

长江出版传媒
湖北科学技术出版社

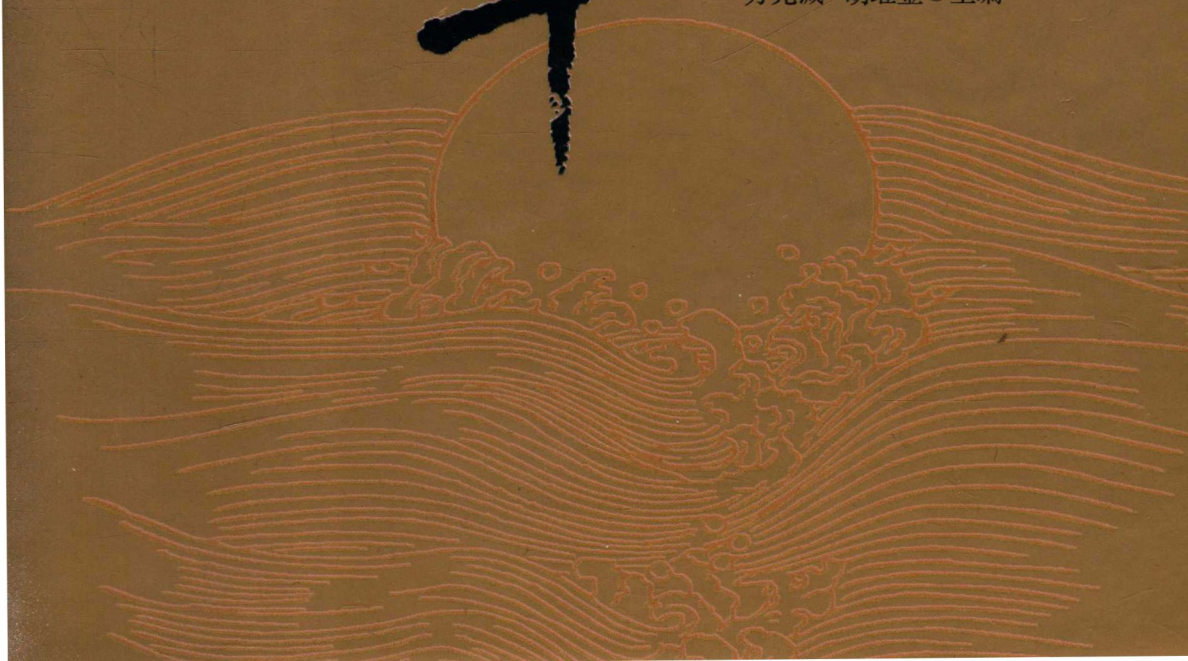

楚剧百年

经典唱腔荟萃

CHUJU BAINIAN
JINGDIAN CHANGQIANG HUICUI

方光诚 胡继金◎主编

朱之亮 百年

经典唱腔荟萃

CHUJU BAINIAN
JINGDIAN CHANGQIANG HUICUI

方光诚 胡继金◎主编

为把湖北建成戏剧强省努力奋斗

(序一)

湖北省文化厅党组书记、厅长 雷文洁

党的十八大以来,习近平总书记对传承和弘扬中华优秀传统文化作出一系列重要论述。丰富多彩的地方戏曲,是人民群众在长期的生产、生活中创造的灿烂文化,是中华优秀传统文化的重要组成部分,也是传承中华优秀传统文化的典型代表,体现了中华民族的审美追求和文化品格。

湖北素有“戏剧大省”之美称,拥有汉剧、楚剧、黄梅戏、花鼓戏、南剧、山二黄、阳新采茶戏等20多个具有浓郁特色的地方戏曲艺术,不仅在推动中国戏剧发展中有着突出的贡献和极深的渊源,而且具有广泛的群众基础,深受基层广大群众欢迎。新中国成立60多年来,汉剧《宇宙锋》、楚剧《葛麻》、花鼓戏《原野情仇》、黄梅戏《不了情》等一大批优秀地方戏曲剧目走向全国,影响深远;广泛开展的戏曲展演,为人民群众奉上一道道丰盛的精神文化大餐。

楚剧是湖北的主要地方戏曲剧种之一,发源于黄陂、孝感一带,发展、成熟、兴盛于武汉,迄今已有170余年历史,具有平民化、地方化、通俗化、生活化的剧种特色和贴近生活、情感真切、乡土气息浓郁的表演风格,2006年入选首批国家非物质文化遗产保护名录。沈云陔、李雅樵、关啸彬、熊剑啸等著名楚剧表演艺术家,在楚剧发展历史上具有举足轻重的地位,于盛乐、张太平、张巧珍、张一平、彭青莲、詹春尧等楚剧表演艺术家深受观众喜爱,《葛麻》、《虎将军》、《中原突围》、《追报表》、《一瓶茅台》、《狱卒平冤》、《养命的儿子》、《娘娘千岁》、《大别山人》、《三月茶香》等一批优秀剧目永载史册。

