

中国非物质文化遗产通识读本

小书大传承

文化传承

栾波 著

地方戏曲

重庆出版集团
重庆出版社

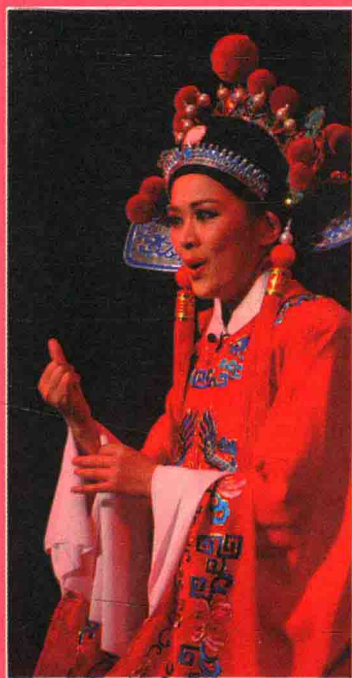
重庆出版集团
重庆出版社

中国非物质文化遗产
通识读本

小书大传承

栾波 著

地方戏曲

图书在版编目(CIP)数据

地方戏曲 / 栾波著. —重庆: 重庆出版社, 2016.6
ISBN 978-7-229-11067-3

I. ①地… II. ①栾… III. ①地方戏—中国—通俗读物 IV. ①J82-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第055993号

地方戏曲

DIFANG XIQU

栾波 著

丛书主编: 王海霞 徐艺乙
分册主编: 王安葵 郝荫柏
丛书策划: 郭玉洁
责任编辑: 郭玉洁 李云伟
责任校对: 刘小燕
装帧设计: 重庆出版集团艺术设计有限公司·王芳甜

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646

全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 11.5 字数: 120千

2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

ISBN 978-7-229-11067-3

定价: 35.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换. 023-61520678

版权所有 侵权必究

前言

中国戏曲是民族传统文化中的瑰宝，在戏曲百花园中，除了众所周知的“国粹”京剧和“百戏之祖”昆曲之外，还有众多的地方戏曲剧种。无论从受众群体还是从覆盖区域来说，众多的地方戏曲剧种是中国戏曲的主体。一方水土养一方人，一方水土也孕育一种地方戏曲，地方戏曲也是当地人民日常生活中不可或缺的组成部分。可以说，风格各异的地方戏曲是当地人文、社会的载体，通过欣赏不同的地方戏曲，我们也可以受到不同地域文化的熏陶。

2001年5月18日，昆曲入选联合国教科文组织公布的第一批“人类口头和非物质文化遗产代表作”（以下简称“非遗”）名录。此后，我国也逐渐加大对“非遗”的保护力度，国务院分别于2006年5月20日、2008年6月7日、2011年5月23日公布了三批“国家级非物质文化遗产名录”，而我国众多的地方戏曲剧种是“非遗”的重要组成部分。在第三批“国家级非物质文化遗产名录”中，共有158个戏曲剧种名列其中，另有29个地方戏曲剧种被列入第三批“国家级非物质文化遗产扩展名录”。除了京剧、昆曲这两大戏曲剧种名登金榜之外，豫剧、越剧、黄梅戏、评剧、河北梆子、秦腔、川剧、晋剧、粤剧等全国各地的地方戏曲剧种也都包含在内，本书便侧重介绍以上所列举的9个大型地方戏曲剧种，从历史、剧目、演员、院团等多方面尽可能地为读者展现各大地方戏曲剧种异彩纷呈的艺术特色，衷心希望读者能关注并爱上中国地方戏曲。

目录 CONTENTS

前言 001

豫剧 001

越剧 025

黄梅戏 047

评剧 063

河北梆子 085

秦腔 103

川剧 121

晋剧 137

粤剧 155

参考书目 175

推荐书目 177

第一章

豫剧

YUJU

剧种概述

豫剧是全国戏迷朋友所熟知的一个地方戏曲剧种，盛行于人口过亿的河南省及周边的河北、山东、山西、湖北、安徽等省份以及大西北的新疆、祖国宝岛台湾。在中原大地上，省、市、县级豫剧院团及众多民营豫剧团数不胜数，处处有好的演员，而“刘大哥讲话理太偏”、“辕门外三声炮如同雷震”、“亲家母对唱”等豫剧名段，每个河南人都能信口哼唱上几句。可以说，豫剧在河南、在全国，无论是从院团数量，还是从业人员，或者是观众数量，都是当之无愧的大型地方戏曲剧种。

