

梨园系
梨谱

荆楚戏合

湖北戏曲种类与艺术

肖东发◎主编 孟智罡◎编著

汉剧是我国汉族地方戏曲剧种之一，分行均为一末、二净、三生、四旦、五丑、六外、七小、八贴、九夫、十杂三大行当，具有丰富艺术性；楚剧是湖北地区具有广泛影响的地方剧种，具有题材广泛、通俗易懂、生动活泼、乡土气息浓厚的特点，颇具包容性；荆州花鼓主要唱腔有高腔、圻水、四平、打锣腔和小调等，很具地方特色……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

梨园谱系

荆楚戏台

湖北戏曲种类与艺术

肖东发 主编 孟智罡 编著

 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

荆楚戏台 / 孟智罡编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 9

ISBN 978-7-5143-2598-0

I. ①荆… II. ①孟… III. ①地方戏—介绍—湖北省
IV. ①J825.63

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217264号

荆楚戏台：湖北戏曲种类与艺术

主 编：肖东发

作 者：孟智罡

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 978-7-5143-2598-0

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。

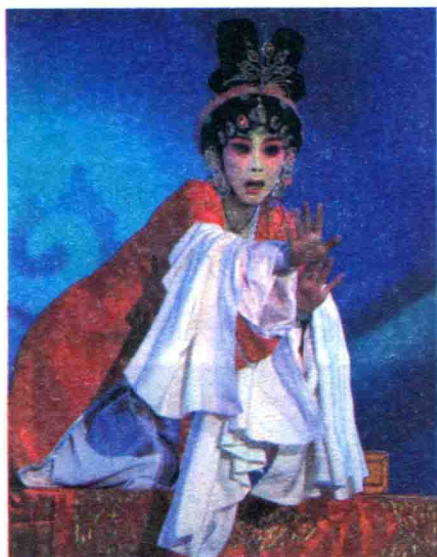
总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

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

楚腔楚调——湖北汉剧

- 从襄阳腔到楚腔的演变 002
- 从四平腔到楚调的演变 007
- 皮黄合奏使汉调初步形成 011
- 四大流派开办汉调科班 018
- 汉剧表演艺术日趋完善 026
- 独特表演风格和表演人才 031

楚天奇葩——湖北楚剧

- 054 黄孝花鼓戏开启楚剧篇章
- 059 楚剧四大流派平分秋色
- 071 新时期艺人再攀高峰
- 079 独立的地方声腔剧种

箫鼓喧天——荆州花鼓

薅草歌开启田园时代 084

四大门头打造草台时期 090

欣欣向荣的丝弦时期 096

表演艺术的发展与提高 101

湖北之花——荆河戏

楚调秦腔形成荆河戏 110

注重内外功夫的表演 115

鄂戏拾英——地方戏剧

120 南剧的代表鄂西土家戏

125 山二黄荣居汉剧之母

134 雅俗共赏的湖北高腔

142 楚剧前身的东路花鼓戏

148 流行唱腔形成的文曲戏

153 历史悠久的阳新采茶戏

158 板腔体表现的湖北越调

楚腔楚调

湖北汉剧

汉剧是我国的汉族地方戏曲剧种之一，旧名楚调、汉调。清中期形成于湖北境内，在发展过程中形成了荆河、襄河、府河、汉河4支流派，俗称路子。对湘剧、川剧、赣剧、桂剧、滇剧等剧种的发展都有影响。

汉剧的分行均为一末、二净、三生、四旦、五丑、六外、七小、八贴、九夫、十杂十大行当。汉剧声腔以西皮、二黄为主，兼有歌腔、昆曲、杂腔、小调等曲调。汉剧伴奏乐器有胡琴、月琴、三弦、鼓板等，不同的唱腔使用不同的伴奏乐器。

