

长江 文明之旅

文学艺术篇

／ 科技部推荐优秀科普图书 ／

戏曲艺术

总顾问 冯天瑜 钮新强
总主编 刘玉堂 王玉德

宋辉 编著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

长江出版社
CHANGJIANG PRESS

/ 科技部推荐优秀科普图书 /

戏曲艺术

总顾问 冯天瑜 钮新强
总主编 刘玉堂 王玉德

宋辉 编著

 上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

 长江出版社
CHANGJIANG PRESS

图书在版编目(CIP)数据

戏曲艺术 / 宋辉编著. — 武汉 : 长江出版社, 2019.6
(长江文明之旅丛书. 文学艺术篇)
ISBN 978-7-5492-6536-7

I. ①戏… II. ①宋… III. ①长江流域—戏曲—介绍
IV. ①J82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 105331 号

项目统筹: 张 树
责任编辑: 李海振 王 珺
封面设计: 刘斯佳

戏曲艺术

刘玉堂 王玉德 总主编 宋辉 编著
出版发行: 上海科学技术文献出版社
地 址: 上海市长乐路 746 号 200040
出版发行: 长江出版社
地 址: 武汉市解放大道 1863 号 430010
经 销: 各地新华书店
印 刷: 中印南方印刷有限公司
规 格: 710mm×1000mm 1/16
印 张: 10.5
字 数: 143 千字
版 次: 2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5492-6536-7
定 价: 39.80 元
(版权所有 翻版必究 印装有误 负责调换)

长江文明馆献辞

(代序一)

冯天瑜

无边落木萧萧下，
不尽长江滚滚来。

——杜甫《登高》

江河提供人类生活及生产不可或缺的淡水，并造就深入陆地的水路交通线，江河流域得以成为人类文明的发祥地、现代文明繁衍畅达的处所。因此，兼收自然地理、经济地理、人文地理旨趣的流域文明研究经久不衰。尼罗河、幼发拉底—底格里斯河、印度河、恒河、莱茵河、多瑙河、伏尔加河、亚马孙河、密西西比河、黄河、珠江等河流文明，竞相引起世人关注，而作为中国“母亲河”之一的长江，更以丰饶的自然秉赋、悠远深邃的文化积淀、广阔无垠的发展前景，理所当然成为江河文明研究的翘楚。历史呼唤、现实诉求，长江文明馆应运而生。她以“长江之歌 文明之旅”为主题，以水孕育人类、人类创造文明、文明融于生态为主线，紧紧围绕“走进长江”、“感知文明”和“最长江”三大核心板块，利用现代多媒体等手段，全方位展现长江流域的旖旎风光、悠久历史和璀璨文明。

干流长度居亚洲第一、世界第三的长江，地处亚热带北沿，人类文明发生线——北纬30°线横贯流域。而此纬线通过的几大人类古文明区（印度河流域、两河流域、尼罗河流域等）因副热带高压控制，多是气候干热的沙漠地带，作为文明发展基石的农业仰赖江河灌溉，故有“埃及是尼罗河赠礼”之说。然而，长江得大自然眷顾，亚洲大陆中部崛起的青藏高原和横断山脉阻挡来自太平洋季风的水汽，凝集为巫山云雨，致使这里水热资源丰富，最适宜人类生存发展，是中国乃至世界自然禀赋优越、经济文化潜能巨大的地域。

长江流域的优胜处可归结为“水”——“通”——“中”三字。

一、淡水富集

长江干流、支流纵横，水量充沛，湖泊星罗棋布，湿地广大，是地球上少有的亚热带淡水富集区，其流域蕴蓄着中国35%的淡水资源、48%的可开发水电资源。如果说石油是20世纪列国依靠的战略物资，那么，21世纪随着核能及非矿物能源（水能、风能、太阳能等）的广为开发，石油的重要性呈缓降之势，而淡水作为关乎生命存亡而又不可替代的资源，其地位进一步提升。当下的共识是：水与空气并列，是人类须臾不可缺的“第一资源”。长江的淡水优势，自古已然，于今为烈，仅以南水北调工程为例，即可见长江之水的战略意义。保护水生生态、利用水资源、做好水文章，乃长江文明的一个绝大题目。

