

荆州，汉剧的摇篮

李先勇

(荆州市艺术研究所，湖北 荆州 434020)

获悉汉剧被列入第一批国家非物质文化遗产名录。武汉汉剧院成为唯一的“中国汉剧”非物质文化遗产传承单位，并用法规形式保护起来，还能享受五大国家优惠政策，甚为高兴！现在大家所知道和了解到的是京剧产生的四大支柱之一来源于汉剧，那汉剧又来源何处呢？现就汉剧的来源简叙一下：

荆州文化艺术可谓源远流长，积淀厚重、深厚的荆楚文化底蕴，为弘扬优秀的中华民族文化提供了得天独厚的条件，奠定了坚实的基础。汉剧是荆楚文化的精粹，清代中叶，产生在荆州地域并逐渐形成。又名楚调、汉调。清末民初汉剧“太和”、“同乐”戏班就长期活跃在荆沙一带演出。到民国元年（1912）才正式定名为汉剧，汉剧主要行当为十大行：（一末）、（二净）、（三生）、（四旦）、（五丑）、（六外）、（七小）、（八贴）、（九夫）、（十杂）。演出剧目800之多，号称汉剧800出。清代中期汉调流传到京城，汇入徽调的演唱，逐渐融会演变而成京剧，汉剧是对国粹京剧的形成有着特殊贡献的剧种，称之“国粹母体”。所以荆州人是倍加关心、关爱、关注和珍惜被列入第一批国家级非物质文化遗产的“中国汉剧”。

作为汉剧家园的荆州又曾经出现过哪些人物和故事呢？这里首先不能不提到“一代汉剧宗师”余洪元先生。余老先生荆州沙市人（1875年—1937年）又名金保，字丹圃。在几十年汉剧艺术生涯中为汉剧事业创下六项第一，属汉剧丰碑式的人物之一。由“时代”唱片社为余老先生主演的《乔府求计》、《兴汉图》、《李陵碑》汉剧制作了最早的汉剧唱片；1911年他在汉与著名京剧名丑汪笑依先生在“天一茶园”首创京、汉合演，震惊江城；

1923年，由余老先生领衔赴京举行助赈公演，受到民国总统黎元洪的召见，他在《群英会》饰诸葛亮，唱功字正腔圆，做功表演惟妙惟肖，被京剧艺术大师梅兰芳先生赞誉为“活孔明”；1926年，汉剧最早成立汉剧公会，余老先生被同仁一致推举为汉剧公会会长；他广泛吸收和汇集荆河、汉河、府河、襄河、艺术等流派精华，对充实、提升、扩展、丰富汉剧的表演手法及艺术程式，起到了至关重要的作用，把汉剧提升到一个由量到质的演变过程；他独具魅力的“余派”表演艺术风格，汉剧界同行尊称为“汉剧泰斗”。

以余洪元为优秀代表的一批汉剧艺术大师和名家，为江汉平原广大观众对汉剧的了解、认识、传播、培育打下了牢固的汉剧文化艺术的基础，荆沙两地的民众当时能以哼上几句汉剧唱腔为一种时尚的文化精神生活享受。

为什么荆州是汉剧艺术的“摇篮”？就汉剧而言，回顾历史，一位好的演员要想成名和出名非到荆州亮相不可，因荆沙两地汉剧的文化底蕴基础好，懂戏会戏的戏迷票友普及

面大，其欣赏性、评议性、鉴定性都具备一定的水准。演员能在荆州唱响、唱红、唱火就等于取得了演出资格“合格证”，就能在大江南北自由驰骋。所以说称荆州是“汉剧之城”、“汉剧之乡”、“汉剧之摇篮”是历史的一种自然形成。

《哭祖庙》是汉剧艺术大师吴天保先生代表作之一，该剧已搬上银幕，吴老先生曾感慨地说“这出戏应该感谢荆州的票友及同仁帮助！”《哭祖庙》是他兄长常演的剧目，兄长去逝之后此戏已息演多年，偶尔在同荆州票友饮茶间，热心的票友提出此戏息演多年实在可惜，若是先生能恢复重演启不两全齐美？同时还建议对剧情、唱词、唱腔应加以充实和修改。吴先生深为感动，便特邀荆州的文人朋友汇集琴师、鼓师，在一起对此剧进行认真地打磨，经反复排练，终于在沙市“鄂西大舞台”首演《哭祖庙》，演出一炮打响，获得成功。连演七场，场场座无虚席，创造出汉剧演出史上一大奇观。