从襄阳腔到楚腔的演变

明代末年，在湖北襄阳城李白成起义军的军营内，参加义军的襄阳本地士兵正在教军场训练着。

训练新兵的教官是来自陕西的汉子，他和所有来自陕西的人一样，都喜爱那来自陕北高原的高腔，在训练完毕或者吃饭的时间都喜

欢吼上几嗓子。

楚腔人物表演

在襄阳本地的新兵之中，有一个叫吴慈仁的男子，他家祖上曾经在元代做过曲吏，给他留下了很多的元曲资料。

随着时间的推移，吴慈仁在起义军还没有来到襄阳之前，他就开始散尽家财，从各地搜罗著名戏剧家汤显祖的所有资料与笔记进行研究，获得了很多的灵感与体会。

吴慈仁对戏曲非常热爱，总是幻想着有朝一日他也能成为一代名人，从戏剧家关汉卿的《窦娥冤》一直演到汤显祖的《牡丹亭》。

吴慈仁在进入军营之后，有一天突然听到了教官唱的陕西秦腔，顿时就被这种粗犷高亢的声腔吸引了。他每在休息时间，都会跑到教官身边，使尽种种办法让教官教他秦腔。

淳朴厚道的教官在听到吴慈仁的请求之后，就满

关汉卿（约1220年~1300年），号已斋、一斋、已斋叟，山西省运城人。元代杂剧奠基人。与马致远、郑光祖、白朴并称为“元曲四大家”。一生写了60多部剧作，今存18部，最著名的有《窦娥冤》。是我国古代戏剧创作的代表人物之一，“元曲四大家”之首。被誉为“曲家圣人”。

■ 楚腔人物表演

汤显祖（1550年~1616年），字义仍，号海若、若士、清远道人。汉族，江西临川人。明代戏曲家、文学家。汤显祖多方面的成就中，以戏曲创作为最，其剧作品《还魂记》、《紫钗记》、《南柯记》和《邯郸记》，被合称为“临川四梦”，其中《牡丹亭》是他的代表作。

足了他的要求，甚至还会去找同样来自陕西专门表演秦腔的艺人老乡，专门给吴慈仁演唱秦腔。

就这样，吴慈仁努力地吸取着来自秦腔这种古老腔调的营养，充实着自己的知识。

这一天，教官在训练完襄阳新兵之后，来到吴慈仁身边，低声对他说道：“吴慈仁，今天我们有几个老乡要聚会，这些人都是喜欢戏曲

的人，到时候肯定会讨论到汤显祖，而且会表演《屈原》这个戏曲，你有没有时间跟我一起去？”

吴慈仁听到之后，立刻高兴地答应下来。夜晚时分，吴慈仁在教官的带领下来到一个小院，这里聚集了不少的陕西士兵，其中就有当初教他秦腔大戏的艺人。

吴慈仁见到艺人之后，行了弟子之礼，表现得非常恭敬。艺人看着吴慈仁的举动，心中十分喜欢，于是对吴慈仁说道：“吴慈仁，你在戏曲上的天赋非常好，有没有兴趣和我一起表演《屈原》？”

吴慈仁听到艺人的话，有些忐忑地说道：“老师，我行吗？”

艺人点了点头，说道：“我觉得你行。再说咱们这里都是自己人，即使不行就算是一个乐子吧，不会有人笑话你的。”

吴慈仁看着老师鼓励的目光，坚定地点了点头。

这次军营表演，搞得非常成功，虽然吴慈仁与老师的唱腔不同，但是他还是得到了在场陕西军士的赞扬。人们一致认为吴慈仁的唱腔虽然不如秦腔粗犷，但是却有着襄阳地区的婉转，同样非常好听。

吴慈仁得到了陕西军士的鼓励，开始更加努力地学习秦腔，并致力于将秦腔与本地音乐相结合的工作。

吴慈仁经过这次表演，更加热爱秦腔了，几乎达到了狂热的程度，对戏曲的理解也越来越深入。在转战南北的过程中，他教会了起义军中的很多同行，给襄阳带来了高亢粗犷的秦腔，为促进秦腔本土化并形成襄阳腔发挥了重大作用。