二、水运通衢

在水陆空三种运输系统中，水运成本最为低廉且载量巨大。而长江的水运交通发达，其干支流通航里程达6.5万千米，占全国内河通航里程的52.5%，是连接中国东中西部的“黄金水道”，其干线航道年货运量已逾十亿吨，超过以水运发达著称的莱茵河和密西西比河，稳居世界第一位。长江中游的武汉古称“九省通衢”，即是依凭横贯东西的长江干流和南来之湖湘、北来之汉水、东来之鄱赣造就的航运网，成为川、黔、陕、豫、鄂、湘、赣、皖、苏等省份的物流中心，当代更英雄风振起，营造水陆空几纵几横交通枢纽和现代信息汇集区。

三、文明中心

如果说中国的自然地理中心在黄河上中游，那么经济地理、人口地理中心则在长江流域。以武汉为圆心、1000千米为半径画一圆圈，中国主要大都会及经济文化繁荣区皆在圆周近侧。居中可南北呼应、东西贯通、引领全局，近年遂有“长江经济带”发展战略的应运而兴。长江经济带覆盖中国11个省（市），包括长三角的江浙沪3省（市）、中部4省和西南4省（市）。11省（市）GDP总量超过全国的4成，且发展后劲不

可限量。

回望古史，黄河流域对中华文明的早期发育居功至伟，而长江流域依凭巨大潜力，自晚周疾起直追，巴蜀文化、荆楚文化、吴越文化与北方之齐鲁文化、三晋文化、秦羌文化并耀千秋。龙凤齐舞、国风—离骚对称、孔孟—老庄竞存，共同构建二元耦合的中华文化。中唐以降，经济文化重心南移，长江迎来领跑千年的辉煌。近代以来，面对“数千年未有之大变局”，长江担当起中国工业文明的先导、改革开放的先锋。未来学家列举“21世纪全球十大超级城市”，依次为：印度班加罗尔、中国武汉、土耳其伊斯坦布尔、中国上海、泰国曼谷、美国丹佛、美国亚特兰大、墨西哥昆坎—图卢姆、西班牙马德里、加拿大温哥华。在可预期的全球十大超级城市中，竟有两个（武汉与上海）位于长江流域，足见长江文明世界地位之崇高、发展前景之远大。

为着了解这一切，我们步入长江文明馆，这里昭示——

一道天造地设的巨流，怎样在东亚大陆绘制兼具壮美柔美的自然风貌；

一群勤勉聪慧的先民，怎样筚路蓝缕，以启山林，开创丰厚优雅的人文历史。

（作者系长江文明馆名誉馆长、武汉大学人文社科资深教授）

一馆览长江 水利写文明

(代序二)

“你从雪山走来，春潮是你的风采；你向东海奔去，惊涛是你的气概……”一首《长江之歌》响彻华夏，唱出中华儿女赞美长江、依恋长江的深厚情感。

深厚的情感根植于对长江的热爱。翻阅长江，她横贯神州6300千米，蕴藏了全国1/3的水资源、3/5的水能资源，流域人口和生产总值均超过全国的40%；她冬寒夏热，四季分明，沿神奇的北纬30°延伸，形成了巨大的动植物基因库，蕴育了发达的农业，鱼儿欢腾粮满仓的盛景处处可现；她有上海、武汉、重庆、成都等国之重镇，现代人类文明聚集地如颗颗明珠撒于长江之滨；她有神奇九寨、长江三峡、神农架等旅游胜地，多少享誉世界的瑰丽美景纳入其中；她令李白、范仲淹、苏轼等无数文人墨客浮想联翩，写下无数赞美的词赋，留下千古诗情。

长江两岸中华儿女繁衍生息几千年，勤劳、勇敢、智慧，用双手创造了令世人瞩目的巴蜀文明、楚文明及吴越文明。这些文明如浩浩荡荡的长江之水，生生不息，成为中华文明重要组成部分。

人类认识和开发利用长江的历史，就是一部兴利除弊的发展史，也是长江文明得以丰富与传承的重要基石。据史料记载，自汉代到清代的2100年间，长江平均不到十年就有一次洪水大泛滥，历代的兴衰同水的涨落息息相关。治国先必治水，成为先祖留给我们的古训。

