

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

非物质文化遗产记忆档案

杨学业 编著

Memorial Files of Intangible
Cultural Heritage

蓝关戏

L a n g u a n
O p e r a

山东友谊出版社

杨学业 编著

蓝关戏

lan guan
opera

Memorial Files of Intangible
Cultural Heritage

山东友谊出版社

图书在版编目(CIP)数据

蓝关戏 / 杨学业编著. — 济南: 山东友谊出版社,
2013.11

(非物质文化遗产记忆档案)

ISBN 978-7-5516-0435-2

I. ①蓝… II. ①杨… III. ①高腔—介绍—山东省
IV. ①K892.98

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第273954号

主 管: 山东出版传媒股份有限公司

集团网址: www.sdpress.com.cn

出版发行: 山东友谊出版社

地 址: 济南市英雄山路189号 邮政编码: 250002

电 话: 出版管理部(0531) 82098756

市场营销部(0531) 82098035 (传真)

印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团

版 次: 2013年11月第1版

印 次: 2013年11月第1次印刷

规 格: 170mm × 235mm

印 张: 23.5

字 数: 290千字

定 价: 60.00元

(如印装质量有问题, 请与出版社出版管理部联系调换)

目录

- 01 渊源与流变 /001
- 02 传承与延伸 /023
- 03 剧目与表演特点 /045
- 04 语言特点 /051
- 05 唱腔分类与结构解析 /081
- 06 旋法特征与常用手法 /187
- 07 帮腔、衬腔的艺术特征与运用 /209
- 08 传统演唱法则与男女声腔对比 /243
- 09 打击乐的运用与功能 /253
- 10 唱腔选段 /283

渊源与流变

清朝道光元年（1821年），蓝关戏达到极盛时期，相继涌现出以龙埠、东季为代表的十几个“联字班”和一大批专工此业的会唱者。“东季班”以演《东游记》为主，称“文蓝关”；“龙埠班”以演《西游记》为主，称“武蓝关”。一文一武，轰动一时。

蓝关戏是山东境内很有特色的一种古老的高腔剧种，主要流行于胶东半岛的莱州、招远两县境内。其中，地处莱州北部的龙埠、东季、马回沟、李家疃及招远的金岭、蚕庄、小河头等村镇一带，则是胶东蓝关戏的重要发祥地和极负盛名的“蓝关戏窝”。当地群众“会唱者，颇入耳”，素有“蓝关开了台，婆娘跑掉鞋”之说。

“蓝关戏”一名“南官戏”，又名“脸子戏”，而数百年来以“蓝关戏”统称，沿用至今。

关于蓝关戏的命名，历代艺人各有传称，各有根据，摘其要者，集录如下：

一曰：戏文中的唱词多用当地群众喜欢的“即景联语”形式逐句联成，取其连续不断之意，故称“联字戏”。另外，旧时的“戏子”为人鄙视，而蓝关戏仅是当地“耍景”，艺人为不失脸面，别于“戏子”，故而称之为“脸面戏”或“脸子戏”。至今仍是如此称呼。

二曰：蓝关戏直接取名于某些传统剧目中的唱词。如《湘子出家》这出戏中，韩湘子有这样的唱词：

俺小仙，坐阶前，
打渔鼓，唱蓝关，
听俺唱唱上八仙。

再如《贬潮阳》这一传统剧目中的唱词。《贬潮阳》讲的是，韩愈因劝阻李纯（唐宪宗）不要迎佛骨，几乎断送性命，幸赖宰相崔群解救，由吏部侍郎谪贬为潮州刺史，贬途之中处处遭难，行至蓝关又逢天降大雪，韩愈几乎冻死……剧中韩愈感慨万端，唱道：“云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不蹄。”据查，这些唱词基本选自韩愈作于贬途的诗文，仅将原文中的“马不前”改唱为“马不蹄”，作了一字之改。有韩愈的诗作为证，摘录于下：

左迁至蓝关示侄孙湘

一封朝奏九重天，夕贬潮阳路八千。

欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年！

云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前！

知汝远来应有意，好收吾骨瘴江边。

诗中的蓝关为地名，即蓝田关。现在陕西省商县西北，当时是从陕西到南方去的必经之路。又据考证，《清人杂剧二集》中的“蓝关雪”一卷中记有“蓝关雪”剧目（清·车江英著），讲的也是与上述蓝关剧目《贬潮阳》类似的故事。

