

梨园系

潇湘梨园

湖南戏曲种类与艺术

肖东发◎主编 孟智慧◎编著

湘剧是湖南地方戏曲剧种，角色分别为头靠、二靠、唱工、小生、大花、二花、紫脸、三花、正旦、花旦、武旦和婆旦12行，吸收杂技、武术等动作；祁剧是湖南地方大戏剧种，兼有高腔、昆腔、弹腔3种声腔，曲牌丰富，是弹腔为主的多声腔湖南大戏种；常德汉剧是湖南地方大戏剧种，以生行应工戏为主，具有显著特点……

中国出版集团

现代出版社

中华精神家园

梨园谱系

潇湘梨园

湖南戏曲种类与艺术

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

潇湘梨园 / 孟智罡编著. — 北京: 现代出版社,
2014. 9
ISBN 978-7-5143-2599-7

I. ①潇… II. ①孟… III. ①地方戏—介绍—湖南省
IV. ①J825.64

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217266号

潇湘梨园：湖南戏曲种类与艺术

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 978-7-5143-2599-7
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。

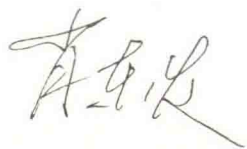
中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

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

长沙班子——湖南湘剧

四大声腔相继进入长沙 002

湘剧的鲜明艺术特点 011

湘剧三大流派齐头并进 029

曲艺传承推动湘剧发展 037

湘中大戏——湖南祁剧

052 乾隆时期祁剧红遍天下

061 祁剧随湘军唱响四方

065 自成体系的表演艺术

湖湘奇葩——常德汉剧

078 历史悠久的常德汉剧

083 常德汉剧的艺术魅力

087 四大名班名震湘西北

湘音湘俗——湖南花鼓

特点鲜明的湖南花鼓戏 096

湖南花鼓戏的六大流派 101

湖南花鼓戏的著名艺人 110

湘戏拾英——地方戏剧

116 湘东北的大戏巴陵戏

125 流行沅水流域的辰河戏

134 新晃侗族自治县的侗戏

142 誉为昆腔一枝花的湘昆

150 南北艺术交融的荆河戏

156 楚文化孕育的湘西阳戏

长沙班子

湖南湘剧

湘剧，即湖南省的地方戏曲剧种，流行于长沙、湘潭一带，源出于明代的弋阳腔，后又吸收昆腔、皮黄等声腔，形成一个包括高腔、低牌子、昆腔、乱弹的多声腔剧种。

湘剧角色分别为头靠、二靠、唱工、小生、大花、二花、紫脸、三花、正旦、花旦、武旦和婆旦12行，表演熔高、低、昆、乱4大声腔于一炉，吸收杂技、武术等动作于其中。其伴奏乐队，传统上称为“文武六场”，剧目以高腔、乱弹为主，如《琵琶记》、《白兔记》、《拜月记》等。

四大声腔相继进入长沙

002

潇湘梨园

湖南戏曲种类与艺术

湘剧，是湖南的主要戏曲剧种之一。它是以长沙和湘潭为中心，逐步向善化、益阳、浏阳、醴陵、宁乡、湘乡、攸县、安化、茶陵、湘阴诸县发展起来的地方剧种。

明代成化年间，长沙是吉王府所在地。政治和经济的发展，促进了当地戏曲演出的繁荣。外来的戏曲在长期的演出活动中，与本地区民间艺术、地方语言紧密结合，逐渐形成了这一包括高腔、低牌子、昆曲、乱弹四大声腔，唱白用中州韵、富有本地特色的剧种。

那是在1482年，大明王朝发生了

■ 湘剧剧照

一件轰动天下的大事，就是明宪宗朱见深下令解散西厂。当这一消息传到长沙时，在长沙一家小客栈避难的一老二少听到消息后，3个人激动得抱头痛哭。

西厂是明王朝除了锦衣卫、东厂及内厂之外的又一专门机构，融监狱、法庭为一体，直接听命于皇帝。职务是侦查民臣的言行，并可以对疑犯进行拘留、用刑。其权力熏天，导致了很多冤案，有的人被迫逃离家园。

