

湖南戲曲音樂集成

周魏時題

长沙市卷

文化艺术出版社

PDG

湖南戲曲音樂集成

周魏時題

长沙市卷
湖南省文化厅

主编

161189

文化艺术出版社

湖南戏曲音乐集成·长沙市卷

湖南省文化厅主编

*

文化艺术出版社出版发行

(北京前海西街17号)

湖南戏曲音乐集成总编辑部编辑

长沙市教育印刷厂印刷

*

1996年6月第1版第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:18

746面文字及乐谱 印数1-1000册

ISBN 7-5039-0605-7/L·193

定 价:27.00 元

精装本:32.00 元

蕭湘楚曲
清韻永傳

祝賀湖南政曲音樂集成第一出版

一九八九年十月

名
璧
題

《湖南戏曲音乐集成》总编辑部

总顾问 周巍峙 何 为

主 编 吴兆丰

副主编(按姓氏笔划为序)

石生朝 李 硕 胡健国 唐盛河

潘一尘 黎建明 贾 古(常务)

《湖南戏曲音乐集成·长沙市卷》编辑委员会

主任委员 杨源明

副主任委员 余明辉 赵一东 陈义平 黄瑞光

委 员 罗复常 潘又新 王守信 陈忠民

黄海军 许宪光 邓名扬 梁 强

顾 问 陈北方

执行编辑 罗复常

序(一)

谈湖南省编纂《中国戏曲音乐集成》 省卷的郑重态度

——祝《湖南戏曲音乐集成》的出版

周巍峙

中国是一个历史悠久、地域辽阔、民族众多的文明古国。在漫长的社会发展过程中,各族人民创造了绚丽多彩的民族文化。其中戏曲艺术是流行最广、影响最大、最富有地方特色、民族特色、与广大人民群众联系最密切的最大众化的文艺品种之一。戏曲来自民间,是经过历代戏曲艺术家千锤百炼、辛勤创造,逐步形成了唱念做打结合、技艺精湛的中国特有的歌舞剧。它不仅是中华民族极其珍贵的精神财富,也是世界文化宝藏中的珍品。

中国戏曲在它千百年来的流传过程中,不仅在弘扬中华民族的优秀文化传统,歌颂人民的崇高品德、赞美人们的机智勇敢、鼓舞人们对光明的追求等方面起到了“高台教化”和“潜移默化”的积极作用,而且在一定程度上也满足了劳苦大众,特别是广大农民的娱乐需求。他们在常年艰辛劳动和凄苦生活中,把欣赏戏曲看成是一种精神享受。这样,戏曲艺术在自身不断普

及和提高的过程中同时也培养了广大人民群众审美观念。

戏曲是综合文学、音乐、舞蹈、曲艺、美术以及杂技、武术等因素并使之艺术地事例在一起所构成的中国特有的戏剧形式。而音乐在整个戏曲表现形式中起着十分突出的作用。因为戏曲是歌舞表演戏剧故事为基本特征的,歌唱是表现人物感情、塑造人物形象的主要手段,音乐同时也被用来描写戏剧环境和烘托戏剧气氛。戏曲中的唱是戏剧化的音乐语言,舞是音乐化的戏剧动作,就连演员的做与打也离不开音乐伴奏的配合。戏曲如果离开了音乐,这种戏剧形式也就不存在了。由于戏曲在各地流传时必须适应观众的要求,使人们能懂、爱听、爱看,故在表现形式上随地域不同而有所改变,这当中语言和音调的地方化是最重要的。也正由戏曲音乐(包括唱腔及伴奏)以及一种声腔体系在长期广泛的流传中为了适应当地观众的要求而不断演化、改革、发展,使原有的一些风格特征发生变化,因而常常促使了新剧种的产生,剧种之间的差别,也常常在音乐的结构、样式和风格等方面显示出来。这也说明了中国的戏曲剧种为什么这样多,戏曲音乐为什么这样丰富,艺术风格为什么这样多样化的重要原因。也说明了戏曲为什么能与广大观众联系这么密切的重要原因。

新中国成立后,对全国的戏曲剧种曾作过统计,有 300 多个,戏曲专业剧团有 700 多个,由于旧社会对戏曲的蔑视和对戏曲艺人的摧残,有些剧种已濒于消亡,不少剧团也难于维持下去,但这种困难处境并不能淹没戏曲艺术本身特有的光彩,它在人民群众中仍具有极大的魅力。

对于博大精深的戏曲艺术的理解,我也是在实践中逐步加深的。我自幼喜爱民间歌舞,爱听说书,更爱看戏曲。少年时因家贫辍学,看小说、看戏曲就成为接触民族文化、增长知识的重要