秦腔是非常古老的腔调，在进入襄阳之后，被襄阳当地艺人吸收，又结合湖北民间曲调演变而成西皮。西皮就是由西传东的唱腔，或称西皮脱胎于秦腔的“皮子”。湖北方言称唱为“皮”。

外来的秦腔在经过襄阳艺人的整理之后，一改高亢粗犷的唱腔，变成了唱腔明快高亢、刚劲挺拔，适于表达欢乐、激越、奔放感情的音乐。

在襄阳腔产生之后，立刻就获得了襄阳人们的喜爱，在民间广为传唱，很快便风靡了整个襄阳地

秦腔 汉族最古老的戏剧之一，起于西周时期，成熟于秦代。秦腔又称“乱弹”，流行于陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地，其中以宝鸡的西府秦腔口音最为古老，保留了较多古老发音。又因其以枣木梆子为击节乐器，所以又叫“梆子腔”，俗称“桡桡子”。

■ 楚腔秦大将军

区，成为了别具特色的襄阳腔。

随着起义军不断发展壮大，义军队伍开始以襄阳为中心向周围发展。在这个过程中，襄阳腔也跟随起义军的队伍不断向外扩大影响范围，被越来越多的湖北人们所喜爱。襄阳腔离开襄阳之后，就被外地人称为“湖广调”。

正是因为秦腔的到来，才促使襄阳腔的产生；也正是因为襄阳腔的产生，才在广大的湖北地区诞生了具有湖北特色的一种腔调，后人称之为楚腔。

阅读链接

声腔是区分我国戏曲艺术中不同品种的称谓，一般是把戏曲中某些音乐和演唱相类似的腔调称为一种声腔，或归为一个声腔系统。我国古典戏分北杂剧和南戏两派，由于流传地域不同，逐渐形成昆山腔、戈阳腔、皮黄和秦腔等四大声腔。

一种声腔流传各地，同当地剧种结合，或同各地的语言、音乐相结合，又产生出支派。如明代末期李自成等起义军，屯驻襄邓之间有10年之久，因而将秦腔传入襄阳，后经艺人加以改造，成为后来汉剧的“西皮”。

从四平腔到楚调的演变

清代初期，随着社会的稳定，戏曲悄然兴起，如同星星之火一般出现在全国的各个地方。

这一年的农历四月初八，在湖北南部黄石西塞山下的道士袱村里，人们的脸上洋溢着欢快的笑容，嬉笑玩耍的孩子在大人身边跑来跑去。这是当地驻军与村民一齐迎接佛祖诞辰之日以及端午节，并且准备举行龙舟赛。

在道士袱村，从每年农历四月初八佛祖诞生之日起，直至五月十五至十八这段历时40天的时间里，都是端午节祈福和祭吊活动时间。在这段时间内，道士袱村的村民会兴高采烈地庆祝。

■ 弋阳腔表演

《六国封相》

宋元时期的南戏，讲战国时候苏秦的故事。公元前334年开始，苏秦为对付秦国到六国去游说，宣传“合纵”的主张。结果他成功了。第二年，六国诸侯订立了合纵的联盟。苏秦挂了六国的相印，成了显赫的人物。

西塞山又名“鸡头山”，虎视江北，扼守长江，地势险要，自古为军事要塞，是惊天地、泣鬼神的古战场。但此时的西塞山却丝毫没有战争时紧张气氛，有的全是节日的欢乐和喜庆。多年的战乱使得他们已经很长时间没有看过大戏了，今年终于可以看到久违的戏曲表演，村民们真是兴奋极了。