长沙客栈这一老二少是江西弋阳地区人，当初因为老人在不经意间说了一句对朝廷不满的话，被西厂缉拿，便带着仅剩的两个孙子躲到了长沙。此时听到西厂解散的消息，老人终于不用担惊受怕地东躲西藏了，可以找个地方安顿下来。

老人不用愁吃饭的问题，他那一口纯正的弋阳

弋阳腔 亦称“弋腔”，俗名“高腔”，是元末明初时宋元南戏流传到江西弋阳一带，与当弋阳腔的语言、民间艺术相融合而产生的。弋阳腔是我国戏曲中的4大声腔之一，其特点表现为：保留了徒歌与帮腔，出现了滚调，曲牌联套具有民间音乐的灵活性和随意性。

■ 弋阳腔表演

南戏 我国北宋末至元末明初，即12世纪至14世纪200年间在我国南方最早兴起的戏曲剧种，我国戏剧的最早成熟形式之一。南戏有多种异名，南方称之为戏文，又有温州杂剧、永嘉杂剧、鹧鸪声嗽、南曲戏文等名称，明清间亦称为传奇，就其音乐南曲来说，则是一种重要的戏曲声腔系统。

腔，当初在弋阳老家的时候，就已声名在外，是当地最有名的高腔王。而且这些年东躲西藏，老人一直都是带着孙子靠弋阳腔维系生活。

在听到这个消息的第二天，祖孙三人来到了长沙的一个戏班门前，要求加入戏班进行表演。戏班班主出了3道考题，祖孙三人从容不迫轻松应对，使班主非常满意。

尤其是当戏班班主听到祖孙三人那高亢的弋阳腔时候，他立刻意识到只要留下这祖孙三人，

他的戏班将会是长沙地区最有特点的戏班，日后会财源不断。于是，来自弋阳地区的祖孙三人落脚长沙戏班后，也就将弋阳高腔带到了长沙境内。

弋阳高腔是最先传入湘剧的声腔，在此后的时间里，弋阳高腔与本地的民间艺术和地方语言紧密结合，形成了当时独一无二的以高腔声腔、唱白用中州韵来表演长沙戏曲的形式。

弋阳腔简称“弋腔”，在我国戏曲史上，曾与“海盐腔”、“昆山腔”、“余姚腔”齐名，被称为“四大声腔”。

弋阳腔是我国古老的戏曲声腔，是宋元南戏经信州传入弋阳后与当地赣语、民间音乐结合，并吸收北

曲演变而成，成为活跃于民间的主要声腔之一。它在元代后期已经出现，在明清两代，弋阳腔在南北各地繁衍发展，

弋阳腔以弋阳为中心，主要在江西省内的贵溪、万年、乐平、鄱阳、浮梁、上饶等一些地区传承延续。明代前中期曾流布及于安徽、江苏、浙江、福建、广东、湖南、湖北、云南、贵州及北京等地。明代戏曲家徐渭的《南词叙录》已有关于弋阳腔在“两京、湖南、闽、广用之”的记载。

弋阳腔在传入长沙之后，经“错用乡语”、“只沿土俗”和融合打锣腔等地方音乐，从而在弋阳腔滚唱基础上衍变成湘剧高腔。

长沙戏班表演的一些传统戏曲剧目之中，有不少剧目是出自宋末南戏、元代杂剧。这些剧目大多数都是弋阳腔的剧目，如《精忠传》等。

徐渭 (1521~1593)，初字文清，后改字文长，号天池山人，金垒、金回山人、山阴布衣、白鹏山人、鹅鼻山依等别号。绍兴府山阴人。明代文学家、书画家、戏曲家、军事家。在艺术上的主要成就是专修书法、国画，代表作品有《墨花图》、《菊竹图》、《墨葡萄》等。

