

硕士学位论文
MASTER'S THESIS

硕士学位论文

汉剧发展现状及未来趋势

论文作者：董晓茜

指导教师：周希正

学科专业：音乐与舞蹈学

研究方向：声乐艺术研究

华中师范大学音乐学院

2016年3月

Y3122096

硕士学位论文
MASTER'S THESIS

The present situation and trend Of Hanchu

A Thesis

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement

For the Master Degree in Music

By Dong Xiaoqian

Postgraduate Program

College of Music

Central China Normal University

Supervisor:

Academic Title: Adjunct Professor (职称)

Signature _____

Approved

March, 2016

华中师范大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：董晓茜

日期：2016年5月31日

学位论文授权使用授权书

学位论文作者完全了解华中师范大学有关保留、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属华中师范大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

保密论文注释：本学位论文属于保密，在 年解密后适用本授权书。

非保密论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。

作者签名：董晓茜

导师签名：

日期：2016年5月31日

日期：2016年5月31日

本人已经认真阅读“CALIS 高校学位论文全文数据库发布章程”，同意将本人的学位论文提交“CALIS 高校学位论文全文数据库”中全文发布，并可按“章程”中的规定享受相关权益。同意论文提交后滞后：半年；一年；二年发布。

作者签名：董晓茜

导师签名：

日期：2016年5月31日

日期：2016年5月31日

摘 要

源远流长的汉剧艺术作为中国地方戏曲中不可或缺的、浓彩重墨的一笔，对中国传统文化的继承做出了巨大贡献。汉剧不仅有着长江流域的文化遗产，更是大多数戏曲文化的母体，尤其是对国粹——京剧的产生和发展起到了不可替代的作用。然而从 20 世纪 80 年代开始，汉剧随着社会的告诉发展逐渐淡出人们的视线，甚至面临着在这个地球上消失的困境。21 世纪，是一个经济快速发展，文化艺术多元化的时代。汉剧重新引起了国家有关部门和爱好它的人们的关注，2006 年，汉剧的传承发展引起有关部门的高度重视，被列为“非物质文化遗产”的保护对象。保护汉剧，传承汉剧，发展汉剧艺术对我们来说刻不容缓。基于此，本文就以研究汉剧的悠久历史和汉剧的风采成就，研究汉剧发展的现状，总结汉剧发展过程中存在的问题，继而提出汉剧未来发展趋势及保护汉剧、传承汉剧的方法和渠道。

本研究共包括六个部分。第一部分，阐述了本研究选题的缘由和意义，并通过查阅国内关于汉剧的有关资料，综合阐述了对汉剧研究的现状。第二部分，研究汉剧的发展历史。从湖北武汉三镇的起源开始研究汉剧的起源；从汉剧的名称“楚调”“汉调”“汉剧”的演变过程研究汉剧的发展过程；最后从辛亥革命以来出现的三大名角研究汉剧的鼎盛时期。第三部分，研究汉剧的风采成就。研究汉剧的剧目、汉剧的行当分类、汉剧的声腔、汉剧的造型和汉剧的名角陈伯华的艺术成就来展现汉剧艺术的独特魅力。第四部分，列举了汉剧发展的现状及背后问题所在。重点从汉剧演员的生存现状、汉剧剧目的生存现状、汉剧演出的生存现状、汉剧声腔的发展现状四个方面进行阐述。在这个部分的基础上，研究汉剧生存现状背后所存在的问题：汉剧生存的发展环境遭到破坏；汉剧剧团数量减少；汉剧旦角演员后继缺人；汉剧旦角专业人才的缺失；汉剧观众的减少；演员声腔训练方法的缺失。第五部分，在以上研究的基础上，进一步提出中国汉剧未来发展路径。这个部分包含三个部分的内容：首先综述中国汉剧未来发展的方向，接着从建设适应市场发展需要的剧团、建设丰富而优秀的剧目、训练培养有特色的演员队伍、培养汉剧研究专业人才、拓宽汉剧演出的市场五个方面阐述中国汉剧未来发展的路径，最后从实施对汉剧艺术的保护措施、推动汉剧艺术的创新思维两方面阐述中国汉剧发展的传承与发扬。第六部分是本文的结语部分。总结归纳了本研究的研究结论，并找出了本研究的不足，提出了对汉剧未来发展的研究方向。

关键词：汉剧；现状；趋势

Abstract

Long-standing hanchu opera art, as an essential part of Chinese local opera, a strong color of ink, to made great contribution to the inheritance of Chinese traditional culture. Hanchu opera has not only a cultural heritage of the Yangtze river basin, but also most of opera culture, especially the quintessence, the emergence and development of Beijing Opera plays an irreplaceable role. Since the 1980 s, however, with hanchu opera tells the development of the society gradually fade out the line of sight of people, even faced with the plight of disappear in the earth. In the 21st century, is a rapid economic development, cultural and artistic diversity. Hanchu opera it back into the relevant state departments and interest of the attention of people, in 2006, hanchu opera tradition development has drawn great attention of relevant departments, is listed as "non-material cultural heritage" the protection of the object. Protect hanchu opera, inheritance hanchu opera, developing hanchu opera art is of great urgency for us. Based on this, this article is to study the long history of hanchu opera and hanchu opera of the achievement, research hanchu opera development present situation, summarizes hanchu opera the problems existing in the development process, and then puts forward hanchu opera and inheriting hanchu opera protection hanchu opera, the future development trend of methods and channels.

This study includes six parts. The first part, this paper expounds the reason and the significance of this research topic, and through the consult domestic related information about hanchu opera, comprehensively expounds the present situation of research on hanchu opera. The second part, research the development history of hanchu opera. From the origin of the three towns of wuhan in hubei province to research the origin of hanchu opera; From hanchu opera name "chu melody" and "HanDiao" hanchu opera "hanchu opera" the evolution process of the research of the development process; Finally appeared since the revolution of the three big characters study hanchu opera's heyday. The third part, the research hanchu opera of achievement. Research hanchu opera repertoire, hanchu opera business classification, spoke of hanchu opera, the modelling of hanchu opera and hanchu opera star Chen Bohua artistic achievement to show the distinctive glamour of hanchu opera art. The fourth part, enumerates the behind hanchu opera development present situation and the problem. Focus from hanchu opera actor's survival present situation, the hanchu opera drama survival status quo, hanchu opera performances survival present situation,

hanchu opera spoke of the current situation of the development of four aspects. Hanchu opera to survive in this part, on the basis of the research status quo are behind the problem: hanchu opera survival development environment is destroyed; The decrease in the number of hanchu opera troupe; Hanchu opera actor woman's subsequent lack; Hanchu opera stage, the lack of professional talents; Reduce hanchu opera audience; Actor spoke the lack of training methods. The fifth part, on the basis of above research, further put forward China hanchu opera development path in the future. The contents of this section contains three parts: first of all review hanchu opera in China for the future development direction, and then from construction to adapt to market development needs, the company's, abundant and excellent team play and training featured actor, cultivating professional talents of hanchu opera research, broaden the hanchu opera performances of five aspects elaborated China hanchu opera the future path of development, finally from the implementation of protection for hanchu opera art, promote the innovative thinking of hanchu opera art two aspects in this paper, the transmission and development of the Chinese hanchu opera development. The sixth part is the conclusion part of this article. The research conclusion of this study were summarized, and find out the deficiencies of this study, the study direction for future development of hanchu opera are put forward.

Key words: Hanchu; present situation; trend

目 录

摘 要	i
Abstract	ii
绪 论	1
一、本研究的缘起及意义	1
(一) 选题的缘由	1
(二) 选题的意义	2
二、研究现状	2
三、研究的主要内容、方法及创新之处	3
(一) 研究的主要内容	3
(二) 研究方法	3
(三) 创新之处	4
第一章 汉剧的发展历史	5
一、起源阶段	5
二、探索发展阶段	5
三、成熟阶段	7
第二章 汉剧的风采成就	9
一、汉剧传统剧目众多	9
二、汉剧行当完整	9
三、汉剧造型丰富	9
四、汉剧声腔优美	10
五、一代名角陈伯华的成就	11
第三章 汉剧发展的现状	13
一、汉剧发展的生存现状	13
(一) 汉剧剧团的生存现状	13
(二) 汉剧演员的生存现状	14
(三) 汉剧剧目的生存现状	15
(四) 汉剧演出的生存现状	16
二、汉剧发展存在的问题研究	17
(一) 汉剧生存的发展的环境遭到破坏	17
(二) 汉剧剧团数量减少	17
(三) 汉剧演员后继缺人	18
(四) 汉剧专业人才的缺失	18

(五) 汉剧观众的减少	1 9
第四章 汉剧未来发展的传承与发扬	2 0
一、汉剧未来发展的传承方式	2 0
(一) 继续保持浓郁的地方特色	2 0
(二) 继续保持汉剧灵动的可变性	2 1
二、汉剧未来发展的路径	2 1
(一) 训练培养有特色的汉剧专业人才	2 3
(二) 建设适应市场发展需要的生存机制	2 3
(三) 建设完整的演出机制	2 4
(四) 实施对汉剧艺术的保护政策	2 5
(五) 推动汉剧艺术的创新发展	2 7
结语	3 0
参考文献	3 1
致 谢	3 2

绪 论

一、本研究的缘起及意义

在湖北民间，有一种涵盖了地方方言、地方乐器、地域环境和当地人生活情趣的一种文化，它就是汉剧文化。《汉剧志》上记载，“在乾隆 80 寿辰 15 年之前的乾隆四十年（1775），湖北沔阳的楚调艺人王湘云（名桂官）早已经在北京唱楚调，演出有名的《卖饽饽》等戏。”^①由此可见，汉剧早在乾隆年间就已经出现了，而且受到大众的喜爱。从此以后，作为中国民间戏曲的重要一员，汉剧一直在不断受到喜爱它的人们的关注。

（一）选题的缘由

湖北是汉剧的出生地，源远流长的历史文化让汉剧成为中国戏剧地方剧种中最重要的剧种之一。长江流域是汉剧的诞生地，荆楚文化和江汉文化成就了汉剧文化。世世代代的湖北人的情感和理想都赋予了汉剧独特、丰富的文化内涵。清末民初，汉剧艺术中出现了余洪元、吴天保等家喻户晓的汉剧演员，汉剧由此而兴盛起来。汉剧历经四百多年的历史，创造出了八百多个节目，十个行当，四个大流派，十个大名家，二十二个专业团队。汉剧传承了荆楚人奔放、豪爽的个性，用优美的舞技，铿锵的声腔，精彩的对白，展现了荆楚大地的风土人情。

从嘉庆、道光年间开始，汉剧走出荆楚大地，北上进入京城。在京城，汉剧以其独特的艺术形式受到大众的青睐，成为了北京城“四大徽班”其中最引人注目的剧种。川剧、滇剧、赣剧、湘剧等剧种都曾经受到汉剧的不同层次的影响。尤其是现在被誉为“国粹”的京剧，也是汉剧和其他地方戏曲共同影响产生的。可见，汉剧是大多数剧种的母体。可就在“国粹”京剧繁荣的今天，京剧“母体”——汉剧却被人们遗忘了。在这个百花齐放的文化艺术界，汉剧艺术没有自己的一席之地，被人们遗忘在无人问津的角落。即使 2006 年 6 月，汉剧艺术进入《国家非物质文化遗产保护名录》，却依然很少被人们青睐。曾经绚烂一时的汉剧艺术是否会像恐龙一样，终有一天永远从这个世界上消失；戏曲界的“母体”究竟为何会沦落到如此地步；汉剧还有没有可能恢复属于自己的鼎盛时期；汉剧要想找到自己在在中国戏曲界的一席之地，究竟要从哪些方面努力……基于笔者对汉剧的热爱，对中国戏曲“非物质文化遗产”的思索，因而确定了本命题。期望能真正了解汉剧艺术，通过本研究的对汉剧艺术的一些思考和探讨，能找到继承和发扬汉剧的方法和思路，为汉剧艺术的不断发展做出应有的贡献，从而引发全社会对于继承和发扬汉剧的思考。

