

吉林省历史文化资源书系

Book series of Jilin Province historical
and cultural resources

二人转传统剧目选 ①

田子馥 / 主编

吉林人民出版社

吉林省历史文化资源书系

Book series of Jilin Province historical
and cultural resources

二人转传统剧目选

①

主 编 / 田子馥

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

二人转传统剧目选 / 田子馥主编.

长春: 吉林人民出版社, 2011.12

(吉林省历史文化资源)

ISBN 978-7-206-08271-9

I. ①二…

II. ①田…

III. ①二人转—剧目

IV. ①J825.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第255669号

二人转传统剧目选

主 编: 田子馥 书徽设计: 刘绍勇

责任编辑: 刘思佳 封面设计: 孙浩瀚

制 作: 吉林人民出版社图文设计印务中心

吉林人民出版社出版 发行

(长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

印 刷: 长春方圆印业有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 347 字 数: 5000千字

标准书号: ISBN 978-7-206-08271-9

版 次: 2011年12月第1版 印 次: 2011年12月第1次印刷

印 数: 1-1 000册 定 价: 598.00元

ISBN 978-7-206-08271-9

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

馬前渡水

宋書王僧虔傳
王僧虔字僧虔
神會法華三昧
時慨然登

生買巨休妻

后忽能婚嫁

趙石匠仍憂

不改敗走財

后聲走趙石匠

自己流芳街頭

唐

生買巨休妻

中之錦

刻重歸舊情

自轉來品壯

崔氏

生買巨

命人渡山

馬前令其

收回金中

崔氏

忙脚無洽如願

東北地可懷
崔氏
唐書王僧虔

神調 東北地方戯 二人轉小記 戊子槐月曉修畫於長春

吉林省历史文化资源书系编委会

主 任：荀凤栖

副主任：许云鹏

成 员：马 克 郗 正 林 君

冯 晨 胡宪武 尹爱群

胡维革 翟利国 邵汉明

王 新

以高度的文化自觉 推进吉林历史文化资源建设

荀凤栖

文化是民族的血脉，是人民的精神家园。优秀的历史文化凝聚着中华民族自强不息的精神追求和历久弥新的精神财富，是发展社会主义先进文化的深厚基础，是建设中华民族共有精神家园的重要支撑。

党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出，要建设优秀传统文化传承体系。中共吉林省委九届十二次全会确定实施地域历史文化资源建设工程。独具特色的吉林地域历史文化资源是吉林文化建设的基础和源泉，做好地域历史文化资源建设工作对促进吉林文化改革发展、形成吉林文化特色、提升吉林文化影响力具有重要意义。《吉林省历史文化资源书系》的编著和出版发行，是对吉林历史文化的一次全面梳理、展示和彰显，是对吉林文化建设和社会发展作出的一大贡献。

白山松水孕育了吉林厚重的文化积淀、丰硕的文化成果和独特的文化魅力。历史上吉林是靺鞨、契丹、鲜卑、女直、朝鲜等多个少数民族的发祥地，也是渤海、扶余、高句丽、契丹、辽、金、后金、清等多个少数民族政权的兴起之地和核心区域，具有丰厚的历史文化积淀，至今在民间仍保留着很多具有地方特色和民族特色的民风民俗和技艺传承。现有全国重点文物保护单位33处、省级文物保护单位271处、国家非物质文化遗产26项、省级非物质文化遗产190项，1项非物质文化遗产列入联合国《人类非物质文化遗产代表作名录》，1项非物质文化遗产列入《世界文化遗产名录》。这些丰富的地域历史文化资源凝聚着我省各民族的文化创造和精神追求。要加强对优秀传统文化思想价值的挖掘和阐发，使优秀传统文化成为新时代鼓舞人民前进的精神力量。

继承、创新、繁荣发展吉林文化是时代赋予我们的神圣使命。做好历史文化资源的挖掘、抢救、保护、传承，重要的是文献的积累。编辑出版《吉林省历史文化资源书系》遵循三个原则：一是历史性，按照门类把收集到的资料原原本本地收录进去，不做随意的增删和修改，确保收录资料的历史原貌；二是原创性，所收录的资料都是由吉林人创作的或是在吉林创作的与吉林有关的资料，所涉及的人物都是吉林籍的人物、主要贡献发生在吉林期间的人物和在吉林做出过重大贡献的人物；三是资料性，书系编辑的重点在客观地记录各种历史文化资源的真实情况和状态，注重保持资料的客观性和完整性。