■ 昆曲人物表演

■ 湘剧剧照

小生 是传统戏曲角色行当之一，指扮演青少年男子，按照饰演人物的不同，一般分为：娃娃生、穷生、扇子生、纱帽生、翎子生等等。小生的特点是不戴胡子，扮相一般都是比较清秀、英俊。

昆曲传入长沙时间稍晚，根据“长沙老郎庙班牌”，清朝康熙年间的1664年和1667年，在长沙地区出现了既唱高腔、也唱昆曲的长沙福秀班和老仁和班。

由于高腔、昆曲的先后传入，加之长沙地域民风的影响，促进和丰富了高腔音乐和表演艺术的发展，使之从偏重大锣大鼓的武戏，变为也唱小锣小鼓的文戏。

当时老仁和班小生喜保和杜三演唱的《赶斋泼粥》、《打猎回书》等高腔戏，也曾经吸收了昆曲表演中许多优美、细腻的做工和舞蹈，在当时也曾名噪一时。

就昆曲的历史发展而言，18世纪之前的400年间，是昆曲逐渐成熟并日趋鼎盛的时期。在这段时间里，昆曲一直以一种完美的表现方式向人们展示着世间的万般风情。

到了清同治、光绪年间，地方戏开始兴起，它们的出现打破了长期以来形成的演出格局，戏曲的发展也由贵族化向大众化过渡，昆曲至此开始走下坡路，以至于许多昆曲艺人转行演出其他流行的剧种。清光绪年间的长沙人叶德辉在《和桧门观剧诗》中记载：

“昆山近又无人会，那解寻源白石翁。”这个诗句其

实已经说明当时昆曲在湘剧中的处境。

随着昆曲的衰落，徽调和汉调在清代中期传入长沙，于是，湘剧开始加入弹腔。

弹腔又称乱弹，泛指清康熙末年到清道光末年的100多年间新兴的地方声腔剧种。分为南北两路，南路是指二黄，北路则指西皮。

乱弹作为戏曲声腔名称，基本上与梆子腔同，亦兼指梆子腔系统的主要剧种秦腔。另外，当昆曲、乱弹或昆曲、高腔、乱弹并称时，乱弹就可以解释为昆腔，或是昆腔、高腔以外各剧种的统称。

随着京剧的发展，有一些人又把京剧称为“乱弹”，如过去以“文武昆乱不挡”形容演员能兼演昆剧和京剧。

随着地方戏曲的发展，某些剧种因兼唱多种不同

京剧 又称平剧、京戏，是我国影响最大的戏曲剧种，分布地以北京为中心，遍及全国，有“国剧”之称。清代乾隆1790年起，“四大徽班”陆续进入北京，他们与来自湖北的汉调艺人合作，吸收了一些地方民间曲调，通过不断的交流融合，最终形成京剧。

■ 京剧剧照

■ 湘剧人物表演

声腔源流的腔调，剧目、也以乱弹为名，如“温州乱弹”、“河北乱弹”等。

乱弹的来路尚无定论，但湘剧在吸收了徽班中的《大长生乐》、《偷鸡》等一类剧目后，并将其曲调改称为“安庆调”，其他属于安庆“花部”的《水淹七军》、《龙虎斗》、《路遥知马力》、《王祥吊孝》、《李大打更》、《困曹府》等，也都是湘剧经常演出的传统剧目。

徽班源自于秦腔的《如意钩》、《锁麟囊》，后来也传到湘剧班。此外，湘剧还从汉剧中吸收了《酒毒杨勇》等剧目，可见湘剧的早期发源与徽剧、汉剧都有一定的渊源关系。

南北路声腔的传入，在湘剧舞台上开始出现了高腔、乱弹合演的剧目，如《金丸记》中《盘盒》一折唱高腔，《拷寇》一折唱乱弹腔。

高腔、乱弹同台，得以互相借鉴，并且相互促

《三国》全名《三国演义》，罗贯中所作小说，描写东汉与西晋之间这一历史时期的故事。主要有曹魏、蜀汉及东吴三个政权。为我国第一部长篇章回体历史演义的小说，我国古典“四大名著”之一，历史演义小说的经典之作。