^① 《汉剧志》编纂组：《汉剧志》P2，中国戏剧出版社，1993.1

（二）选题的意义

汉剧是中国地方戏曲的优秀代表，更是湖北荆楚文化的最集中的体现。研究汉剧可以具体而真切的了解湖北荆楚的地理、历史、风俗、人文等各种不同的文化，是研究湖北荆楚文化的“活化石”。在此基础上，汉剧中也有中国各地小调的影子，博采众长，吸收了几乎所有地方戏曲的长处，才形成自己独特的表演风格。汉剧的剧目也有八百个之多，剧目的内容包含了从商、周时期一直到清朝，无所不有。由此看来，研究汉剧对研究中国的历史进程也是有好处的。著名戏曲家梅兰芳先生在他的《舞台生活四十年》一书中谈“汉剧”的条目中，以《四进士》中的行当分派、念白、俏头——举例，详细地证实了汉剧和京剧亲密的血缘骨肉关系。京剧史上，是源而非流，是中国京剧旦角的祖根。^①梅兰芳大师的表演剧目如《宇宙锋》等都和汉剧的著名剧目有相通之处。其他地方戏曲也或多或少和汉剧有着不解的情缘。所以，研究汉剧，更是展开对整个中国梨园的研究。本研究试图以汉剧中旦角的声音造型为例，将有着四百年历史的汉剧生存的现状剖析在人们面前，从而寻找汉剧不被人们问津的原因所在，进而找到继承和发扬汉剧艺术的方法和思路

二、研究现状

汉剧有记载的存在了三百多年，对汉剧的研究也有了近百年的历史。在此期间，也出现了很多关于汉剧的著作。

汉剧研究经历了上百年的历史。在这一百年的时间里。有很多值得关注的著作，其中最值得一提的是扬铎先生的《汉剧丛谈》。此书第一次出版发行是在1912年的《汉口小报》，是我国第一部比较全面介绍汉剧历史的书籍。杨铎先生凭借自己多年汉剧票友的身份，凭借自己对汉剧执著的热爱，将汉剧在中国古代戏剧历史上的发展历程，做了深刻的阐述。此后，又出现了一批对汉剧有着执著情怀，致力于汉剧研究的专家，如周贻白、刘小中、方月仿等汉剧专家。他们的研究主要集中在对汉剧演员、汉剧流派、汉剧生存状况、汉剧与其他剧种的关系的研究。

汉剧表演艺术的研究，则主要集中在一批表演艺术家身上，其中最值得一提的是陈伯华。陈伯华是一代名旦，从小就在科班的竹片下刻苦练功，她练就了一身汉剧表演的本领。一直到九十多岁了，还在担任武汉汉剧院的院长。她将自己汉剧表演艺术总结成文字，和当时的名角李罗克等一起编撰了《汉剧表演艺术》艺术发行。除此之外，陈伯华博采众长，吸收各大流派、名旦的表演精华，创造了属于自己的“陈派”表演艺术。而后由陈伯华叙述，黄靖、邓家琪两位整理完成的陈伯华表演艺术一系列的文章横空出世。其中《我演〈宇宙锋〉中赵艳容》、

^① 录音整理，陈友峰：《王瑶卿对京剧艺术的贡献及其戏曲教育思想研讨会》会议记录，《戏曲艺术》2010年第二期 122页。

《我演〈柜中缘〉里刘玉莲》、《谈〈二度梅·丛台〉中陈杏元的表演》、《我怎样演杨贵妃》等等^①。这些关于汉剧的文献，是一代名旦陈伯华毕生的经验和成就，为汉剧后代，尤其是旦角的表演，留下了宝贵的财富。

汉剧中国地方戏剧里浓墨重彩的一笔，和其他地方戏曲有着不可分割的关系。对汉剧长达一百年之久的研究，却仍然属于起步的初级阶段。目前，对汉剧历史的研究没有形成一个系统的认识，包括汉剧的起源，汉剧发展的过程，汉剧是怎样形成的等等；汉剧目前在全国各地都有，那么汉剧到底具有哪些地方文化，也是值得研究的内容；汉剧表演艺术家都有很多自己的特色，但缺乏能真正致力于汉剧研究的学者。这些都是导致汉剧不能被更多国人关注并支持的原因，汉剧也有可能因此成为像恐龙一样，终有一天要成为“标本”的艺术。

三、研究的主要内容、方法及创新之处

（一）研究的主要内容

本文以汉剧的现状与未来趋势为主题，分六个部分进行了论述。第一部分，阐述了本研究选题的缘由和意义，并通过查阅国内关于汉剧的有关资料，综合阐述了对汉剧研究的现状。第二部分，研究汉剧的发展历史。从湖北武汉三镇的起源开始研究汉剧的起源；从汉剧的名称“楚调”“汉调”“汉剧”的演变过程研究汉剧的发展过程；最后从辛亥革命以来出现的三大名角研究汉剧的鼎盛时期。第三部分，研究汉剧的风采成就。研究汉剧的剧目、汉剧的行当分类、汉剧的声腔、汉剧的造型和汉剧的名角陈伯华的艺术成就来展现汉剧艺术的独特魅力。第四部分，列举了汉剧发展的现状及背后问题所在。重点从汉剧演员的生存现状、汉剧剧目的生存现状、汉剧演出的生存现状、汉剧声腔的发展现状四个方面进行阐述。在这个部分的基础上，研究汉剧生存现状背后所存在的问题：汉剧生存的发展环境遭到破坏；汉剧剧团数量减少；汉剧旦角演员后继乏人；汉剧旦角专业人才的缺失；汉剧观众的减少；演员声腔训练方法的缺失。第五部分，在以上研究的基础上，进一步提出中国汉剧未来发展路径。这个部分包含三个部分的内容：首先综述中国汉剧未来发展的方向，接着从建设适应市场发展需要的剧团、建设丰富而优秀的剧目、训练培养有特色的演员队伍、培养汉剧研究专业人才、拓宽汉剧演出的市场五个方面阐述中国汉剧未来发展的路径，最后从实施对汉剧艺术的保护措施、推动汉剧艺术的创新思维两方面阐述中国汉剧发展的传承与发扬。第六部分是本文的结语部分。总结归纳了本研究的研究结论，并找出了本研究的不足，提出了对汉剧未来发展的研究方向。

（二）研究方法

1、文献资料法。为了丰富本研究的理论基础，笔者在撰写论文之前查阅了

^① 陈伯华.陈伯华舞台艺术[M].邓家琪,黄靖,整理.上海:上海文艺出版社,1988.

大量资料。

2、归纳法。对本课题的研究现状、我国汉剧发展历史和现状以及存在的问题进行了归纳整理。

3、分析法。在对以往资料进行归纳分析的基础上，对汉剧未来的发展趋势进行了分析，并探索性的提出了相关建议和对策。

（三）创新之处

本文最大的创新之处在于对汉剧的发展趋势做出了大胆的分析，并对如何推动我国汉剧进一步发提出了相关对策和建议，这在以往研究进行认真归纳、整理和分析的基础，对本课题的进一步丰富和拓展。

第一章 汉剧的发展历史

汉剧是起源早，源远流长的戏曲。最开始的汉剧叫做“楚腔”“楚调”“汉调”，民间叫“二簧”，一直到民国时期，才正式更名为“汉剧”。一直到民国初期，“汉调”才正式改名为“汉剧”，杨铎《汉剧丛谈》中最先使用这个称谓。

一、起源阶段

汉剧是荆楚之地汉字的地方戏曲，是长江流域不断兴盛发展的产物。在现代文明还没有出现的时代，商家宣传的需要、达官贵人的消遣、城镇的设立促使了戏曲的产生。汉口、汉阳、沙市、武昌等都是湖北盛产农作物的地方，从商朝以来，这些靠近长江的地域就是交通要道。三国时期的吴国，就在武昌设立了城池，当时叫“夏口”。长江最大的支流汉江将汉阳分成了两半，一半沿用以前的名字叫汉阳，一半叫汉口。明朝时期，人们开始在河湖交叉的汉口栖身，并逐渐发展成了仅次于上海的商业互动中心。明代的达官贵人自家大多设立转门的戏台，邀请专门的戏班来家唱戏，以此享乐。而湖北历代都是封藩的地方，楚王府、惠王府、兴王府都是当时封藩之地。在这样的环境下，民间戏曲“楚调”应运而生，登上了各家的戏台。最早有记载的是明万历三十八年（1601），王骥德《曲律·论腔调第十》中这样写道：“古四方之音不同，而为声亦异，于是有秦声，有赵曲，有燕歌，有吴音，有越唱，有楚调，有蜀音，有蔡讴”^①。到了清朝乾隆年间，楚调在湖北省境内成了风靡一时的地方戏曲，并根据不同的居住地形成了四大流派。明万历四十三年（1615），袁中道在记述湖北沙市演剧状况时说：“时优伶二部间作，一为吴音，一为楚调。吴演《幽闺》，楚演《金钗》。余笑曰：‘此天下可限吴楚也’。”康熙六年（1667年），江苏太仓人氏吴伟业《致冒襄书》称：“方今大江南北，风流儒雅，选新声而歌楚调。”^②。从这几篇文章的内容可以看出，从万历年间开始，汉剧的前身“楚调”就已经起源了。

二、探索发展阶段

从明清开始，汉剧就一直植根于中国大地上，并有了较大的发展，甚至挥师北上京城，成为了京城的“四大徽班”之一。《怀芳记》称，余三胜为“黄腔中老乐工，有盛名于世者”。称，北京“徽班”“班曰徽班，调曰汉调”。^③《极乐世界·凡例》称：“二黄之尚楚音，犹昆曲之尚吴音。习俗然也。”^④从这里开

^① 王骥德.《曲律·论腔调第十》.《中国地方戏曲·湖北卷》.27页.中国戏剧出版社.1985

^② 《游居柿录》.《中国地方戏曲·湖北卷》.27页.中国戏剧出版社.1958

^③ 《致冒襄书》.《中国地方戏曲·湖北卷》.37页.中国戏剧出版社.1958

^④ 《梨园旧话》.道光二十年（1840）刻本.《中国地方戏曲·湖北卷》.36页.中国戏剧出版社.1958

^⑤ 《极乐世界·凡例》.《中国地方戏曲·湖北卷》.38页.中国戏剧出版社.1958

始，“楚调”就正式改名“汉调”。“汉调”马上在京城徽班中被叫响了，“汉调”也越来越受到人们的青睐，四大徽班争相排练“汉调”演出剧目，风靡一时。

《梨园旧话》称当年的北京“徽班”为“班曰徽班，调曰汉调”^①。也就是说从清朝乾隆末年、嘉庆初开始，楚调逐渐被称为“汉调”，并开始迅速在全国各地发展开来。“西皮”和“二黄”是汉调声腔两种表现形式，皮就是唱的意思，《汉剧史考》里面这样说：“明末有李自成等农民起义，屯驻襄邓之间，有十余年之久，而陕西又属邻省，因而将秦腔传入襄阳，加之改造，成为今日汉剧的‘西皮’，所以汉剧是以襄阳调为基础，以赊店镇委祖上的。”^②“二黄”的起源，也可以从杨铎的《汉剧史考》中找到根据：“明末天下大乱，四川人杀戮太多，湖北人奉命填四川，江西人移填湖北。湖北人的祖籍，多半是江西；至今还称江西人为‘老表’即是此意。……于是江西的弋阳腔流入湖北经过湖北艺人加工改造，成为今日汉剧的‘二黄’^③。”