湖北省戏曲艺术剧院汇集汉剧、楚剧、黄梅戏三大国家级非物质文化遗产地方戏曲剧种,其中,楚剧团是全国地方戏创作演出重点院团、国家级非物质文化遗产楚剧传承保护责任单位。多年来,湖北省戏曲艺术剧院致力于楚剧艺术的传承、保护和发展,在剧目生产、人才培养、剧种研究等方面均取得可喜的成绩。《〈楚剧志〉续编》、《迓腔》、《楚剧大师沈云陔》、《楚剧百年经典唱腔荟萃》等四部文集,是湖北省戏曲艺术剧院传承保护发展楚剧艺术所取得的又一阶段性成果,内容丰富,知识性、实用性、可读性强,对全面了解、学习和研究楚剧艺术具有重要的参考价值。

当前,全省文化系统正在深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是在

文艺工作座谈会上的重要讲话精神，奋力推进湖北由文化大省向文化强省跨越。保护、传承和发展湖北地方戏曲，对于打造荆楚特色文化品牌、丰富人民群众文化生活、促进文化事业繁荣发展具有十分重要的意义。希望湖北省戏曲艺术剧院进一步加大非物质文化遗产保护力度，推出更多更好的地方戏曲传承保护发展成果，为弘扬中华优秀传统文化，推动湖北戏剧强省、文化强省建设做出新的更大的贡献。

做好“非遗”保护工作，功在千秋

（序二）

湖北省演艺集团党委书记、董事长 肖伟池

非物质文化遗产既是历史发展的见证，又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。我国各族人民在长期生产生活实践中创造的丰富多彩的非物质文化遗产，是中华民族智慧与文明的结晶，是联结民族情感的纽带和维系国家统一的基础。保护和利用好我国非物质文化遗产，对实现中国梦，实现经济社会的全面、协调、可持续发展具有重要意义。

戏曲表演艺术是典型的非物质文化遗产，2006年，湖北地方戏曲楚剧、汉剧、黄梅戏同时被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。湖北省戏曲艺术剧院融合楚剧、汉剧、黄梅戏三大戏曲表演艺术。该院为楚剧第一责任保护单位。

湖北省戏曲艺术剧院是2000年合并湖北省楚剧院与湖北省汉剧院成立的国有文艺院团，2004年新成立黄梅戏剧团。2011年，湖北省演艺集团成立，该院成为省演艺集团传承、保护和发展湖北地方戏曲艺术的重要组成部分。剧院现有演职员工260人，其中高级职称专业艺术人员70人。其中，拥有国务院特殊津贴专家4人、省政府特殊津贴专家2人，荣获中宣部“四个一批人才奖”1人、中国戏剧“梅花奖”3人、“文华表演奖”4人、“文华作曲奖”2人。剧院人才辈出，群星灿烂。沈云陔、高月楼、熊剑啸、李雅樵、关啸彬、高少楼、程彩萍、张巧珍、杨俊、彭青莲、詹春尧、陈常喜等一大批楚剧、汉剧、黄梅戏表演艺术家竞相辉映。

楚剧是湖北省最大的地方艺术剧种，至今已有近200年发展历史，仍然拥有近2000万楚地戏迷。楚剧艺术的传承发展工作，从该院成立之日起就一直在做，也有一些成功的经验，比如“申遗”前，该院就成功传承了《葛麻》《赶会》《寻儿记》《罗帕记》《三打金枝》《绣花女》《珍珠塔》《白扇记》《思情记》《站花墙》等数百出剧目，《葛麻》《刘介梅》《追报表》甚至被拍成戏曲电影广为流传，《一瓶茅台》《娘娘千岁》成功获得“文华剧目奖”。“申遗”后，方方面面更加重视了，也有了更多的资金支持，传承发展工作动力更足了，传承的剧目更多了。比如《大别山人》就很好地解决了楚剧的传承与发展问题，获得了广泛的好评，先后获得文华剧目奖、2009—2010年度、2010—2011年度国家舞台艺术精品工程资助剧目奖。该院楚剧表演艺术家熊剑啸、张巧珍先后被评定为楚剧的国家级传承人，彭青莲、李祖勋、吴招娣、胡继金、李丽超

五人先后被评定为楚剧的省级传承人。

为更好地传承、发展楚剧艺术，省戏曲艺术剧院组织编著了《楚剧志续编》、《逐腔》、《楚剧大师沈云陔》、《楚剧百年经典唱腔荟萃》四部文集，即将于2015年正式出版发行，这是一项具有重要意义和历史价值的工作。

《楚剧志》是20世纪80年代编著的记载楚剧方方面面情况很实用的一部工具书，它的资料截止时间为20世纪80年代，因为受当时资料收集和考证的局限，其中不乏一些错漏的地方。此次《楚剧志续编》，原《楚剧志》基本体例不变，资料截止时间延至2014年，对错漏和不足的地方进行了修正和补缺。

《逐腔》一书收录的是全国著名编剧沈虹光女士近几年散见于各种报刊之中关于楚剧和楚剧人的一些心得、体悟与记事，如《逐腔》《龚老》《黄英雄》《沈云陔请客》《李之龙在汉口的八个月》《陶老的方步》《天人李雅樵》等等，写人记事，文笔清新，情真意切，如讲故事般娓娓道来，使人在欣赏美文的同时还了解了楚剧知识，领略了菊坛掌故。

