

本书编写组 编著

吴音汉曲江淮调

江苏地方戏曲读本

JIANGSU DIFANG XIQU DUBEN

凤凰出版传媒集团
江苏人民出版社

吴音汉曲江淮调

江苏地方戏曲读本

主 编 何华平

副 主 编 周优锦

袁晓健

图片提供 陈建国

凤凰出版传媒集团

江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴音汉曲江淮调——江苏地方戏曲读本 / 本书编写组
编著. —南京: 江苏人民出版社, 2009.2
ISBN 978-7-214-05325-1

I. 吴... II. 本... III. 地方戏—艺术—江苏省—青少年
读物 IV. J821-49 J825.53-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第014453号

书 名 吴音汉曲江淮调——江苏地方戏曲读本
编 著 者 本书编写组
责任编辑 李洪云
出版发行 江苏人民出版社(南京市湖南路1号南楼 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号南楼 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京水晶山制版有限公司
印 刷 者 江苏省高淳印刷股份有限公司
开 本 787×1092毫米 1/16
印 张 4.75 插页 2
字 数 100千字
版 次 2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-05325-1
定 价 10.00元
(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

昆剧·牡丹亭

昆剧·桃花扇

锡剧·双推磨

丹剧·三夫人

苏剧·醉归

海门山歌剧·淘米记

通州童子戏演出照

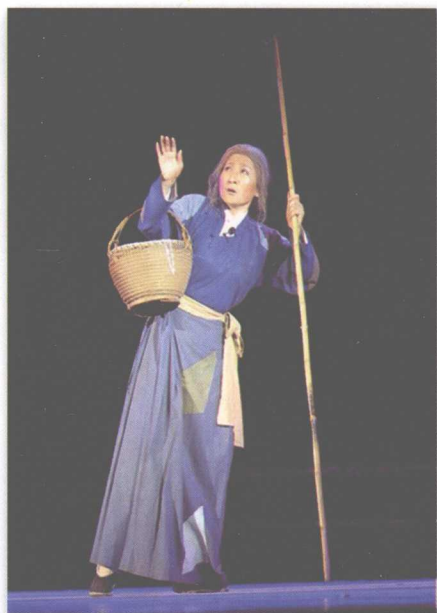
扬剧·百岁挂帅

淮海戏·借驴

徐州柳琴戏·喝面叶

淮剧·祥林嫂

徐州梆子戏·打神告庙

京剧·红娘

黄梅戏·天仙配

京剧·西施归越

越剧·柳毅传书

编写委员会

主 任

丁晓昌

副主任

王国强 刘扬生 何华平

委 员

姚志化 张也可 唐加俊

葛宝堂 常仁飞 皇甫志新

樊建清 韩金山 于建斌

崔成富 王玉军 刘元良

孙晓龙 马斯光

策 划

李海宁 王 嵘

序

戏曲是中国传统文化的瑰宝。戏曲具有鲜明的民族性和地域性特征,在中国文化史上有极为重要的地位。作为一门集音乐、舞蹈、文学、绘画、雕塑等于一体的综合立体艺术,戏曲的综合性、象征性、程式化、创新性特点使她得以绵延数百年而生生不息、异彩纷呈。

戏曲百花园中的地方戏曲之花在中华大地姹紫嫣红开遍,仅江苏省域范围内就达十四种之多,加上其他省市流传进来的地方戏曲,江苏成为国内为数不多的戏曲荟萃地之一。昆曲、锡剧、淮剧、扬剧等地方戏种历经百年而不衰,深受人民群众喜爱并广为传唱。其中,昆曲因具有六百多年发展历史而成为“百戏之祖”、“百剧之源”、中国戏曲艺术的“活化石”。其他主要反映人民群众生产生活的江苏地方戏种,则以自己特有的韵味在一定的区域被口口相传或由专业剧团发扬光大。