物化、活化历史文化资源是创新发展吉林文化的重要途径。要坚持保护传承与开发利用相结合，努力展现吉林历史文化与时代精

神的风采。坚持保护、挖掘、管理、开发、利用有机结合，要利用各种适当的形式物化活化历史文化资源，深度挖掘和充分发挥地域历史文化资源的历史价值、科学价值、经济价值和社会价值，推动地域历史文化实现可持续保护，并得到弘扬传播和繁荣发展。有些要放到展览馆、博物馆和出版物里；有些要做成商品，使之产生经济价值；有些要建成文化旅游景点和项目。大力推动地域历史文化资源与文艺创作、文化产业、旅游产业等有机结合，推动地域历史文化资源在与产业和市场的结合中实现传承发展，在参与创造物质财富和精神财富的实践中焕发生机活力，增强吉林文化软实力，提高文化对吉林发展振兴的贡献。要广泛深入宣传吉林地域历史文化的丰富内涵和独特魅力，积极开展文化交流合作，增强吉林特色文化的影响力。

深入挖掘、研究、整理、传承吉林历史文化，是一项宏大的、浩繁的系统工程，是一项功在当代、利在千秋的基础工程。希望更多的有识、有志之士投身于吉林历史文化资源建设工作，传薪续火，让优秀的历史文化遗产服务于经济社会发展，惠泽于子孙后代。

导言：重释生命活现的文化遗产

编辑出版《二人转传统剧目选》这个重大而繁杂的项目，10大卷本，将近500万字，可谓抢救与开发非物质文化遗产的卷帙浩繁的巨大工程。这些散在的历史文化资源，一旦被发掘和整理出来，就是有价值的文化遗产，成为超越地域的全社会的精神财富。有人认为这些“传统剧目”的出版不过是换个地方的死的资料，我则认为她是有血有肉有生命力的活体，所以我确定精选、精编、精注的原则，通过精编、精注来开阔和激活她们生命肌体。

展开这些“传统剧目”，就是与300来年的生命活体对话。

人们对300年来东北二人转的起源有多种猜测，有神话、有传说，我以为最可靠的还是落魄农民的“唱乞之歌”，这是乡土文化之根。“乞讨”是最原始的求生方式。“乞讨”用“说唱形式”的最高目的就是取悦富人，征服那些不肯施舍的硬心。奉化（梨树）县老艺人傅生说：“有时乞食到‘财主’门口喊太太也不给，无法，就胡嘞嘞，编难民苦歌，唱那么三五句，以后感到一个人唱没意思，才用两个人唱。”这“胡嘞嘞”难民苦歌就是编韵文，就是作“诗”，“诗”敷之于音乐，就成了“歌”。据《锦县志略》记载：锦州在清雍正末年已有说唱乞讨的艺人“孙大娘”（艺名），

他招收落魄长街“少游唱乞食于市”者年仅十二岁的王蹇为义子，教授“竹板、花棍及蹦蹦唱词”。这是有文字可考最早的民间艺人。自清代以来，尤其清后期，不断有成批破产农民，流走四方，乞讨度日。“乞讨”之歌亦称“丐歌”，成了多种民间艺术的源泉，自然也是二人转的重要源泉。

孔子说：“君子谋道不谋食。”那是“君子”们填饱了肚子之后的话，没填饱肚子唱着“乞讨之歌”的人们，首先是满足温饱的需求，然后才有闲考虑谋什么“道”。为了谋生，就需要与“娱乐”相结合，以快乐消磨困顿而漫长无助的生活空间。其实，为谋生而谋艺，就是谋“道”了，因为穷人谋取到“快乐”也是一笔不小的精神财富。在旧社会，民间的“艺”与“乞”，无论谋生行为，还是作艺行为，都是分而不离的。但艺人把“谋生”与“谋艺”看成同等重要的命根子，有时艺人把艺术生命看得比自己的肉体生命还重要。如著名艺人刘世德，艺名大滑稽，为学唱《浔阳楼》，按师父指点，“冬天早起，别解腹，顶着西北风喊唱，这样练出来的嗓子，磁实，好使”。数九寒冬，他一练一身冰，腮帮子冻起泡了，他都不觉。艺人们说：“大滑稽见艺不要命”。就这样他们仍然朝不保夕，备受欺凌，终日挣扎在生命线上。许多台上的唱得很红的艺人，走下舞台也没完全脱离“艺讨”生活。辽西艺人王蹇是当地的名唱手，也免不了经常“游唱乞食于市”，最终死在庙台上；吉林名艺人李青山、王兴亚，大年三十晚上还沿街乞讨。王兴亚，艺名小骆驼，号称江东名唱手，就在一次艺讨中冻死路旁，在邻村“祈福迎祥”的鞭炮声中，倒在寒冬凛夜里，悄然逝去。所以我们抚摸二人转艺术的每一段台词，每一个唱腔，都似乎黏附着艺人的热血和冷泪。我们从艺人“谋生”到“谋艺”的艰苦历程中，感受东北农民不憚饥苦的雄强生命意志，和人类创造艺术与美的原始冲动。