《楚剧大师沈云陔》记载了楚剧大师沈云陔出生、童年、学戏、抗战演出、迎接新中国、领导楚剧改革、教育子女、经历政治运动，直至逝世，不平凡的一生。作者为大师的公子沈建国。因为是子写父，又因为作者文学修养深厚，故该书故事背景清楚，情节引人，描写细腻，感情真挚，可读性好。

《楚剧百年经典唱腔荟萃》是戏曲音乐理论家方光诚和戏曲作曲家胡继金联手选编的，收录了楚剧近百年来经典剧目经典唱段242个，是比较全面了解和学习楚剧经典唱段的好教材。

做好“非遗”保护工作，利在当代，功在千秋。湖北省演艺集团及湖北省戏曲艺术剧院将一如既往地做好楚剧、汉剧、黄梅戏的传承和发展工作，在保护“非遗”历史上，留下浓墨重彩的一页。

是为序。

前 言

方光诚

荆楚文化园中一朵奇葩——楚剧。它是我省流行地域最广、观众人数最多、专业队伍最大的一个地方戏曲剧种；它是湖北戏曲发展史上的一个领衔品牌；它是富有“九省通衢”盛名的大武汉商业之城的一张汉派文化名片……由于它特定的历史定位、艺术魅力和人文价值，成为我省第一批国家级“非遗”保护项目。湖北省戏曲艺术剧院作为该项目的保护单位，为了全面加强和深化楚剧的传承保护，发展改革工作，组织汇编了这本《楚剧百年经典唱腔荟萃》。我有幸参与了该书编辑工作的交流商讨会，获得了一次“先睹为快”的享受和“温故而知新”的学习机会与思考空间。

《楚剧百年经典唱腔荟萃》是一本拥有约 50 万字篇幅的大部头。内容丰富，资料翔实，编撰颇有新意，亮点众多。

一、该书具有资料丰富、品种齐全、涵盖面宽、时间跨度长的特点

1. 该书收录了从 20 世纪初至今楚剧 100 年来，在各个历史阶段的唱腔 200 余首，容量可观，覆盖面宽。它包括了楚剧音乐中以迤腔为主的正腔、小调及高腔三类唱腔中的各种曲调及各种板式，品种齐全。这是学习了解楚剧音乐的“最好、最全、最精”的教材。

2. 剧目是声腔的载体。该书收录的 200 余首唱腔，涵盖楚剧传统戏、新编历史剧、现代戏等不同类别剧目中的常演剧目、行当剧目、流派剧目、教学剧目及获奖剧目 100 多个。而且是从楚剧近 600 个剧目中，筛选出具有代表性的剧目。这是全面了解或掌握楚剧的艺术内涵及架构特点，必不可少的重要学习参考资料。

3. 该书中唱腔的演唱者约 60 余人，他们是从 20 世纪初至今 100 年中，活跃在楚剧舞台上各行当中的台柱子。该书中选录的唱段，均是他们在各个不同历史时期演出的代表性剧目中的代表性唱腔，十分珍贵，很有借鉴、收藏价值。

4. 该书编辑构思颇有新意，既精练概括，又贴切准确。可归纳为两句话十六个字——“一条音乐主线贯穿，两大历史板块分担。”

“一条音乐主线贯穿”：是以该书中收录的 60 多位优秀演唱者，以其登台的年代为序，

将 200 余首唱腔，依次排列起来，串连成一条熠熠闪光的音乐链。声音记录时代，该书生动形象地揭示了楚剧百年奋斗史中，其音乐传承发展，改革演变的历程、脉络或轨迹，富有历史的纵深感和历史记忆的亲切感。

“两大历史板块分担”：是以新中国成立为界标，分为新中国成立前和新中国成立后两大历史阶段。并将这繁多而复杂的音乐资料，归纳为传统精品唱腔与改革创新名曲两大类曲调。新中国成立前，着重展现的是传统精品唱腔，新中国成立后则重点突出改革创新名曲。该书彰显了楚剧百年奋斗史中，楚剧音乐传承发展、改革创新的辉煌成就与光辉的人文精神。该书是楚剧从业人员必读必备之书。

二、该书展示了楚剧流派声腔的概况及特色

艺术流派的形成，是一个剧种成熟的标志，是一个剧种风格特色的重要符号，是一个剧种音乐中的精华。楚剧流派声腔形成于楚剧历史上最繁荣兴旺的 20 世纪 50 年代。该书对流派声腔的收录汇集，十分重视。不论是唱段的数量、质量，音乐、剧目的覆盖面、代表性等方面，均十分显著突出。大致记录下了楚剧流派声腔的概况与特色。

楚剧流派声腔流行的概况是：“四大流派，各放异彩。两面旗帜，群众最爱。一座巅峰，艺术天才。群星荟萃，继往开来！”这样一座金字塔式的组合模式。

1. 各放异彩的四大流派是：

沈派——创始人沈云陔（1905—1978）。幼年学艺，1921 年赴汉口春仙班演出，潜心吸收江秋屏、李百川、余文君诸名伶之长，融会贯通，自成一家。他在 60 年的舞台生涯中，演出过 200 多出戏，塑造了一系列生动感人的艺术形象。其代表剧目有《杀狗惊妻》、《庵堂认母》、《吕蒙正泼粥》、《二堂审子》等。他主张“演人不演行”，是刻画人物性格的能手。《二堂审子》的王桂英和《吕蒙正泼粥》的刘玉兰，前者端庄大度，后者贤淑风趣；《夜梦冠带》的崔氏和《杀狗惊妻》的焦氏，同属青衣行当，一个娇慵疏懒，一个泼辣刁钻，神态各异，绝不雷同。并以假声为主的真假嗓结合演唱，具有独特的音色和韵味，世称“沈派”。1952 年任武汉市楚剧团首任团长，1966 年任湖北省楚剧院（筹）院长。楚剧艺术家、改革家、事业家、掌门人。