教育是文化的生命机制。作为一种文化现象同时也是文化承载物的教育,无论从自身发展还是客观要求方面考量,挖掘、整理、传承和发扬光大传统文化,都责无旁贷。学校艺术教育传承和发扬光大传统文化的重要途径之一,是素质教育的有机组成部分。加强学校艺术教育,丰富艺术教育内容,对于促进学生全面发展意义极为重要。在这里我们看到了《吴音汉曲江淮调——江苏地方戏曲读本》一书的价值所在。

文明社会的任何竞争最终都表现为文化力的竞争,国家或民族之间如此,群体或个体之间亦然。青少年时期是一个人学习吸收知识、接受文化熏陶、形成世界观人生观价值观的关键时期。在这样一个不可重复的时期,让他们得到传统文化的教育和熏陶,可以使他们积累文化底蕴、提高竞争能力、增强发展后劲、获取幸福资本。因此,

编写一本以弘扬传统文化为基本目的,又能增强青少年生存、发展和幸福能力的读物十分必要。由此可见《吴音汉曲江淮调——江苏地方戏曲读本》编写者的拳拳之心。

坊间所见介绍传统文化的书籍林林总总,有综合反映的,有介绍区域文化的,也有介绍单一物质或非物质文化的。介绍地方戏曲文化的书籍亦不在少数,形式各异,各有千秋。《吴音汉曲江淮调——江苏地方戏曲读本》一书针对读者对象——广大青少年学生——对戏曲的认知特点和水平,就江苏区域内的每一个地方戏种的产生发展、流传范围、行头特征、名家名段等一一娓娓道来,所用语言平实、选篇通俗易懂。在介绍每个戏种的同时,配以丰富的各戏种剧照和经典唱段等,使得全书顿显鲜活、形象生动,让你可以清晰地联想到学生们禁不住模仿、张口欲唱的情景。这不正是我们所期待的书的魅力彰显以及教育的生机、文化的明天吗?

是为序。

任健

2009年2月

鸣 谢

我们在编写本书过程中，得到了江苏省文化厅非物质文化遗产处、江苏省戏剧学校及江苏有关戏曲剧团的领导和专家的鼎力支持。特此鸣谢！

本书编写组

敬告作者

为了编好《吴音汉曲江淮调——江苏地方戏曲读本》，我社与编写组合作，和收入本书的作品（包括图片、音像资料）的作者进行了广泛联系，得到了各位作者的大力支持。在此，我们表示衷心的感谢。但是，由于一些作者的姓名和地址不详，暂时无法取得联系。敬请各位有著作权的作者尽快与我们联络，以便我们及时支付稿酬，并致谢忱！

联系地址：南京市湖南路1号南楼 江苏人民出版社

邮政编码：210009

联系人：李洪云

江苏人民出版社

江苏地方戏曲

昆剧

——人类的文化遗产 / 2

苏剧

——吴侬软语清甜曲 / 6

锡剧

——永远禁不住的“一枝梅” / 10

丹剧

——江苏省最年轻的地方戏剧种 / 17

高淳阳腔目连戏

——江苏省最古老的戏曲剧种之一 / 20

通州童子戏

——源自巫文化的戏曲活化石 / 23

海门山歌剧

——由山歌唱出来的戏曲剧种 / 27

扬剧

——“小人物”玩出来的地方戏大剧种 / 31

淮剧

——三股苦水浇灌出来的戏曲奇葩 / 36

淮海戏

——中国戏曲发源地里涌出的一股清泉 / 42

徐州柳琴戏

——求生路上孕育出的艺术之花 / 47

徐州梆子戏

——流行于刘邦故里的“英雄”戏曲 / 50

其他剧种在江苏

京剧 / 54

越剧 / 59

黄梅戏 / 63

江 苏 地方戏曲

江苏是一个地方戏曲形式多样的文化大省。昆剧、苏剧、锡剧、丹剧、扬剧、僮子戏等构成了一幅五彩绚丽、千姿百态的梨园图景。其中昆剧成为世界文化遗产名扬中外，僮子戏有中国戏曲的“活化石”之称。了解她们，有助于我们更加明晰家乡的戏曲文化风景，更加热爱家乡的人文风貌。