以上简单的征引索考，大致可窥探到，“蓝关戏”之名的由来是有根据的。此外，还有艺人这样追述，蓝关戏的名称是根据《贬潮阳》剧目中“韩愈闯难关”一说，取其“难关”之谐音而定名。

凡此种种，蓝关戏之所以称谓各异，而各种不同的名号又沿用至今，或均与以上诸说有关。

传说之一，由于当地人特有的视野和心理特征，蓝关艺人从颇富尊严感的“自我意识”出发，对之始称“脸面戏”，后称“脸子戏”，据此得名，顺理成章。在我国，同一剧种由于不同时期、不同地域而称谓不同的事例古已有之。至今莱州的龙埠、东季等地仍沿用“脸子戏”的名称，与“蓝关戏”之称并存。

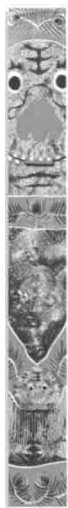

传说之二，虽不敢妄断，但追寻其蛛丝马迹，“蓝关戏”之名的由来确与此有关。以此定名，言之有据，是一种较为合理的阐释，抑或是历史的真实。因而，虽有数种称谓，终以“蓝关戏”之称一统至今。而蓝关戏是取其“难关”谐音而定名之说，则显得有些牵强。因为，蓝关高腔被艺人们称为“官腔”，因由南方传来，又被称为“南官戏”，此说倒更合乎情理。清人李调元《雨村剧话》云：“‘弋腔’始弋阳，即今‘高腔’，所唱皆南曲。”李光庭的《分言解颐》说：“京班半隶王府，谓之‘官腔’，又曰‘高腔’。”通过以上征引，再联系下文我们在考源部分所依据的实事，关于“南官戏”这一名称来历的说法，也就越发明晰而可信了。

蓝关戏究竟源于何时，史无明文，无凭稽考。但据莱州东季艺人季风仪讲，当年他在绘制蓝关戏脸谱时所参照的原本的扉页上有“清朝道光二年重绘”的记载，艺人们现所收藏的清代蓝关戏脸谱之摹本足以证之。又据龙埠艺人张春吉等介绍，当年他们誊抄《罗网洞》等剧本时，原本上有“清朝道光五年”的记载。另外，存留至今的盛服装道具的木箱上记有“清朝道光二年”的字样，字迹清晰可辨。凡此种种，是蓝关戏形成与流传年代的力据。据此推断，蓝关戏始于明末，兴于清初，最迟也远早于道光年间。

莱州是胶东历代重要的文化区之一，有着悠久的历史积淀和灿烂的文化传承，为蓝关戏的产生准备了丰厚的土壤与条件；优越的地理环境和相对的开放机制，为蓝关戏的发展提供了种种机遇与可能。两者结合，共同为蓝关戏的形成提供了催生力量，一旦条件具备，便将瓜熟蒂落。

莱民笃于文行，由来已久，崇尚礼乐，代代相传。大凡庆典贺喜，酬神巫祀，必是鸣锣击鼓，笙箫管弦齐鸣。明清以来，梆子、昆腔、柳子、皮簧等诸多剧种相继流入莱境，争艳斗胜。杂耍技艺，各展异彩。同时，各种流浪艺人常常

持琴浪游，来此献艺并收徒传业，通过他们的传播，外地的一些戏曲、曲艺等诸多民间艺术形式在此与本地民间艺术交融，使莱州的文化艺术空前繁荣。就戏曲而言，清末民初，各种名号的“草台班”“子弟耍”数不胜数，班社林立，遍布全境。足见莱州人戏瘾之大。迄今百年，此风不衰。明末，弋阳腔（高腔）在北方也很盛行，“都人尽尚高腔”（引自清道光二十五年杨静亭著《都门纪略》）。“高腔者，有金鼓而无丝竹，慷慨悲歌，乃燕土之俗也。”（见富察敦崇《燕京岁时记》）明末清初，弋阳腔（高腔）传入北京之时，在山东境内也有流传。其剧目与唱腔曾被柳子戏大量吸收，至今仍有丰富遗存，并保留着“有金鼓而无丝竹”及“一唱众和”的旧制。除此，弋阳腔（高腔）在流播过程中，通过各种媒介和渠道，传至胶东。又由于特殊的机缘，弋阳腔流入莱州境内并产生了深远的影响，留下深深的足迹。这是早期蓝关戏发生的重要一步。