黄派——创始人黄楚材（1915—1989）。梨园世家，10 岁随父学艺，17 岁随戏班赴上海等地演出。新中国成立后，参加武汉市楚剧团。黄嗓音高亢明亮，表演端庄大方，板式运用灵活，黄陂话、武汉话结合演唱，韵味清醇自然。代表剧目有《吴天寿观书》、《朱买臣》、《罢宴》等。在《吴天寿观书》中，将长达 50 余句的一段迤腔，处理得张弛有序，说唱衔接妥当，深受观众喜欢，成为“黄派看家戏”。并与琴师吴学汉合作，编创了“西皮迤腔”。

关派——创始人关啸彬（1921—1968）。幼年丧父，12 岁从孝感来汉口裁缝店当学徒，15 岁进民众乐园楚剧班学戏，很快登台演出。1942 年与李百川同台献艺，1946 年加入沈云陔的问艺楚剧团。新中国成立后，是武汉市楚剧团当家旦行演员，1966 年调入湖北省楚剧团。关扮相俊美，嗓音浑厚，韵味浓郁，艺术特点别具一格。他擅演《百日

缘》、《双玉蝉》、《梁祝》等悲剧中人物演唱如泣如诉的“悲迥腔”格外迷人动听，风靡城乡，影响颇大。

李派——创始人李雅樵（1922—1994）。12岁进汉口民众乐园楚剧班学艺，幼小灵敏聪慧，17岁即为戏班主角。并能唱汉戏、演京剧、打边鼓、拉胡琴，样样能干，众人夸奖。1946年加入沈云陔问艺楚剧团，新中国成立后，参加武汉市楚剧团。1960年调入湖北省戏曲学校任教，1973年调湖北省楚剧团。20世纪50年代的市楚剧团，人才辈出，仅生行名角就有章炳炎、陶古鹏、高月楼、黄楚材、钟惠然、李雅樵等。他们在舞台上，互相学习，互相吸收，互相竞争。而年富力强、英俊有为的李雅樵，其技艺全面，台风大派，特别是唱腔上的优势，技压群芳，脱颖而出。代表剧目有《打金枝》、《鱼腹山》、《薛礼叹月》、《杨乃武与小白菜》等。他嗓音明亮宽厚、演唱清新、优美动听、博采众长，勇于革新，在创新上成果丰硕。其李派声腔是楚剧史上成就最高、影响最大、流传最广的一个流派。

2. 群众最爱的两面旗帜是：“各顶半边天”的关派和李派。何为“各顶半边天”呢？因为，历来楚剧的旦行女腔，基本上以关派为学习模式或模仿对象。而生行男腔，则早已是“无腔不学李”的局面。可以说，半个世纪以来，关派、李派是引领楚剧声腔艺术发展的两面旗帜，是楚剧舞台艺术的两大支柱。这不是领导批的，也不是专家评的，而是业内业外广大群众认定的，这就是艺术的魅力。

3. 登上艺术巅峰的天才是：楚剧艺术家、教育家、楚剧作曲家、改革的旗手李雅樵。可以说，楚剧今天特定的品牌定位、重要的人文价值，与李派的艺术品位、艺术价值、艺术魅力是分不开的。即李派艺术提升了剧种的历史定位，它是形成在大武汉商业之都的“京、汉、楚”三足鼎立之势中楚剧的重要砝码。李派声腔艺术是楚剧发展史上的巅峰，确实是前无古人。所以，它是楚剧传统精品中的精华，是楚剧“非遗”中的珍品。另外，他那“敢为人先，追求卓越”的创新精神和创造能力，更是留给我们的宝贵财富。

群星荟萃，继往开来。20世纪80年代前后登台献艺的青年人，现在已是楚剧舞台上的排头兵，有不少人是群众熟悉喜爱的名人、明星、名家。如：张巧珍、彭青莲、詹春尧、陈长喜、李丽超、吴斌、刘家军、于盛乐、张光明、张一平、夏青玲、周泽浩、周娟、张锐、邓美兰、李青松、罗志华等舞台精英。他们既是楚剧传统流派的继承者、传承人，亦是楚剧新兴艺术流派诞生的催生者、创建人。为了担当继往开来的历史使命，他们毅然执着地捧起了接力棒，为推进楚剧新的发展进程，努力拼搏，尽心尽力。

三、该书揭示出楚剧音乐发展改革的经历与经验

该书揭示楚剧100年奋斗史的发展过程中，始终贯穿着一个字——变！为了生存而变，为了发展求变，为了竞争必须变……总之，一直都在变。这就是习近平主席说的“改革只有进行时，没有完成时”的历史规律。习主席还说：“改革是逼出来的。”