要渠道。三十年代我在上海参加左翼文艺活动时(1937年初在读书生活出版社工作),曾用我熟悉的扬州调(淮扬戏)为一个名为《国难记》的鼓词配曲,当时还请吕骥同志为《国难记》配了一段湖南花鼓调。抗战初期我在西北战地服务团工作,参加了用京剧、秦腔演出抗日题材剧目的实践,在京剧音乐改革上做过一些尝试,当然那时的改革还很幼稚,但那些戏在群众中还很有影响。1946年我在张家口工作,曾组织山西梆子剧团演出表现农民反对地主剥削的戏。对群众的教育很大。1944年从敌后回延安。延安文艺工作者经过学习毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》后,掀起的向群众学习、向民族戏曲学习的热潮,使我受到很大启发,我对秦腔《血泪仇》和一些秧歌剧很感兴趣。特别是解放战争期间我在石家庄工作时,根据毛泽东同志提出的“推陈出新”方针及有益、有害、无害的原则精神,集中研究京剧传统剧目的整理和改革问题,看了大量的京剧和河北梆子等地方戏曲,对戏曲艺术有了进一步认识,也加深了我对戏曲的喜爱。如何发挥戏曲在人民中的教育和欣赏作用,成为我工作中经常考虑的重要问题。新中国成立后,我到文化部艺术局工作,在周恩来同志的亲切关怀下,在周扬、田汉等同志的直接领导下,我做了大量的有关戏曲的工作,主要是结合戏曲的发掘、整理、改编、创作和演出进行。也强调过抢救戏曲遗产,开展理论研究的重要性,这方面的工作主要靠戏曲界的老前辈、专家、学者(张庚、马彦祥等同志)进行。“文革”后文化部抓了大量的拨乱反正工作,其中重要的一项就是恢复戏曲团体,开放戏曲剧目,繁荣戏曲演出。为抢救、发掘、整理、保存(包括录音、录像等)戏曲曲艺遗产也发过文件,但如何更全面、更系统、更有效地进行收集、整理、编纂、出版的工作,并采取统一方式进行,还是一个亟待解决的课题。

1979年吕骥同志和我谈起《中国民间歌曲集成》、《中国民族民间器乐曲集成》、《中国戏曲音乐集成》和《中国曲艺音乐集成》的工作和张庚同志提议编纂《中国戏曲志》时,我都非常赞成,积极支持立即采取文化部和有关协会合办的方式定出了具体计划措施并下达了文件。后来我也热心支持了编纂舞蹈集成、曲艺志和三套民间文学集成的工作,这些集成、志书都定为艺术科学国家重点科研项目。这十大文艺集成,志书的编纂出版工作,是我国民族文化的基础工作,反映了我国广大文艺工作者的强烈愿望和迫切要求,它是一套民族民间文艺的“百科全书”,它不仅为后人留下一套全面、系统的反映我国优秀民族文化的历史和现状的具有科学价值的文献资料,更重要的是它直接为弘扬民族优秀文化、建设社会主义精神文明、创造具有中国特色的社会主义文艺、提高全民族的文化素质服务,所以它具有重大的现实意义和深远的历史意义,在中外文化交流中也将起到特殊的积极作用。

因此,当我同意担任《中国戏曲音乐集成》主编的时候,特别感到责任重大,因为需要学习的东西很多,我下定决心在工作中多方求教,多方求索。明确要编好《中国戏曲音乐集成》首先必须依靠地方卷参加编辑工作的同志,要充分发挥他们的聪明才智和全主动创造精神。这是全书质量的重要保证之一。因为对当地的戏曲剧种和戏曲音乐他们最了解,知识最丰富,最有发言权,许多同志的研究具有较高的水平。在这几年的编纂工作中我从他们那里学到很多东西,得到很多启发。这当中我对湖南卷编辑部的一个做法很感兴趣,我感到这是编好《中国戏曲音乐集成》的一种行之有效的办法。1986年11月我听说湖南省文化厅吴兆丰副厅长(《中国戏曲音乐集成》湖南卷主编)在岳阳召集本省各地区戏曲工作者讨论有关《中国戏曲音乐集成》湖南卷及

