

中國舞蹈叢書

蓮 湘

顧也文編著

文藝出版社

目 次

一	蓮湘的來源	(1)
二	蓮湘的考證	(3)
三	蓮湘的新生	(15)
四	蓮湘的製作	(18)
五	蓮湘的動作	(22)
	(一)基本動作說明	(23)
	(二)整套動作說明	(59)
六	蓮湘的歌詞	(74)
	後記	(82)

一 蓮湘的來源

蓮湘，這民間的舞蹈藝術，有着濃厚的民族形式，它和秧歌與腰鼓可以說是姊妹藝術。

蓮湘的來源，根據傳說也是封建制度下女性的悲劇。蓮湘應該寫成蓮香，憐香那是誤寫，來源類似白毛女的故事。依照湖北麻城的民間傳說：蓮香是一個佃農的女兒，年紀才十七歲，貧苦無依，賣與老員外作丫環。老員外家中良田萬頃，奴僕成行，堂上一呼，堂下百諾。老員外還有一個「老安人」，及安人生的小姐，無子繼承香烟；蓮香便伺候着小姐。蓮香生長得比小姐更討人喜歡，一日合當有事，員外在她倒茶的時候，用指甲蘸點茶彈在她的臉上，她不該笑了一笑，因此，有了身子。後來讓小姐知道了這件事，便拿着竹竿正家法，把蓮香的手腳都打得青腫。老安人爲了「無後爲大」，便允許她在馬房產子，把這傳宗接代的「香烟」，讓他在石頭馬槽裏喝馬奶長大，取名叫天拾（石）兒，後來，不料得了狀元衣錦榮歸，老安人得到意外的封誥。而他的生母，被壓迫的女性，卻不知所終。

「打蓮香」是被摧殘女性受難的象徵，流傳演變將悲

慘的故事，作為民衆文娛，對現象是滲入血淚的諷刺。湖北麻城一帶很多婦女流徙江湖，拿着一根三尺來長的竹竿，竿的每節中間挖空，嵌入許多一對一對一正一側的銅錢，表演的時候拿在手中邊唱邊舞，在胸、背和四肢隨着節拍輕敲，便發出一種錢聲的節奏來，就叫做「打蓮香」。無數「蓮香式」的女性，都有她不幸的生活歷史，可以發現封建苦痛的蛻遺。

二 蓮湘的考證

從前在蘇皖江北一帶的農村裏，每逢農閒的時節，常有一、二個婦女，手拿着蓮湘棒，邊唱邊舞的出現在勞動羣衆中間。我們在城市裏，從前也時常看見有些流亡逃荒的婦女，拿着蓮湘棒，奔走四方，沿門求乞。這是已經淪爲沒落的階段，本來它的前身，在舊社會裏是江湖上窮苦藝人耍一套玩藝，作爲混飯的本領。如果翻查一下汪協如校的綴白裘雜劇中，就收有一齣和「鳳陽花鼓」劇情幾乎一樣的「連相」戲。

「（正，小旦同上）（正旦）不將辛苦易。（小旦）難賺世間財。嫂嫂，天色晚了，我每回去吧。（正旦）走吓。（內）走吓。（小旦）嫂嫂，那邊來的好似我們二位姐姐，我們等一等一同回去，卻不是好？（正旦）有理。

（老旦，貼上）只爲飢寒二字，終朝兩腳奔波。（正，小旦）你們兩個今日可好？（老旦，貼）不濟，只做得兩個生意。（正，小旦）我每做了三個。（老旦，貼）嫂嫂，妹妹，天色晚了，我每一同回去吧。（正，小旦）我每正要回去，一同走吧。（付內）打連相的這裏來。（貼）姐姐，那邊有一位相公在那裏叫，我們一齊走去看。（三旦）