楚剧音乐发展改革确实是逼出来的。

回顾历史，大批从20世纪初至新中国成立后的50年代，是楚剧发展历程中最动荡、最复杂、困难最多、变化最大的一个重要历史时期。概括地说，大致经历了三次大的变革，或曰三次崛起。

1. 剧种生存环境的转变

楚剧的前身黄孝花鼓戏的前辈们，为了开拓市场，谋求发展，经过几代人的接力拼搏与闯荡，终归于1902年就闯进了号称“九省通衢”的大汉口，这是敢为人先的一步，是对今后楚剧的前途命运、发展前景至关重要的一步。因为，汉口是全国性的商业之都，经济繁荣，市场活跃，人文荟萃，剧种繁多。这对弱小简陋的黄孝花鼓戏的孕育、成长、壮大，赢得了一个极好的文化环境和发展空间。这是楚剧发展史上的第一次崛起——从农村进入城市。但是，一个在比较封闭的农耕文化环境中形成的黄孝花鼓戏，如何在这个比较开放的商业文化、市民文化、码头文化等多元文化组合的汉派文化的大汉口站住脚，扎下根，并能尽快地得到发展，其难度之大，压力之重，面对的挑战之严峻，那是可想而知的。而且，对今后楚剧艺术内涵的构成和艺术风格的形成，无疑将产生巨大而深刻的影响。

2. 剧种艺术模式的转型

素以“花鼓戏开了锣，不是喻老四就是张德和”的“对子戏”、“三小戏”、“锣鼓伴奏，人声帮腔”为其特色的黄孝花鼓戏，在它进城后，面对的竞争对手，是技艺高超、艺术规范、台风大派的汉戏和京剧。很显然，艺术上的差距无法可比。可贵的是，我们的老前辈承认不足，但不气馁，绝不退缩。为了求生存，为了谋发展，对剧种艺术进行了持久的、全方位的改革创新。例如：剧目——除保留原花鼓戏的部分优秀剧目外，大胆地吸收移植了汉剧、京剧等剧种的朝代戏，创作和引进了连台本戏，移植少数时装戏等；行当——从“三小行当”，引申发展为“三大行当”，即生行（含小生、老生兼花脸）、旦行（含青衣、花旦、老旦）、丑行（含文丑、武丑、摇旦）；音乐——改锣鼓伴奏为丝弦托腔，借鉴皮黄声腔板式变化的方法，创建了本剧种的成套板式。舞台语言由原来单纯的黄陂语言，改为武汉话、黄陂话结合使用的舞台语言。这个全新的艺术模式，促进了楚剧的迅速发展，形成了楚剧历史上的第二次崛起——从一个黄孝地域性的花鼓小戏，逐渐提升为流行全省的地方大剧种。

3. 剧种历史定位的转化

20世纪50年代至60年代，是楚剧历史上的黄金时代，亦是楚剧历史上最繁荣兴旺的时期，更是楚剧全面深化改革进程中，硕果累累的光辉时刻。特别是音乐改革创新的成就，尤为显著。这就是该书中揭示出的坚持“两手抓”的战略思想的成效，即一手抓传统，夯实基础——“传统精品楚韵浓”；一手抓创新，与时俱进——“名曲荟萃传新声”。

（1）抓传统，夯实基础。传统中的精华是流派声腔，流派声腔的形成是一个剧种

艺术成熟的标志。而这个从不成熟到成熟的演变经历，则是一个漫长复杂而又艰苦的探索发展、改革创新的过程。1902年黄孝花鼓戏艺人在经过几代人的接力拼搏，终于闯进了“九省通衢”的大汉口，从农村进入城市，赢得了地域环境的优势；1923年在李百川、陶古鹏、章炳炎三位老前辈主持操作下，聘请汉剧盲琴师严少臣老师合作，改锣鼓伴奏为丝弦托腔获得成功。这是具有历史性、开创性的重大改革举措，它不仅对楚剧音乐的发展起了积极的推进作用，并对众多打锣腔系剧种的改革发展影响深远；1926年大革命时期，为了摆脱“花鼓淫戏”的侮辱与压力，提升艺术品位，改称楚剧，并由李百川、沈云陔等名角率先演出由共产党人李之龙亲自编导的新《小尼姑思凡》，反响热烈。当时的《民国日报》称赞为“楚剧革命第一枪，平民艺术新纪元”。楚剧的品位得到了提升，楚剧之名扎下了根。1934年琴师魏楚辉、姜旬普探索在女迓腔的基础上，改原52定弦为41定弦伴奏，逐渐派生出一支独具特色的新腔，定名“悲迓腔”；1935年后，受上海京剧的影响，楚剧也大演连台本戏，剧种得到很大发展和提高。但也带来些负面影响，如在音乐上，大量吸收、借鉴、套用汉剧的曲牌、锣鼓点及部分板式唱腔，有些散板类的唱腔甚至直接就唱汉剧二黄腔。新中国成立后，以此进行了精心打磨，调整规范，并编创出本剧种的导板、摇板、散板等类唱腔板式。1957年，武汉市楚剧团组织采访、记录吸收了湖北清戏的高腔音乐。经过半个多世纪、几代人的努力，从而打造构建了以迓腔为主的正腔、小调、高腔三类声腔组合而成的一个“音乐内涵丰富多样，表现功能科学规范，艺术风格雅俗共赏”的多元化的传统音乐模式。而此时，沈、黄、关、李四大流派的形成，则是水到渠成，应运而生了。这个发展变革，使楚剧迈进了一个新的历史高度。20世纪50年代至60年代，全省县级以上专业楚剧团有26个，是全省所有剧种中专业剧团最多的一个剧种。这也是楚剧发展史上的第三次崛起——楚剧从原武汉市戏曲界的“京、汉、楚”三足鼎立之势中的对峙一方，转化为湖北省戏曲发展史上的领衔品牌。

