

◎ 刘玉堂 著

戏里戏外

为了消失的纪念

地方戏曲会消亡吗？
所谓尘归尘，土归土，哪里来，哪里去，
它来自民间，终会重归民间。

山东大学出版社

◎ 刘玉堂 著

戏里戏外

为了消失的纪念

地方戏曲会消亡吗？
所谓尘归尘，土归土，哪里来，回哪里去，
它来自民间，终会重归民间。

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戏里戏外/刘玉堂著.—济南: 山东大学出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5607-5019-4

I. ①戏…

II. ①刘…

III. ①地方戏—中国—文集

IV. ①J825-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第079991号

策划编辑: 傅 侃
责任编辑: 傅 侃
插 画: 于明诠
装帧设计: 张 荔

出版发行: 山东大学出版社
社址: 山东省济南市山大南路20号
邮编: 250100
电话: 市场部 (0531) 88364466
经销: 山东省新华书店
印刷: 东港股份有限公司
规格: 720毫米×1000毫米 1/16 14.5印张 181千字
版次: 2014年4月第1版
印次: 2014年4月第1次印刷
定价: 38.00元

版权所有, 盗印必究
凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社营销部负责调换

为了逐渐消失的纪念

有些东西消失了，有些东西还在着。一个中年以上的农村出身的人，对农村的记忆是什么？是家中的石磨，村头的碾砣；是井台上的轱辘，打麦场上的碌碡；是清晨鸡鸭鹅狗的欢叫，傍晚屋脊上的炊烟缭绕；是村中偶尔响起的小炉匠或清脆或沉闷的铁锤敲打声，不知什么地方又传来一声吆喝：

“睪小鸡喽嚯——睪小鸡哟——”；还有夏日的老槐树下大姑娘、小媳妇们搓麻线、纳鞋底的笑笑声，河边老娘们洗衣服、抡棒槌的砸击声……可仿佛一夜之间，上面列举的那些个物件，几乎荡然无存。我怅然若失。这些东西就这么悄无声息地消失了吗？

——多少有点不甘心。

近年，到沂蒙山旅游，在好几个旅游景点我都发现了同样的场景，即用石磨铺成的一条路，用碌碡垒起的一堵墙，或用碾盘铺就的一个小广场，心里又泛起一种亲切与沧桑感。这或许也是保存或纪念的一种方式罢，总之是还能让你看得到！

这是实物。

文化呢？

一次采风活动，与文友坐船在湖上游览，主办方搞了一次小型的文艺演出，三四个既能拉又能唱的青年演员，清唱了地方戏的几个唱段。调子有点耳熟，当地的朋友告诉我是柳琴，这几个人原是县柳琴剧团的，柳琴剧团解散后，文化馆留下了几个年轻点的骨干，县上有什么文娱活动，就唱上一唱，演上一演。我说挺好呀，有点乌兰牧骑的味道，正所谓“到哪山，唱哪歌”，在这地方游览，就得听当地的戏曲才比较协调，若是听京戏，哪里都可以，还是唱这种只有咱有，别的地方没有的东西，更有味道，也更能情景交融。他竟哀叹一声，是呀，这就是地方戏的处境和归宿了！我听了即一愣，寻思寻思，也确实这么个事儿。不免就想到那些已经消失和正在消失的地方戏的问题。

地方戏的情况，跟农村里面的石磨、碾砣、轱辘、碌碡，搓麻线、纳鞋底的情况差不多，也是有些消失了，有些还唱着。

那些依然唱着的戏曲，是怎么个情况？就我近几年翻阅的三百多个各类地方戏曲剧本看，主要有如下内容：一是传统文化方面的，比方反映忠孝廉悌及英雄人物的戏；二是地方文化方面的，比方反映乡风民俗及乡村爱情的戏；三是与穷人或弱势群体有关的，比方为穷人鸣冤叫屈、伸张正义，或给穷人以精神和情感抚慰，诸如仙女爱穷人的戏；四是反映少男少女童真童趣、情窦初开的戏，诸如《小放牛》《打猪草》等。