汉剧前辈名家李春生（艺名大和尚），在荆州演出《广平府》，因李老先生丑行的基本功厚实，艺术表演精湛，刻画人物惟妙惟肖、入木三分，台下观众掌声接连不断，演出完毕曾出现谢幕三次情形，感人至深。

陈伯华艺术大师在荆州也留下佳话，荆州城内老字号《聚珍园》酒楼，老板姓关，也是汉剧名票，一天清早顾客在该店品名点小吃“一品大包”时，大家纷纷议论昨晚演出的《失子惊疯》，演出效果非同反响，都称赞说陈伯华的扮相好、台风正、会演又会唱，在幕内一句“倒板”台下观众叫了三次好！真是呱呱叫！关老板手端茶壶哈哈地走向前对大家说：“你们都看了，是呱呱叫吧！跟你们讲荆州还是第一次看到这么好的青衣，她的唱和演真是值钱！既然大家都说好，今天在座的各位朋友早点我买单！但只能吃不能带。”大家都会心地大笑起来……

汉剧名旦“万盏灯”，唱、念、做、表、倾倒荆州观众，但美中不足的是“行头”较差，荆州戏迷看在眼里计在心上，大家集资捐助请戏剧服装师按她的体形和常演的剧目赶制了一批崭新“行头”（演出服装）赠送给她。此事说明荆州人崇尚艺术、爱才、惜才的高尚情怀。更进一步佐证荆楚文化——汉剧有着不可分割的历史渊源。

建国以来，荆州的汉剧专业团体综合实力，对中南地区有着很深的影 响，一个地市级就存在七个专业汉剧团，它分别是：荆州、沙市、沔阳、天门、沙洋、监利、公安等，体制均属自付盈亏，但她们就靠演出的收入使自己年年有盈余、丰衣足食、兴旺繁荣，在省内同行业中占有重要地位，其主要因素是名家多、科班生多、阵营整齐、综合实力强，长期扎根于基层。如：汉剧老字号科班“天、春、长、顺”就有沈天全、王春发、王长顺、刘长文、李顺云等，艺术名

家如：江金钟、陈仲君、田传俊、李鸿声、李艳琴、蔡光德、尹金朋、王国焕等，汉剧界最后一个科班是在1951年3月在荆州沙市诞生，名“文字科班”，为什么取名文字科班呢？

“文”字科班是以沙市汉剧团的前身——文艺汉剧团的首字取名，均将学生的原名中间一字换为“文”字。科班形式为“半工半读”，五年出科，工资定为11元、13元、15元、17元四等。“文”字科班涌现出大批优秀演员如沈文惠、李文玲、王文华、李文新、刘文振都是各行当挑大梁的演员，在历届省、地、市汇演中获奖，有的被评为省“三八红旗手”，多次出席全国文教群英会。

比如：孙月樵，汉剧艺术大师、教育家（1884—1965年），老先生1917年就与汉剧名家余洪元、牡丹花、大和尚、陈旺喜等组班在汉口“怡园”演出，二十年代后就从事汉剧教育工作，曾为“天、春、长、顺”科班的主教老师，孙老先生教学的经典是先解释唱词中的字意，使学生了解剧情，体会角色，继而在唱腔上要求板稳、字正、腔圆，并要求学生熟记琴弦过门音律和锣鼓点的名称、打法，使学生在一招一式上配合默契运用自如。1956年《湖北日报》曾报道他的事迹，同年荣获湖北省人民委员会奖状及表演二等奖，并被吸收为中国戏剧家协会会员。

王长顺，汉剧艺术大师（1908—1978年），11岁进长字科班学艺，主工老生，出科后登台演出第一个戏（大五台）演杨五郎，深受观众欢迎，被称为“金钟响”。1956年湖北省第一届汇演、王长顺主演的《不服老》获一等奖。1960年，因成功编演现代戏《方烈英》，其突出贡献受到市委记大功一次的奖励。1961年光荣加入中国共产党。1960年9月，