(2) 抓创新，与时俱进。这是该书展示出的一个具有时代性的亮点——“名曲荟萃传新声”。正如教育部社科委委员、历史地理学专家葛剑雄所说：“不能脱离现代来谈传统文化，适应现代的就是优秀传统文化。”

我们的前辈老师们，正是秉承这种理念，坚持“两手抓”，特别是抓深化改革创新，使剧种更贴近时代。其具体做法是：以剧目生产为抓手，若从1926年大革命时期上演的《费公智自杀》（根据德国剧作家歌德的话剧译本《史脱拉》改编）、《父子回家》（根据日本菊池宽的《父归》改编）、《终身大事》（根据胡适同名话剧改编）、《南归》（根据田汉原著改编）等剧目计算起，至21世纪的今天，其上演的现代戏和新编历史剧，估计将有100个之多。而该书编者经过认真的研究斟酌后，截取了中国成立后至今半个多世纪上演的众多现代戏、新编历史剧中，筛选出了30余个有影响的剧目，并从中收录了50余首改革创新的唱段，而这些改革的新腔，是在楚剧历史上首位作曲家易佑庄老师的参与、谋划、带领、指导和影响下，前后四代人20多位作曲家兼

编曲者接力拼搏共同完成。这是一份重要而珍贵的历史资料，留下了十分具体生动的改革创新实践经验，具有重要的借鉴参考价值。如：

20 世纪 50 年代至 60 年代，曾连续演出 800 多场的《三世仇》中的“这纸上有血又有泪”，《李双双》中的“孙家庄变了样”，《甲午海战》中的“大地茫茫风云险”等男女逐腔，均是当年改革创新优秀唱腔。小调的发展改革如【十枝梅】、【应山调】，通过创作剧目《双教子》、《西琳与帕尔哈特》及整理的传统戏《赶会》等，将其改革发展既能叙事、亦可抒情的具有板式变化功能的曲调。

20 世纪 70 年代“文革”期间，通过移植京剧现代戏，楚剧音乐的发展改革，又有了新的进展。如《沙家浜》中的“沙家浜就是你的家”，《红色娘子军》中的“永葆这战斗青春”及创作剧目《追报表》中的“光明磊落心向党”等唱段，对男女逐腔板式的运用、旋律的发展、调式的变化等方面，均有新的探索与突破。通过移植《磐石湾》、《龙江颂》、《红色娘子军》等剧目，将原来特色鲜明但其运用范围狭窄的【仙腔】，发展成具有板式变化多样、行腔起伏跌宕、表现功能升华、使用范围扩宽的特色唱腔。

20 世纪 80 年代后，中国戏曲面临多元文化的冲击与挑战，处境十分困难。但是，楚剧人没有停止改革发展的脚步。据悉，从 20 世纪 80 年代至今，全省的楚剧团，共同创作、改编、移植、整理的大型现代戏和新编历史剧 30 余部。其中，《狱卒平冤》、《彩凤搏鸦》、《虎将军》、《养命的儿子》、《悠悠柳叶河》、《中原突围》、《你是一条河》、《儿孙梦》、《娘娘千岁》、《大别山人》、《三月茶香》、《英雄结》等剧目，先后获全国、全省性大奖。领导、专家、观众们，对湖北楚剧的剧目创作和音乐改革创新工作，给予了诸多的肯定和鼓励。以上资料该书中均有收录。

该书是楚剧百年奋斗史中音乐的发展、改革、创新经历的一个生动缩影，它让后人了解楚剧音乐发展壮大，它留给后人一些重要的启示和借鉴。以上所表述的一些看法，仅是个人的一点感想和感悟，其挂一漏万误读之处，在所难免。但是，有一点应该是有共识的，即楚剧百年奋斗史的发展过程中，始终贯穿一个字——变！今天该书的编写，是为了深化改革；回顾过去，是为了把握现在如何改革；现在全国的大局和中心，就是两个字——改革！2014 年号称改革元年。

中国戏曲界的老领导、老专家郭汉城老师近日在《中国文化报》发表的《推动戏曲前进的时代步伐》一文中说：“社会主义强国不能没有戏曲艺术，假如戏曲这种集中国文化之大成、民族特色最鲜明、相对讲观众最多的艺术，竟不能入社会主义强国之内，或处于边缘地位，那还算得了文化强国吗？”形势已经大好，我们的工作一定要和国家发展的节奏合拍，再不能等待观望。应该勇于担当历史的责任，在振兴和打造湖北戏曲大省和强省的战斗中，齐心协力，奋力拼搏，在新的起点上，作出新的跨越，争取新的胜利！

