

· 桂林市非物质文化遗产系列丛书 ·

陈秀芬 口述 王福近 编撰

陈秀芬

我的文场生涯

· 桂林市非物质文化遗产系列丛书 ·

陈秀芳

我的文场生涯

陈秀芳 / 口述 王福近 / 编撰

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

陈秀芬: 我的文场生涯 / 陈秀芬口述; 王福近编撰.
桂林: 广西师范大学出版社, 2017.9
(桂林市非物质文化遗产系列丛书)
ISBN 978-7-5495-9492-4

I. ①陈… II. ①陈…②王… III. ①陈秀芬—传记
②广西文场—介绍 IV. ①K825.78②J825.67

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 019932 号

出 版: 广西师范大学出版社
广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001
网 址: <http://www.bbtpress.com>
出版人: 张艺兵
发 行: 广西师范大学出版社
电话: (0773) 2802178
印 刷: 桂林广大印务有限责任公司
桂林市临桂县秧塘工业园西城大道北侧广西师范大学
出版集团有限公司创意产业园 邮政编码: 541100
开 本: 880 mm × 1 240 mm 1/32
印 张: 4.25 插页: 3 字数: 110 千字
版 次: 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次
定 价: 26.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

陈秀芬

陈秀芬（前左一）拜访京韵大鼓表演艺术家骆玉笙（前中）并合影

陈秀芬（前左一）及曲艺团演员与著名相声表演艺术家马季（后左五）等人合影

陈秀芬(三排右五)与台湾当代著名作家白先勇等人合影

《打花鼓》剧照

《拷红》剧照

曲艺队门前与刘玉瑛老师合影

陈秀芬荣获牡丹奖

文场《卖烟者》剧照

编辑委员会

主 任：李 滨

副主任：徐 熔 张树萍

成 员：柳 群 邓力洪 孟继阳

苏韶芬 周 强 阙 真

覃德清 金旭明 李伟群

主 编：李 滨

副 主 编：徐 熔

执行主编：邓力洪

总 序

“桂林山水甲天下”，桂林是国家首批历史文化名城，地处湘桂走廊南端，是中原文化与岭南文化的交汇处。这里历史源远流长，文人骚客络绎不绝，民族融合交流不断，孕育出多姿多彩的文化：有以甑皮岩为代表的史前人类文化，以灵渠为代表的古代军事水利文化，以桂海碑林为代表的山水文化，以明代靖江王府王陵为代表的古代藩王文化，以湘山寺为代表的宗教历史文化，以西南剧展为代表的抗战文化，以八路军桂林办事处和红军长征过桂北为代表的红色文化，以苗、瑶、侗、壮等民族为代表的民族民俗文化。丰富多彩的文化和钟灵毓秀的山水和谐相融，构筑了桂林特有的文化魅力，形成了珍贵的文化传统和文化遗产。

非物质文化遗产是指各民族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。非物质文化遗产作为社会文明的历史见证，是我们的民族文脉和精神家园，是人类共同的宝贵财富。千百年来，桂林市非物质文化笔墨相承、口耳相传，根系民间而不衰，流芳百世而常青，弥足珍贵。加快桂林非物质文化遗产的保护和利用，加大民族优秀文化的传承和弘

扬，意义重大，影响深远。然而，随着时代的发展变迁，城市化步伐的加快，生活方式的嬗变，那些与我们息息相关的文化记忆和民族传统，正在离我们远去，非物质文化遗产日渐萎缩和消失。近年来，在桂林市委、市政府的领导下，桂林市文化新闻出版广电局加大非物质文化遗产保护力度，全面保护和抢救非物质文化遗产，目前，已有广西文场、桂林渔鼓、瑶族服饰、资源河灯节列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录，另有63个和99个项目分别列入自治区级和市级非物质文化遗产代表性项目名录，全市初步建立起县、市、自治区、国家四级保护体系。

为进一步“寻找桂林文化的力量，挖掘桂林文化的价值”，激发全民文化自觉，提升文化自信，桂林市文化新闻出版广电局编辑出版的“桂林市非物质文化遗产丛书”，收录了一批有代表性的项目及传承人口述史。丛书集学术性、知识性、普及性于一体。让我们一起进入非物质文化遗产的艺术海洋，将承载我们祖先智慧和情感的非物质文化遗产融入我们的生活、融入社区发展、融入城市文化，充分发挥非物质文化遗产多方面的作用，为桂林国际旅游胜地建设，为桂林新一轮大发展，提供宝贵的精神动力和智力支持。

李 滨

2017年6月

前言

2008年6月，广西文场申报第二批国家级非物质文化遗产项目获得通过。广西文场曲调幽美、委婉，曲乐悠扬、缠绵，透着书卷的幽香、天籁的灵秀，轻柔的丝竹陪伴着温润的西南官话，演绎着明清时曲，如三花酒似桂花蜜，令人梦幻痴迷……它以其独特的艺术形式享誉八桂大地。