为抵御岷江洪患，李冰父子筑都江堰，工程与自然的和谐统一，成就了千年不朽，成都平原从此“水旱从人、不知饥馑”，天府之国人人神往。

一条京杭大运河，让两岸世世代代的子孙受惠千年。今天，部分河段化身为南水北调东线调水的主要通道，再添新活力，大运河成为连接古今的南北大命脉。

新中国成立以后，百废待兴，党和政府把治水作为治国之大计，长江的治理开发迎来崭新的时代。万里长江，险在荆

江。1953年完建的荆江分洪工程三次开闸分洪，抗击1954年大洪水，确保了荆江大堤及两岸人民安全。面对'54洪魔带来的巨大创伤，长江水利人开启长江流域综合规划，与时俱进，历经3轮大编绘，使之成为指导长江治理开发的纲领性文件。

“南方水多，北方水少，能不能从南方借点水给北方？”毛泽东半个多世纪前的伟大构想，是一个多么漫长的期盼与等待呀。南水北调的蓝图，在几代长江水利人无悔选择、默默坚守、创新创造中终于梦想成真，清澈甘甜的长江水在“人造天河”里欢悦北去，源源不断地流向广袤、干渴的华北平原，流向首都北京，流向无数北方人的灵魂里。

序言

大江东去，百折千回，穿越悠悠时空。

光阴隧道那一端，曾经，戏曲如花，渐次绽放于江风吹拂的山巅水湄，上游、中游、下游，异彩纷呈，蔚为大观。

入戏——或如锦缎般高贵，扮装最华丽的阳春白雪；或如棉质般温厚，演绎最亲和的俗世悲欢；或者干脆就“草根”了，敷衍最寻常的柴米生活。

一出一出，一折一折，百旦千生，腔韵流传，戏曲以最惊艳的舞台呈现，凝聚起文学、音乐、舞蹈、绘画之精粹，成就出梨园好一番明媚风景。

然而惊艳注定是短暂芳华，扳指算来，前后不过就几百年，转瞬便是花谢薄暮。当然结局不尽相似：或盛极而衰，或含苞已陨，或罕见的化蛹成蝶，还有一些是毁败于我们的盲目与无知。

如今的戏曲，是古老，是小道，是小众，是不合时宜的慢生活，在高速全球化时代不可逆转的被“边缘”。快节奏的人，行色匆匆于车水马龙的喧嚣深处，真真是无心、也无暇顾及戏曲。

昔年剧事已远，远到只剩一抹红氍毹上的残留旧痕。所以只能隔着时光的河流，眺望那些曾经美丽的戏曲花朵，凝视那般舞榭歌台的远景。

一江水脉的衬景里，依稀锣鼓经催打着风云变幻，还能辨出绰约的繁弦急管，唱念做舞也或多或少懂得，一切似曾相识，却又隔着遥不可及的距离。

实在，戏曲艺术是个太过博大精深的话题，瘦笔难书。既然无法“连台大本”般细述源流，也不愿正襟危坐一板一眼概说剧论，索性就沿着长江干流自西而东，“散点”萃取 27 个较有地域特质的大小剧种，随笔漫谈一些剧目、剧人和剧事。这种方式，有点类似戏曲里的“折目”，虽非全本，却也能片段概观，且不乏精彩。

沧桑逝水，戏曲的历史已换过数次风景，但内心依旧相信还会有些许美丽的遗存，只要有人写、有人演、有人看，就值得珍视，也应该珍惜。

幕落，戏散；喧哗，归寂，慵懒坐于月光静照的舞台中央，遥想戏曲花朵的前世与今生，感应恍若隔世的心动和情动。

微然间，记起济慈写在水上的诗句——它绝不衰残，永远，你在爱，它在吐艳。

目 录

序言 / 1

6300 公里：满江歌戏胜如花 / 1

一脉戏韵说从头 / 2

一江流波映戏影 / 7

长江上游篇：冲波浪涌天净沙 / 15

青藏高原天籁音 / 16

彩云之滇踏莎行 / 20

巴山蜀水锦堂月 / 30

长江中游篇：波光潋滟醉花荫 / 39

楚天谣带清江引 / 40

潇湘曲腔凤栖梧 / 56

古腔茶歌江西路 / 63

长江下游篇：江流宛转满庭芳 / 73

遥看徽州花戏楼 / 74

吴侬软语听妙音 / 83

申江水暖赏花时 / 93

雅韵兰芳观昆剧 / 105

良辰美景奈何天 / 106

姹紫嫣红传世曲 / 111

吴中花月又春风 / 118

沪上今朝竞风流 / 124

别样昆腔发几枝 / 128

京腔京韵总关情 / 135

京剧“缘”脉 / 136

“滇京”说戏 / 139

“川京”侃班 / 142

鄂看“码头” / 146

沪观“海派” / 149

主要参考文献 / 153

后记 / 156

| 6300 公里：满江歌戏胜如花 |

作为中华文明的发源地之一，长江流域是历史上南北多地、多元文化交融互补、多源同归的重要区域。如果将戏曲比喻成美丽花朵的话，那么长江流域的戏曲花朵则是以最悠远凝重的历史感和最多姿多彩的样式绽放于庞大水系所覆盖的天地之间。