由此可见，就戏剧题材而言，最有生命力的还是有关传统文化、地方文化、穷人及少男少女们的戏。

传统文化的表现形态是重复。一个人重复地做一件事，我们通常叫作“习惯”，一群人重复地做一件事叫“习俗”，一个地区或民族重复地做一件事就叫“传统”。地方文化呢？其核心是差异，与其他地区或区域文化不同的部分，就叫“地方文化”。而最能代表或反映地方文化的就是地方戏，

如同吕剧较之于京剧，较之于越剧、豫剧、川剧、晋剧、黄梅戏等有明显的不同一样。

它还是构成“乡愁”的重要元素之一。什么是乡愁？乡愁是一棵老树，一间老屋，一出家乡戏，或是一脉青山，一泓碧水……是世代传承的共同记忆。当然，乡愁还是家国情怀，是文脉延亘，是精神归属。每个地方都有自己的根脉、灵魂和风韵，每个地方的人也有着独特的乡愁记忆。现今在一些地方，却被“跑偏”的城镇化列车碾得支离破碎，曾经的美丽“乡愁”变成了令人难以释怀的“乡痛”。

十几年前，出于对地方戏曲的热爱，也缘于一次意外的馈赠——一位从事了一辈子戏剧工作的老前辈，送给了我一套1954年出版的《山东地方戏曲传统剧目汇编》。我遂在报纸上开了一个叫作《戏里戏外》的小专栏。几年之后再看这个栏目，仍然有一种新鲜感，这说明它对地方戏的介绍及普及是有意义的，当然也因为我们对地方戏仍然知之甚少，我们也更能理智地看待一些戏曲的消失与消亡了。一个剧种的消失，往往是先从剧目开始的。那些消失了的剧目都是什么情况？一言以蔽之，内容不健康，思想不积极，格调庸俗，语言粗俗，且没什么故事性，不能给人以美感。有的则是宣扬因果报应之类的封建迷信，没有积极意义。它们的消失是自然而然的事，无须为之遗憾或怀念。

随着全球化、信息化、城镇化的进展，地方戏逐步淡出人们视野是肯定的，即使现在仍然传唱的一些比较优秀的剧目也会逐渐被淡忘，但应该不会完全消失。作为乡愁的重要元素，它会以另一种形式存在。如同石磨铺路、碌碡垒墙，也像在游船上唱小曲一样。所谓尘归尘，土归土，哪里来，回哪里去，它来自民间，也会重归民间。

基于以上的原因，或者是为了消失的纪念吧，多年前，我即想写一本关

于地方戏的书，以备将来人们逐渐遗忘时，能有案可稽，至少可以成为记忆的线索。而有一些现在就很难找到了，比如《铜大缸》，此前我也是只知其名而不知具体内容的。

近年闲暇宽余，起坐徐缓，让我有机会查阅一些较为优秀的地方戏剧目，同时也有兴趣对先前的短文作进一步的整理与充实。在这本书里，我依然会从一个戏迷和小说家的角度，着眼于戏剧故事、经典唱段的介绍，作一点不同剧种演同一个剧目的比较，还会说一些台下或戏外的有趣故事，力求既有知识性，又有趣味性，既有普及性，又有权威性——我所介绍的戏剧故事与唱词都是准确的。收藏最忌赝品，这本书里没有，您完全可以引用或照着唱。

是为序。

2013年11月2日

目录

欢欢喜喜巧《借亲》	33
《王定保借当》之版本比较	29
温馨祥和《小借年》	24
风靡一时《小姑贤》	18
《王小赶脚》与吕剧的由来	14
他们为何喜欢跟小女孩胡唧唧	12
《打猪草》及《刘海砍樵》	7
单说《小放牛》	2
《逼婚记》中的爱民与亲民	75
闲话《姊妹易嫁》	69
闲话《锡大缸》	62
入木三分《墙头记》	58
《井台会》《蓝桥会》及其他	52
缠缠绵绵《三拉房》	46
团团圆圆《龙凤面》	42
农家乐式《喝面叶》	39