昆 剧

——人类的文化遗产

2001年5月18日,联合国教科文组织向全世界公布了首批十九个“人类口头和非物质遗产代表作”名录,出自江苏的戏曲剧种——昆剧赫然在列!中国有300多个戏曲剧种,为什么唯独选了昆剧呢?在解答这个问题之前,让我们先简单了解一下中国戏曲的发展历程。

3000多年前(周·秦),中国民间就有了从事歌唱、舞蹈、滑稽、杂技的艺人,人们把他们统称为“优”,把他们表演的歌舞、杂技等,统称为“百戏”。到了公元1000年前后(宋·金·元),人们又把他们表演的滑稽、歌舞、杂戏等,统称为“杂剧”。公元1127年(南宋)之后,南方的杂剧逐渐发展为宋、元南戏;北方的杂剧发展为元杂剧。

1368年前后(明代),随着元代的灭亡,北方元杂剧慢慢衰落,而南方杂剧迅速发展。其中,流传在江西省弋阳地区的弋阳腔和我省昆山地区的昆山腔,发展得最快。1522年左右,太仓(属现在的苏州市)唱曲名家魏良辅(后人尊称他为“立昆之宗”)联合一批艺术家,对昆山腔进行了多年改革,终于创造出了具有“流丽悠远”、“启口轻圆、收音纯细”等许多特点的昆山腔,人称“水磨腔”。接着,有个叫梁辰鱼的人,创作了按“水磨腔”演唱的剧本《浣纱记》,把清唱发展成戏台演唱。到此,作为一个独立的剧种宣告形成。因为她源于昆山腔,所以叫昆剧。

剧种小史

梨园漫步

昆剧对中国戏曲的发展,产生了非常重要和深远的影响。

首先,她首创了“用歌舞表演故事”的舞台演出形式。昆剧艺人们通过不断实践,创造了很多优美的表演身段,从水袖到扇子,从眼神、手位到步法,都有各种组合。直到现在,这些组合,还是训练戏曲演员形体表现力的基本手段。

其次,昆剧把戏里的所有人物,分成更细的行当。明代后期,一般以“十行脚色”为主体,为后来戏曲表演分生、旦、净、末、丑五大行当,奠定了基础。

戏曲知识

行当

传统戏曲中演员专业分工的类别。现在一般分生、旦、净、丑四大类。也有小部分剧种,还保留着“末”这个行当。

按性别:男性类的角色基本称为“生”,女性类的角色基本称为“旦”。按年龄:年龄大的男性称老生,女性称老旦;年轻的男性称小生,女性称闺门旦;年纪再小的,就叫娃娃生、小花旦等。按身份:有官职之类的男性大都戴髯口(胡子),就叫须生;有点身份的中年女性叫正旦(也称青衣)等。

按性格:“净”(俗称花脸)这个行当的人物,大多性格直爽、粗犷,说话声如洪钟。“丑”这个行当的人物,大多滑稽、乖巧或迂腐、蠢笨,富有喜剧性。按技能:穿紧身衣裤,拿着刀、剑、枪等冷兵器,特别善于开打、翻腾的男性称短打武生,女性称武旦。穿着长靠,背上插好多小旗,拿着长枪比划的男性称长靠武生,女性称刀马旦。特别善于唱的老生,称唱功老生,以动作表演为主的老生称做功老生等。

行当是选用各种戏曲程式的基本前提和依据。

另外,昆剧创作、积累了一大批剧本。这些剧本不但有非常高的文学价值,还为以后诞生的各个地方剧种提供了丰富的演出剧目。直至今日,京剧、四川省的川剧、湖南省的湘剧、安徽省的徽剧、浙江省的婺剧等依然保留着昆腔,上演着昆剧的剧目。所以,戏曲史家们把昆剧称为“百戏之首”。

昆剧诞生以后,先在以苏州为中心的吴江、吴县、吴淞等地流传,后很快就扩展到了浙江、南京等地。1610年之后,昆剧进入皇宫演唱。到明末清初,昆剧已经流传到我国东部和中部地区的各个大城市。