《陈姑追舟》，一叶轻舟载不动蜜爱情愁，秋江水流千里，酿就了陈妙常对潘必正终身不悔的情愫；僧、尼偶遇庙宇，金风玉露一相逢，《双下山》更胜世上情爱无数；许仙与白娘子心有灵犀的《游湖借伞》，上演了一段世俗罕见的生死情缘；《宝玉哭灵》中魂魄不曾入梦来的痛断肝肠，刻画出宝玉对黛玉从相知相爱到天人永隔的绝望、心伤……

问世间情为何物？多少情爱、多少浪漫、多少痴迷、多少期盼、多少怨恨、多少传奇都借着温润的西南软语娓娓吟出，如桂花香飘，飞进达官贵人的庭院，落入寻常百姓家；像天籁之韵，细细描摹着八桂的美丽与忧愁，诉说着八桂的民俗、礼仪、社会。为此，文场的戏谚中留下了“十支小调

陈秀芬
——我的文场生涯

九支情”的感慨。

文场在广西流布由来已久，尽管舒缓悠扬的曲调穿越了一个个王朝的兴衰，默默地将无数的戏说、笑谈融进了曲牌中，却很少能获得统治阶级的关注，在正史、笔记、野史之中仅勾勒一二。史实的缺失使得广西文场发源于何处、诞生于何时、起源于何种音乐形式变得扑朔迷离，研究者有从曲目立论，有据口碑立说……我们遍翻广西地方史志，拾得遗珠一二。

一、清道光十一年（1831）刘斯誉修、路顺德等纂《融县志》卷三《风俗》载：“初一至十五……又演南曲数出，沿街吹弹，前列高灯，大书‘鼓吹体明’四字以相乐，名曰‘闹元宵’”。这里记载的是柳州地区一个县的节庆活动，“演南曲，沿街吹弹”，很像是文场的排街演奏形式，但是因为史料中没有提及演奏的是文场，因此，亦不能断定就是在演奏文场。

二、民国二十九年（1940）蒋庚蕃修、张智林纂《平乐县志》卷二《社会·风俗》载：“……城乡中，常有音乐家组织小团体，列坐而鼓、吹、弹、唱，曰‘耍玩事’，亦曰‘耍坐场’。其合作管弦，无锣钹参加，而清唱曲调者，曰‘文场’。其全副锣钹与管弦杂奏，而高唱戏文者，曰‘武场’。家有喜庆事，得相当介绍，亦可邀请偕来，堂奏武场，以图热闹，而资娱乐，并不收任何报酬，惟待遇与上等。……”作为一个曲种，被地方上的史志记载下来，并辨明了“文场”称呼的由来，说明了文场演奏的形式，标明它是注重“合”乐的曲种；同时还记下了文场爱好者给自己的行为起的绰号“耍玩事”、“耍坐场”等。有喜庆之事的人家，通过与“耍坐场”熟悉的人，也可请他们来奏乐助兴，虽然不收报酬，但是上等的待遇主家也花费不薄……

仔细聆听文场的演唱，一缕江南特有的韵味若即若离。

梳理文场音乐曲牌的类型，基本可分为：1. 民间小调（主要指传统小曲、时调等，如：【九连环】、【鲜花调】）；2. 戏曲音乐（主要指昆曲、桂剧、彩调等）；3. 说唱音乐（主要指【南词】、【滩簧】等）；4. 器乐曲牌（主要指过场音乐，如：【一枝花】、【水龙吟】、【柳青娘】等）。原来文场音乐的源头是如此的丰富多彩，且多数源于杏花春雨的江南，苏杭之丝，江汉之竹，湖湘之味，在众多音乐素材的滋润下，广西文场才形成了这般风格鲜明却又难以言状的八桂音韵。

文场是雅乐，不管它源自何地，它在八桂大地上传承了几百年后早已和八桂的文化融会贯通为一体，沿着漓江流布至西江，江水携带的文化信息浸透了多少八桂子弟青春的梦，并在广袤的八桂大地上延绵繁衍，八桂的音韵、八桂的风俗、八桂的民族、八桂的社会，都是文场的根，都是文场取之不尽、用之不竭的素材基因库。

文场是民间的音乐，是八桂民间艺人的创造。文场自诞生之日起就与八桂的盲艺人结下了不解之缘。江南最有名望的盲艺人当数阿炳，其如诉如泣的二胡曲，道尽人间辛酸泪。比阿炳早几百年的八桂盲艺人们，相互间牵襟搭袂，排成纵队唱着小调时曲，方向感最强的走在队伍最前列，低沉的胡琴声伴随着苍凉的歌声，穿透八桂城镇的大街小巷，挣扎在霜风雪剑中，给无数的庭院、小屋带去了盲艺人们对人生的领悟、对音乐的阐释、对美好的追求、对未来的期盼……无数个春夏秋冬、无数个严寒酷暑，在无数个天才盲艺人锲而不舍的加工创造下，明清时曲小调凝结着盲艺人的智慧、聚集着盲艺人的心血，终于嬗变成华美的广西文场。也许，这曾是历史上最为严酷的口传心授，每一个音符的校正，每一个演奏技法的传授，都需要心灵的沟通、心灵的碰撞。没有超常的听觉，没有独特的悟性，能承担起文场的传承吗？由