徐策为什么要跑城	154
民告官之《宋士杰》	148
劝千岁杀字休出口	145
闲话《二进宫》	140
《红娘》与《西厢记》	135
百听不厌《锁麟囊》	129
美轮美奂《贵妃醉酒》	125
《小女婿》与《罗汉钱》	120
从前仙女爱穷人——闲话《天仙配》	115
我看《儿行千里》	111
千钧一笔《孙安动本》	107
紧锣密鼓《铡西宫》	103
闲话《秦香莲》	98
爱恨交集《寻儿记》	93
《拐磨子》与《双推磨》	89
《温凉盏》及其小说	79

阻非典（小吕剧）	211
酒过三巡（小品）	208
文明街小景（戏剧小品）	206
过年编个小节目	202
推敲戏词	199
戏说戏词	196
喜欢戏迷与票友	193
民间的补充与戏说	190
听书看戏的规矩	187
京剧舞台上的山东人	179
闲话样板戏	172
想起了《都愿意》	168
关于猪八戒的戏	165
猴年说猴戏	161
《钓金龟》是怎么个事儿	157

戈里戈外

風雅堂

小放牛 打猪草 刘海砍樵 王小赶脚 小姑贤 小借年 王定保借当 借亲 喝面叶 龙风面叶 三拉房 井台会 蓝桥会

单说《小放牛》

近年每当朋友聚会，要出个什么节目的时候，我一般都要不厌其烦地说唱一下《小放牛》。为什么会不厌其烦？因为印象深，能背过。什么时候看戏印象深？我认为是少年时候，似懂非懂的时候，看戏的过程中有故事发生的时候，以及那剧情能引起你联想或共鸣的时候。

我整个少年时期一直喜欢看小戏，大戏咱也看不懂。先前演大戏或正戏之前，一般都要先来一出小戏（京剧的行话叫“垫戏”）的，就像看电影，放故事片之前总要放一个短的纪录片一样。正戏没开演，先垫一出小戏。这里面有讲究：一是那时人还不齐——特别你拉着场子卖票，观众都是陆续到场的，他怕早到的人等的太长要烦，在那里喝倒彩，先垫一出小戏。看完了，还令你觉得赚了便宜——本来是看《辕门斩子》，哎，多看了一出《小放牛》。二是让正戏演员在那段时间里继续化妆。特别那些名角或大牌演员，用北京话那叫“爷”，他们往往不能像小演员一样准时到场，即使准时到了场，他化的那妆也比你小演员复杂。化完了妆，他还要用专用小茶壶饮水；如果饰演关老爷，还须烧香弄景，总之特别麻烦。另外，先垫一出小戏，还能造一个老鼠拉木锨——大头儿（好戏）在后头的气氛，那种让你期待和着急的气氛。

我第一次看的小戏，当时不知叫什么名字，只记住了个大体内容和调

子。一对少年男女在台上载歌载舞，唱是一问一答，调子很简单，翻来覆去的就那么两句，无论问还是答，最后一句都要重复一遍，尾音是“什么什么哟呀嗨”——多年之后我才知那叫《小放牛》！毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话中曾提到过，说文艺的普及工作若是永远停止在一个水平上，一月两月三月，一年两年三年，总是一样的货色，一样的“小放牛”，一样的“人、手、口、刀、牛、羊”，那么，教育者和被教育者岂不都是半斤八两？这种普及工作还有什么意义呢？人民要求普及，跟着也就要求提高，要求逐年逐月地提高。由此也说明，《小放牛》是下里巴人的代表作。