为了谋艺，二人转艺人广泛地开掘艺术资源，他们以简陋的条件从曲艺（莲花落、什不闲、子弟书、鼓词）；秧歌；民歌；戏曲

中汲取营养。从“胡嘞嘞”难民苦歌始，进入创作，每一个传统剧目都有民间艺人的创作心血。如《小拜年》，或者《小俩口回门》，是双菊花他们自编自演的节目，开始只有十三句唱词，以大秧歌套路舞蹈为脉络，以东北民歌为主调，载歌载舞表现一对青年夫妇怀抱儿女去串门的全过程。这个节目双菊花又传给徒弟周兴，周兴又传给徒弟耿扣子，耿扣子又传给徒弟刘启红，刘启红又传给徒弟赵青山，经过五代艺人传唱与经营，不断丰富，唱词近百句，舞蹈逐步规范，亦唱亦舞可演出达四十多分钟。唱词由13句发展到100多句，后来又加上河北定县秧歌的跑驴，既关注于形式，又丰富了内容。民间口头文学的大都是即兴的创作，随记随改，随意添加，全凭艺人的肚囊宽窄，吞吐能量大小。如《洪月娥做梦》老艺人徐珠曾说：

《洪月娥做梦》过去有个小唱本，三十多句，我们把它买下来了，学会了唱，大伙挺爱唱，穷哥们儿爱听，老江湖老相府们（江湖的尊称）赶着唱赶着编，越编越好，越唱词句越多，超过二百多句。

再如《蓝桥》，老艺人李青山说：“我乍学艺的时候（1920年左右），它才300多句。后来越发展越多，等到我和郭文宝老艺人凑在一起唱的时候，已经1700多句”艺人的创作方法就是一路走来一路添加，“滚雪球”式的，到了三十年代就增加了1400多句。对于李青山所说的“300多句”文本，现无可考，大致没有越过蓝瑞莲与魏魁元恋情悲剧的情节主线，后经过艺人们“滚雪球”式的创作的1400多句，对人物故事情节主线没有多少增加，增加所多的是以调笑生趣为主的庄稼院民风民俗，如“民间婚嫁”、“讲史”，“八人八姓八辈古”、“戒酒色财气”，以及“绣八出戏”、“小过门”、“回九”等等，一些艺人们认为是艺术美的杂技杂艺。包括《西厢》在内的从黄河流域援引来的经典文本，几乎都这样加工的。你

加一句，我加一句，不知谁是首创，不知谁改了谁，更不计较版权属于谁，但万变不离其宗，总离不开东北民间的审美判断。

不同的艺人有不同的来路，会带来不同的剧目，如[纱窗外]小调来自关内，流传到东三省后，和当地民谣揉合，吸收了跳大神的“神词”，由二人转艺人你一言我一语凑成了由民歌过渡到说唱，由说唱向戏曲发展的拉场戏雏型《二大妈探病》。《摔子劝夫》原是山东小刘庄发生的真事。小刘庄有个刘云，父刘彦涛故去以后，刘云耍钱，打骂母亲康氏，被妻李桂珍摔子劝好，走上正道。这个故事被蹦蹦艺人编成小唱。有时在大秧歌里唱，有时分出人物，拉开场子单独唱。

从清末以后东北地区尤其是辽宁流行着一种带有“拉地场玩意儿”的高跷秧歌，这种秧歌在拉地场子演出中不止有半叙事半代言的二人拆唱，如《杀江》《西厢》《茨儿山》；而且有拉地场小戏，如《三贤》《锅大缸》《梁赛金擀面》等等，据八十岁的老艺人文俊阁讲，在他小时候就有这种高跷秧歌，这种秧歌中拉地场子玩意儿，都叫“高脚子”，平时下跷在地下演出就叫蹦蹦，今天已经变成二人转的重要组成部分。李青山说：“《大观灯》这出戏，是一百多年前，二人转艺人们从秧歌里劈出来的。”这就是二人转发展的历程。

二人转广吸博收、艺中取艺，彰显二人转艺术的生命活力。在演唱过程中不仅可以随意添词或减词，而且还可以自由地改换唱腔。刘世德说：“有一次，小骆驼唱《穆桂英指路》，唱着唱着，突然转评戏上去了，吓我一跳。这是我第一次听二人转带评戏腔的。小骆驼说：把评戏调原封不动的放进二人转里，是他第一个‘发明’的。但，一定要注意一点，即每番的最后一句都要甩在武嗨嗨上。否则，听着楞。”这就是二人转鲜活的力度。