西皮和二黄都是声腔表现形式，前者声腔高昂，后者声腔低缓。然而经过几代湖北汉剧艺人的钻研打磨，竟然将二者融为一体，虽然这个过程很漫长，但“西皮”和“二黄”的有机融合，让汉调有了轻重缓急之分，有了快慢分明，越来越受到人们的喜爱。这也是汉调之所以后来能挥师北上的重要原因之一。《都门纪略》中这样写到：“时尚黄腔喊似雷，当年昆弋话无媒。而今特重余三胜，年少争传张二奎。”^④《极乐世界·凡例》中写到：“二黄之尚楚音，犹昆曲之尚吴音。习俗然也。”^⑤

第一个进入徽班的汉调表演者是米应先。身在“春台班”的米应先是戏班的顶梁柱，享誉京城的大街小巷。《古城会》、《战长沙》、《挑袍》等都是米应先的拿手好戏。正是因为米应先的传承与发扬，汉调和徽剧为京剧的产生埋下了伏笔。因此说，汉调是京剧的母体之一。

在此汉调被发扬光大的时期，汉调得到迅速发展，也出现了很多脍炙人口的剧目。《双尽忠》、《两狼山》、《琼林宴》、《生死板》、《祭江》、《祭塔》、《二堂舍子》、《清风亭》、《红逼宫》、《琵琶词》、《战长沙》、《四郎探母》、《卖马当铜》、《捉放曹》、《战樊城》、《醉写吓蛮》、《让成都》、《击鼓骂曹》、《探窑》等。这些剧目不但丰富了当时人们的业余生活，还为后来汉剧的剧目留下了宝贵的财产，很多剧目都成了汉剧的传统剧目，被历代人们赞赏。

^① 倦游逸叟.《梨园旧话》.1934年双肇校刊.《中国地方戏曲·湖北卷》.48页.中国戏剧出版社.1958

^② 杨铎.《汉剧史考》.10页.上海.商务印书馆.1915.

^③ 杨铎.《汉剧史考》.14页.法言书屋出版社.1917.

^④ 《梨园旧话》.道光二十年刻本.《中国地方戏曲·湖北卷》.36页.中国戏剧出版社.1958

^⑤ 《极乐世界·凡例》.《中国地方戏曲·湖北卷》.38页.中国戏剧出版社.1958

三、成熟阶段

从 19 世纪以来，到新中国成立后的 50、60 年代，是汉剧艺术发展的鼎盛时期。汉剧大力发展的兴盛时期在 1870 到 1940 年间，这也为后来汉剧的鼎盛时期奠定了良好的基础。以汉剧大师余洪元成就最显著。余洪元是沙市人，曾经是一个小商人，但汉剧表演是他业余最大的爱好，从小就是汉剧的票友。他既能传承汉剧的优良传统，坚持唱、念、做、打的训练，让自己擅于演唱，更善于表演；又能坚持自我创新，尤其是声腔表演上，在吸收众人之长的基础上，形成自己独树一帜的“余派”声腔风格。余洪元的贡献不仅在于他自己的个人成就，在他的感染下，董瑶阶、李春森、李彩云等一批有自己特色的艺术家们聚集在一起，让汉剧成为人尽皆知的地方戏曲。

在这之后的 20 世纪初期，汉剧经历了一个平稳发展的时期。这个时期对汉剧的发展来说是一个过渡的时期。同样也为汉剧发展的鼎盛时期奠定了基础。在此期间，吴天保是最具代表性的汉剧艺术大师。吴天保深受前辈余洪元的影响，尤其是在汉剧艺术的创新思想上，有自己的特色。吴天保的创新思想更多体现在声腔上，他的声腔表演注重声音的韵味。《辕门斩子》、《四郎探母》、《吴汉杀妻》、《法门寺》、《未央宫》是他的拿手戏。他通过悠扬动人的唱、逼真的表演让人身临其境、感同身受，把戏中的人物刻画得生动形象。吴天保生活的时代是一个不稳定的社会，汉剧等文化艺术不能得到较大的发展。但他从未停下艺术创作的步伐，他不但严格要求汉剧演员要专业，还善于吸收外国戏剧的新技术和新理念。表演过程中大胆启用灯光艺术等形式增强汉剧的艺术表现力；剧目的创作和创新上更完整、更打动人、更具有赏析性。抗日战争时期，吴天保积极参加抗战活动，并以抗日战争为题材，创作贴近人们生活的剧目，以此宣传抗日救亡运动，鼓舞人们的抗日信心。

辛亥革命时期，汉剧进入了前所未有的发展的鼎盛时期。一代名旦陈伯华就是这个时期被培养出来的名角。陈伯华自小就喜爱汉剧，并接受了名师的指点，小小年纪就成为小有名气的汉剧演员。社会的动荡不安让陈伯华一度退出汉剧艺术 17 年之久。直到新中国成立初期，在祖国大好形势的感召下，又重出汉剧舞台。陈伯华长相漂亮，加之有名师指点的基本素养，在退出汉剧舞台的闲暇之余，又受到中外各种戏剧的熏陶，让她在首届全国戏曲观摩演出大会上一举夺得一等奖，让汉剧艺术重现人们的视线中。《柜中缘》、《断桥》、《二度梅》、《状元媒》、《穆桂英大破天门阵》、《三请樊梨花》、《墙头马上》、《红梨》是陈伯华的拿手戏。在陈伯华的影响下，汉剧戏团吸收了很多汉剧爱好者成为汉剧演员或者会员，汉剧艺术在这个时期得到了较大的进步和发展。汉剧发展最快的时期，应该是新中国解放后，在已经离开汉剧事业的名旦陈伯华复出的情况下，

在部分人中间兴起了“汉剧热”。1962年，武汉汉剧院成立了，陈伯华和她的剧团受到了周恩来总理的亲切接见，武汉汉剧院成为中国当时全国“八大剧院”之一。此时，在陈伯华的影响下，汉剧进入“鼎盛时期”。

第二章 汉剧的风采成就

汉剧在它发展的四百年的时间里，是中国地方戏曲界一颗璀璨的明珠，有着它独具的风采。

一、汉剧传统剧目众多

汉剧有众多经典节目，广为传颂。目前，社会上流传的汉剧节目一共有八百个之多，其中被人们广为传颂的节目就有六百五十多个。汉剧节目的内容，因其起源于湖北武汉的缘故，主要以反应三国时期的历史事件为最盛，这也是与湖北的三国古战场有关系的缘故。如《战长沙》、《活刘备》、《三国志》等。而且，汉剧中的三国故事独具地方特色，唱法吐字都以湖北武汉地方口音为主，唱词语言简单明了，一般每句是七个字或是十个字，押韵比较统一规范，朴素大方，贴近人们的生活，生活情趣极浓厚。随着时代的发展，汉剧节目也有了很反应时代生活的作品，如抗日战争时期，为了激发人们抗日的热情与决心，编排了《血战潜江》、《最后二弹》等。在众多的汉剧节目中，以“旦角”表演为主的主要是《宇宙锋》、《祭江》、《祭塔》、《二度梅》、《斩窦娥》、《春秋配》、《雷神洞》、《贵妃醉酒》等等，被广大爱好汉剧的观众所喜爱。

二、汉剧行当完整

汉剧角色分类众多、完整。“一末带十杂，烧火带引伢（带小孩）”武汉当地的谚语说的就是汉剧的行当之多。汉剧分行当，在京剧之前，从这一点说“汉剧是京剧之母”一点也不为过。汉剧行当的分类在整个中国地方戏曲界是最细致的。汉剧“角色十大行”分别是“末、净、生、旦、丑、外、小、贴、夫、杂”。最早对汉剧行当分类进行了记载的是《新镌楚曲十种·英雄志》，当时对汉剧行当的分类达到了十四种之多。八贴就是其中最考验演员唱功的一种行当，且汉剧以闺门旦为主。陈伯华是最有成就的八贴，她把青衣、花旦和闺门旦的角色都领会得相当到位，并吸取三者之间的精华部分，不仅把八贴演绎得炉火纯青，而且有了自己独特的唱法，归结为“陈派”。

三、汉剧造型丰富

戏剧的造型艺术，从大的方面来说，就是指剧中人物形象的服装、妆容，人物的语气、语调、动作等。从小的方面来说，就是人物的身份、性格特征、心理环境等方面。造型大致也就是这样几个方面。造型可以很好地再现当时的社会环境和自然环境，造型可以造就剧目中事件发生的时间、地点、各个人物之间的关系。首先，服饰可以交代故事发生的时代背景，因为每一个时代都有属于自己的

服装特点。看不同行当的服装，就能迅速判断人物生活的朝代，人物的年龄，人物的社会地位、气质，人物生活的地域特色等，还能判断人物的大致性格特点。如花旦造型告诉你这是一个年纪轻，性格比较活泼可爱的角色；九夫造型则是年龄较大，性格沉稳的角色；刀马旦造型则是在告诉观众，这是一个会武功的旦角，性格一般非常爽朗、豪气。除此之外，其实声腔也是旦角造型的一部分。声腔的轻重缓急、快慢有序都是人物性格特点的表现形式。如花旦的声腔，为了表现小女子的活泼可爱，一般都是很轻快，声调较高，声音娇气，细腻；九夫的声腔，为了表现老太太们的稳重，一般都是老腔老板，一般都是缓慢悠长；而刀马旦的声腔，为了表现刀马旦的豪气，一般充满了力量感。演员的造型，无论是舞台设计，还是演员的服装、妆容，最后都是为舞台的剧情和人物形象的塑造而服务的。

四、汉剧声腔优美

汉剧声腔优美，名角辈出。“皮黄声腔”是汉剧最主要的声腔形式，它用板式变化和连接为主要手段，以基础声腔为次要手段，从而刻画人物，推动剧情的发展。“西皮”声腔声调高昂，唱法速度较快，音乐节奏渐行渐紧，一般是表现着急的心情；“二黄”声腔，抒情意味浓，声腔悠扬动听；“二黄”和“西皮”的有机结合，让汉剧声腔旋律变化多端，引人入胜。除了“二黄”和“西皮”这两种最主要的声腔外，还有“平板”“小调”“曲牌”等形式。汉剧声腔在某种意义上对京剧声腔的产生起到重要作用，“二黄”和“西皮”的结合更是将中国南方观众和北方观众都吸引到汉剧中，让“皮黄声腔”成为京剧声腔的主要表现形式。汉剧舞台精彩纷呈，演员名角层出不穷，八贴中以李彩云和一代名旦陈伯华最为有名。出生于湖北监利的李彩云，自小读过私塾，后来缘于对汉剧的喜爱，跟从李四喜拜师学艺，主要学习旦角的表演，并跟随师傅在湖北荆州、沙市一带表演。1893年的时候，是李彩云改变命运的时候，在汉口大福兴戏班表演，他的出彩节目《百花亭》、《祭江》、《丛台别》、《宇宙锋》等深受汉口百姓的喜爱，从此在汉剧旦角中有了李彩云的名字。

“唱、做、念、舞”是汉剧不可缺少的表演艺术手段。“唱”排在第一位，是汉剧中最重要的手段。汉剧演员的声腔是汉剧舞台上表现人物心情性格的最重要的手段。通过汉剧的声腔，可以营造最生动最形象的人物形象。声腔不但反映人物的喜怒哀乐的表情变化，更能表现人物的丰富的内心世界。汉剧声腔的唱词和律诗有异曲同工之妙，每一句是比较严格的分类了，一般是五字一句，或者七字一句，或者十字一句，只有特殊的踩句的字数不一致。但每一句的押韵是有严格的要求的，表现力很丰富，唱词内容大多数通俗易懂，方言色彩很浓厚。汉剧中旦角的声腔没有严格的分类别，如果要区分的话，只有韵味质朴的老声腔和圆润曼妙的新声腔。旦角老声腔的优秀艺术家以李彩云成就最高，她是“福兴大汉