走哈。……」

劇中一共有七個登場人物，一付扮大相公，是過去朝代裏「飽食終日，無所事事」而「飽暖思淫慾」的花花公子，滿口是「學而時習之」，行動卻是「對着人懷裏亂撞」。在戲中，剝削階級又一次暴露了他的本質，醜惡而又無聊。丑是相公手下的一個依富欺貧、爲虎作倀的嘍嘍。四旦是三十六歲的老旦，二十六歲的正旦和小旦，以及十六歲的貼；嫂嫂和妹妹都是舊社會被人當作玩弄工具，而寄生在有產階級的可憐蟲。淨是怎樣一個下流而沒出息的丈夫呢？「（淨上）諸般生意好做，惟有王巴難當。金山脚下是家鄉。頂石碑的是我祖上。自家陳二，父親原有些薄薄家私，只爲我貪吃懶做，弄得精光。幸喜得老婆同着三個妹子學了些彈唱，在街坊上做些生意，賺些銀錢回來度日。天色晚了，他每也該回來了。閑暇無事，不免把鎖呐來練練看。（吹鎖呐介）」

劇情是這樣的：四旦沒奈何同上長街，遇着相公和書僮，便叫進大相公府裏去打蓮湘，唱完了叫妹子來拿銅錢，後面去稱銀子，被大相公親了嘴，得了一兩做生意的銀子，另外還有二錢五分所謂「淘氣」的銀子；這樣，便引起了姑嫂的相罵。結果是「把我的架子倒掉了吓」的淨，在三旦面前，「吧了，吧了！若要好，大做小，我在這裏磕頭了」。這場風波算是平定了，「〔尾〕從今不必

相埋怨，同胞姊妹被人言。整備來朝去賺銅錢。（四旦同下）。淨把錢作何打算呢？「（淨）待我來瞧瞧看，有多少銀子。噢！倒有一兩五六錢。明日去買他一疋夏布，做件褂子穿穿。剩下的銀子做什麼呢？吓，有了，明日叫張小妹的船，備他一席酒，邀幾個同行朋友到虎邱去頑頑。有理的。列位站開些，新出靚子來哉！（下）。妻子被侮辱而又被損害，而男權社會中的醜丈夫，卻又如此卑鄙、貪婪、無骨氣。

「連相」裏用的曲牌，四旦都唱「玉娥郎」小曲四支，唱詞多數是色情的，再加上淫喪的表情和不健康的動作，因此，過去「連相」一直是被當作色情玩笑戲演出的，埋藏在戲背後的血淚的故事，是被人忽略了。

從前中國戲曲音樂院研究所出版的程硯秋同志主編的劇學月刊，曾經也刊過一篇「連相」：

「（占旦全上唱）（回紋錦）沒奈何上長街歌唱連相當作買賣提提紅繡鞋移步上長街姑共嫂笑盈盈齊走上來姑共嫂笑盈盈唱上來（旦白）吓嫂子今日天氣晴和咱們上街作買賣好不好（占）妹子說得是咱們走吓（旦）走（丑地方上）你每是作什麼的（占）我每是打連相的（丑）你每就在這打回頭我給你每攢錢（占）勞您駕（四遊人上）閑遊大街上看看打連相（丑）衆位都是看連相的這邊坐我給沏茶去（下）（占）我們打起來吓（起八板完）（旦）（福壽

