，是用桂林方言演唱的剧种，细腻贴切，生动活泼，注重以细腻而富于生活气息的表演手法塑造人物；邕剧是广西地方戏的一种，因活动中心在古邕州即今南宁一带，且用邕州官话演唱而被称为邕剧，具有鲜明特色；彩调是源于桂林地区农村歌舞、说唱衍化而成的一“对子调”，被誉为“充满泥土芬芳的快乐剧种”……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

梨园谱系

八桂梨园

广西戏曲种类与艺术

肖东发 主编 胡元斌 编著

 中国出版集团

 现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

八桂梨园 / 胡元斌编著. -- 北京: 现代出版社,
2014.9

(中华精神家园书系)

ISBN 978-7-5143-2857-8

I. ①八… II. ①胡… III. ①地方戏—介绍—广西
IV. ①J825.67

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第224727号

八桂梨园：广西戏曲种类与艺术

主 编：肖东发

作 者：胡元斌

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2857-8

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

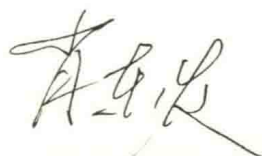
中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

桂林乡音——桂剧

- 002 祁剧催生桂剧出现
- 010 京剧促进桂剧革新
- 017 不断发展完美的桂剧

岭南乡戏——邕剧

- 南宁班开邕剧先河 024
- 精彩纷呈的邕剧艺术 032
- 邕剧迎来发展新机 036

快乐之剧——彩调

- 042 博采民间艺术的彩调
- 047 职业戏班的表演艺术

壮族之花——壮剧

- 众多戏剧构成壮剧 058
- 极具壮族特色的壮剧 064
- 壮剧艺师的杰出贡献 076

面具鼻祖——苗戏

094 起源于蚩尤戏的苗戏

099 民族气息浓郁的苗戏

侗族瑰宝——侗戏

108 吴文彩创造侗戏艺术

112 侗戏的鲜明民族特色

古木脸戏——师公戏

跳岭头衍生师公戏 120

师公戏的表演风格 125

师公戏的四大流派 130

舞春牛戏——牛娘戏

舞春牛衍生牛娘戏 138

牛娘戏的艺术风格 144

东方芭蕾——采茶戏

152 采茶故事演绎采茶戏

157 桂南采茶戏独特艺术

桂
剧

桂剧是广西的主要剧种之一，俗称桂戏或桂班戏，是用桂林方言演唱的剧种。流行于桂林、柳州、河池、南宁等地市和梧州地区北部操官话的城乡。

桂剧做工细腻贴切、生动活泼，注重以细腻而富于生活气息的表演手法塑造人物，在武戏中也多文做。桂剧剧目丰富，有“大小本杂八百出”之说。由于其产生和发展与徽剧、汉剧、湘剧、祁剧都有着密切的血缘关系，所以它的剧目多与皮黄系统的兄弟剧种相似。桂剧声腔、演技深受影响，发展日臻成熟。

祁剧催生桂剧出现

清代乾隆年间，在桂林的青山绿水之间，一条石阶路弯弯曲曲从山脚直通山腰，石阶路的尽头是一座书院。书院大门高悬一个牌匾，上面写着“儒林书院”4个大字。

此时的儒林书院寂静无声，学子们已经放学，书苑内只剩下一个年过四旬的先生，此人叫王崇文。他是湖南衡阳王家旁系，幼时曾经就读于湖南岳麓书院，师从岳麓书院山长王文清。王崇文后来离开湖南来到桂林开办书院，取名为儒林书苑，已经有20多个年头没有回过湖南了。

眼看着马上就要到端午节了，王崇文对家乡更加思念，此时正站在山腰青石之上，抬头向家乡的方向张望。王崇文忍不住对着山风吟着《离骚》之中《湘夫人》的诗句：“帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下……”

正在此时，忽然有人接着王崇文的诗句继续吟道：“合百草兮实庭，建芳馨兮庀门。九嶷缤兮并迎，灵之来兮如云。捐余袂兮江中，遗余裸兮澧浦。搴汀州兮杜若，将以遗兮远者。”

王崇文循着声音看去，发现一个青年人正背着双手，站在山间石阶之上，神采奕奕地看着自己。王崇文开口问道：“请问，你何人？”

台阶下男子说道：“学生钱塘金农，好游历，久闻先生大名，今日特来拜访。”