《湖南地方剧种志》编纂工作问题,我赶到岳阳参加了会,听取了他们的意见。他们一方面研究了编纂地方剧种志的工作安排,同时特别对《中国戏曲音乐集成》湖南卷和《湖南戏曲音乐集成》(原称《中国戏曲音乐集成·湖南卷某某地区分卷》)的编纂工作做了深入研究。会上,湖南的戏曲音乐工作者们表现出了极大的积极性,决心把编好的省卷和地、市分卷的工作结合起来,并分两步走。会上决定全省14个地(州)、市分别成立编辑机构,由当地文化主管部门直接领导,把它当作全省戏曲音乐方面的一次系统工程来抓,当作省级艺术科研重点项目来抓。要求各地按照省卷编辑部下发的统一体例和编辑要求,对所收集的资料进行精选,分卷成书,使之能历史地、全面地反映本地区各剧种戏曲音乐发展的历史与现状,包括在“推陈出新”方针指引下的革新成就。省卷编辑部则根据各地方剧种形成及戏曲音乐发展的实际情况,以及它们在长期艺术实践中形成的特有风格、特点,按照中国戏曲音乐集成总编辑部总的体例要求,对各地方卷的材料再做精选,并与各地同志合作,编成省卷。我认为这是一个非常周到合理的设想,也是个规模宏大的计划,它为完成国家任务,编好省卷提供了一个非常坚实的基础。这种全省戏曲音乐工作者群策群力、团结协作的工作方式,也为省卷的质量提供了可靠的保证。它充分表现了湖南省广大戏曲音乐工作者对本省戏曲艺术的尊重和热爱,表现了他们对编纂省卷的郑重态度。更表现了湖南省文化厅领导和省卷编辑部负责同志振兴戏曲,编好省卷的气魄和决心。这不仅要克服人力、财力、物力的很多困难,在编纂业务上也会遇到各种问题,湖南省文化厅的领导下这样大的决心,省卷及各地编纂负责人敢于承担这样重的责任,是需要有很大勇气的,我们并不要求所有省(自治区、直辖市)都在编纂省卷的同时编印地、市卷,但他们这种精神是应该借鉴

的。据我所知,各地对编纂《中国戏曲音乐集成》省卷都是十分认真、费尽心血的,不过限于条件或其他原因,不可能都象湖南一样编印地方戏曲音乐集成并正式出版发行。但是如何把编纂省卷时未能选用的大量资料认真加以整理、保存、尽量争取编印出来供研究参考,还是应该考虑的。

《中国戏曲音乐集成》湖南卷编辑部对省卷的编纂工作十分认真,抓得很紧,比在兰州会议时签定的议定书所规定的时间提前一年完稿。我们在1990年进行了初审,参加审稿的专家、学者都认为基础很好,有相当的学术水平,尔后经过复审和反复修改,已达到艺术学科国家重点研究项目的质量要求,现已经全国艺术科学规划领导小组同意付印,成为《中国戏曲音乐集成》的首批付印卷之一。而本省自行编纂出版的《湖南戏曲音乐集成》也已基本定稿,它以本省14个行政区划和省直属戏曲院团为单位立卷,共计16卷,近800万字。也算是洋洋大观了。听说今年可正式出版4至5卷,1992年可以完成。为了加快出版速度,他们还采用了计算机排谱技术,这也算是在音乐出版方面的一种开拓。

这套地方戏曲音乐集成。不是单纯的资料汇集,而是科学研究的成果,它的出版,不仅为戏曲音乐研究工作者提供了广泛的研究对象和更丰富的研究资料,而且对戏曲编导、作曲、演员及乐队演奏员都是一套十分有益的教科书。对此,我表示热情的祝贺和感谢。

最后还要提一下的是:《中国戏曲志》湖南卷,也是最早完成并出版的首卷本,同时湖南省还出版了共五卷约200万字的《湖南地方剧种志》,听说今年可全部出齐,这也是对戏曲研究工作的一大贡献,是值得称道的一件好事。

1991年8月19日北京

序(二)

谢作孚

在民族文化宝库中,戏曲艺术显然有着突出的地位。应该说,戏曲艺术对民族优秀文化的形成,作了特殊的贡献。戏曲艺术万紫千红,经过长期创造、积累,拥有大量珍品,成为民族文化必不可少的组成部分。

戏曲音乐作为戏曲艺术的重要因素,历来受到重视。戏曲音乐的发展史,实际上就是戏曲艺术的发展史,两者密切相联。不了解戏曲音乐,就谈不上了解戏曲艺术。反过来说,只有真正懂得戏曲音乐,才能真正懂得戏曲艺术。通晓戏曲音乐,是从整体上掌握、熟悉戏曲艺术的基础。