湖北拍摄汉剧艺术片《留住汉宫春》，王长顺担任其中《扫雪打碗》一剧的主演，随即由中国唱片公司为王录制《太白写表》的唱片。王长顺在汉剧界及广大观众中有影响的代表作有《宋士杰》、《十道本》、《失印救火》、《打渔杀家》、《清风亭》、《扫松》、《龙舟会》、《熟薏辙》、《六部审》、《斩莫成》、《审头刺汤》等。

江金钟，女，汉剧艺术大师，1922年生于沙市，中共党员，沙市汉剧团团长，市人大常委会，7岁学习，8岁登台，从事汉剧表演艺术70余年，演出剧目多达200余个。1956年获湖北省戏剧汇演二等奖。1964—1965年主演的现代戏《许云峰》誉满荆沙及武汉三镇，场场爆满，受到省主要领导人及省委宣传部长曾淳的接见与肯定，省电台作专题报道并播放该剧。2000年在沙市市委关怀下，荆州市艺术剧院为江金钟举行了专场演出，她满怀激情地主演了《辕门斩子》、《荣阳城》、《哭祖庙》，演出非常成功。

明代大戏剧家汤显祖曾赞叹“从来郢市夸能手，今日琵琶饭甑多”。荆州人杰地灵、名优荟萃，正是荆楚文化的艺术传统与戏剧艺术特色才造就出一批杰出的汉剧良才。数十年来，他们的演出足迹遍布湘、豫、桂、川、陕，为汉剧事业奉献出满腔热血和毕生精力。在荆州文化建设中，他们的艺术才华和崇高艺德将永远铭记，载入史册！

楚调千秋颂绝唱，汉戏风流展雄才。

作者简介：

李先勇，男，湖北荆州市艺术研究所所长。

（上接第49页）

蕴，可以有效避免发生传统文化排斥新文化。这一点从上文中国散乐与日本田乐的融合与发展情况可以说明；（3），日本的文化结构往往能强力综合新与旧、固有与外来、传统与新潮等看似矛盾、难以融合的文化因素，却不会出现文化的无秩序堆积和混乱，说明日本文化结构中有着强大的消化吸收和整合功能，像一位技艺高超的炼金师，将各类文化试炼成完美的文化结晶体。日本能乐就是一个鲜活的案例：最终在室町时代定型时，能乐中面具剧“能剧”的部分成为高雅的戏剧形式，而“狂言”的部分沿袭了散乐和猿乐等俗乐中余兴、轻松、诙谐的特点。即能乐发展到成熟阶段时，成为一种雅俗共赏的艺术，既有连日本普通民众都听不太懂能剧念白般的阳春白雪，也有狂言庶民性通俗、娱乐效果的下里巴人。

文化的传播与受容应是一个复杂、微妙而漫长的过程。“文化同时发生说”往往难以解释现实中一种文化对另一种文化存在明显的影响。与其把各文化之间看作是各自为政、严防死守的“井水不犯河水”，毋宁承认文化间存在天然的互动倾向，将“同时发生”与“互通有无”结合起来考量。本文所述的关于散乐在日本传播与受容一例，或许正是各艺

术形式间相互影响、各自发展之动态的缩影吧。

参考文献：

- [1] 徐建新. 中国能(戏)与日本能(乐)之比较[J]. 戏剧艺术, 1991(3).
- [2] (日)山口建治. 「散楽」日本伝来についての覚え書き[J]. 人文研究: 神奈川大学人文学会誌 2005, 155, 45-58.
- [3] 田雷. 中国文化对日本能乐的影响[J]. 鸡西大学学报, 2010(4).
- [4] 王勇. 日本文化——模仿与创新的轨迹[M]. 高等教育出版社, 2001(3): 361.
- [5] 江新兴等. 日本概况[M]. 旅游教育出版社, 2006(1): 66-67.
- [6] 日本能乐. 百度互动百科[OL].
http://www.baidu.com/s?tn=webxunlei_1_adr&ie=utf-8&bs=%E6%95%A3%E4%B9%90&f=8&rsrv_bp=1&rsrv_spt=3&wd=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%83%BD%E4%B9%90&rsrv_sug3=1&inputT=2953.

作者简介：

张威，三峡大学外国语学院日语系助教，研究方向：日本社会文化。