班”的台柱子。代表作品是《祭江》、《三娘教子》《琵琶词》、《落花园》等。老派声腔的唱功最能体现汉剧优雅、韵味十足的特点，就像陈年的老酒，越品越有味道，每一个字的声音拖得很长，声情并茂。新派声腔以陈伯华为代表，在继承老派声腔的基础上，根据自身的特点，改变了汉剧音乐的旋律和传统的过门，使古老的汉剧呈现出新的华丽的感觉。新派声腔更优美、更细腻、更婉转，就着快慢有序的节奏和韵律，被爱好汉剧的人们所称颂。但华贵、细腻的声腔并不是汉剧旦角新派声腔的最突出的特点，“‘腔多’之唱重在音乐渲染，即以音乐的情感抒发为主，故更合适于用在人物内心情感充盈激荡又‘言之不足’的关头，……反之，在‘字多’的唱腔中，语意陈述更显得突出，故不论娓娓诉说还是激动倾诉，都常使用这类处理”^①。也就是说，快慢有序的节奏和韵律，既能让我们感受到剧中人物无限地款款深情，也能感受到剧中人物倾诉自己内心情绪的快感，让听众感到妙趣横生。

五、一代名角陈伯华的成就

汉剧八贴角色中陈伯华的成就至今几乎没有人能与她媲美。汉剧中的八贴，可以分为正旦、花旦、武旦、老旦等。正旦一般都是思想、行为很正派的中年女子形象。正旦的表演大多数都只要坐着唱就行了，他们动作不是很多，动作幅度较小，行动很缓慢，从而表现正旦的成熟稳沉，所以对正旦的唱功要求是很高的。如《二度梅》中的陈杏元、《二王图》中的贺后都是正旦。花旦则是从年龄上进行了界定，是汉剧中妙龄女子的特定称谓，她们大多年龄小，因而天真浪漫、活泼可爱。花旦主要是念白要口齿清晰流畅，做功脚步要轻快，眼神的功底尤为重要，跳舞也是花旦必备神器，舞蹈功底要厚实。刀马旦，顾名思义就是会武术的女子，刀马旦侧重于武术，因而演唱功底和表演艺术稍逊色一些，但说白对刀马旦来说也很重要；九夫是年龄较大的女子，其表演特点是用真嗓子演唱，宛转迂回的感觉。

陈伯华是汉剧历史上的里程碑似的八贴人物。她出生于1919年3月，逝世于2015年1月，在她长达96岁的岁月中，至少有70年与汉剧结下了不解之缘，她有着坚强的意志和创新的勇气，吸收了汉剧前辈的优秀品质，开创了属于自己特色的汉剧表演“陈派”风格，使汉剧吸引了更多的关注。陈伯华8岁的时候就开始了她的汉剧生涯，艺名“新化钗”就从这个时候开始伴随她，刘本玉是她的第一个师傅。原本就热爱汉剧的陈伯华，不仅自己刻苦学习汉剧表演，更能得到汉剧艺术教育家的亲自指点，陈伯华的汉剧表演大有长进。一直到17岁的时候，陈伯华初露锋芒，在汉口剧院演出的《打渔杀家》得到汉剧爱好着的大加赞赏，一时闻名于汉口的大街小巷。正在陈伯华的事业进入高峰期的时候，因为种种原

^① 路应昆：《戏曲艺术论》，P7，北京广播学院出版社，2002.1

因，她退出了汉剧演艺事业，这也正为后来陈伯华的惊人付出而蓄势。在这十七年间，陈伯华利用爱人的人际关系，到处看演出，学声乐和芭蕾，甚至接触到了京剧表演艺术家梅兰芳先生，有了和专家切磋的机会，所有一切都让陈伯华有了“进了艺术院校”的感觉，表演艺术有了突飞猛进的发展。新中国成立以后，陈伯华正式复出。1952年正值国庆节的时候，首都剧场上演了陈伯华别具一格的《宇宙锋》，受到了来自全国各界人士的一致认同。从此以后，陈伯华逐渐从国内走向了国外，成了享誉全世界的汉剧大师。

第三章 汉剧发展的现状

汉剧艺术经历了兴盛时期，也有自己的低迷时期。但发展到如今这个经济型的社会，似乎是被人们所遗忘的一门艺术。这背后有不得不承认的原因引起我们的思考。如今的湖北人，不知道汉剧的现象再正常不过了，只有襄樊、荆州等地的老年人偶尔在家自娱自乐，唱唱有韵味的汉剧，而正经的武汉人却都在现代文明中享受乐趣。湖北曾经的“戏曲大省”的称号也在越来越繁荣的经济中逐渐消失。对汉剧来说，如今的湖北、如今的武汉应该是汉剧繁荣发展的好时期。社会稳定、经济繁荣、人民生活水平的提高、老百姓欣赏素养的提高，都有利于汉剧的重新繁荣。民间艺术也再次被很多艺术家所倡导，汉剧作为京剧的“母体”艺术，更应该回归到人们的生活中去。但纵观目前汉剧发展的今天，汉剧市场低迷，几乎没有自己的观众，演员层次不齐……汉剧剧院里，只能看到稀稀落落的几个老年人，他们有的是还战斗在舞台的老年演员，有的是汉剧仅存的票友，剧院也因为多年没有整修而破烂不堪。试想，这样的汉剧艺术还能吸引观众的欣赏么？没有观众，自然也没有收入，汉剧人才留不住，没有发展的前景，继而没有创新的剧目，久而久之，喜爱汉剧的少之更少，恶性循环就这样产生了。这些现象都标志着汉剧面临被灭绝的危险。

一、汉剧发展的生存现状

中国汉剧具有悠久的历史渊源，距今已经有 400 多年的历史。从它的起源开始，之后初步形成，最后定型成熟，耗费了几代人的心血。尽管它的发展经历了一个漫长的过程，但还是继承了下来，并不断发扬光。汉剧既有戏曲所共有的特征，又有自己独特的地方特色，艺术家们将汉剧进行行当分工，将西皮、二黄两种产生在不同地区的曲调进行了有机的糅合创造而形成了皮黄声腔体系，用来演绎楚韵汉调、历史故事、风土人情。它不仅是湖北省的“省剧”，更是一种非物质文化遗产，属于我国非物质文化遗产之列。汉剧在我国戏曲发展史上作出过重大贡献，也为京剧的发展奠定了深厚的基础。一度时期，深为广大群众所喜爱，不仅在湖北境内广为流传，而且波及到其它地区，促进其它地区戏曲的发展。但随着时代的发展和社会的进步，汉剧的地位却在不断削弱，甚至是岌岌可危。

（一）汉剧剧团的生存现状

当今社会是一个经济高速发展的时代，从国家领导人到地方负责人，高度重视经济的发展，经济基础决定上层建筑。国家有了强大的经济做后盾，政治地位自然会不断提高。作为湖北省的领导人，更有着义不容辞的职责去发展好当地经济，现在已具备了丰厚的物质基础，但作为人的最高追求的精神生活却打了折扣，

倒不是说精神生活减少了，现在流行的广场舞，男女老少齐上阵，还有好多其它健身方式，比如骑自行车旅行、每天晨练、徒步等等，都是人们精神生活的方式。关键是最为湖北省的“省剧”却淡出了人们的视线，退出了历史舞台。虽然政府也做出过努力，在《湖北日报》、《楚天都市报》进行过大量的刊载。但报纸的发行量有限，因此也并没有引起广大群众的重视，即使是有硬性的政策文件下发到各个地方，由于缺乏足够的针对性和操作性，最后都是“上有政策，下有对策。”不了了之。

20世纪50年代，是汉剧发展的鼎盛时期，汉剧院团也多达几十个，但到了60年代，也就是“文化大革命”期间，为了宣传毛泽东思想，剧团临时改为“毛泽东思想宣传队。”因此，剧团的本职工作大大的削弱了。最开始有20个专业汉剧院团，演员1734人，但随着时间的推移，汉剧院团也逐渐减少，演员也不断减少，一是忙于生计，二是剧团工作不符合自己的胃口，兴趣不浓，缺乏研究精神和牺牲精神，不愿为汉剧付出更多的努力。到了21世纪，就只剩下“武汉汉剧院”这唯一一个院团了，实在是让人感到悲哀和遗憾。也正是因为剧团的和演员的减少，剧院所创作的作品也微乎其微，资料显示，湖北剧团新编的现代剧非常有限，仅有《弹吉他的姑娘》、《猎猎楚魂》、《王昭君》等几部剧作。根本满足不了人们的需求，而且都带有一定的时代特色，并不被广大群众认可和接受。汉剧受欢迎的程度也越来越低。即使是免费观看，观众也是寥寥无几。部分汉剧演员也因而跳槽，发展其它方面，就更没有新的演员加入，完全处于青黄不接的时段。照这样下去，先前的演员逐渐老去，又没有新鲜的血液补充，汉剧院团将会濒临灭绝。

武汉汉剧院因为有陈伯华担任名誉院长，作为全国唯一一家完整的汉剧院，相对受到政府和人们的关注。剧院一共有33个国家一级演员，有国家二级演员61人，相对人才比较丰富，通过剧院的改良革新，培养了一部分青年演员，这批青年演员慢慢也有了自己的拿手好节目，成为了汉剧艺术的佼佼者。《王昭君》大型历史题材的汉剧在武汉汉剧院正式上演，受到了全国观众的好评。在全国的大小比赛中，武汉汉剧院也有很多不菲的成绩，3人曾获得全国戏曲“梅花奖”、6人曾获得省戏剧“牡丹奖”、3人曾荣获“黄鹤奖”和“新闻奖”……

（二）汉剧演员的生存现状

汉剧悠久的发展历史，在它的起源、兴盛到衰败过程中，造就了一批优秀的表演艺术家，比如张天喜、吴天宝、余洪元、李罗克、童金钟、胡和颜、陈伯华等，他们为汉剧的发展做出了卓越的贡献，付出了自己毕生的精力，其中陈伯华被湖北省人民政府授予“汉剧表演艺术大师”、武汉市人民政府授予“戏剧艺术大师”和中国文联授予“优秀表演艺术家”。名声享誉中外。但到了二十一世纪，

真正有名气的汉剧演员不多了，虽然也有像刘东华、伍银莲、彭玲、金荣霞、余少群这样在全省甚至全国拿过奖的演员，但和那些老前辈比起来就逊色多了。最根本的是这些演员都只是表演现成的作品，没有创新，更没有自己特有的作品，也没培育出新的接班人。

现在，从事汉剧表演的演员就更是微乎其微了，他们所追求的是非常时尚、跟随潮流的东西了，更现实了，为了生计，为了有自己更好的生活，果断放弃了从事汉剧表演这个行当，不愿当演员，付出太多，得到太少，难以取得突破性的成绩，而改行去从事其它的职业。

首先，汉剧演员无法正常生存。因为汉剧剧团收入的不稳定导致演员的工资待遇不高，不能正常生活，甚至达不到平均收入。很多剧团一年都不怎么演出，没有任何经济上的收入，只能靠政府接济来维持基本的工作。没有较好的工资待遇，自然也带来很多隐患。剧团职工的医疗卫生没有很好的保障，住房也是有待解决的严重问题。这样工作环境下的演员，失去了热心工作的态度和热情，自然无心传承和发扬汉剧艺术。其次，汉剧人才素质层次不齐。汉剧演员经历了众多角色的熏陶，在经济型社会，也练就了一身的好本领。整天唱、念、做、打得专业人才，练就了一身的好本领，可是因为汉剧的不景气，没有很好的舞台施展自己的才华，久而久之在剧团被更多整天专营巴结领导、评职称等一些闲人所淹没，到头来什么也没有得到，逐渐失去练就本领的信心。于是，一个剧团中专业的人才越来越少，斗争评级以此涨工资的人越来越多，没有演出，何来好演员呢！