賦)五福三多天保九如七子八婿滿床笏賽過那周文王的百子圖壽星老兒在雲端裏坐方天戟上面拴了一個八岔子梅花鹿身背後白玉屏現出了十萬八千雲蝙蝠接(燕子繞畫樑)香風抱滿懷哎喲富貴滿堂花兒開柳陰之下跼著個女裙釵哎喲那裙釵手提著花鞋賣書生走過來哎喲一恭打下來問聲裙釵花鞋怎樣賣哎喲買你的鞋纔把相思害書生你好歌哎喲書生你好歌放著鮮花你不採哎喲要買鞋隨奴進房來聽奴數繡鞋哎喲一雙紅繡鞋春梅花兒一齊開哎喲屈虫兒也把花心愛二雙紅繡鞋哎喲玉蘭花兒開小小頑童也把花鞋愛你愛花鞋可曾把相思害三雙紅繡鞋哎喲桃杏花開小小蜜蜂也把花心愛哎喲愛花心纔把花心採四雙紅繡鞋哎喲芍藥花兒開小小酒盃放在牡丹臺哎喲輕輕放我的小乖乖(丑白)怎麼打住了(占)唱了半天還沒見錢呢(丑)回頭我給你們要沒白聽得你每就唱下去吧(占)妹子來吓(八板旦唱)五雙紅繡鞋哎喲石榴花兒開雙雙石榴墜得下來哎喲榴開見子把人喜壞六雙紅繡鞋哎喲荷花滿塘開小小船兒浪裏擺哎喲顛壞人你把人顛壞七雙紅繡鞋哎喲海棠花兒開小小紫燕繞著樓臺哎喲繞昏了從上吊下來八雙紅繡鞋哎喲滿園桂花開勾引張生跳過牆來哎喲下來吧你把人唬壞九雙紅繡鞋哎喲九月裏菊花開頂風划子拉不上繮來哎喲慢慢拉我的秃乖乖十雙紅繡鞋哎喲絳雪花兒開玉美情人也把花來愛哎喲爲愛花纔把相思害(丑)沒完呢歇歇喝碗茶再來(占)是的妹子咱每

來吓（八板旦唱）（划轎轎）姐把情郎叫一聲素日待我的
好恩情我怎肯有別人 哎喲 我是怎肯有別人非是那日不睬你
我見他來笑盈盈是假意虛情 哎喲 我是假意虛情冤家你要聽
情郎我的人我見他來時胡打花花繞門巾我輸嘴不輸身 哎喲
我輸嘴不輸身 接（露香荷）鼓樂喧天花橋到了門前想必是
我婆婆家來娶咱不由人心兒裏怪喜歡喜得奴跳鑽鑽 哎喲 心
兒裏怪喜歡梳粧打扮換上一件大紅衫 哎喲 登堂鞋換上兩對
鴛鴦絆哥嫂把我攙 哎喲 合家把淚含不用抱轎我就往轎裏鑽
哎喲 上了轎只恨他們走的慢抬轎的討人閑 哎喲 無故換什麼
肩直道不走繞的什麼灣 哎喲 怪熱天急的奴家一身汗花橋到
了堂前 哎喲 急得奴往外鑽偷瞧新郎他臉兒鮮 哎喲 喜煞人了
卻奴的平生願（占白）完了（四遊人付錢）打的甚好走吧
（下）（丑）接來吧你每七成我闢三成過天見（下）（占）
妹子我每回去吧（旦）走吓（唱）（尾聲）被人戲耍緣何
故只爲銀錢沒奈何 嫌嫌吓我只得假意含羞再唱歌（走下完）」

內容基本上和綴白裘的「連相」很相似，不過劇情更形簡單，人物也略有更動，原書本來尚附工尺的琴譜。

近人賀昌羣著的元曲概論，曾經引毛奇的毛西河詞話，當中有涉及「蓮湘」一段，現在錄在一面：

「古歌舞不相合。歌者不舞。舞者不歌。卽舞曲中詞亦不必與舞者搬演照應。至金章宗時，董解之作西廂撈彈詞。則有白，有曲。專以一人撈彈並念唱之。嗣後金作

『清樂』，仿遼時『大樂』之製。有所謂連廂詞者，則帶唱帶演，以司唱(演)一人、琵琶一人、笙一人、笛一人，列坐唱詞。而復(後)以男名(爲)末泥(小丑)，女名旦兒者，並什色人等，入勾欄(妓院)扮演，隨唱詞作舉止。如『參了菩薩』，則末泥祇譚(揖)；『只將花笑撚』，則旦兒撚(擬)花類。北人至今謂之連廂，曰『打連廂』、『唱連廂』，又曰『連廂扮演』，大抵連四廂本(等)人而演其曲故云(耳)；然猶舞者不唱，唱者不舞，與古人舞法無以異也。」足見蓮湘自遼金以來直至今日，尙有可尋的蹤跡。