一脉戏韵说从头

中国戏曲与古希腊戏剧、印度梵剧并称为世界三大古老的戏剧艺术。其中，古希腊戏剧创始于公元前6世纪的酒神祭祀，到雅典奴隶民主政治和工商业发达的公元前5世纪达到鼎盛并成为欧洲大陆的戏剧源头；印度梵剧约起于公元元年前后，公元2至5世纪随着印度封建制的发展和佛教兴起进入繁荣期；而相形之下，中国戏曲却姗姗来迟。

“戏”之元素

探寻诸多人类艺术样式的源头，大都可以追溯到远古时期原始宗教，中国戏曲也不例外。上古时期人类因为对宇宙、自然和人本身的认知极其有限，故而产生了对自然的敬畏、对祖先的崇拜等一系列原始信仰和宗教行为，在这类祈神、娱神的祭祀仪式中，除了祝祷的歌舞，还伴随有一些拟态性表演。尽管此类表演本质只是宗教仪式的某种附属，

「晚于古希腊戏剧和古印度戏剧的中国戏曲迄今依旧保存着生命力」

「被列入世界文化和自然遗产的雅典帕特农神庙印证了古代希腊戏剧曾经的辉煌」

「被列入世界非物质文化遗产的印度鸠提耶耽梵剧是古印度戏剧的片段遗存」

但由于它呈现出一定的装扮和虚拟意味，可以说开始具备了一些零星的戏曲元素，可算作中国戏曲的原初形态。需要记住的是，这种原初形态中的娱神性在此后一直贯穿着中国戏曲整个流变历史，并且以多元的面貌和样式出现于某些特定的戏曲场合，甚而深深融入多地民风民俗。

“戏”之萌芽

先秦和两汉，中国戏曲的初芽悄然破土，虽然它显得青涩、稚嫩和粗放，却与歌唱、乐舞、武术、杂技等众多姊妹艺术结下不解之缘。

先秦的优戏很发达，表演优戏的优人地位低下，在宫廷或贵族府邸专职娱人，以滑稽机趣行以“规谏”之事。由于优人的表演通俗逗乐，给人快感，以至当时多国君主乐此不疲。比如魏文侯，就很坦率地表白说自己一听庄严肃穆的庙堂礼乐就想睡觉，反倒是俚俗调笑的“郑卫之乐”令其放松开心。不过就大多优戏而言，仅为单纯的戏弄，直到“优孟衣冠”出现。

“优孟衣冠”的故事发生在春秋时期的长江流域，楚国宰相孙叔敖病故后家道衰落，其子向父亲生前好友优孟寻求帮助。于是，优孟装扮成孙叔敖生前的样子面见楚庄王，闲话故人议论国事之间，庄王有意要提拔优孟当宰相，岂料遭到婉拒，他的理由是人家孙叔敖生前敬业，把国家治理得井井有条，可那么大的官儿，到死后儿子连生活都无着落，宰相这活儿太赔本赚吆喝了，我可不愿干。这么一表演一说道，楚庄王也明白了，感念之余，遂厚封孙叔敖之子。

「武汉东湖风景区内的“优孟衣冠”浮雕」

尽管这一幕表演的初衷带有明显的功利指向，但毕竟有装扮（化装与服装）、有人物（角色与形象）、有故事（情节设计），这些都是戏曲的构成要素。

尽管这一幕表演的初衷带有明显的功利指向，但毕竟有装扮（化装与服装）、有人物（角色与形象）、有故事（情节设计），这些都是戏曲的构成要素。

优孟模仿人物逼真，无怪乎后来有学者将他视为中国戏曲史上的第一位职业演员，“优孟衣冠”也被看成中国戏曲的源头。

到了汉代，宫廷设立乐府机构集聚倡优伎乐，民间也盛行嘉会娱乐。于是，五花八门的民间杂乐、歌舞乐奏、角抵戏、杂耍技艺、幻术等娱乐样式广泛深入社会生活，这就是作为艺术综合体的“百戏”。其中，蕴含