为了庆祝活动，当地乡绅还特意请来了精通四平腔的“徽班”前来助兴。随着一阵锣鼓声响起，人们同时向江边方向跑去，因为大家知道庆祝活动中唱大戏的环节开始了。

戏台上的艺人们腾、挪、滚、打，随鼓缓急进退。戏台后的乐师锣、鼓、钹、板，音律抑扬顿挫。

虽然已经很多年村民们没有看过戏了，但是很多人还是一眼就看出戏台上表演戏曲的名字，那就是来自宋元时期的戏曲《六国封相》。

清代初期，江西的民众迁移进入湖北。在迁徙的过程中，江西宜黄地区的艺人将当时非常流行的弋阳腔带入了湖北地区。

与此同时，一些来自安徽的戏班也在迁徙中进入湖北。随着安徽戏班的到来，他们带来了由弋阳腔派生出来的四平腔。

弋阳腔与四平腔是派生关系，弋阳腔是四平腔的

前身，这种情况就决定了弋阳腔与四平腔在互相融合过程中，要比其他不相干的两种腔调进行融合要容易很多。这两种腔调很快便合二为一，在湖北较为发达的汉江地区站稳了脚跟。

湖北本地人将江西来的弋阳腔与安徽来的四平腔称“二黄”。二黄的出现，极大地丰富了湖北人的业余生活。

四平腔重武轻文，多演历史战袍戏。由于四平腔场面热闹，深受大众欢迎。

四平腔在曲牌联缀体加入了皮黄腔的板腔体，句末常以“帮腔”和唱，字多而腔少，使它更显古朴粗犷，广受人们追捧。渐渐地，湖北本地的人纷纷开始学习四平腔，一些有钱的士绅由于喜欢四平腔，干脆聘请四平腔名角前来讲授演唱技巧。

四平腔的发源地有很多种说法，从其流行情况分析，江苏、安徽为其发祥地。明代著名戏曲家汤显祖在《宜黄县戏神清源神庙记》中记载：“不入管弦，亦无腔调，如今弋阳腔也。”

在同一时期，著名文学家杨慎在《长庵诗话》中曾记载道：“句调长短，声音高下，可以随心入腔。”

明代著名文学家凌蒙初在《谭曲杂答》中记载：“字多音

杨慎（1488年～1559年），明代文学家，明代三大才子之首。字用修，号升庵，后因流放滇南，故自称“博南山人”、“金马碧鸡老兵”。终明一世记诵之博，又能文、词及散曲，论古考证之作范围颇广。著作达百余种。后人辑为《升庵集》。

■ 弋阳腔表演

少，一泄而尽。又有一人启口众人接腔，名为一人，实为众口。”

对于四平腔的情况，明代官员顾起元在《客座赘语》述之甚详：

南都万历以前，公侯与缙绅及富家，凡有宴会小集，多用散乐……大会则用南戏。其始止二腔，一为弋阳，一为海盐。弋阳则错用乡语，四方士客喜闻之……后则又有四平，乃稍变弋阳，而令人可通者。

由于弋阳腔为适应在南京等都市的演出，经过文人的加工，开始向雅化方向发展，逐渐便产生了“稍变”，被士大夫认为“令人可通”，从而在南京等地流传开来。

明代文学家胡文焕在《群音类选》所收录的“诸腔类”剧目中，就有四平腔剧目，其于书中注明：“如弋阳、青阳、太平、四平等腔是也。”

四平腔进入湖北，促进了湖北戏剧的发展，经过湖北艺人的学习，渐渐融合了湖北的本土风情，最后形成了一种色彩缤纷的腔调。由于是在湖北形成，而湖北又称为楚，因而人们将这种腔调称楚调。

阅读链接

“二黄”的来源在陕西有一种与湖北“黄冈”说、江西“宜黄”说、安徽“石牌”说都不相同的说法，它与陕西有直接关系。据安康汉调艺人世代流传，都说二黄是在本地土调“黄腔”基础上受南北曲与兄弟剧种的影响发展演变而成。而所谓“黄腔”，在陕南三共本属“出格”、“变调”之意。如此，则二黄也许是西秦腔在陕西的变调之意。

清代咸阳刘古愚、蒲城张东白、民国时富平王绍猷、乾县范紫东等前代学考，相继考察，同谓二黄乃“秦声吹腔古调新声”。