豫剧，原名河南梆子，是由山陕梆子（诞生于明清时期的山西、陕西交界地域，后向全国范围内辐射传播，是全国梆子剧种的始祖）流传到河南与当地的民间说唱艺术结合孕育而来的，形成于清代嘉庆、道光年间，距今已有200年历史，在新中国成立后正式定名为豫剧。

豫剧唱腔属于板腔体，主要板式有五大类：1. 慢板类，主要包括慢板、金钩挂、连环扣等；2. 二八板类，主要包括二八、慢二八、紧二八等；3. 流水板类，主要

包括流水、慢流水、快流水等；4. 飞板类，主要包括飞板、滚白等；5. 其他板类，主要包括呱嗒嘴、垛子、栽板等。豫剧早期伴奏乐器较少，曾有“一鼓二锣三弦手，梆子手钹共八口”之说。目前，豫剧伴奏乐器主要为板胡、梆子、板鼓、二胡、三弦、月琴、笛子、唢呐、琵琶、大锣、小锣、手钹等。

豫剧在20世纪前半叶得到了巨大发展，当时在河南境内又分为“豫东调”、“豫西调”、“祥符调”、“沙河调”四大地域流派。“豫东调”以豫东地区的商丘为中心向外辐射，在四大地域流派中流布地域最广，演唱多用“上五音”的假嗓。“豫东调”的旦行花腔俏丽明快，生、净唱腔高亢挺拔，尤其是以唐玉成为代表的“红脸王”唱腔，时至今日在民间依旧具有深厚的群众基础。唐玉成还与花桂荣、黄儒秀、刘少梅、陈素花在20世纪三四十年代一同

被广大观众称为“豫东五杆旗”。“豫西调”主要流行于洛阳等豫西地区，演唱多用“下五音”的真嗓。“豫西调”的旦行唱腔缠绵悱恻、哀怨柔婉，生、净唱腔苍劲悲壮、深沉浑厚。在历史上，“豫西调”人才辈出，尤其以名老艺人周海水培养的包括崔兰田在内的“十八兰”著称于世。“祥符调”主要流行于开封周边地区，因开封古称“祥符”而得名。在清末民初时期，李剑云（擅长编剧，人称“戏状元”）、阎彩云（豫剧表演艺术家阎立品之父）、时倩云、林黛云、贾碧云五位男旦（男性扮演女性）演员并称为“祥符调五朵云”。在20世纪二三十年代，陈素真、阎立品、桑振君等女演员大量涌现之后，“祥符调”的旦行声腔尤为突出，并形成典雅细腻的艺术特色。“沙河调”主要流行于漯河、周口附近的古沙河沿岸地区，唱腔粗犷豪放，并吸收了流行于

当地的越调、河南坠子等姊妹艺术。“沙河调”的名演员以文武小生演员刘法印为代表。新中国成立后，伴随着“豫东调”、“豫西调”、“祥符调”、“沙河调”四大地域流派之间的进一步交流、借鉴、融合，“豫剧”这一剧种也正式定名，之后的豫剧流派也转变为以常香玉、陈素真、崔兰田、马金凤、阎立品、桑振君“豫剧名旦六大家”为代表的豫剧表演艺术家开创的个人流派艺术为主。

伴随着新中国的成立，古老的豫剧也重获新生，华丽转身，进入蓬勃发展时期。常香玉、崔兰田、马

金凤等成名于新中国成立前的豫剧表演艺术家正值盛年，纷纷领衔河南省豫剧一团、安阳市豫剧团、洛阳市豫剧团等省、市级院团，演出的《花木兰》、《桃花庵》、《穆桂英挂帅》等剧目蜚声全国剧坛，而以演出豫剧现代戏著称的河南省豫剧三团所排演的《朝阳沟》、《小二黑结婚》等剧目也大大开拓了豫剧舞台。此时期是豫剧历史上的黄金时代，名家辈出，剧目丰富，一片蔚为大观景象。

豫剧《穆桂英挂帅》剧照，马金凤饰演穆桂英，中国戏曲学院供图

1976年后，“豫剧名旦六大家”、唐喜成、李斯忠、牛得草等多位流派创始人依旧活跃于舞台，他们带领着众弟子为弘扬豫剧而贡献着自己的艺术青春，《七品芝麻官》、《花枪缘》、《七奶奶》、《包青天》等流派剧目还被搬上银幕，并诞生了《倒霉大叔的婚事》、《风流才子》、《寻儿记》等一大批新编剧目。新世纪以来，李树建、贾文龙、汪荃珍、王惠、李金枝、王红丽、金不换等中年演员成为豫剧的中坚力量，由他们担纲主演的《程婴救孤》、《村官李天成》、《香魂女》、《常香玉》、《铡刀下的红梅》、《七品知县卖红薯》等新编剧目屡屡荣获国家级大奖，他们与这些剧目成为当代豫剧的符号。200年来，豫剧