毛西河詞話又說：「至元人造曲，則歌舞合作一人，使勾欄舞曲自司(可)歌唱，而第設笙笛琵琶以和其曲，每入場以四折爲度，謂之雜劇。其不連數雜劇而通譜一事或一劇，或二劇，或三四五劇，名爲院本。西廂者連五劇而譜一事者也，然其時司唱猶屬一人，連廂之例不能遽改。」由這一點來看打蓮湘和後來的元曲都有關係。

照他這樣說法，表演的程序應該是：(一)笙、笛和琵琶什色人等吹彈一番。(二)司唱的人表敘一番，包括所演劇曲的大意，是各「話本」中的「入話」。(三)交待完畢，再吹彈一番。(四)司唱人介紹扮演人出場的來歷。(五)司唱人像唱大鼓一般，用遺流下來的開場白：「請列位吹彈，略助我唱者」，「請二位將絲弦調整相幫

彈拉起來，我今兒個伺候諸位一段×××。」之後，便開始雙簧表演。表演的一批人，只作種種動作、表情，彈唱者又是一批人，不過是彈唱而已。

蓮湘也就是當時的地方戲，不特燕薊有之，就是淮河南北也有蓮湘。蓮湘當金、元兩朝的時候，搬演蓮湘有末泥、旦兒及什色人等，根本是戲劇的類型；既然舞者不唱，唱者不舞，司樂器的人尤其不能上場，看來歌舞劇的起初是分工合作的。至於元朝的「連廂詞」，那已經突破了最原始最簡單的形式。

蓮湘最早在明朝就有一部連廂詞例的作品，毛奇齡自己作過賣嫁連廂和放偷連廂，他作的蓮湘就是根據着甯庶人的連廂詞例作的，他的兒子毛遠宗也記載這回事。那麼蓮湘的作法已有人研究過，可爲後人作蓮湘的法則，蓮湘在那時可知一定非常的興盛。

明朝的這種程式，一直到清朝中葉，還是十分循行。在前清所能見到的蓮湘演作法爲一青衣，又一娃娃生手持蓮湘，蓮湘頗似跑旱船所用的金錢棍（即霸王鞭），不過在金錢棍上另外加上兩個龍鬚就是了。齊如山在中國劇之變遷中說：「打連廂一戲，從前在光緒初年，最爲時尚，其中三個丑角，四個旦角，打譚玩笑，也頗有趣味。幾十年來，京中就不見這齣戲了。」事實上，蓮湘不僅「在光緒初年，最爲時尚」，清朝咸豐年間，四喜部的張崑寶打

蓮湘最爲有名；同治時，改爲春華部的李豔儂，名聲也很響，在明儂小錄和續錄中，當時伶人生活的記載部份，都找得出他們的蹤跡。「幾十年來，京中就不見這齣戲了」，其實倒不是不見這齣戲，而是逐漸在變遷；唱漢調的大和尚，在地方戲中就有「打蓮湘」這齣戲：

「（占板二六）陸海鄖陽手中丟。柴門緊對望江樓。日月如梭朝南走。天下的豪傑白了頭。太平年從頭數。天下四百單王府。還有三千七百另四縣。四縣臨州小州府。直州涿州鳳陽府。鳳陽朝別坵山東山西出驛馬。河南陝西出大將。綾羅緞疋蘇州廣。葵花出至蘇寧州。北京出的是平機布。南京出的是好包頭。噯留次吁噯啞啞鬧蓮花正唯喝。噯齊哼冲在我手中。哎呀哎呀哄呀哄。拚碰鬧蓮花鬧鬧海涵。」