王崇文听到金农的话后，对金农笑着说道：“恐怕你不是来拜访我的，而是来打探端午节时哪个班社

■ 祁剧表演

岳麓书院 位于湖南省长沙市湘江西岸，为古代著名四大书院之一。北宋时期潭州太守朱洞在僧人办学的基础上正式创立岳麓书院。嗣后，历经宋元明清各代改为湖南高等学堂。历经千年，弦歌不绝，故世称“千年学府”。

■ 祁剧表演

前来表演的吧？”

金农听到王崇文的话后，有些尴尬，笑了笑说道：“惭愧，被先生看穿了。我早就听说湖南祁家班表演精湛，可惜一直没有机会亲眼观看。昨夜住店之时听说王先生每年都要邀请家乡戏班在端午时节前来助兴，于是想打听一下情况，看看是否有幸在此得偿所愿，观赏祁家班的表演。”

此时的金农还远没有什么名气，“扬州八怪”的名望还没有打响。尽管如此，王崇文也对金农另眼相看，将金农让进了学院内部，奉茶相待。

这一夜，王崇文与金农两人相谈甚欢，讨论了整整一晚屈原，从《离骚》说到《九歌》，而后再讲到《九章》，天色将亮，两个人才知道已经整整一夜没有休息了。

在接下来的一段时间里，金农一边等待祁剧戏班

《离骚》战国时期著名诗人屈原的代表作，是古代诗歌史上最长的——首浪漫主义的政治抒情诗。诗人从自叙身世、品德、理想写起，抒发了自己遭谗言被害的苦闷与矛盾，斥责了楚王昏庸、群小猖獗与朝政日非，表现了诗人坚持“美政”理想，抨击黑暗现实。

的到来，一边与王崇文互相学习。他们一起钻研书法，一起讨论金石和绘画，兴致高涨的时候，两人手持酒器，对月长歌。

终于到了端午节的日子，祁剧戏班如约而至，并且在端午节的演出上表演了《目连传》，唱了整整7天的大戏。这7天的表演让桂林的老百姓如痴如醉大呼过瘾。

金农终于要离开了，他恋恋不舍地与王崇文告辞，想到了那迷人的祁剧，金农感慨地说道：“不知道什么时候才能再一次看到这么精彩的祁剧，此时我真想置身于祁剧戏班之中。”

金农的一句话提醒了王崇文，王崇文立刻意识到人有腿可以离开，但是戏剧是没有腿的，只要当地有人学会，那么就会在这里生根发芽。

金农走后，王崇文联络当地商人，提出了派人学习祁剧组成专业戏班进行表演的想法，这个想法立刻就得到了商人们的赞成。接下来商人出钱物色了很多有潜力的艺人，让他们学习祁剧。

几年时间过去了，这些艺人一个个都达到了出师的标准，他们将

祁剧 湖南地方大戏剧种之一，清代末期又称“楚南戏”，因形成于祁阳而得名。祁剧广泛流行于湖南省的祁阳、衡阳、邵阳、零陵、郴州、怀化等地区，以及广西壮族自治区的全州、桂林、平乐、柳州，以及赣南、粤北、闽西一带。

自己学到的东西带到家乡，开始进行表演。成为当地节庆日子里一道靓丽的风景线。

上面这个故事，反映了清乾隆年间湖南祁剧戏班到桂林演出，从而催生桂剧产生的历史事实。祁剧戏班在演出期间，受桂林语音影响，逐渐改变语音。一部分祁剧艺人落户桂林后，开始用桂林语音演唱祁阳戏，时人称为“桂林班”，后人即称“桂剧”。

最早进入桂林的祁剧戏班，是来自有着悠久历史文化的湖南，当时祁剧已经大红大紫，戏班经常走出湖南省，足迹遍及桂、粤、赣、闽、滇、黔诸省。

尤其是每年端午节的时候，各地的文人墨客为了祭祀屈原，纷纷前往屈原的老家湖南，重金邀请有着丰富楚文化底蕴的戏班前往各省进行表演。

在当时的南方，邀请正宗湖南名班进行端午表演已然蔚然成风，已经是一种文化标志。所以每年过了

■ 祁剧表演

■ 桂剧表演

农历二月二之后，湖南周边各省的大儒就会联系当地商人，由商人出资前往湖南聘请戏班。

湖南的戏剧种类很多，但在这些文人与商人的眼中，真正具有代表性的戏剧却仅仅只有一个，那就是祁剧。因为屈原的出生地就在祁剧流传的地方，所以祁剧最能代表屈原流传下来的楚文化内涵。