豫剧《风流才子》剧照，李朋杰饰演唐伯虎，李朋杰供图

在神州遍地开花，根深蒂固，未来，豫剧之花将会更加艳丽多姿。

豫剧名丑金不换与夫人徐福先在表演

豫剧名旦六大家

豫剧“生旦净丑”四大行当中的旦行艺术所占比重较大，这与合称为“豫剧名旦六大家”的常香玉、陈素真、崔兰田、马金凤、阎立品、桑振君几十年的舞台实践与教学是密不可分的。她们基于传统、继承革新、大胆吸收融合姊妹艺术、排演新戏，令豫剧面貌为之一新。她们还竭尽全力培养艺术传人，让豫剧得以薪火相传。

常香玉，原名张妙玲，1922年出生于河南省巩县（即现如今的河南省巩义市）。她自幼跟随父亲“豫西调”名老艺人张福仙学戏，并拜“豫西调”名老艺人翟燕身、周海水为师，主攻旦角。常香玉10岁登台，13岁以演出王震南为其改编的六部《西厢》而轰动古城开封。自此，六部《西厢》中的《拷红》也成为她的一部代表作。1956年，常香玉主演的豫剧《花木兰》由长春电影制片厂拍摄为戏曲艺术片，常香玉所塑造的巾帼英

豫剧《花木兰》剧照，常香玉饰演花木兰（来源于网络）

少儿表演豫剧《花木兰》，中国戏曲学院供图

雄花木兰和“刘大哥讲话理太偏”等精彩唱段一时间传遍了长城内外，风靡华夏。2004年6月1日，常香玉病逝于郑州。2004年7月27日，国务院为表彰常香玉一生对豫剧做出的杰出贡献追授她为“人民艺术家”。虽然常香玉离世而去，但由她开创的激越奔放、大气磅礴的“常派”艺术著称于世，她的代表剧目“红”（《拷红》）、“白”（《白蛇传·断桥》）、“花”（《花木兰》）及《大祭桩》、《破洪州》、《五世请缨》，也经由虎美玲、王希玲、谷秀荣、党玉倩、汪荃珍、李金枝、王惠等嫡传弟子及众多的再传弟子一代代传承下去。在常香玉后人中，三位女儿陈小香、常小玉、常如玉均致力于研究整理演唱“常派”艺术，孙女陈柏玲，艺名“小香玉”，曾是豫剧舞台上红极一时的“常派”唱将，现致力于艺术教育。

陈素真，原名王若瑜，1918年出生，陕西省富平县人。她自幼跟随义父“祥符调”名老艺人陈玉庭学戏，1926年拜豫剧历史上杰出的教育家孙延德为师，1928年登台演出，自此开始了她

辉煌的舞台生涯。1936年，上海百代公司专程赴开封录制了陈素真的10张唱片，这也是豫剧史上的第一批唱片。在这10张唱片中，既包括由陈素真唱红的《三上轿》、《春秋配》、《三上关》，也包括豫剧史上的大剧作家樊粹庭为其量身打造的《霄壤恨》、《义烈风》、《柳绿云》、《涤耻血》。陈素真与樊粹庭的合作始于1934年，由樊粹庭编写的《凌云志》、《义烈风》、《三拂袖》、《柳绿云》、《霄壤恨》、《涤耻血》、《女贞花》等新戏，纷纷由陈素真唱红，而陈素真也因为这些史称为“樊

豫剧《宇宙锋》剧照，陈素真饰演赵艳蓉（来源于网络）

豫剧《宇宙锋》剧照,中国戏曲学院供图

戏”的经典剧目在豫剧舞台上大放异彩,获得了“河南梅兰芳”、“梆子大王”、“豫剧皇后”等荣誉。在那个战火纷飞的年代里,陈素真历尽艰辛,曾赴重庆、南京等地演出,饱尝颠沛流离之苦。1948年,陈素真在开封迎了解放,她的艺术生命再次焕发,祖国各地均留下了她的演出足迹。1961年,陈素真正式落户天津,为天津市豫剧团当家主演。1980年,河南省