此积淀而成的文场“非物质文化遗产”又是何等的珍贵：那些艺人精神层面的“道”（将艺术技能内化为自身的文化感受、审美品位）、那些艺人艺术层面的“术”（将艺术技能外化为相对固定的表演意识、行为），仍是我们今天新生艺术的基石，仍是我们中华民族屹立于世界艺术之林的瑰宝。

文场是光明的艺术。即便是盲艺人演奏的“瞎派”文场，华美的乐章配合着圆润舒缓的歌喉，道尽人间美好，抒尽世上真情，追求表演上的至善至美是盲艺人们苦心孤诣希冀的最高境界。与之相对应的是文场的“光派”艺术家，他们是个较为复杂的群体，他们之中有着像金紫臣这样终身追求文场艺术的一代宗师，他收集、整理、编撰了广西文场的《最新琴弦曲谱》，对于文场的流布、规范起到了不可估量的作用。也有着像李子忠、胡宏保、蔡华圃、海逢贤这些为文场传播不惜人力物力的“光派”艺术家。他们之中更多的一部分人是为了雅集、赏玩的闲情逸致而汇聚在一起的志同道合者，这些人追求演奏上音乐的“复古”，为质朴去雕饰而衣带渐宽终不悔。文场不是他们的衣食父母，而是他们寄托闲暇的“趣味”，他们对文场的创造不是为了娱乐他人，而是为了自己的赏玩，“耍玩事”绰号精准，之后衍化成“耍玩子”。但是，客观上他们的雅集、赏玩扩大了文场的影响力。采风平乐时，老人们津津乐道的是当年江面漂浮的竹排上坐着“耍玩子”者，琴惊四野，声动八方，圩镇鸡鸣犬吠，江岸人聚如墙，数夜之后，玩子们散去了，留下的轶事传颂至今。

文场是广西文化氛围中创造出的一种颇为独特的曲艺形式，广西文场演唱时那份独有的倾诉感使得不少人觉得文场是戏，于是，文场戏的称呼不胫而走。文场与国内大多数说唱艺术相同的是都以说唱为核心的表演形式，不同就在于它是一种更注重“合”的曲艺。从以散曲清唱及间奏丝竹为主

要表演内容，发展到清唱一出剧，广西文场的表演已经介于即将脱离说唱艺术跨进戏曲门槛的状态了，“合”是文场表演即将蜕变的重要因素。从伴奏和演奏器乐组合来看，应该是受到昆曲的影响，文场的器乐主要是丝弦乐，是俗称的“五架（件）头”，即扬琴、琵琶、胡琴、三弦、笛子。文场表演时的丝弦器乐组合伴奏，颇似昆曲文戏的器乐组合，场面颇为宏大却不闹。从演唱形式看，虽然一人清唱文场的形式也还保存，但仅限于唱小调或表现一个故事的片段上。在一个较完整故事的演唱上却是分角色由两人或者多人合作完成，因此，“合”在文场的表演艺术中意义重大，大约是在清末民初，文场已经有了“起脚色”和以第一人称的口吻所进行的代言“摹学”。特别是民国初年，桂林文场“光派”的“四大金刚”曾继藩、章幼圃、胡宏保、陈竹畴等人，模仿桂剧的演出，披上戏服、装扮角色，在施家园演出了《翠莲对经》等剧目后，不少文场爱好者时有仿效，时人称之为“文场挂衣”，并以此为文场戏之始。

曲艺作为一门表演艺术，可以分为坐唱（演）、站唱（演）、走唱（边舞边唱）三种形式。从表演技巧上看，“文场挂衣”虽然有了“起脚色”和代言体的“摹学”，甚至披上了戏袍，但他们的表演和装扮是随心所欲的，是为说唱的主体服务的。吴文科先生说：“‘摹学’不只是一要‘摹学’人物的语言对话，同时还要‘摹学’人物的表情动作。有的人认识不到这一点，没有将曲艺表演中处于辅助地位的‘摹学’与作为表演主体的口语‘说唱’联系起来，而将其中的‘摹学’表演，说成是一种‘戏剧表演’，并以此将诸如苏州评话和苏州弹词之中的‘起脚色’式‘摹学’表演也视为‘戏剧化’的表演，甚至于将此类‘摹学’式的辅助性表演手法的运用，称作‘说的戏’，从而消弭了以口头语言的‘说唱’叙述作为曲艺表演