從俗曲中間擷取來的蓮湘型式，在京中，名伶們現已不再放在戲園裏大舞台之上，作「鏡框」式的演出，而由士大夫階層的圈子裏，又回到了民間。北京的天橋、什刹海、西安市場等地方的什耍班子中，仍舊保留着花鼓蓮湘的表演，屬於十不閑一類，很得到一班平民大眾所喜聞樂見。蓮湘混跡於花鼓蓮湘或蓮花落中，想就是從前的蓮湘；現在的蓮湘已有舞蹈，同時可以歌唱，足見現時的蓮湘已失古意，但大部份仍保持着原來的狀況。

蓮花落中有所謂金錢蓮花落，金錢蓮花落所用的金錢

棍（或蓮湘）專以滾繞肩臂作響爲能事，也有持鑼旋舞，另外有人以鼓和之。當時表演的方法，還是舊的一套，一對醜夫妻（一丑和一丑旦）打着小鑼舞蹈，再引出兩個漂亮的角色（二旦）合舞，四人同唱以後，大家再將小鑼放置一旁，再使俊的換拿紙扇，丑角換拿馬鞭，丑旦換拿蚊帶，在舞蹈中，逼醜女郎發窘，再行調笑，引得觀衆發笑爲原則。由現在看來這種演出已具有戲劇演出的形式，而不像毛西河所說的那麼固板了。

在上海，關於蓮湘的調子，大家也是非常熟悉而會哼上幾句的，如滑稽藝人姚慕雙、周柏春兩人在南北曲藝交流大公演上所演出的「人民真開心」，就是寄調打蓮湘，他的原文是這樣的：