豫剧流派汇演在省会郑州举行,陈素真应邀演出《梵王宫》(又名《洛阳桥》)、《宇宙锋》等“陈派”代表剧目,观众再次领略到了陈素真在《梵王宫·梳妆》中“甩大辫”的精彩表演。陈素真晚年落叶归根回到河南,致力于培养青年演员。1994年3月29日,陈素真因病在郑州逝世。在她之后,刚柔相济、含蓄秀美的“陈派”艺术传唱不衰,《梵王宫》、《三上轿》、《宇宙锋》、《春秋配》等“陈派”剧目依旧在豫剧舞台上演,吴碧波、关灵凤、牛淑贤、赵吟秋、郭美金等陈素真入室弟子也在为弘扬“陈派”艺术而孜孜不倦地忙碌着。

崔兰田，1926年出生于山东省曹县，5岁随父母逃荒到郑州，11岁入“豫西调”名老艺人周海水创办的科班学戏，排名“兰田”，为周海水所培养的“十八兰”中的佼佼者。数年的科班生涯为崔兰田打下了坚实的基础，她生旦不挡，文武全才，未出科便小有名气。出科后，崔兰田主攻旦角，活跃在洛阳等豫西地区。1951年，崔兰田落户安阳，引领着安阳市豫剧团走过了半个世纪的辉煌历史。崔兰田通过多年的艺术探索，形成了深沉浑厚、蕴藉抒情的“崔派”艺术，她以演悲剧见长，由于京剧“四大名旦”中的程砚秋同样擅演悲剧，崔兰田便被称为“豫剧程砚秋”，她的代表剧目《秦香莲》、《桃花庵》、《卖苗郎》、《三上轿》久演不衰，被观众誉为“崔派四大悲剧”。崔兰田30岁时便着眼于培育艺术传人，共培养出以张宝英、郭惠兰、张晓霞、崔小田

豫剧《桃花庵》剧照，崔兰田饰演宾氏（来源于网络）

等人为代表的“崔派”嫡传弟子。1980年，河南影业公司与香港金马影业公司决定将崔兰田的代表剧目《秦香莲》搬上银幕，但崔兰田出于培养新一代演员的目的，将这一宝贵机会让予弟子张宝英。张宝英不负恩师的殷切希望，最终圆满完成拍摄任务，这部易名为《包青天》的豫剧艺术片，不仅在中原大地上产生较大影响，而且还传播到了海外。通过影片，秦香莲“三江水洗不尽我满腹冤枉”这段唱让广大观众再次领略到了独具特色的“崔派”唱腔。2003年4月5日，崔兰田在安阳病逝。

马金凤，1922年出生于山东省曹县，自幼跟随演唱河北梆子的父亲学戏。1930年，马金凤逃难到开封，向豫剧名演员马双枝学唱豫剧，后又向司凤英、燕长庚、翟燕身等豫剧名演员学戏，14岁正式登台演出，以《三上关》、《老征东》、《罗焕跪楼》等唱功戏闻名于豫西地区。1956年，马金凤加盟洛阳市豫剧团。自此，马金凤在“牡丹之都”洛阳扎下根来，排演了一部又一部豫剧经典作品，她也因此被称为“洛阳牡丹”。早在1953

豫剧《穆桂英挂帅》剧照，马金凤携学生饰演穆桂英，中国戏曲学院供图

豫剧大师马金凤在教学

年，马金凤在南京演出的时候，她与剧作家宋词等人合作，对豫剧传统剧目《老征东》进行了整理改编，并更名为《穆桂英挂帅》，1958年由江南电影制片厂拍摄为戏曲艺术片，“辕门外三声炮如同雷震”等唱段通过影片传遍大江南北。1963年，马金凤带团进京演出根据豫剧传统剧目整理改编的《花打朝》，由她饰演的程七奶奶，轰动京华。1981年，马金凤又改编演出了豫剧传统剧目《对花枪》。至此，合称为“一挂两花”的《穆桂英挂帅》、《花打朝》、《对花枪》这三出戏成为马金凤的保留剧目，演到哪里火到哪里。其中，

《对花枪》于1985年由西安电影制片厂拍摄为彩色戏曲艺术片，更名为《花枪缘》；《花打朝》于1986年由河南影业公司与香港金马影业公司联合拍摄为彩色戏曲艺术片，更名为《七奶奶》。马金凤创立的“马派”唱腔清脆明亮、秀丽生动，她还以《穆桂英挂帅》中所塑造的别具一格的穆桂英创造了豫剧中的一个新行当——帅旦。现如今，年过九旬的马金凤依然活跃在豫剧舞台上，她与柏青、马兰、周桦、赵晓梅、关美丽、刘冰等众多弟子一同为发扬“马派”艺术而努力。