（三）汉剧剧目的生存现状

湖北省大众传媒对戏曲的发展重视不够，那当然对个别戏种——汉剧就更不可能拿上议事日程。首先是和群众联系最为密切的电视上没有专门的戏曲节目，难以将湖北的品牌地方戏进行推广。但很多其它省份如河南有《梨园春》，山西有《戏迷大擂台》等，这对于宣传本省的戏曲文化起到了积极的推动作用，而且能逐渐普及到全国其它地方。电视台有了专门的戏曲节目，必然会给广大的戏曲爱好者提供了广阔的空间，无形中就会成为戏曲的宣传者，长此以往，戏曲就会遍及更多的地方，引领更多的人。但目前，湖北省在这个方面做得还远远不够，通过调查发现，本省关注汉剧的人在逐年减少，其它地区关注汉剧的人就更少了。就连以前专门从事汉剧研究的艺术家们也觉看不到汉剧发展的希望，没有了创新精神，没有了精品意识，现在流传最广的依然是建国初期陈伯华大师演的《宇宙峰》等传统剧目，而当前的汉剧则显得平淡无奇，没有生机，在人们的印象中并不够深刻。创作者也不能与时俱进，创作出更多的属于自己特色的剧目。

汉剧在其发展过程中，创作出的传统剧目多达 660 余个，其内容多数是反映当时的历史及社会背景，具有很强的时代性，也有的是根据民间传说甚至是神话

改编而来，如《英雄志》、《祭风台》、《李密降唐》、《宇宙锋》等优秀剧目。汉剧还辅有很多杂腔小调和丰富的曲牌，像《大赐福》、《草场会》、《五才子》等。

抗日战争爆发后，为响应中国共产党的号召，积极参加抗日救亡活动。在郭沫若、田汉、洪深等人的领导下，先后组织汉剧流动宣传队，到各个作战地区进行演出，稳定军心，鼓舞士气，创作出了《淝水之战》、《江汉渔歌》、《文天祥》、《岳飞》等让人耳目一新、振奋人心的剧目。这在当时对抗战争取得重大胜利起到了积极的推动作用。

中华人民共和国成立后，汉剧再一次获得蓬勃发展的机遇。全省相继成立了二十多个汉剧团。但从十九世纪至今，汉剧艺术家们并没有创作出新的剧目，而以前那些著名的剧目也只在当时红极一时，并不为现代人所接受，剧目的创作逐渐趋于流产。

（四）汉剧演出的生存现状

汉剧虽有悠久的发展历史，但它的传播范围是有限的，主要局限于老年人。作为二十一世纪青年人，几乎是不愿也不想接受，他们不是追星，就是沉迷于网络，对于汉剧这种地域文化完全是置之不理。更何况还有千千万万的学生还在追求自己的“读书梦”，根本没有闲暇时间去估计什么不知名的汉剧，甚至连最基本的了解就没有。近年来，政府也做过一些努力，比如组织过“文化惠民”、“免费看汉剧”等优惠政策，但都只是流于形式，少数人参与，基本上也是一看了之，根本没有深入人心，更不可能进行正面传承和发扬。

2006年6月，湖北的汉剧正式申报为“国家级非物质文化遗产”项目，这对于湖北广大群众来说，是一个振奋人心的消息，这既能反映出汉剧在众多戏曲中有着举足轻重的作用，也能提高湖北省在全国的知名度。作为媒体，应该加大宣传力度，让更多的人认识汉剧，了解汉剧，接纳汉剧，成为汉剧的传承人。但事实并非如此，媒体、电视网络等只是以新闻的方式进行了报道，并没有浓墨重彩地大肆宣扬。包括很多新闻工作者从内心也没有完全接纳汉剧，也不愿多为汉剧的发展积极建言献策，付出努力，这样就大大削弱了汉剧在戏曲中的重要地位，在群众心目中也成了可有可无的东西，实在是天大的遗憾。

在二十世纪50年代，汉剧盛行一时，湖北一代很多地区都设有剧院，定时或不定时的上演汉剧，深受当地群众喜爱，正直抗日战争胜利，人民欢欣鼓舞，观看汉剧表演成为了人们的重要精神生活。茶余饭后，谈汉剧、传汉剧、演汉剧。但到了90年代，曾经优秀的剧目，人们都已经看腻了，没有新的剧目上演，人们的兴趣急剧下降，各大剧院生意萧条，演出场次逐渐减少，有的关了门。再加上政府重视不够，给汉剧演出的扶持力度不充分，演员也渐渐失去兴趣，淡出了

舞台，汉剧演出的前景不容乐观。

二、汉剧发展存在的问题研究

湖北蕴含着丰富多彩的戏剧艺术资源，在中国艺术史上写下了浓墨重彩地一笔，为汉剧的发展提供了可持续的源泉，汉剧所涉及的内容相当广泛，有历史题材、工农业题材、改革开放题材等，应该说创作者还是在努力的结合社会实际，创作符合大众口味的作品，但毕竟财力和人力有限，湖北政府在这方面的投入也不够，因为更多地是付出，而回报少之又少，所创造的经济价值不高，创作者和演员也觉得看不到什么希望，也停止了前进的步伐，汉剧的发展受到了前所未有的阻碍和挑战，具体来说，存在五个方面的原因。

（一）汉剧生存的发展的环境遭到破坏

自从2006年6月，汉剧被列为国家非物质文化遗产以来，经过几代人不断地努力，汉剧得到了一定的发展。但从本质上，并未得到根本改变，还处在徘徊和比较艰难的过程中，理论研究者在不断呼吁振兴汉剧，但汉剧艺术圈内的人确实事不关己高高挂起，觉得凭一己之力也无法改变这种萧条局面，这样你指望我，我依赖你，这样，汉剧是去了最重要的根基——人，自然也就没有了好的发展空间和环境。汉剧出自民间的性质，在如今这个以经济建设为中心的社会，是很难找到自己的优势的，现代文明对汉剧发展的冲击是显而易见的。这也决定了汉剧表演的局限性多数不喜欢汉剧的朋友甚至持反对态度，认为既不能带来经济效益，又没觉得有精神享受，没有给汉剧的发展提供有力的支持，汉剧生存的范围越来越小，汉剧失去了自己的生存环境。经济社会要求一切以经济为中心，不能很好的创造经济效益的汉剧，自然不能被地方官员们所重视。地方官员们看重的是改革、要求有立竿见影效果的成果，甚至于汉剧自然不在他们业绩范围内，自然不能倍受关注。另外，在人们业余生活不断丰富多彩的今天，人们生活中不断被手机、电视、电脑、游戏等业余爱好所占据，离人们生活遥远、传统的汉剧更加受到冷淡的待遇。汉剧在这样的环境下，又怎能有自己的立足之地呢？殊不知，汉剧是一种高品位的艺术，它能极大的丰富人们的精神生活，是非物质文化遗产，应成为湖北人的骄傲，但现实就是这样残酷，汉剧正在逐步被人们漠视，生存的环境正在逐步被破坏。

（二）汉剧剧团数量减少

20世纪50、60年代，汉剧曾经辉煌一时，拥有22个专业剧团。但到了20世纪80年代开始，汉剧生存和发展出现了危机，剧团急剧减少，只剩下12个。到1982年，湖北省拥有10个专业汉剧院团。2001年，湖北省汉剧院团减少到2个汉剧院和一个汉剧团，即湖北省汉剧院、武汉汉剧院和汉川县汉剧团。2004年底，汉剧在湖北只剩下“一院半团”。到了2005年，真正意义上的专业汉剧

演出团体就只剩下武汉汉剧院这个“天下唯一院团”了。其下降的速度令人瞠目结舌，也令人扼腕叹息。尤其是到了1990年以后，人们在改革开放后的生活水平不断提高，现代文明不断从城市进入农村。汉剧连农村市场也即将失去殆尽。入不敷出，新老接替跟不上，观众喜欢的名角也都纷纷为了生存跳槽到其他单位，汉剧剧团名存实亡。有的剧团一年都演不上一回戏，久而久之，剧团人数逐渐减少。工作人员都没有了，要剧团何用？因此，各大剧团纷纷解体，演职人员也都作鸟兽散，各奔东西。为了汉剧能继续传承和发扬光大，汉剧剧团也曾经招收科班学生，兴办汉剧艺术学校，让传统艺术能经久不衰。但因为汉剧发展的不景气，培养出来的人才却不能留下来从事汉剧艺术表演，这让老一辈的汉剧艺术家含辛茹苦的结晶远走高飞了。远走高飞的人才都冲着有发展前景的事业而去，他们有的凭借自己表演的技术从事影视行业；有的凭借自己优美的唱腔从事京剧的演唱，却独独把汉剧至于无人理睬的境地，也实在让所有的坚持汉剧艺术的人们寒心不已。

（三）汉剧演员后继无人

汉剧发展初期，拥有2000多名从业人员，也培养出了像陈伯华这样优秀的艺术大师，短短十年间，人员减少到1734人。到了1982年，只剩下1034人。2001年，只有444人。而到了现在，都已经不足百人。从这些数据上就可以看到，汉剧演员的人数一直不断地减少，以至于到了濒临消失的境地。随着一批老艺术家的去世，新生力量未能得到及时的补充，汉剧演员后继无人。尤其是旦角演员的缺失，让靠旦角承担栋梁的汉剧出现了断层的现象。更有一部分旦角演员，干脆选择离开汉剧，北上京城改唱京剧旦角了。没有演员，何来演出，汉剧到了最尴尬的时期。所有爱好戏曲的人们都有一个共同点，看戏是冲着某一个名角而去的。文化大革命以前加入汉剧艺术的一批艺术家们，如李瑞明、金明霞、胡和颜、邱玲等都在汉剧发展不景气的状况下退出汉剧舞台，在家颐养天年，让汉剧名角后继无人了。这样，汉剧剧团中面临的问题是，能唱的演员有，但倍受欢迎的名角却几乎没有。生活中其实也还有极少数爱好汉剧的票友，却因为没有值得崇拜的名角而失去兴趣。

（四）汉剧专业人才的缺失

汉剧曾经辉煌时，涌现出了一批杰出的汉剧艺术大师，其中陈伯华、吴天宝是杰出代表。余三胜、王洪贵、李六等演员先后赴京演出，受到国家领导的高度赞扬。后来又出现了董瑶阶、李春森、李彩云为代表的具有颇高造诣和独特风格的汉剧艺术家，形成了一个精英团队，在武汉立足多年，他们把汉剧和京剧有机结合，取长补短，是汉剧的艺术不断提高。后来，这些艺术家有先后赴上海，北京演出。抗日战争时期，傅心一、吴天保、周天栋等演员分别赴川、湘、鄂等大

后方演出，凝聚了军心，为汉剧作出了重要贡献，自身也得到了发展和锻炼。但到了 20 世纪 80 年代，汉剧演出市场日益萎缩，武汉剧院 10 多年没有招收演员，真正能上台演戏的人是少之又少。因为汉剧的困境，有才能的人长年得不到应有的锻炼，不能展现他们的才能，让汉剧人才大大的浪费很多；不懂汉剧的闲杂人却依然在岗位上拿工资。汉剧剧团逐渐成为了可有可无的单位，更不能吸引有管理才能的人才的加入，让汉剧进入到一个恶性循环。“走了一个唱戏的，来了一个扫地的”现象在汉剧剧团成了常态，人才也自然而然向其它岗位流失。

汉剧的传承和发扬，剧目的更新换代也是很关键的。专业的剧目编导和导演在汉剧发展过程中也起着重要的作用。还是因为汉剧的不景气，导致优秀的编剧和导演纷纷跳槽或者提前退休。收入的低迷让汉剧剧团请不起高薪的编剧和导演，汉剧无法拥有让观众耳目一新的节目。2007 年，湖北承办的中国第八届艺术节，令人叹惋，作为“省剧”的汉剧从 50 多个节目中挑选的 8 个节目，居然没有一个节目入选。这更让人感到汉剧专业人才的缺失让汉剧面临尴尬境地。