2014 年 6 月 15 日

目 录

上 篇

【第一辑】

- 一不是脱衣卸了单 选自《游春》赵翠花唱 (3)
- 魏相公出此言未免太错 选自《新蓝桥》兰玉莲唱 (4)
- 美蓉二次唤道童 选自《站花墙》王美蓉唱 (6)
- 吕郎不要心焦急 选自《吕蒙正赶斋》刘玉兰唱 (7)
- 潇湘秋夜雨 选自《潇湘夜雨》张翠兰唱 (11)
- 无来由遭刑宪冤沉大海 选自《九件衣》夏玉婵唱 (13)
- 见凤冠好喜悦 选自《夜梦冠带》崔氏唱 (19)
- 是奴错来是奴差 选自《夜梦冠带》崔氏唱 (22)
- 小青妹慢举龙泉剑 选自《断桥》白素贞唱 (24)
- 两河岸施一礼梁大哥请坐 选自《送友》祝英台唱 (30)
- 多蒙了傅小姐情高意厚 选自《分别》张七姐唱 (36)
- 小奴本姓蔡纺的棉纱无人卖 选自《卖棉纱》蔡氏唱 (39)
- 与董郎配夫妻情深义厚 选自《百日缘》张七姐唱 (40)
- 上写着拜上了董郎夫晓 选自《百日缘》张七姐唱 (42)
- 撕白绫咬指尖痛在心上 选自《宝莲灯》三圣母唱 (44)
- 将九妹许梁兄当面说合 选自《送友》祝英台唱 (48)
- 不见梁兄见孤坟 选自《梁祝》祝英台唱 (56)
- 烧香打从佛殿过 选自《思凡》小尼姑唱 (59)
- 过去之事成梦幻 选自《双玉蝉》曹芳儿唱 (61)
- 胡二女坐后店停针懒绣 选自《蔡鸣凤辞店》胡二女唱 (65)
- 听大姐一番言心中难过 选自《新蓝桥》魏魁元唱 (67)
- 七月十五是中元 选自《分别》董永唱 (69)
- 吕蒙正在荒郊心中凄惨 选自《赶斋》吕蒙正唱 (72)
- 汾阳王在午门把奴才怨恨 选自《打金枝》郭子仪唱 (74)

- 家住在 大国地麻衣果镇 选自《蔡鸣凤辞店》蔡鸣凤唱 (76)
- 吕蒙正在 木兰赶斋回转 选自《吕蒙正赶斋》吕蒙正唱 (78)
- 一片丹心把国保 选自《铡美案》包公唱 (83)
- 大比年进京都状元及第 选自《秦香莲》包公、陈世美对唱 (85)
- 国太在公堂变了脸 选自《秦香莲》包公唱 (88)
- 提起遗训愧悔交并 选自《罢宴》寇准唱 (90)
- 天子重英豪 选自《拜月记》王相爷唱 (92)
- 贱人说话不自爱 选自《马前泼水》朱买臣唱 (93)
- 泪似清江水滚滚不住淌 选自《清江传》柳父唱 (98)
- 刘彦昌坐二堂心中怨恨 选自《宝莲灯》刘彦昌唱 (101)
- 见弟妹转后堂愁锁眉黛 选自《乌金记》吴天寿唱 (104)
- 恨王老五罪恶不小 选自《三世仇》王龙翔唱 (113)
- 进旧院鸦雀无声荒凉一片 选自《桃花扇》侯方域唱 (115)
- 春风得意喜洋洋 选自《炼印》陈魁唱 (118)
- 七月十五是中元 选自《百日缘》董永唱 (120)
- 人说华山风光好 选自《宝莲灯》刘彦昌唱 (122)
- 单衣难把寒风挡 选自《孟姜女》万喜良唱 (124)
- 劝贤弟舌干喉哑 选自《鱼腹山》李闯王唱 (126)
- 今夜不谈冤枉事 选自《杨乃武与小白菜》杨乃武唱 (128)
- 紫金炉内烟飘渺 选自《打金枝》唐王唱 (132)
- 孤王上前亲松绑 选自《打金枝》唐王唱 (134)
- 包龙图年八旬已成老朽 选自《陈州粟米》包公唱 (140)
- 烦二嫂酒撒二堂 选自《白扇记》胡金元唱 (143)
- 看一看九弟他的门楼 选自《访友》梁山伯唱 (153)
- 山神庙开襟怀醺醺沉醉 选自《薛礼叹月》薛礼唱 (156)
- 听说弟许马家心如刀裁 选自《访友》梁山伯唱 (161)
- 一席话说得人心酸泪淌 选自《铡侄赔情》包公唱 (165)
- 孤王我捧祭酒虔诚相敬 选自《三打金枝》唐王唱 (174)
- 狂风吹散满天云 选自《夺印》陈有才唱 (183)
- 祥符县出了这离奇案件 选自《探阴山》包公唱 (185)
- 拆开了小姐书柬细观从头 选自《商琳升天》商琳唱 (186)
- 第一拜老娘亲难割舍 选自《商琳升天》商琳唱 (191)
- 放茶瓶一礼奉献 选自《酒醉花魁》秦仲唱 (196)
- 这瞎婆说话真怪道 选自《摸包》包公唱 (199)
- 我儿一死不闭眼 选自《山乡风云》何奉唱 (202)