湖南文化源远流长,湖南的地方戏曲艺术光彩夺目,以其独有的特色立于祖国戏曲艺术之林。而且,如果把这种特色称作地方性,却又不是单调的。地方性与丰富性相伴随。湖南地方戏曲的兴起时间很早,经历了长久的岁月,剧种多,剧目多,千姿百态。这组成了百花园,每朵花吐发自己的异香。同“湖南人爱吃辣椒”一样,湖南的人民群众对土生土长的地方戏曲,有特殊爱好,在欣赏要求上表现出强烈的“个性”。戏曲的“湖南味”,湖南人对戏曲的独有性爱好,是客观存在的,是不能主观地否定的。戏曲艺术与湖南人民之间建立了亲密关系,这正是地方戏曲生命源泉之所在。湖南人民把本地的戏曲视为艺术珍宝,这正是湖南戏曲的荣耀和骄傲。多少年里,湖南戏曲直入人民的精神文化生活,在丰沃的潇湘大地上深深扎根。湖南的文化史册,光彩照人的篇章有许多,戏曲艺术是其中之一。从这个意义

上讲,我们是戏曲艺术的富有者。

由此又可以确认,我们也是戏曲音乐的富有者。湖南地方戏曲,在音乐上美不胜收,包容了巨大的艺术空间,展示出风格的多样化,凝成难以替代的艺术魅力。“挥毫当得江山助,不到潇湘岂有诗”。湖南的戏曲音乐艺术,之所以灿烂,之所以成为奇葩,当然有得于江山多娇之助,同时又由于文化的悠久,人民的勤劳和富有创造力。湖南戏曲音乐,从民间吸收了无比丰富的营养,获得清冽冽的“源头活水”,这既造就了自身,又得到广泛的群众基础。根植在人民之中,始终同人民生活保持紧密联系,时刻不离开三湘四水这块本土,是湖南戏曲音乐的显著特征,是她能如此普遍地流行的根本性原因。湖南的“戏窝子”不少,这些地方孕育、诞生了新的戏曲音乐。不妄自菲薄,不自我闭缚,不拒绝有益,而是积极地向兄弟剧种借鉴,博采广纳,有创见地化为自己的东西,使湖南戏曲音乐之花愈加鲜艳。

湖南省广化厅把注重研究和继承民族文化的优秀遗产,列为重大工作任务。出于对民族文化宝藏的百倍珍视,出于反对那种全面否定中国传统文化的民族虚无主义和历史虚无主义,出于尽心地在继承极丰厚的民族优秀文化的基础进而加以发展,我们组织了艺术科学研究,逐一落实项目。在承担文艺集成志书的全国性编纂工作的同时,根据实际情况开展本省的艺术科学研究,立了省级项目。《湖南戏曲音乐集成》就是省级项目中的一个。

从一开始,我们讲到了:做这样的工作,有特别的意义。

一是不负前人。有着浓郁民族特色的文化艺术,反映了民族生活、劳动、斗争,表现了人民的智慧,属于民族的创造。前人留下的优秀遗产,我们应当责无旁贷地承继,不能使之失传,不能出现断层,不能让这一页非写下去不可的历史停写。否则,将

对不起前人,将犯历史性过错。即使着手做这样的工作,但是不能达到科研项目所规定的要求,失掉应有的水准,也是有负于前人的。

二是不负后人。只有深入地研究中国的历史文化,才能更好地弘扬中华民族文化的优秀传统文化,为繁荣社会主义文化作出贡献。建设起有中国特色的社会主义新文化,是人民的共同利益和一致愿望,我们这一代人肩负着不可推卸的神圣使命。具体地说,要承继前人的成果,又要给后代开出新起点,并且把这一切都服务于建设有中国特色的社会主义新文化的宏伟目标。这样,才会无愧于当今时代,才会无愧于后世子孙。

参加《湖南戏曲音乐集成》编纂工作的同志,表现了很高的热情和严肃的科学态度。他们的成绩令人瞩目,是“不负前人,不负后人”的有力实证。

编纂《湖南戏曲音乐集成》,曾经广为收集资料,然后精心筛选,总计约八百万字。分地区、按剧种设卷,共十六卷,收入湖南十九个剧种的文字、曲谱、图表和人物介绍,每卷平均四十五万字至五十万字。材料翔实可靠,力求做到全面、系统、精炼、有特点,真实地反映湖南地方戏曲音乐形成发展的历史和现状。

需要着重指出的是,音乐家们以奉献精神,年复一年,锲而不舍,依照戏曲音乐的特性,立足艺术实践,重视结合社会历史生活发展收集多方面的资料。对各个具体项目,注意寻源溯流,探其远源,叙其流变,作系统性考察,写入经过深入论析后得出的观点,使湖南戏曲音乐的“过去”与“今天”得到真实的展示。因此,兼有艺术价值和理论价值,符合艺术科学研究的要求。