关于蓝关戏这一剧种的初兴，艺人有两种流传数世的说法。一曰：“明末清初，外地高腔戏班常来此地演出，其间常为当地人唱些曲牌小令，这些曲牌小令易唱易记、顺口可歌，从而在当地迅速流传。后经当地人的搬用、模仿，便形成了蓝关戏。”二曰：“清朝初期，弋阳高腔传入北京，龙埠、东季两村在北京做‘估衣行’的生意人从那里学来高腔，从而在老家播下了种子。”（生意人做买卖唱高腔，以此招徕顾客）

上述二说殊途同归，共同表明：明末清初，广为流行的弋阳腔（高腔）在当地产生了深远影响，并为后来蓝关戏的形成奠定了基础。

其后，又经过漫长而复杂的演变过程及接受常来此地演出的木偶戏、皮影戏等剧种的影响，从早期的曲牌小令开始，经过与当地语言、民歌、小调、海号结合，逐渐产生了易语、易调而歌的变化，其终成为当地的戏曲剧种——胶东蓝关戏。

蓝关戏与弋阳腔至今仍保持着以下相似之处：

两者的演唱形式完全一致，都具有“帮、打、唱”三位一体的结构特点。

两者在唱帮腔时都以锣鼓相伴，沿用名称及节奏近似。

蓝关戏所采用的加滚唱法与弋阳腔滚唱的基本构成法较为一致，而“滚唱原出自弋阳腔”，蓝关戏有明显的师承和沿用痕迹。

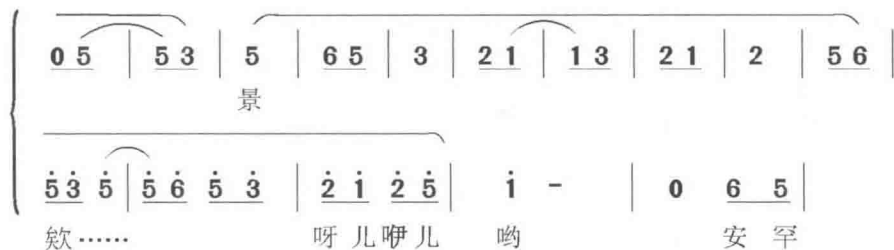
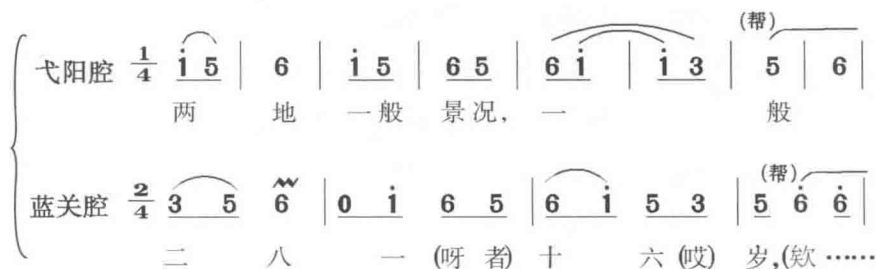
蓝关戏上演的剧目与弋阳腔同一题材的剧目很相似。如：蓝关戏上演的《西游记》——唐玄奘西天取经的故事，《东游记》——八仙的故事，均系弋阳腔四大游记（东、西、南、北）中的两部大型连台本戏。

在音调上，二者有的很相似，有明显的渊源和直接联系。如以下数例：

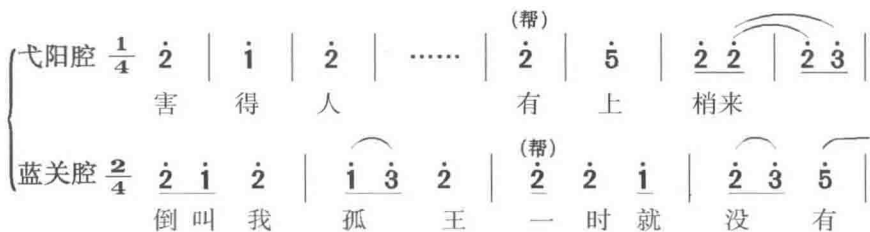
{	弋阳腔 $\frac{1}{4}$	$\underline{\dot{6}} \underline{\dot{5}}$		6		$\underline{0} \underline{6}$		$\underline{\dot{6}} \underline{\dot{5}}$		$\underline{\dot{6} \cdot \dot{5}}$		$\underline{\underline{3 \dot{5} 3}}$		$\underline{\underline{3 \dot{5}}}$		$\underline{\underline{5 \dot{6}}}$			
		来		朝		带		你		见									
{	蓝关腔 $\frac{2}{4}$	$\underline{\dot{6}} \underline{\dot{5}}$		6		$\underline{\overset{67}{0} \dot{6}}$		$\underline{\dot{5}}$		$\underline{\overset{35}{\dot{6} \dot{5}}}$		3		0		5		6	
		自		从		盘		古		到(那)									