「自從來了解放軍，人民翻身作主人。（過日腳）（蠻篤定）（物價強）（真開心）哎哎呀，大家笑盈盈。

工人階級愛勞動，熱烈支援前綫志願軍，（爲捐獻）（開夜工）（多增產）（立大功）哎哎呀，真光榮。

土地改革分土地，苦農民翻身真歡喜，（自家房子）（自家田）（大家要）（巴結點）哎哎呀，勿要吃洋秈米。

幾百萬勞動人民修淮河，一面做工一面唱歌。（幾千年）（勿曾有過）（全世界）（欽佩我）哎哎呀，人民力量大！

等到淮河來修好，四千萬畝田保得牢。（種點麥）（種點稻）（着得暖）（吃得飽）哎哎呀，農民哈哈笑。

全國鐵路才修齊，城鄉交流真便利。(浦東去)(棉紗線)(山東來)(萊陽梨)哎哎呀，繁榮經濟。

農民購買力來轉機，上海各工廠忙來西，(廠裏做)(來勿及)(定貨色)(到開年)哎哎呀，勞資兩利。

堅決鎮壓反革命，惡霸流氓捉干淨。(陳小毛)(周筱炳)(統統吃)(白郎林)哎哎呀，血債要還清。

各處地方修馬路，低個填高兩尺多。(潮水來)(勿在乎)(用勿着)(背背駝)哎哎呀，勿像閻王路。

交通新規則來發起，來往車輛有秩序。(三輪車)(請靠邊)(穿馬路)(當心點)哎哎呀，警察真客氣。

人民政府下命令，上海妓院才封門。(封建毒)(劃干淨)(姊妹們)(都翻身)哎哎呀，見光明。

剝削妓女的惡老闆，狼心狗肺像強盜坯。(惡老鴿)(賊老闆)(綁起來)(跪下來)哎哎呀，政府要嚴辦。

政府解放姊妹們，送到教養所去登身。(替姊妹)(先看病)(受教育)(學本領)哎哎呀，生產做工人。

政府頒佈婚姻法，青年男女笑哈哈，(第三者)(勿要軋脚)(要干涉)(就犯法)哎哎呀，做人真愉快。

頂頂苦惱養媳婦，吃生活再要肚皮餓。(拖地板)(生風爐)(生毛病)(也要做)哎哎呀，牛馬差勿多。

婚姻法禁止收買養媳婦，養媳婦得到一條光明路。(翻了身)(勿會苦)(婚姻法)(救了我)哎哎呀，嫁個好

丈夫。

孤孀做人頂傷心，年紀輕輕勿能重嫁人。（要守節）
（像活死人）（再嫁人）（難爲情）哎哎呀，人家要看輕。

婚姻法孤孀可以重嫁人，合法合理儘管結婚。（揀男人）（看得準）（思想好）（頂要緊）哎哎呀，勿要怕難爲情。

抗美援朝志願軍，奮勇殺敵去衝鋒。（美國兵）（大飯桶）（隻隻像）（洋老鼠）哎哎呀，嚇得勿敢動。

美麗的祖國真威風，每個人民來歌頌，（加把勁）（勿要放鬆）（將美帝）（送伊拉終）哎哎呀，生產立大功。

毛主席號召記胸懷，抗美援朝熱烈展開。（要節約）
（多生產）（好日脚）（馬上來）哎哎呀，新中國萬萬歲。」

「人民真開心」以解放後的新人新事以及人人所接觸得到的一切新現象爲題材，來歌頌和描寫新社會的美麗，以及人民的幸福。每節唱詞的末兩句由兩人接唱，如：「浦東去、棉紗綫、山東來、萊陽梨」，用兩種方言接唱，來描寫土產交流；以「潮水來、勿在乎、用勿着、背背駝」，來歌頌人民政府墊路修溝，解決了下雨成大水的痛苦；以「三輪車、請靠邊、穿馬路、當心點」，來描寫人民交通警察維持交通時的情形；使觀衆會心微笑而又感動，是非常成功的！這形式在曲藝來說都不是新鮮的，然而由於內容嶄新，有主題思想、有教育作用，運用的調子又是大衆

化通俗化，因此獲得觀眾熱烈的愛戴。

在民間遊行的隊伍裏，普通在花車的前面，常是整組的蓮湘隊伍。平常每兩人一組，加一個「打吡」的小丑；有時增多到四人，那末連「打吡」的小丑，一共是五人一組了。兩人或四人的人數，似乎成了定規，這在綴白裘裏的連相篇，也有提到過：「(四旦)兩個人唱，止要五錢。(付)四個人唱呢？(四旦)四個人唱要一吊錢。」

這裏所說遊行時的蓮湘，幾乎完全是秧歌形式，「鑼打先，鼓打先，么妹走向前拜新年。」歌辭再用「扭捏扭（柳連里）、米菜花、海棠花」之類來泛聲幫唱。

三 蓮湘的新生

過去的蓮湘，內容方面十分之八都不夠健康，曲牌不是色情，便是一般人民所不能接受的「雅品」，如毛西河仿過幾齣如賣嫁連廂，裏面便是用了「仙呂憶王孫」之類的曲牌，那只有給少數的士大夫來欣賞。又因為窮苦藝人依這個口，一向被人輕視，認為蓮湘棒是「討飯棒」，打蓮湘目為「討飯腔」的荒謬論調。

自從解放以來，蓮湘活動也就隨着廣大人民翻身而抬頭了。農民憑着本身的階級覺悟，在工人階級領導下，增加了無窮力量，打斷了枷鎖，在毛澤東的旗幟下翻了身；本來格律不高尚，漸歸淘汰的農村裏的蓮湘，因為人民政府的重視，也變為民族形式的新舞蹈。

上海的自來水文工團、行知藝術學校、大公報、青年文工團、國華烟廠、海普藥廠和建築工會滬南油漆委員會都有蓮湘隊的組織，且很健全。前三者曾經把蓮湘在解放初期搞的轟轟烈烈，推展了蓮湘舞蹈的學習運動，更掌握了內容與形式的統一，藝術為政治服務的原則，使蓮湘活動一步一步的發展起來。至於青年文工團，更將蓮湘帶到朝鮮前綫去慰問「最可愛的人」，而且和戰地前綫文工團