（五）汉剧观众的减少

汉剧发展初期，剧作者根据当时的历史背景，创作了许多老百姓喜闻乐见的作品，再加之人们的精神生活极不丰富，深受广大群众的喜爱，每天只要剧院有演出，观众总是座无虚席，场面非常宏大和壮观，一度时期，促进了汉剧的迅猛发展，在湖北特别是武汉地区，波及到了千家万户，观众也遍及各个地区，老人、小孩有事儿没事儿也能唱上一段。喜欢汉剧的人有逐渐增多的趋势。但到了中期，特别是改革开放时期，国家把重点放在了经济的发展上。各个地区也要响应号召，致使湖北汉剧的发展受到了严重影响，人们的注意力也有了转移。再加上汉剧的创新逐渐跟不上时代的步伐，观众对于看了无数遍的汉剧节目产生了情绪。这样，汉剧的观众越来越少，先前爱好的观众逐渐老去，而后来新增的观众又很少，青黄不接，形成了断层。于是，汉剧剧院经常出现“观众少，演员多”的状况，汉剧剧团的经济收入也相应得不到回报。这又让汉剧进入了一个恶性循环。到现在，几乎没有了观众，即使是免费观看，剧院里的观众也是寥寥无几，完全是一片荒凉景象，让人叹息、悲哀。

第四章 汉剧未来发展的传承与发扬

人类社会的不断进化、历史朝代的更替是一个不争的事实。任何一个新生事物都要经历一个起源、发生、发展、衰落的过程，汉剧也是如此。但作为文化领域的一个重要组成部分，汉剧不会真正的消亡，只是它在文化领域中的地位有可能削弱。拯救湖北的“省剧”已迫在眉睫，研究汉剧的未来发展之路，任重而道远。面对汉剧发展中存在的诸多问题，我们不得不冷静下来，认真思考，如何解决这个问题，笔者认为，可以从下面几个方面入手，有效地解决上面出现的这些问题。让我们的“省剧”得以传承，并发扬光大。

一、汉剧未来发展的传承方式

中国戏曲在世界上也颇负盛名，以梅兰芳为代表的中国戏曲具有完备的艺术特色和审美特征，其虚拟性、写意性、程式性、综合性都很强，已被世人所公认并接受。从艺术风格和体系上，汉剧也正积极的想这些方面靠拢，因此次有其顽强的生命力。它有着自己独特的生存方式。汉剧在今后的发展道路上要继续保持优良传统，使其在文化舞台上经久不衰。

（一）继续保持浓郁的地方特色

汉剧的地方特色是它赖以生存的根基，也正是它能被国人和世界所接受的根本所在。京剧是中国的“国粹”，汉剧又是京剧的“母体”，二者有密不可分的联系，汉剧也曾经融合过不少京剧的技法，但并没有成为京剧，始终保持着浓烈的“汉味”。一是剧目，其中最典型、地方特色最浓的剧目代表作有《表功》、《审陶大》、《广平府》、《大和银牌》、《未央宫》等。这些剧目影响深远，具有长久的生命力。我们应该继续保持和发扬，不仅与当今社会的发展保持高度一致，而且还应结合湖北的地域特征、民风民俗，创作出更多更好的具有强烈时代特征的剧目，不断把地方文化发扬光大，走地方特色之路，提高汉剧在全国的知名度。二是语言，语言是声腔的基础，汉剧的语言主要运用了武汉的方言，并结合外地方言，但歌唱主旋律仍然是武汉方言，汉剧一旦失去方言的支撑，其特色就会变得暗淡，因为武汉方言语调跳跃性大、音域宽，能使剧目跌宕起伏、曲调优美，富有丰富地表现力和强烈地感染力，京剧曾经就遵循“汉派”演唱准则。三是音乐，最早的汉剧是将西皮和二黄有机结合的剧种，声腔以西皮、二黄为主，并辅之以平板和杂腔小调，有“皮黄班”之称。其中的皮黄板式丰富、旋律优美、抑扬顿挫、轻重缓急，伴奏乐器种类繁多，有胡琴、月琴、弦子、唢呐、马锣、川打等，能烘托出各种不同场合的气氛，惟妙惟肖地表现出每一个人物的鲜明特征。四是声腔，清人叶调元的《汉口竹枝词》中，“曲中反调最凄凉，急是西皮

缓二黄。倒板高提平板下，因须圆亮气须长。”非常精炼而准确的概括了汉剧的声腔艺术特色。汉剧名家除会演唱西皮、二黄、平板戏之外，人人精通“反调戏”，其中最具特色的是“反二黄”，最能体现汉剧地方特色，唱腔规格严谨、多姿多彩、婉转动听，伴奏也能环环相扣，非常和谐。能细腻的表现喜怒哀乐。汉剧在这四个方面进行强化是其长期在文化区域内立于不败之地的一条必由之路。

（二）继续保持汉剧灵动的可变性

汉剧的继承和发展不是一尘不变的，是随着时代的发展而变化的，这些变化既表现在艺术名家的名作中，又表现在对已有的剧目进行编排、改编、整理和移植。创作出更多既保持原有精华不变又具有时代气息的剧目，使人物更加符合观众的审美需求，让更多演员上台展示，或是演员的角色也不断更换，让每一个演员都成为全面发展的人。其中比较著名的改变有：陈伯华更新的传统剧目《宇宙锋》、《二度梅》，使它成为了闻名海外的经典之作；李罗克翻新的《打花鼓》、《秋江》、《双下山》、《海舟过关》，让汉剧丑角戏上了新台阶；汉剧团合作移植的《屈原》、《夺印》等，不断刷新汉剧舞台；余笑予、程彩萍熔现代诗、舞、剧为一炉，创作编排《弹吉他的姑娘》，被誉为是“新时期的汉剧；武汉汉剧院移植的《红色娘子军》多次进京，社会反响好；像《闯王旗》、《狐探》、《表功》、《货郎背妻》等都拍成了影片，在各大剧院隆重上映。让人们看到了汉剧传承和发展的希望。在这些无数将汉剧编排、改编、整理和移植的艺术实践中，让我们清晰地看到，做为优秀汉剧的传统剧目，也可以成为新汉剧剧目改编的基础，在不同的历史时期和社会背景下，创作不同的汉剧剧目的精品，让古老的汉剧也紧跟时代的步伐。这也是汉剧未来发展的又一重要方向。

二、汉剧未来发展的路径

探寻汉剧未来发展之路，把湖北省剧发扬光大，这是每一个湖北儿女义不容辞的责任，笔者认为可以从以下三个方面入手。首先是走地域特色之路。一个地方若没有深厚的文化底蕴，即使经济繁荣，人们的思想仍可能是愚昧的、落后的，这就是文化赋予每个地方独一无二的人文魅力，独有的文化，成为每个地方区别于其它地方的标志。汉剧是在历史发展中、社会生产实践中不断探索过程中创作而成，充分体现了了一个地方的地域特色，文化的繁荣是社会文明和谐进步的重要标志，汉剧也是如此。有独树一帜地方特色的汉剧，才有深厚的群众基础，最能代表湖北文化的根与魂，生命力才会更强，才能在文化领域始终立于不败之地，在文化道路上稳步前进。其次是树立文化品牌。气势磅礴、规模恢宏的秦始皇陵兵马俑，沧桑古朴的钟楼雁塔和灿烂久远的汉唐文化让世界认识西安；巍峨绵长、气吞山河的万里长城，雄浑大气、飞檐挑壁的东方建筑群，丝绸、瓷器、四大发明等独具东方特色的制造技术和横平竖直的方块字、字正腔圆的国语以及“秦时

明月汉时关”、“修身齐家治国平天下”的博大华夏文化和追求完美的理念，让世界尊重中国。自古至今，任何一个地方，扩大知名度、赢得尊重的最有效途径就是通过文化品牌的独特力量。因此，树立以汉剧为中心的湖北文化品牌，将分散的其它文化元素进行有机整合，比如每年为纪念爱国诗人屈原而举行的龙舟大赛，就可以同时进行汉剧的大型表演，加大汉剧宣传力度，采用人们喜闻乐见的形式开展，更容易让人们接受。使汉剧成为湖北省真正叫得响的文化品牌，这样就能吸引多方来客了解汉剧，成为宣扬汉剧的志愿者。最后是建立文化产业。人类在不断文明，社会在不断进步，科技也在飞速发展，人们的眼光更长远，思想更前卫、睿智。文化垄断市场不是最终的出路，各个国家都在研究探索落后、不适应社会、破坏性的发展方式。最早产生于美国的文化产业园区模式，是一种以文化产业为基础的产业集聚区形态，是一系列与文化关联的、产业规模集聚的特定地理区域，是具有鲜明文化形象并对外界产生一定吸引力的集生产、交易、休闲、居住为一体的多功能园区，园区内形成了一个包括生产到发行到消费产供销一体的文化产业链，是区域性文化建设的重要载体。美国正是通过首创了企业孵化器模式使文化创意产业迅速雄起，经过半个多世纪的坚持和完善雄霸世界。迪斯尼王国、好莱坞影视、百老汇戏剧产业园等等这些耀眼的名牌向我们展示着美国文化产业的丰硕成果，他们无一不是产业集群效应的产物。改革开放以来，国家在发展经济的同时，也在围绕加快区域性特色文化产业群建设，提高文化产业的规模化、集约化水平，增强我国文化产业的整体实力和竞争力的目标，文化产业园化发展模式已经开始步入一个新的发展阶段，成为推进文化产业发展的集聚效应最好，关联度最大，文化推广最有效、最具活力的文化发展模式。据了解，全国各大名剧种都曾经尝试过推出戏服纪念版、脸谱工艺品、戏曲票友班等各种形式系列产业，在传承文化精髓的同时，把文化逐渐变成一种产业，衍生涉及文化产品、制造业、服务业等多领域的产业链，既促进了外界了解地方文化，又带动了就业、推动了经济发展^①。湖北作为一个戏曲大省，应责无旁贷的宣传本省文化，以汉剧为突破口，通过文化的繁荣，最终推动经济的不断向前发展。以汉剧为文化品牌，从省级政府开始，再到市政府、县政府，各级组织实施落实，由文化部门牵头，制定详细的发展规划，明确发展方向、发展目标、少走弯路。牢固树立汉剧文化品牌意识，并将其融合渗透各行各业中。通过汉剧这种特色文化的发展，不断推动湖北旅游产业、城市建设和特色文化的繁荣发展，这是湖北未来综合发展的必经之路。

汉剧的迅猛发展，将极大地促进文化产业园的发展，让文化元素首先在城市中扎根，城市是人群相对集中的地方，流动人口多，加上每年都会举行一些大型

^①付波.《振兴汉剧是打造城市发展的核心动力》，安康市发展研究中心.2012年

的文化活动，只要在活动中穿插汉剧的表演或者是渗透汉剧元素。无形中就是对汉剧的宣传，只要长期坚持，形成体系，最终成为一种产业。从而促进城市其它各个方面的发展。提高城市文化的品味和内涵，打造文化品牌，提高市民的素质，进一步提高国民素养。让汉剧真正深入人心，为世人所传唱。

（一）训练培养有特色的汉剧专业人才

剧团发展的根本动力在人，因此，人才的培养是剧团发展的关键。政府部门要充分利用当今人才队伍综合实力不断增强，人才资源配置市场化程度不断提高，人才交流环境不断改善的有利条件，充分利用深化文化体制改革、多人才需求种类增加、数量过大、注重质量的机遇，加强创新型演艺人才队伍建设，推进“人才兴文”战略的实施。依托剧目，吸纳优秀戏剧演员，采取积极有效措施，深入贯彻“人才兴文”战略，根据剧团的发展要求，拓宽选人用人渠道，全面推行选人用人的考评制度，选拔和吸引真正优秀的创新型人才，并加强队伍建设，努力建设一支德才兼备、技艺精湛的戏剧艺术队伍。特别是要选拔和培养年轻演员，多给他们机会、搭建展示平台，让他们的才能得到充分的展示，提高他们竞争向上的意识，对作出重要成绩的人要给与物质奖励和精神奖励，让他们获得持续不断的动力，在自己的岗位上发挥自己最大的潜能。