进。高腔吸收了乱弹所长的做工和武打；乱弹则受高腔滚唱的影响，发展了长段流水，如《斩李广》中连唱四十八个“再不能”，《程济赶车》中连唱二十四个“可怜主”等，使湘剧唱腔和表演艺术又前进一步。

1901年，京剧流入长沙。4年后，又有18个京剧艺人在长沙参加湘剧班并同台演出。湘剧艺人又向京剧学习难度较大的武功，在演唱中吸收了京剧的一些花腔。

在这个时期，湘剧进一步得到了发展，有来自北杂剧的剧目，如《单刀会》、《诛雄虎》、《回回指路》等；有来自早期弋阳腔的剧目，如《目连传》等；有来自弋阳腔和青阳腔的剧目，如《琵琶记》、《白兔记》、《金印记》等；还有大量《三国》、《水浒》、《杨家将》及“三十六按院”的一大批南北路剧目。

综观湘剧4种声腔的演变，在清康熙年间，湘剧表演班社大多以唱高腔为主，或高、昆兼唱，如福秀班、老仁和班。

清乾隆年间，湘剧班社逐步增多，如以唱昆曲为主的大普庆班，浏阳、醴陵一带则出现由9人组成的案堂班。当时长沙、湘潭已经修建老郎庙，并于乾隆末年设九麟科班。

清道光年间，成立了以乱弹为主的仁和班。清同治、光绪年间，班社蓬勃兴起。至清

科班 我国旧时培养戏曲演员的场所。科班本意是指旧时学、演结合的戏剧班子，是成为演员旧称戏子的必须也是唯一途径。后来科班就引申为正规的职业技能教育的统称，所谓科班并非指“出身”，而是指经过过的培训经过正规培训和自学成才孰高孰低。

■ 湘剧剧照

宣统之初，长沙城内有仁和、庆华、春台、仁寿、同春等5个班，湘潭有永和、庆和等班，浏阳有清胜班，宁乡、益阳有大观班和福林班。

从清道光年间起，至建国前夕，湘剧所建立的科班多达28个，开科60多期，分布于长沙、湘潭、浏阳、醴陵、茶陵等地。其中以清道光后期起科的五云科班开科最长，经历数十年，培养艺人400多名。其后较有影响的有三元、华兴等科班。1920年后设立的福禄、九如、福喜等坤班，是专门培养女艺人的组织，开科长达10余年。

湘剧由于长期在省会长沙演出，视野比较开阔，艺术交流相对也多于本省的其他兄弟剧种，因此表演艺术上的革新得风气之先，四种声腔的传入及演变，就说明了这一点。以至于文化人对湘剧颇为关注，如王先谦、王闿运、杨恩寿等，对剧目、表演多有评论。

特别是20世纪初期，长沙的湘剧艺人受新文化思潮的影响，艺术上保守思想比较少，因此湘剧有一批经常上演的折子戏，表演上提高比较快，达到了精雕细刻的程度。

阅读链接

抗日战争爆发后，1938年，田汉在长沙举办战时歌剧训练班，曾经先后组成七个湘剧抗敌宣传队，在湘南和广西桂林一带活动。抗日战争中，罗裕廷、吴绍芝、陈绍益等不少湘剧著名演员死于战火中。

湘剧业余组织名“社”，又称“票房”，以清光绪初年在长沙成立的“南雅社”最早；稍后的“闲吟社”则较健全，曾刊印《湖南戏考》、《戏源复活》两种刊物，并搜集校正湘剧传统剧本三十余集，剧目四百多个。湘潭亦有“如意堂”等业余演出组织。