我也是后来翻剧本才知道《小放牛》具体是怎么个概念的：一牧童于牧牛途中遇到邻村一个小姑娘，村姑向牧童打听买好酒的去处，牧童告之山后杏花村有好酒。村姑欲往，牧童将其拦住，要她唱首歌再走。村姑提出要牧童帮唱，于是两人一问一答地就唱起来。开始唱得还挺正经，唱着唱着就较起劲来。看看天色已晚，牧童遂领村姑向杏花村走去。剧中表达了情窦初开的少年男女的童真及朦胧的情动。

该剧全用笛子伴奏，笛声一响，那牧童唱道：天上的娑罗什么人来栽？地下的黄河什么人来开？什么人镇守三关口？什么人出家他没回来么哟呀嗨？什么人出家他没回来么哟呀嗨？

村姑便答：天上的娑罗王母娘娘栽，地下的黄河是龙王爷来开，杨六郎镇守三关口，韩湘子出家他没回来吧哟呀嗨，韩湘子出家他没回来么哟呀嗨。

牧童又问：赵州桥本是什么人来修，玉石的栏杆什么人来留？什么人骑驴桥上走？什么人推车轧了一道沟么哟呀嗨？什么人推车轧了一道沟么哟呀嗨？

村姑又答：赵州桥本是鲁班来修，玉石的栏杆是圣人留，张果老他骑驴桥上走，柴王爷推车轧了一道沟么哟呀嗨，柴王爷推车轧了一道沟么哟呀嗨。

小放牛

唱着唱着，那牧童开始动心思了：姐儿门前一道桥，有事无事走三遭。

那村姑觉察出他的心思，遂拿她哥吓唬他：休要走休要走，我哥怀揣杀人的刀。

牧童不害怕：怀揣杀人刀，那个也无妨，砍去了头来冒红光，纵然死在阴曹府，魂灵儿扑在了你身上。

村姑也不含糊：扑在我身上，那个也无妨，我家哥哥他会阴阳，三鞭两鞭打死了你，将你扔在大路旁。

牧童很坚定：扔在大路旁，那个也无妨，变一棵桑枝路边长，单等姐儿来采桑，桑枝挂住了你的衣裳。

村姑不动心，继续拿她哥吓唬他：挂住了我衣裳，那个也无妨，我家哥哥是木匠，三斧两斧砍下了你，将你扔在了养鱼塘。

——这戏文有点长了是不是？我已经压缩不少了，可还是不忍割舍，我相信读者朋友对此有兴趣。你这么看着的时候，差不多就会联想起时下小青年谈恋爱的情景，他们除了用肢体语言，别的不会了，懒得海誓山盟，也不懂含蓄为何物了，两相对照，你肯定会有所感慨。

牧童又唱：扔在养鱼塘，那个也无妨，变一条鱼儿水边藏，单等姐儿来打水，扑棱棱溅湿了你的绣鞋帮。

那村姑显然是故意气牧童了：溅湿了绣鞋帮，那个也无妨，我家哥哥会撒网，三网两网网住了你，吃了你的肉来喝了你的汤。

牧童仍锲而不舍：吃肉又喝汤，那个也无妨，变一个鱼刺儿碗底藏，单等姐儿来喝汤，鱼刺卡在你嗓喉上。

村姑唱：卡在嗓喉上，那个也无妨，我家哥哥会开药方，三方两剂打下了你，将你扔过后园墙。

牧童道：扔过后园墙，那个也无妨，变一个蜜蜂在花瓣儿藏，单等姐儿把花朵，一翅飞在你手心上。

那村姑开始发狠了：飞在手心上，那个也无妨，我家哥哥会扎枪，三枪两枪扎死了你，管叫你一命见阎王。

牧童至死不改：一命见阎王，那个也无妨，阎王爷面前我诉冤冤枉，纵然死在阴曹府，转一世也要与你配成双。

终于金石为开，那村姑为之所动，与他一起唱道：转一世咱们两个配成双么哟呀嗨。

之后两人牵着手优哉游哉地去杏花村了。

像“吃肉又喝汤，那个也无妨”这样的句式，还有“杨六郎镇守三关口，韩湘子出家没回来”什么的，估计半大不小的毛孩子说不出来，但你会忽略，而不去追究，且能听懂，并能产生出诸多遐想！要命的是那扮演村姑的小女演员十分漂亮，你还会生出些莫名其妙的情愫，隔好长时间还会忆起她的一歌一舞、一颦一笑。