对于投身编纂工作的全体同志,我们表示深切的谢意和真诚的敬意。

全省上下,有关部门给这项继往开来的工作以有力的支持,

这是编纂任务得以顺利完成的保证。这也表明,抢救民族优秀传统文化遗产,编纂集成志书,深得人心。民族优秀传统文化,在这里显现出巨大凝聚力。

《湖南戏曲音乐集成》的出版,是全省文化建设上的大事,产生的影响必然是深刻的和久远的。从文化遗产中吸取精华,让民族优秀传统文化发挥光大,使社会主义文化事业不断发展,从而丰富人民的精神文化生活,促进社会主义精神文明建设,是文化部门肩负的光荣职责。在祝贺《湖南戏曲音乐集成》出版的时候,我们将一如既往,坚持不懈,依靠文化工作者的努力,推进科学研究,登上新的阶梯。

1991年1月于长沙

序(三)

何 为

中国是一个历史悠久的文明古国。我们的祖先为后世留下了丰富的文化遗产。这种文化遗产,在过去漫长的历史中,曾培育着我们的民族和人民,向他们传播知识,启迪智慧,激发他们美好的理想与情操。甚至直到今天,这些过去时代的遗产仍在闪烁着它的光芒,或者以它深邃的思想令我们惊叹,或者以它动人的魅力唤起我们的美感。中国的戏曲,戏曲的音乐,便是我们民族丰富的文化遗产之一部分,而且我们可以毫不夸张地说,这是我们文化遗产中一个光辉灿烂的部分。

我国文化遗产之保存,大致通过两个途径。其一是通过文字记载保存下来,这就是我们所见到的浩如烟海的经史典籍。其二是没有文字记载,不见于史籍经传,它却流传在民间,保存于人民的口头上。民间的文学艺术,便是通过这种方式代代相传而留存下来。戏曲音乐,也就是这样一种遗产,一种属于民间的、口头的文化艺术遗产。这两种遗产,无论其为有文字记载的或没有文字记载的,虽然保存的方式各不相同,但它们对延续和发扬我们的民族文化传统,都曾起过重要的历史作用。没有那些经史典籍,我国从古代到近代在哲学、历史、政治、军事、文学、医学等等方面光辉的思想成果,便可能随着历史而消逝,不可能完整地保存下来。但假如没有民间文学艺术的口头流传,我们就会丧失另一部分文化遗产,而这种遗产中包含着对各地民情风俗的深刻反映,包含着人民群众生活活泼的艺术创造,它们具有独特的审美价值,也体现着艺术科学的某些法则。所以,民间

口头流传的文化遗产所曾担负过的历史作用,我们是不能忽视的。

但是,没有文字记载的遗产比起有文字记载的遗产来,毕竟又有它的局限。首先,这种遗产往往是分散的、不集中的,有些往往存留于某一偏僻的山村,甚至某一位艺人的身上。这些资料采集起来十分困难,很容易造成遗产的流失。其次,口头流传的东西往往是不固定的,后一代人的传唱往往与前一代人不大相同,甚至面目全非。我们充其量只能从这种遗产中窥见它历史演变的痕迹,却不可能看到它的历史原貌。正因此,我们对以口头流传来保存遗产感到不满足,总还要求它最终能以文字或曲谱记载的形式保存下来,这样方能更好地继承它,研究它。戏曲音乐,作为这样一种口头流传的文化遗产,它是丰富多采的,它的形式、风格之多样,它的唱腔之优美动听,它的艺术技巧之高超卓越,堪称中国民间艺术之一绝。但也由于上述种种局限,我们看到这样一种矛盾现象:它一方面在不断丰富发展,一方面却也在不断流失。历史上有些盛极一时的剧种,后来却衰亡、消失了,任何资料也没有留下。有些著名艺人的绝唱,在当时是名扬遐迩的,可是艺随人亡,渺无踪迹。这都给后人的研究、了解增加了不少困难。可见,用文字或曲谱的记载来保存这种民间文化艺术遗产,在弘扬民族文化的今天,有着多么迫切的需要。

事实上,历来的有识之士以至有远大宏图的统治者,也都很注重对民间口头文学艺术的采集、记录与整理。最早的可以追溯到《诗经》,它里面绝大多数作品,都是采集自各诸侯国的民谣。汉代为采集各地民歌,还专门设置了乐府这一官方机构。后人辑录的《乐府诗集》,便收有当时采集到的许多民歌。但是,由于记录音乐要比记录语言复杂繁难得多,乐谱的出现远较文字为晚,所以我们见到的这些遗产仅有文字而没有曲谱。直到