- 哭一声我的好小姐 选自《哑女告状》掌忠唱 (205)
- 得道多助得天下 选自《汉宫梦》陈平唱 (208)
- 一进村来心欢畅 选自《李双双》小王唱 (210)
- 为了搭救陈老头 选自《杨绉讨亲》赵能言唱 (211)
- 唯愿世人把病害 选自《杨绉讨亲》杨绉唱 (212)
- 水乡三月春光早 选自《夺印》何文进唱 (214)
- 广阳镇开店房 选自《拜月记》店家唱 (216)
- 宋天子虽有三宫六院 选自《李慧娘》贾似道唱 (218)
- 你好比小树苗正在成长 选自《追报表》老队长唱 (219)
- 杨八姐离却了雁门关 选自《拦马》杨八姐唱 (222)
- 要把铁杵磨成针 选自《庵堂认母》徐元宰唱 (225)
- 世上多少姓申的人 选自《庵堂认母》徐元宰唱 (227)
- 祸临头无法躲只好说实话 选自《杨乃武与小白菜》刘子和唱 (229)
- 条条大路通县城 选自《三换肩》李天民唱 (232)

【第二辑】

- 董郎夫凡间人哪解其意 选自《百日缘》张七姐唱 (235)
- 提起了从前事娘莫心焦 选自《荞麦馍赶寿》王翠花唱 (239)
- 千条大河万条江 选自《山乡风云》刘琴唱 (252)
- 山村夜静报初更 选自《山乡风云》刘琴唱 (255)
- 这纸上有血又有泪 选自《三世仇》虎儿妈唱 (260)
- 二爹娘年半百子嗣缺乏 选自《葛麻》马金莲唱 (268)
- 宝宝不要吵 选自《刘介梅》张仙梅唱 (270)
- 长途艰险难逃避 选自《拜月记》王瑞兰唱 (272)
- 老爹爹奉使命忠信为本 选自《拜月记》王瑞兰唱 (273)
- 拜新月明香满热 选自《拜月记》王瑞兰唱 (274)
- 夜已深更阑静月坠西山 选自《拜月记》王瑞兰唱 (276)
- 几时得把烦恼绝 选自《拜月记》王瑞兰唱 (278)
- 姐妹穿过台榭 选自《拜月记》瑞兰、瑞莲唱 (280)
- 崎岖山路大雪飞 选自《红松店》韩梅唱 (281)
- 三十年前去井岗 选自《红松店》韩梅唱 (283)
- 清晨起来送公粮 选自《三换肩》苏桃香唱 (286)
- 王志贞入空门偏遇孽障 选自《庵堂认母》王志贞唱 (286)
- 我是佛门出家的人 选自《庵堂认母》王志贞唱 (290)
- 夜宿馆驿侧 选自《潇湘夜雨》张翠兰唱 (295)

- 红岩上红梅开 选自《江姐》主题歌 (298)
- 迎回一轮红太阳 选自《江姐》江姐唱 (300)
- 春蚕到死丝不断 选自《江姐》江姐唱 (303)
- 线儿长针儿密 选自《江姐》江姐等唱 (308)
- 太夫人一生是勤俭为本 选自《罢宴》刘妈唱 (310)
- 先生夫读书人家事不问 选自《打豆腐》王妻唱 (314)
- 媒婆撮合 选自《拜月记》媒婆唱 (315)
- 怒气腾腾三千丈 选自《放裴》李慧娘唱 (316)
- 花烛夜心中高兴 选自《鸳鸯谱》孙润、刘慧娘唱 (319)
- 大地茫茫风云险 选自《甲午海战》邓世昌唱 (325)
- 阅案卷愁锁眉皱 选自《巧断绣鞋案》左维明唱 (328)
- 皎洁月光照海面 选自《泪血樱花》秦涛唱 (333)
- 公主休要提讲情 选自《吴汉杀妻》吴汉唱 (337)
- 听樵楼打罢了初更鼓尽 选自《商琳升天》商琳唱 (342)
- 哭的哭恨的恨闹得天昏地震 选自《恩仇记》施子章唱 (346)
- 天宽地阔路绵长 选自《庵堂认母》徐元宰唱 (352)
- 风送更鼓三更响 选自《鸳鸯谱》孙润唱 (354)
- 只见她满面血污现剑痕 选自《李慧娘》裴生唱 (359)
- 寒家住在汴梁城 选自《拜月记》蒋世隆唱 (362)
- 我的娘容儿细诉 选自《送香茶》宝童唱 (366)
- 耳听得樵楼上起了更点 选自《蝴蝶杯》田玉川唱 (371)
- 哪知道身旁就是你父亲 选自《不准出生的人》扎西唱 (376)
- 这支笔千斤重一落丧二命 选自《十五贯》况钟唱 (381)
- 樵罢归来天色晚 选自《杀狗惊妻》曹庄唱 (387)
- 兰考的河流连接纵横 选自《焦裕禄》焦裕禄唱 (389)
- 刑柱高台刀枪林 选自《花鼓娘子》巡按唱 (393)
- 正月里是新春 选自《张先生讨学钱》张先生唱 (401)

第一辑