依然能记得，我第一次看五音戏《小放牛》，他二位牵着手下场之后，咱还意犹未尽，以为他两个还能出来着，等了半天没出来。我问一块儿去看戏的二姐和小姑，那两个小孩怎么不出来了？她两个对视一眼即暧昧地笑了。我二姐说，早换了戏了，他两个再出来算干吗的？那成关公战秦琼了。我小姑则说，是让那小狐狸精给迷住了吧？臊得咱了不得。

《打猪草》及《刘海砍樵》

与《小放牛》有异曲同工之妙的是黄梅戏《打猪草》。我第一次听黄梅戏，是20世纪60年代初一帮从安徽过来逃荒的人唱的。白天，他们两人一组两人一组地分散到周边村上去要饭，晚上即在村口拉场子唱小戏。《打猪草》的剧情跟《小放牛》差不多，也是一对少男少女在那里噘嘴聒舌，一问一答、载歌载舞。只是那男孩子成了看竹林的，一上场这么唱：

小子本姓金呀子依子呀，小毛是我名依呀，天天要看笋
噉啥，防猪进笋林呀子依子呀。呀子依依子呀噉舍，防猪进笋
林呀子依子呀。急走急忙行呀子依子呀，来到笋草林依呀，
树下来打坐噉舍，看笋子要小心呀子依子呀。呀子依依子呀噉
啥，看笋子要小心呀子依子呀。

此时来了个打猪草的小姑娘，上得场来唱道：

小女子本姓陶，天天打猪草。昨天起晚了，今天要赶早。
篮子拿手中，带关两扇门。不往别处走，单往猪草林。急走急
忙行，来到猪草林。用目来观看，耶！猪草爱坏（煞）人。方
才不小心，碰断笋两根，有人来看见，当我偷他的笋，当我偷
他的笋，真真急死人。

恰恰就让小男孩看见了：用目来观看，捉到个贼姑娘，偷我两根笋，你往哪里藏？

女孩儿争辩道：大哥莫骂人，有言听分明，在此打猪草，哪个偷你的笋，全身让你寻。

两人随即争执起来，那男孩一怒之下，竟将女孩儿的篮子踩破了。女孩哭诉道：我偷你笋子，我不晓得放在篮子里？我碰断两根笋子，我吓都吓死了，都不晓得搁么落里好了，我偷你笋子哪……

男孩子寻思：哎，这小姑娘说得有理，她要是偷我的笋子，一定是放在篮子里头拿猪草盖起来呢！哎呀，我错怪她了。遂拿出二百钱赔她的篮子。

所谓不打不成交，说说说话的两人不但和好了，慢慢地还生出一种微妙的情愫。男孩把那两根断了的笋子送给她，并送她回家。待问清回家的路径，男孩子又说：若走杏花村，我不敢去，那个地方放牛的伢子野得很，逮到人就要对花，我不对花就不放我过去。

女孩儿说：那有什么要紧，对花有我嘛！

两人遂你一句我一句地演习起来：

郎对花姐对花，一对对到田埂下。丢下一粒籽，发了一棵芽，么杆子么叶？开的什么花？结的什么籽？磨的什么粉？做的什么粑？此花叫作呀得呀得喂呀得儿喂呀得儿喂呀得儿喂的喂上喂叫作什么花？

郎对花姐对花，一对对到田埂下。丢下一粒籽，发了一棵芽，红杆子绿叶，开的是白花。结的是黑籽，磨的是白粉，做的是黑粑，此花叫作呀得呀得喂呀得儿喂呀得儿喂呀得儿喂的喂上喂叫作荞麦花。