唱腔音乐

昆剧的唱腔为曲牌联套体。即一段唱腔总是有好多个曲牌按一定规律联接而成,类似现在的声乐套曲或组歌。昆剧的曲牌非常丰富,可分为北曲、南曲和时剧三类,所用的曲调,从唐代到宋、元、明、清,从皇宫乐曲到市场里的叫卖声,从民间劳动歌曲到宗教音乐,从汉民族的山歌到少数民族和外国民族的民歌,这些不同来源、不同时代、不同民族的曲调,汇集到同一个剧种,形成风格统一的完整的唱腔体系,真是一个奇迹。昆剧的唱和念对字的四声音韵非常讲究,强调“字正腔圆”。咬字吐音受吴语影响,是带有吴语口音的中州韵念法。昆剧音乐的总体风格以典雅著称。昆剧唱腔的主要伴奏乐器同样别具一格,用的是竹笛。男女唱腔伴奏用不同的笛子,称为雌雄笛。另外,常用的伴奏乐器还有笙、三弦、琵琶、二胡及打击乐器板鼓、锣、钹等。

台湾戏剧家白先勇先生曾发起排练了全本昆剧名剧《牡丹亭》，深入到上海、北京的大学里演出，依然让大学生们倾倒。每一场观众都爆满，连过道、走廊都站满了人！

名剧名角

昆剧的剧目非常多，有文人专为昆剧创作的剧目，如《红拂记》、《玉簪记》、《义侠记》、《青衫记》、《鸣凤记》、《清忠谱》、《牡丹亭》、《桃花扇》、《长生殿》等；也有改编北杂剧的剧目；还有许多折子戏，就是从整本大戏里选出最精彩的段落，精心加工，成为可以独立演出的一出戏，如《游园惊梦》就是《牡丹亭》里选出来的折子戏。

新中国成立以后，对昆剧的重点放在抢救、继承、保护上。1956年4月，昆剧“传”字辈表演艺术家周传瑛、王传淞，带领浙江省昆剧团，到北京演出了整理、改编后的传统剧目《十五贯》，轰动了全国，成为“一出戏救活了一个剧种”的典范。

1956年前，江苏省苏州市招收了一批以张继青为代表的“继”字辈学员，专门学习昆剧，兼修苏剧。这批艺术家用毕生精力，为昆剧事业作出了巨大贡献。1960年、1978年和1998年，江苏省戏剧学校先后培养了三届昆剧专业学生。现在，他们大多成了江苏昆剧舞台的中坚力量。其中，石小梅、胡锦涛、林继凡、黄小午等已经成为优秀的表演艺术家，柯军、孔爱萍等也已成为江苏昆剧艺术的新一代领军人物。

名段点击

《游园惊梦》选段

【皂罗袍】【好姐姐】

中速稍慢 $\frac{4}{4}$

(笛) $\overset{6}{5} \overset{6}{6} \mid 1 - \overset{6}{5} \overset{6}{6} \underline{\underline{221}} \mid 6 \overset{5}{6} \underline{\underline{602}} 1 - \mid \underline{\underline{20}} \overset{3}{2} \underline{\underline{1.233}} 2 \underline{\underline{123}} \mid \overset{6}{5} \underline{\underline{221}} 6 - \mid 6 \overset{2}{1} \underline{\underline{65}} \overset{2}{3} \underline{\underline{21}} 1 \mid$

廿 $5 \overset{6}{6} \mid \frac{4}{4} 1 - \overset{6}{5} \overset{6}{6} \underline{\underline{221}} \mid 6 - 1 - \mid \underline{\underline{202}} \underline{\underline{1.23}} 2 \underline{\underline{123}} \mid \overset{6}{5} \underline{\underline{221}} 6 - \mid 6 \overset{2}{1} \underline{\underline{65}} \underline{\underline{32}} 1 1 \mid$

原 来 姹 紫 嫣 红 开 遍， 似 这 般 都