艺人们也十分珍视自己得来不易的“真玩艺”（剧目），如同口中食，身上衣，都是维系生命的“第一生命”。但他们没有据为己有，藏匿不传，三百年来，艺人们凭口传心授，如同鸟儿哺乳，

一口一口地将口中食传给一代，又一代，用生命营造与传递。师傅带徒弟的传承方式，必然形成各具特色的不同流派，它不仅直接源于自身的传统，而且有一股绵延不绝的根脉，形之于外的一整套文化传承体系，形成三百年来年延续发展和流变的基本程序，达到它数度的坎坷以至鼎盛于辉煌。

师承谱系最大的贡献是对某些剧目某些技艺精益求精，往往经过几代艺人创造和审美传达，形成独特的艺术流派。如老艺人栾继承（筱兰芝）和他的师爷楼大嘴（南边道艺人），一部《蓝桥》三代经营，相继百余年，独具特色，自成一家。他继承了辽南小秧歌的舞蹈和唱腔的审美风格，在《蓝桥》等剧目中创造了健美、大气、飒爽的艺术风格。可见某一个风格流派往往是一个群体创造，师徒几代人形成的。辽宁黑山县的庞奉、黑龙江的胡景岐、吉林的张相臣、梨树的双菊花，都是大有成就的师承。于是百年历程，流派林立，计有南边道、东边道、西边道、北边道，以及吉林型、龙江型、承德型等，五彩纷呈。在艺人传略中都有系统地描述。

二人转剧目的发展过程，一个剧目不同的师承关系，不同的艺术特征，形成不同的版本，这些不同的版本就有不同的生命力，不同的生命增长点，凝聚着民间艺人的血汗。最原始的版本，由于历史的局限，可能存在一些粗糙的缺憾，但毕竟300来年历史的见证，一种不能再生的历史文献，像小骆驼王兴亚唱着《刘云打母》，是那样感人泪下的独特的版本，可是不久就在一天乞讨的夜里，冻死路旁。我原想将这些附着艺人生命的不同版本尽可能多地收进来，但由于某种原因，不得不删除一些。原来选入480多个剧目，现在只有410个。有些文本，不加上注释，就是一堆死材料，加上注释，就激活了它，还原历史的来龙去脉，焕发了历史生命；给一些典故加上注释，点活了典故，也唤醒了社会良知。

有人说二人转的本质就是娱乐，娱乐就是文化。实际文化的本质不是娱乐，是人的精神。二人转文本供给观众不仅是娱乐，主要

是人文精神。我们细细审读这480多个剧目，透过文本的表层，略微读懂民间艺人的良苦用心。他们在民族危机的艰苦年代，多数人还在“半乞半艺”的生命线上挣扎着，他们没有把重心放在“娱乐”上，台上台下、戏内戏外，以贫瘠的文化，惊人的智慧，编织意义的世界，找回失去的精神荒原，这恰是传统剧目生命力的重要方面。以人物说历史，以历史说文化，以文化说人性的文化方式，是农民独特的传承方式。

翻开二人转传统剧目的历史画卷，活跃着中华民族三千年历史的精华，从诗经楚辞、唐诗宋词、元曲杂剧、到四大名著、各类小说历史演义，历史与传说纠缠在一起，举凡中华民族传统文化都包容兼蓄；忠君爱国、英雄立身、壮烈悲剧、杀身成仁、舍命取义、除暴安良、铁面无私、忠孝仁义、父慈子孝、兄友弟恭，以及三纲五常、四德四让、二十四孝等等，举凡中华民族传统文化道德体系，都从乡土文化视角深入开掘与阐释。

但二人转文本不是叙述历史过程，而通过“以人解史”独特的文化方式，来阐释历史文化传统的核心价值。透过“比干剖心”事件，来谴责殷纣的残酷无道；通过华容道不负前言释放曹操，来赞美关云长一言九鼎“舍生取义”的高尚情怀；杨继业头撞李陵碑而死，为国尽忠；忠勇岳家军，全家四口冤死风波亭；唐初功臣尉迟敬德，为解薛礼蒙冤而向皇上申述，申述不成而撞柱而死，死于忠，也死于义；在《伍子胥过江》中不知姓名的浣纱女，为保一个不知姓名的君臣安全过江，而投江自尽；皇上要处死杨六郎，为了给杨门留下一条男人之根，任堂惠竟然替死，这也是为“义”而赴死……这是二人转文本少见的舍生取义的壮烈的英雄悲剧，象征着东北人英勇不屈的抗争精神。轻生死，重忠义，这些艺术形象呼唤着真理，呼唤着人性，昭示着古人的生命价值观。