建立人才专项基金，加强戏剧人才培养力度。转换机制，面向市场，是所有戏剧院团面临的改革发展要求。针对戏剧院团因各个方面的原因普遍存在的应对市场能力较差的问题，政府及其主管部门应有计划地队院团长、中层干部、以及骨干演职员工，分层次和类别进行技能培训提高他们的职业化水平和应对市场的能力，能力早就一支高素质的；领导干部队伍、行当齐全、门类优秀的演艺人才队伍、精通现代演艺市场运作与管理队伍，为戏剧院团新一轮改革发展求得双赢、为在国内外演艺市场竞争中“增强实力，壮大实力”提供持续的精神动力和智力支持^①。

（二）建设适应市场发展需要的生存机制

弘扬和传承汉剧，政府是第一道关。政府应通过行政手段进行宏观调控，这就需要加大政府的执行力度，政府领导要能把汉剧的发展放在心上想，拿在手上抓，而且要有长远的规划，要制定短期目标和长远目标，一步步去实现小目标，最终实现大目标。并且计划要有可操作性，督促检查要落实，对于玩忽职守的负责人，要追究行政责任，作出严厉处罚。只有制度过得硬，检查过得硬，那么上级制定的政策才能扎实的执行下去。从上至下，首先是领导入脑入心，一个人带动一批人，就和细胞分裂一样，最终形成一个强大的网络。让更多的人去宣传，去参与，久而久之，汉剧就会享誉大江南北，走出国门，走向世界。

^① 赵先政.《汉剧传承发展与保护研究》[D].上海:上海戏剧学院, 2008.

汉剧在其发展的过程中，剧团的数量逐年减少，从最开始的 20 几个到 10 几个再到几个，曾经在沙市、荆楚、黄冈、黄石盛极一时的剧团都相继拆了，留下了人们无尽的悲叹。最后只剩下“武汉汉剧院”这个唯一的汉剧院团了。“一枝独秀不是春，百花齐放春满园。”一个剧团究竟有多大能量，能满足湖北省 6050 万人口的需求吗？就连武汉本地 1000 多万人口，恐怕也满足不了。事实证明，剧团的数量也要增加，但也不是盲目的增加，而是要建立与社会主义市场经济体制相适应的剧团，从实际出发，扬长避短，让市场为剧团的发展保驾护航，同时，又促进市场更好的繁荣。二者相辅相成，相互促进。

当今社会正处在改革时期，汉剧剧团也需要改革，墨守成规，一尘不变，不可能获得发展，更不可能是一次改革，受用终生。我们要用发展的眼光看问题。在当今市场经济条件下，汉剧院团需要进行体制改革，改革分配制度、激发内部活力、调动员工的积极性、建立激励机制，提升院团适应市场的能力，优化资源配置，满足大众的审美需求，多出好的作品，精品。注重培养新人，为他们搭建平台，成为剧团的顶梁柱。

办好汉剧团的策略有三：一是办好重点汉剧院团。国家的保障制度要健全，要加大投入和扶持力度，要让汉剧剧团的全体员工能把精力都用在汉剧的发展中，年轻时不能为生计发愁，年老时老有所养。二是重建县级汉剧团。汉剧的根在农村，汉剧最受欢迎的还是农民。县级汉剧团更能深入基层，贴近观众，贴近生活，创作素材更为广泛，这也是建立和谐社会和建设社会主义新农村的需要。三是发展民间汉剧团。其参与对象更广泛，表演方式更灵活多样，不受时间、空间的限制，自发组织，就和现在流行的“广场舞一样。”家喻户晓，人人参与。经常说：“高手在民间。”民间剧团可以为城市剧团输送优秀人才。像汉剧名家吴天宝、余洪元、陈伯华等，都是在民间成长起来的。

（三）建设完整的演出机制

尽管汉剧历史悠久，剧目众多，声腔优美，行当齐全，技法多样，成为了“京剧”的母体，“皮黄声腔”的鼻祖，但多数是根据当时的历史、社会背景创作而形成，具有严肃性，不能随意更改，并不是群众喜闻乐见的，普及程度并不高。因此，现代的剧作者应该不断创新，创造出更多更好的符合现代社会的作品，具有强烈的时代气息，为广大群众所接受，而且形式要灵活，既可以在家，也可以在剧院，甚至是舞台、荧屏。

汉剧是我国最古老的皮黄剧种，至今已有 400 年历史，可考查的汉剧剧目有 600 多出。汉剧曾经出现过许多优秀剧目，如历史故事《英雄志》、《祭风台》、《李密降唐》等，民间故事《宇宙锋》等，还有专唱曲牌的剧目《大赐福》、《草场会》、《五才子》等，深受百姓的喜爱。上演率非常高，可以说是百看不厌。

抗战时期，又特别推出了专题剧目《淝水之战》、《江汉渔歌》、《文天祥》等，反映出了当时的历史背景，社会反响好，深入人心。到了1958年，一批剧作者对一些传统的剧目进行整理加工，有创作出了新作品，如《二度梅》、《断桥》、《兴汉图》、《斩窦娥》等，让人们耳目一新。其中《宇宙锋》、《二度梅》、《借牛》、《磐河桥》还被拍成黑白影片，在各地影院上映。所有剧目都以不同的形式进行传承，汉剧发展达到了鼎盛时期。但限于历史条件和一批批老汉剧艺术家离去等因素，如今的汉剧正面临“失传”的危险。虽然创作新的剧目难度大，而且很难符合大众的胃口，最好的办法就是整理和完善先前的优秀剧目，进行有机的整合和更新，既保留原有的特色，又能与时俱进的融入新的时代特色。

演员是汉剧得以生存的主体，那么市场则是汉剧赖以生存的根基和舞台。就湖北来说，武汉应该成为拓展汉剧的主要市场，现有的汉剧院除保留它原有的特色外，还应进行改造和更新，设施设备更加齐全，配套设施要跟上。武汉作为市场主体的生力军，应把握好文化服务于社会的功能，抓住市场发展的契机，围绕省委省政府关于发展社会主义文化的相关要求，扎实开展相关工作，以推行发展汉剧为突破口。坚持文化服务群众，坚持送戏下乡，把汉剧文化逐步由城市深化到农村。每逢大型的节日，流动人口众多的时候，进行汉剧演出，巩固汉剧的本土市场品位。坚持“请进来、走出去”的原则，吸收其它戏剧的优点，对汉剧进行必要的有益的补充，同时要形成自己的特色和品牌，不断拓宽汉剧艺术的发展市场，同时推动社会主义市场经济的发展。

对于汉剧的宣传，形式多种多样，最直观的是通过媒体进行宣传，比如电视，是人们生活中最亲密的朋友，范围最为广泛，城市、乡村都能看到，建议在湖北电视台涉及专门的时段和栏目，给人们以视觉和听觉上的享受，从陌生到熟悉，再到喜爱，最后参与，也可以请专家现场进行讲解。其次是在湖北的各类报纸上开辟专栏进行刊载，让看报纸的人了解汉剧的发展史及内容，自觉的参与到汉剧的宣传中，但这种方式具有局限性，涉及人员不够广，效果会打折扣。最后是开展丰富多彩的有关汉剧方面的活动，让一部分人亲自参与，亲身体验其中的乐趣，既锻炼身体，又愉悦身心，何乐而不为？先在城市开展，像武汉这样的大城市，流动人口多，关注的人多，自觉宣传的也多。再逐步普及到农村。

（四）实施对汉剧艺术的保护政策

现代社会要求“物质文明和精神文明”一起抓，可见发展社会主义文化的重要性。虽然京剧是中国的“国粹”，但汉剧也是京剧必要的有益的补充。汉剧起源于湖北，是湖北省的“省剧”，是中国地方戏曲的重要部分。汉剧在湖北省境内出现的很早，表演的优秀节目很多，声音唱腔悠扬美妙，各种角色都具备，舞台表演技巧纯熟，各种流派都有自己的特色，名角人才辈出。“皮黄声腔”是很

多地方戏曲的“母系”，尤其是对京剧的产生有重要贡献。在中国戏曲历史上曾经是最辉煌的一页。

1950年到1960年，是汉剧发展最顶峰的时期，全国有22个独立的剧院团体，2000多个专门从事汉剧事业的工作者，一代名角陈伯华就是在这个时期被挖掘出来的，陈伯华就像汉剧的一朵长盛不衰的鲜花。在这个时期，很多受欢迎的节目再次得到升华，汉剧艺术红极了一时。

1980年以后，社会转型到经济社会，汉剧逐渐淡出人们的视线范围内，剧团大多数随着时间的推移解体了，演员因为生计难以维持而外出另谋生路，汉剧节目也因为演员的减少而逐渐减少。喜欢汉剧，走近汉剧的人才也就更少了，“汉剧”这一传统文化面临着失传的危险。一直到2006年，汉剧作为传统文化被列为“非物质文化遗产”的保护对象之一，汉剧才免除失传的危险，却仍然不能引起人们对于这种传统文化的区别。

在文化多元化、传统戏剧日益边缘化的今天，汉剧生存与发展态势不容乐观。汉剧已经只剩下“唯一剧团”的濒临剧种，诸多优秀剧目和精湛演技面临失传之境遇，急需加以抢救、发掘和保护。

作为国家非物质文化遗产，汉剧艺术的发展与保护任重道远。汉剧应积极实行生产自救，重要院团建设，强化剧目生产，培养人才梯队，开拓演出市场；重视剧目的创新，推进声腔艺术的创新，促进表演艺术的创新；制定切实可行的保护对策，恪守保护原则，明确保护对象落实保护措施，明晰白虎职责；全方位地对汉剧进行“原典性”、“发展性”、“活态性”、“数字化”、“打包式”保护。

2006年6月，汉剧被列入国家级首批非物质文化遗产，令广大戏曲爱好者欢欣鼓舞，让汉剧的保护和传承看到了希望。但目前汉剧传承的方式非常单一，主要是一批老艺术家口头传授、以身示范，这样一代代传下来，这种方式容易让汉剧的特色走样，不能发扬其精髓，传承者也并未入脑入心，都只是当作一种业余爱好，愉悦身心，并未当做一种职业、甚至是一种使命。致使汉剧的原汁原味打了折扣，社会需要高度的物质文明和精神文明，弘扬传统文化迫在眉睫，势在必行。作为湖北省的特色戏剧，随着时代的变迁，正在弱化、消亡。汉剧到了非保护不可的地步。优秀的传统的汉剧不能失传，湖北需要它，中国需要它。

为了让汉剧得到更好的保护和传承，国家也在为此作不懈的努力。2011年，在全国文化体制改革中，汉剧作为国家级首批非物质文化遗产受到了省级各个文化部门的高度重视，以武汉汉剧院为龙头，首次把武汉汉剧院团列为公益性全额拨款事业单位，给了剧团所有演员职工强有力的保障，极大地增强了员工的积极性，为汉剧的研究、保护、传承、发展奠定了坚实的基础。员工的活力和潜能都

激发出来了，院团的面貌焕然一新，演出的水平又上了一个新的台阶。国家在政策上的倾斜，使汉剧的保护和传承初见成效。

汉剧的发展历史悠久，它与经济的发展是相适应的，经济繁荣了，汉剧发展才有基础，而汉剧的发展又反作用于经济的发展，当社会的经济和文化都繁荣了，社会就会获得持续发展的动力，从而走上健康的运行轨道。