戏曲元素较多的是角抵戏。角抵戏的源头可以追溯到远古神话中的黄帝战蚩尤，在表演上，大多糅合了拟兽扮装、竞技搏击、幻术杂耍之类。汉代最有名的角抵戏是《东海黄公》，故事取材于民间传说，讲的是东海一个姓黄的老头儿年轻时法术高明，能制服毒蛇猛兽；可后来年老力衰，又酗酒过量，结果咒法失灵，不但没能降服猛虎，反命丧虎口。这出戏记载于东汉张衡的《西京赋》，是中国戏曲史上首次见诸文字的戏剧化表演。演出时由两位演员分饰黄公和猛虎，敷演人虎激烈的搏斗场面，可谓初级的戏曲角色造型和情节规定。此外，演出中间还穿插着举刀祝祷的舞蹈，营造场面氛围。由此可见，这出戏不仅突破了优戏滑稽逗乐的讽谏目的，而且还突破了优戏表演的即兴随意，更为重要的是它开始把一些戏曲表演因素融合起来。

“戏”之成长

唐宋时期，稳定开放的社会和商品经济的发达促进了艺术的多元发展。艺术成长是一个缓慢的演进，虽然完善的角色行当和表演程式尚未形成，但这个过程已经奠定下中国戏曲综合歌舞、科白和表演的基本格局。

唐代乐府歌舞极为繁盛，产生了一些具备情节结构的歌舞戏，“名著”要数《踏谣娘》。它本是北齐时流行的一段叙事歌舞，演绎一位美貌女子委身嫁给一个长着酒糟鼻子、酗酒家暴的丑丈夫，女子不堪凌辱，向邻人且步且歌哭诉。最早演出只有两个演员，表演侧重歌舞。传入唐代，增加进一个“店铺伙计”。角色从两个到三个，是歌舞到“戏”的质变，因为这第三个角色在场上调侃，颇似后来戏曲里的“科诨”小行当。《踏谣娘》在唐代于广场锦筵（彩席）表演，马围人簇，观众自发围成圈，边观看边齐声帮和，效果甚佳。

「《踏谣娘》舞俑」

除了歌舞戏，在优戏基础上发展起来的参军戏也日渐成为唐代上至宫廷下到民间的新宠——五胡十六国时，有个参军贪污，后赵主石勒就令优人穿官服扮作参军，让其他优伶从旁戏弄调笑，参军戏

由此得名。戏曲内容以滑稽为主，通常有两个角色，被戏弄者名参军，戏弄者叫苍鹞——中国戏曲的行当就是由此开始的。另有著名诗人李商隐《骄儿诗》有“忽复学参军，按声唤苍鹞”，足见当时连孩子也会按既定角色行当来摹仿戏耍。

参军戏在表演上主要有滑稽形式兼讽刺意味，以及科白（对话）机趣穿插歌舞的特点；此外，一些简约的戏曲舞美元素也在扮装、服饰、道具等方面体现出来。

到晚唐时，参军戏已发展为多人演出，戏曲情节也比较复杂。时有薛能《吴姬》诗云“此日杨花初似雪，女儿弦管弄参军”，可见当时参军戏演出已有音乐伴奏。唐代世风开化，宫廷演出参军戏时公主也会乐陶陶地前往观看。演员方面除男角外，也有女优参与演出，并且还扮演主要的参军角色。有史料记载，唐玄宗时期番将阿布思的妻子就是参军戏的名优。这些都说明参军戏是唐代很受欢迎的一种主流文艺样式。

唐代参军戏对后来的宋（金）杂剧产生过直接影响。尽管依旧继承优戏传统的滑稽调笑之风，但宋（金）杂剧一改之前演剧的即兴与随意，开始有了经过编创的剧本，这成为敷演复杂剧情的必要前提；在演出体制上，宋（金）杂剧基本确立了较为固定的三部结构——“艳段”是招徕观众和安定剧场的开场表演，“正杂剧”是一场两段经过精心编排的“戏”的内容，“杂扮”是逗趣玩笑的送客段子；在演出人员分工上，“末泥”行班主之职，“引戏”类似后来负责指挥调度的舞台监督，“副净”多扮演装傻充愣的角色，“副末”插科打诨以逗

「唐代参军戏陶俑」