透过这些经典人物形象精神，可见艺人委婉地叙事方式，非凡的想象，超常的智慧，塑造了种种形象的象征，都是劝人行善的诗赞。在民间有极大的普及意义，以民俗为启蒙教科书的文化功能。

艺人们以弱小的身躯挺起不屈的脊梁，支撑民族文化大厦，塑造了高尚的人格，聆听“伟大心灵的回声”，修补精神家园的文化自觉与历史担当。

戏剧历史的核心是人物，人物的核心是性格，性格的核心是他所载负的道德精神。透过二人转人物的典型故事，可以见出忠孝仁义，智勇善谋，这些道德情操，构成中国传统文化的精髓。举凡三千年的历史人物，都用民间乡土文化方式颠覆过，戏拟过。

一般的戏曲只关心人物在事件中的身份，如崔莺莺是相府小姐、蓝瑞莲是初为人妇，这只是人物符号，没有灵魂的符号，而不去关心赋予人物的精神与灵魂，二人转却超越了事件，直接关怀人物性格与特色。这些人物个性精神，是中国几百类曲种不曾多见的，而这恰是二人转最旺盛的生命生长点。

不论你是上下千年、天上人间，还是江南岭北的人物故事，一旦进入东北农民的乡土民俗文化圈，立刻发生了魔幻般的变化，连人物身份、性格、思想观念、行为准则，都发生了根本性的变异。经过一番民俗筛选，成为“东北农民化”、“二人转化”了的人物。艺人说：

不管《蓝桥》在哪儿，包公是哪的人，《蓝桥》、《赔情》中娶亲、出殡都是东北的风俗。《打鸟》中的鸟有东北的鸟，《观花》的花有东北的花，《开店》的饭是东北的饭。总之东北人熟悉的生活、风习、花草、树木尽量往里边加。当然有加得合理的，也有不合理的。当时不管那一套反正以老乡听着顺耳为准。同时，艺人也是东北人，想加旁的也真难。因此加了一些具有东北特点的词。

原来文本中人物的身份还在，他的灵魂已经的东北农民化了。血液里流淌着乡土文化、心中只装着东北庄稼人、庄稼事、庄稼话

语的老艺人所唱出来的包公变成了东北农村老头；以巨大的“彩礼”抗拒君命的佘太君变成了东北农村老太婆；连《拱地》的猪八戒，也一下子成了东北农村好吃懒做贪图美女的“二赖子”；醉酒的刘伶也成了东北的醉汉。

酒缸当棺材，坟头插酒幌，哭奠用划拳，无非是一个反叛者的壮举，自由神的声音。

性格重塑最突出的莫过于女性性爱的解放。而且都不是本色人物，深层夸张，如痴如狂，如《王二姐思夫》的画道；《洪月娥做梦》的迎娶；《锅大缸》中王二娘的砸缸等……

蓝瑞莲为三更天在蓝桥与魏魁元赴约，“水里泥里全不顾，泞泥洼子跑冒烟”；崔莺莺在王实甫《西厢记》中不过“幽会”勇于失身，二人转《西厢》里不仅茶蘼架下勇于失身，而且还把张生请到绣楼，养于深闺……

最具野性的典型要数刘金定的“刀压脖子问亲事”了（文见《双锁山》）。

一个俊俏的大姑娘，硬将一个陌生的男子拉下马，“刀压脖子问亲事”，“你要应了婚姻事，一到高山拜花灯，你若不应婚姻事，想过此山万不能。”这是何等的粗野和直率。

在《洪月娥做梦》《双锁山》《穆桂英指路》《寒江关》等这些剧目中，不去正面展现这些女将能征惯战的勇武精神，却都极力展现洪月娥、刘金定、穆桂英、樊梨花等“刀压脖子问亲事”的急于追求婚爱自由的壮举。这是东北二人转人物画廊里的非常奇特而壮阔的景观。

“刀压脖子问亲事”，在中原的风俗伦理中，是不可能出现的，而在东北却有特殊的文化土壤，完全符合民间民俗的文化心理。如此形象更符合东北那些光棍屯的光棍们追求性饥渴的审美期待。

这种民间民俗“濡染”式的“解构”，成为二人转传统文学的基本叙事方式，将原来文本的符号人物转化为东北有个性的人物。扩大了传承民俗文化的使命，刘金定、洪月娥的文本符号，与现实