《保护非物质文化遗产公约》中，对于“保护”做了特别说明。它有别于普通的保护，普通的保护只是看守，不让其受到破坏。但公约中的保护是指采取措施，延续优秀文化的生命力，生命力具有活性，并不是静态的资料性的保存，而是处在不断发展之中，让其活跃在舞台上，因此保护包括文化遗产的认定、建档、研究、保存、保护、宣扬、弘扬、传承和发展等一系列的工作。

保护措施多种多样，但总的来说有三个层面：一是资料的整理归档，这是最基本的工作，是一种静态保护；二是表演展示，这是给人们的直观视听体验，效果实在；三是传承发扬，这才是保护的核心和目的。尽管文化部门在整理收集剧本方面做了大量的工作，但效果并不尽如人意，至今汉剧的剧团、剧目、演员、汉剧艺术家的数量就没有统计准确，汉剧院曾经在2009年8月就启动了“百出工程”抢救传统汉剧剧目，弘扬汉剧，但受到多方面因素的影响，进程相当缓慢，而且落实也不彻底。汉剧的保护方式多种多样，一是把优秀的传统剧目进行整理、改编、迁移，是优秀的作品在内容和形式上更加完美，成为精品。二是把一部分剧目通过现代化的手段，拍成影片，既可以在剧院上映，又可以通过媒体传播到千家万户，给人们呈现视听盛宴，真正是“人在家中坐，汉剧自然来”。而且影像资料更方便保存。这样的方式会使汉剧覆盖大江南北，便于保护和传承，影响深远。

社会需要进步，人类更需要文明，文化的发展必将是推动社会进步的动力，只有经济的发展是远远不够的，没有了精神文明，人类就会愚昧、倒退。因为社会需要平衡发展，发展内容需要多样化，就像生物进化论那样，维持生态平衡，优胜劣汰。我们需要进一步提高认识，汉剧文化是人类留下来的宝贵遗产，也是宝贵的精神财富。我们有责任也有义务把它发扬光大。努力实现可持续发展，守护好我们的精神家园。

在全球经济一体化和社会发展现代化的环境中，保护文化多样性，振兴和发展民族传统文化和地域文化，已成为一项越来越紧迫的任务。从这个层面上讲，保护汉剧，振兴汉剧，为本土文化存一份血脉，应成为湖北省文化部门的一项政治任务，具有重要的战略意义和深远的历史意义。

（五）推动汉剧艺术的创新发展

湖北汉剧是祖先留给我们的宝贵精神财富，汉剧同京剧一样博大精深，魅力

无穷，深受人们喜爱。作为一个地地道道的湖北人，应该积极弘扬汉剧，决不能让汉剧毁在我们这一代人手里。我们要紧跟时代的步伐，积极地为汉剧的发展建言献策，开拓创新，为汉剧赢得更为广阔的市场。

首先，汉剧要发展必须有创新。当代社会，已走上了信息高速发展的轨道，网络已遍布大江南北，人们的视觉、听觉更加丰富。60年代以前，人们都是现场看戏，而且是居住在大城市里面，才有资格享受，农村和乡下根本就是不可及。再加上每年演出的场次也不多，交通也不方便。根本满足不了人们的心理需求。90年代，通过卫星有了直播节目，电视全面投入市场，但仍只有少数富裕家庭才买得起电视，人们了解汉剧的渠道仍不够畅通，手段仍比较有限。直到21世纪，电视、电脑等高新技术的逐渐应用和普及，人们欣赏艺术的方式花样翻新、层出不穷，视听水平、欣赏水平得到了极大地提高，如果汉剧的表演水平仍然停滞不前，停留在过去的水平：舞台小、灯光少、背景单调、音响落后，那么汉剧的观众就会越来越少，生存的空间就会减小，汉剧就难以得到发展。要想俘获观众的心、扩大汉剧的发展市场，就必须与时俱进，适合现代观众的胃口、艺术手段上要创新，表演质量上要提高。要有新的艺术作品呈现，就要有创新思维、创新人才、创新设备、创新剧目。因此，发展需要创新，创新推动发展。

其次，汉剧艺术发展必须创新。创新是各行各业发展过程中不可缺少的重要环节，创新包涵思维创新、技术创新、设备创新、人才创新，对汉剧而言，还有创作创新、表演创新、剧目创新、唱腔创新等，中国的戏曲之所以在世界上能有较大的影响力，与艺术家们的呕心沥血的创作密不可分。汉剧的几百种类型的唱腔、800出剧目、600多首曲牌汉调、几百首锣鼓经，无不凝聚艺术家们一生的心血。没有前辈们创新的传统成果，就没有流传到今天的传统汉剧艺术。

最后，湖北汉剧应该怎样创新呢？创新必须以继承为基础，没有继承，就不可能有创新。汉剧经历了上百年的发展，内容极为丰富，是艺术家们长期付出和积累的成果，我们有责任把它发扬光大，创新并不是对传统的东西全盘否定，而是在继承的基础上进行创新，少走弯路。汉剧创新并不是一个简单的话题，它会受到诸多因素的影响，政府在这块的重视程度问题、资金问题、人才问题、地域问题、市场问题等。创新是多方面的，不是一个方面和几个方面的突破，而是全方位的提高与发展。

创新要紧跟时代的步伐，和时代紧密结合，充分利用发达的科学技术和网络媒体，并与国际接轨，让戏剧逐步走上国际化发展的道路，不断吸收西方戏剧元素的优点，丰富汉剧的内容，保持汉剧旺盛的生命力。在汉剧自身的特征上也要有创新，可以对音质、音色、音调、伴奏等方面可以适当改革。创新是在传统的基础上进行的，把握一个度非常重要。既要保持汉剧原有的特色，主旋律不变，

又要注入具有时代特征的东西。

汉剧要创新，需要赢得政府的鼎力支持。具体来说包括机制、人才、资金的支持。就拿京剧来说，最开始京剧也并不被人们看好，处境比汉剧好不了多少，但由于受到中央和国家政府的重视，每年投入大量的人力和财力，政策上倾斜，资金上保障，而且措施得力，形式多样：如中央电视台有专门宣传京剧的频道、中央戏曲学院每年招收和培养大量京剧人才、并要求各省，各市扎实办好京剧剧院，在全国形成了良好的京剧氛围，人才辈出、名家辈出，京剧的发展到了前所未有的高度。相信只要有政府的行政保障，汉剧一定会重塑辉煌。

汉剧院领导干部和演职人员都必须提高汉剧艺术创新意识，从上到下都要形成统一的认识，只有创新才有出路。各演职人员要精诚团结，个个参与创新，人人有创新思维，不断提高自己的专业技术水平，不忽视任何一个小的环节。把“细节决定成败”的意识深入人心。

结语

本文通过对汉剧历史、风采的探讨，对汉剧发展的现状的研究，引起了对汉剧未来发展趋势的思考。首先通过对汉剧研究现状的分析，让我们充分认识到继承和发扬汉剧艺术的重要性；然后分析研究了汉剧从起源到鼎盛时期的发展历史；接着展现了百年汉剧的风采成就；再次通过对汉剧目前的生存状况做了自己的分析，并在此基础上得出了汉剧之所以被人们淡忘的原因；最后提出了汉剧未来发展的趋势和路径。让整个社会都充分认识到保护汉剧、继承汉剧的重要性和责任感。

本文在研究上也存在局限和不足，对后续的研究提出建设性意见。

1、对汉剧的起源的经历没有很深入的研究，这对研究整个荆楚文化、长江流域文化，乃至整个中华文化都有很重要的作用。

2、在汉剧发展不景气的情况下，怎样让汉剧通过自己的努力回到五六十年代的鼎盛时期，政府、社会、汉剧爱好者发展汉剧的突破口在哪里，是值得研究的。

3、汉剧是一门艺术，宣传也是不可缺少的，通过有力的宣传，让更多的人认识汉剧、喜欢汉剧。让汉剧成为除了京剧以外的最惹人瞩目的地方戏曲。

参考文献

- [1] 阎金锷. 汉剧[M]. 商务印书馆, 1943.
- [2] 方方. 汉口的沧桑[M]. 湖北人民出版社, 2004.
- [3] 叶芬园. 汉戏通考》[M]. 汉口宏文堂书坊发行, 1918.
- [4] 余秋雨. 戏剧理论申稿[M]. 上海文艺出版社, 1983.
- [5] 陈伯华. 陈伯华舞台艺术[M]. 上海文艺出版社, 1988.
- [6] 路应昆. 戏曲艺术论[M]. 北京广播学院出版社, 2002. 1
- [7] 章开沅. 湖北通史[M]. 华中师范大学出版社, 1999.
- [8] 扬铎. 汉剧史考 [M]. 商务印书馆, 1915.
- [9] 叶长海. 中国戏剧研究[M]. 福建人民出版社, 2004.
- [10] 曾彩麟. 陈伯华唱腔艺术[M]. 中国戏剧出版社, 1982.
- [11] 楚汉剧选[M]. 湖北人民出版社, 1954.
- [12] 林军. 巴蜀文化[M]. 时事出版社, 2004.
- [13] 湖北戏曲工作室编. 汉剧曲牌·文场选辑[M]. 湖北戏曲工作室印, 1959.
- [14] 周笑先. 浅谈汉调在京剧形成中的历史作用[M]. 河北教育出版社, 1999.
- [15] 王俊, 方光诚. 湖北戏曲声腔剧种研究[M]. 中国戏剧出版社, 1996.
- [16] 方月仿. 汉剧纵横谈[M]. 武汉出版社, 2008.
- [17] 李金钊. 汉剧音乐漫谈[M]. 上海音乐出版社, 1987.
- [18] 武汉汉剧院编. 陈伯华唱腔选[M]. 上海文艺出版社, 1981.
- [19] 刘正维. 民族民间音乐概论[M]. 西南师范大学出版社, 2005.
- [20] 刘正维. 20世纪戏曲音乐发展的多视角研究[M]. 中央音乐学院出版社, 2004.
- [21] 陈冉. 戏曲旦角演员的发声研究及教学对策[D]. 上海戏剧学院, 2010.
- [22] 赵先政. 汉剧传承发展与保护研究[D]. 上海戏剧学院, 2008.
- [23] 包小慧. 论汉剧的审美价值[D]. 武汉音乐学院, 2003.
- [24] 武汉市第三届戏曲会演大会编. 武汉市第三届戏曲观摩会演大会纪念文集[C]. 武汉市第三届戏曲会演大会印, 1955.
- [25] 湖北省文化局编. 湖北省第一届戏剧会演资料合辑[C]. 湖北省文化局印, 1959.
- [26] 国戏剧家协会湖北分会编. 长江戏剧[J]. 武汉: 中国戏剧家协会湖北分会印, 1964.
- [27] 刘瑛华. 从 SA8000 看国际企业社会责任运动对我国的影响[J]. 管理世界, 2006, (6).

致 谢

三年的研究生学习生活即将结束，这篇论文也算是三年的学习成果之一，说实话，如果没有我最敬爱的周希正老师的指导，我今天不可能写出这篇并不算优秀的文章。周老师除了在学习上面给了我无私和最耐心的指导，在汉剧这片陌生的沃土上也让我有所了解和学习。由于在最后一年的学习中，我的主要经历都放在了意大利语言的学习上，所以并没有很多时间跟老师进行沟通，论文也是在时间比较紧张的情况下完成，因此当第一遍写出来的时候让老师很失望，但是他并没有责怪我而是体谅我学习的紧张并在有限的时间内给了我很多针对性的建议。今天，我最应该感谢的人便是我的恩师周希正教授，此外，就是我的父母，他们在生活上给予我尽可能多的帮助好让我有更多的精力投入学习。再就是我的同学朋友们，在学习上面为我提供了很多帮助与支持。