最早的桂剧班社，有清代道光年间唱多种声腔的三合、三庆等名班，之后又有瑞华、老仁和、上升、卡斌、锦华等班。

从1882年开始，桂林各地相继出现宝华群英、翠华、兰斌小社等桂剧科班，自此桂剧与祁剧逐渐分离，但是桂剧与祁剧艺人时有相互搭班演出，相互聘师传授技艺。

桂剧剧本的创作可追溯至1896年，清同治进士唐景崧为“桂林春班”撰写《看棋亭杂剧》40出，成为

端午节 又称“端阳节”、“五月节”等，时间是每年农历五月初五。端午节起源是我国人们以祛病防疫的节日，后来传说爱国诗人屈原在这一天投江殉国，也成了汉族人民纪念屈原的传统节日，以围绕才华横溢、遗世独立的楚国大夫屈原而展开。

欧阳予倩（1889年~1962年），著名的戏剧艺术家，湖南省浏阳县人，1916年起做京剧演员，创造了独特的舞台表演风格。著有《欧阳予倩剧作选》、《自我演戏以来》、《一得余抄》、《电影半路出家记》、《唐代舞蹈》、《话剧、新歌剧与中国戏剧艺术传统》等剧作。

桂剧第一批独有剧目。

桂剧的唱功不是以高昂、亢亮、激越为特点，而是以圆润甜美，秀丽委婉见长。有如缓缓浮云，潺潺流水，也似和风细雨，飘然而来，沁人心脾。

桂剧的声腔音乐属皮黄系统的板腔体，以弹腔为主体，兼有高腔、昆腔、吹腔及杂腔小调等。弹腔，分南路“二黄”和北路“西皮”两大系，其反调形式“阴皮”和“背弓”又都自成体系。北路高亢雄壮，南路委婉低沉；阴皮略带凄婉悱恻，背弓则长于表现悲壮凄惨的情绪。

桂剧的唱腔并不是开始就以秀丽婉转见长，著名戏剧艺术家欧阳予倩改革桂剧之初，还评论桂剧腔调不如京调的宛转变化，但觉得它比京调来得朴素一点，尤其是字句比较容易听得出。

欧阳予倩改革桂剧之后，在保持桂剧的音乐特色

■ 桂剧表演

的同时，大胆地吸收兄弟剧种有益于桂剧的唱腔曲牌来丰富桂剧。再且，从20世纪20年代以后，桂剧名角不断涌现，桂剧的表演逐渐完善定型，其风格趋向于委婉细腻。

另外，桂剧是以桂林话来唱的，桂林方言发音比较平和，唱起来声调尤其婉转低回，抑扬有致。

桂剧的伴奏乐队分为文场、武场。前者使用二弦、月琴、三弦、胡琴以及曲笛、梆笛、唢呐、唧呐等，兼配部分中、低音乐器；后者使用脆鼓、战鼓、大堂鼓、小堂鼓、板、大锣、大钹、小锣、小钹、云锣、星子、碰铃等。

锣鼓点以“正开台”和“花开台”两组锣鼓套子为主，包括起板、长槌、纱帽翅、凤点头、九连环、大吉头、水底鱼等。这些乐器在音色上各有特色，是桂剧各声腔音乐的重要组成部分。

■ 祁剧伴奏乐器唢呐

阅读链接

祁剧是湖南地方戏曲中流行地域最广、历史最悠久的一个剧种，湖南省8个古老的地方大戏剧种中，只有祁剧占据了永州、衡阳、郴州、邵阳、怀化、娄底等大半个湖南省的地盘。

祁剧兼有高腔、昆腔、弹腔声腔，在发展过程中逐渐地形成永河、宝河两大流派，其舞台语言均统一使用祁阳官话。演唱时永河派由鼓师帮腔，宝河派用唢呐帮腔，声调高扬、激越。祁剧剧目繁多，曲牌丰富，是弹腔为主的多声腔的湖南大戏剧种。祁剧的流传对桂剧影响深远。

京剧促进桂剧革新

010

八桂梨园

1902年，在桂林建立起第一个戏院“景福园”，之后又相继建起和园、仪园戏院。从此以后，桂剧逐渐进入剧场做固定性的演出。

这些桂剧戏院竞相去北京、天津和上海等地聘请京剧演员来桂林