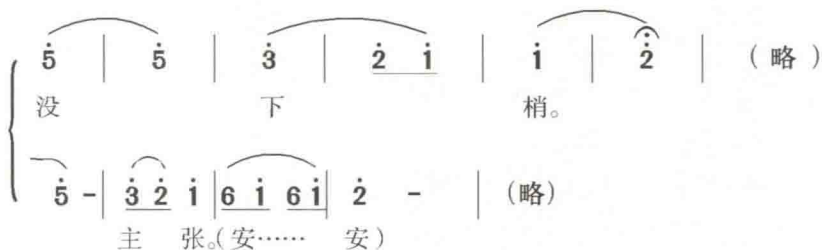
{	$\dot{1}$		$\dot{1}$		$\dot{1}$		$\dot{1}$		$\underline{5 \dot{6}}$		$\underline{5 \dot{3}}$		5		(略)
	唐												君，		
{	$\dot{1}$	—		$\underline{5 \dot{6}}$		$\underline{5 \dot{3}}$		5	—		(略)				
	如							(哎)	今，						

（注：谱例中弋阳腔选自《定天山》“双劝酒”，蓝关腔选自《万子山》“平腔”）

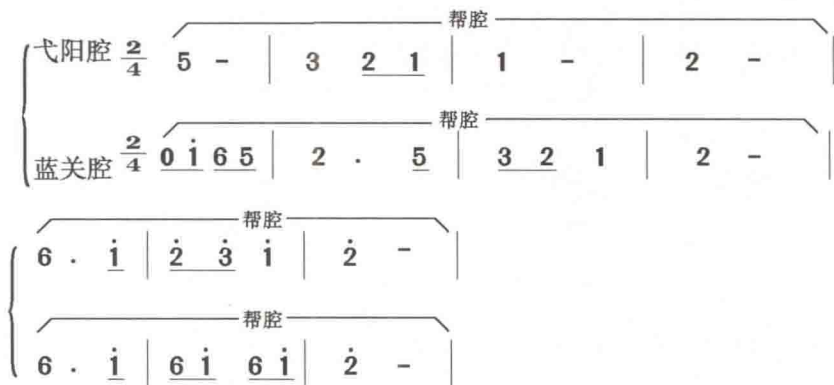

(注: 谱例中弋阳腔选自《珍珠记》“江儿水”, 蓝关腔选自《高老庄》“平腔”)

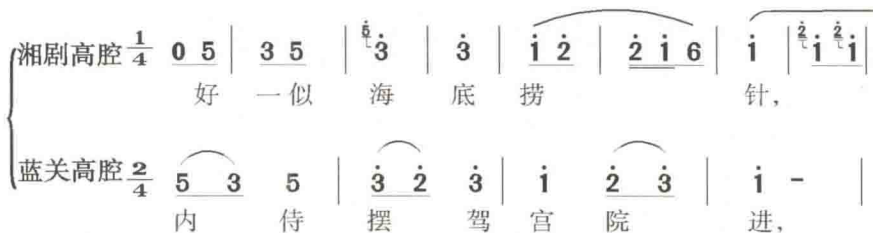

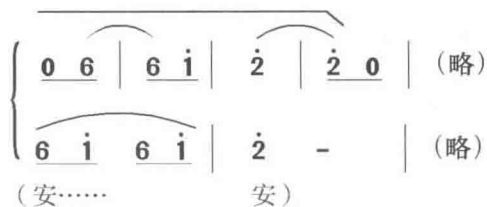

(注: 谱例中弋阳腔选自《珍珠记》“江儿水”, 蓝关腔选自《刘全进瓜》“高腔”)

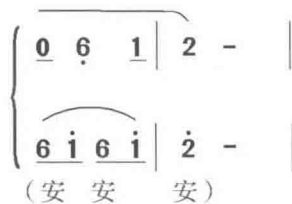

二者这种近似的典型旋律腔型数不胜数, 这种相同或相异的因素同时也体现在长沙高腔、常德高腔、湘剧高腔等高腔系统剧种的唱腔中, 如以下数例:

(注：谱例中湘剧高腔选自《昭君出塞》中王龙所唱“故园煞”，蓝关高腔选自《刘全进瓜》中皇帝所唱“高腔”)

(注：谱例中湘剧高腔为《走雪》中韩愈所唱，蓝关高腔为《刘全进瓜》中皇帝所唱)

(帮) 1 1. | 6̣ - |

常德高腔 $\frac{2}{4}$ 5 2̣ 3̣ 5 | 5 3̣ 5 5 3̣ | 2̣ 5 0 | 5 1̣ 1̣ | 0 0 |

唯有 那 布袋罗汉他 笑 哈哈 (哦)。

(帮) 6̣ ị :||

安 罕

蓝关高腔 $\frac{2}{4}$ 3̣ 2̣ 2̣ | 3̣ 2̣ 2̣ 2̣ | 2̣ 3̣ 5̣ | 2̣ 1̣ 6̣ | ị - |

壶 中 有 酒咱 同 欢 喜

1 - ||

(哦)

6̣ ị 6̣ | ị - ||

安 罕 央 罕

(注: 谱例中常德高腔选自《思凡》“耍孩儿”, 蓝关高腔选自《八仙庆寿》“高腔”)

湘剧高腔 $\frac{2}{4}$ 6̣ 6̣ 6̣ | 0 5 4 | 5 - | | 0 6̣ 5̣ 4̣ | 5 5̣ 5̣ |

蓝关高腔 $\frac{2}{4}$ 6̣ 5̣ 4̣ 4̣ | 0 5 4 | 5 - | | 0 6̣ 6̣ | 5 5̣ |

0 4 4 | 5 - |

0 4 4 | 5 - | 等等。

我国当代著名的戏剧家、文学家、戏曲理论家马少波早在《古木新枝——谈江西弋阳腔》等文章中就对蓝关戏有精当的阐述。他在文中写道：“……我们回溯中国戏曲的历史，常常为有古老的弋阳腔而自豪。弋阳腔在民间有深广的基础，逐渐演变成许多地方腔调，这些腔调的出现，把弋阳腔的发展推向新阶段。例如江西青阳腔、安徽青阳腔、四川高腔、平调、河南高腔、山西弋阳腔……无一不是江西弋阳腔的支流。山东官腔、柳子戏都吸收了高腔。山东还有一种蓝关戏，也是高腔的一种。其流行地区是我的家乡山东掖县（今莱州市）龙埠、马回沟、李家疃以及招远相毗连的一带村庄。我在幼年看到过‘耍儿会’表演的《流沙河》《高老庄》等剧，十分活泼……蓝关戏又名南官戏，幼时听老人说是指‘南方来的官戏’而言。总之，蓝关戏是弋阳腔的支流之一，肯定无疑……”

新中国成立初期，自1953年始，省、地、县有关部门的专家及文艺工作者联合组成的调查组及嗣后的山东省文联地方戏曲研究室、山东省戏曲工作组，连续对胶东蓝关戏进行了一系列的收集、挖掘、整理、研究工作，继而作了科学的界定，确认它的声腔属于高腔系统，而将其列入高腔诸艺之林。

另据全国1949年至1959年统计、1959年中国音乐出版社出版的《戏曲音乐》的记载和“全国剧种一览表”中的分类，蓝关戏在全国348种汉族戏曲剧种中，也被列入高腔剧种。

近年来，蓝关戏音乐引起诸多研究者的重视，相继出现了不少研究文章，有的文章认为“胶东流传的蓝关戏，是以渔鼓发展而成的”。“‘渔鼓’，亦名道情，源于唐代的九真、承天等道曲。南宋时开始用渔鼓、简板伴奏，从此始称‘渔鼓’。元、明、清以来，已在全国各地广泛流传，成为主要流行的曲类之一，形成了内蒙道情、浙江道情、义乌道情、金华道情、江西道情、湖口渔鼓、南昌道情、宁都道情、吉安道情、山东渔鼓、湖北渔鼓、湖北道情、湖

南渔鼓、衡阳渔鼓、粤东渔鼓、陕南渔鼓、青海道情等各个不同风格曲种。‘渔鼓’在山东省济宁、菏泽、临沂、惠民、胶东等地，也较盛行。山东渔鼓（吸收弋阳腔）在胶东发展成蓝关戏。另外，蓝关戏中保存着高腔那种独特的‘帮腔’形式，形成蓝关戏的主要声腔风格。”

清朝道光元年（1821年），蓝关戏达到极盛时期，相继涌现出以龙埠、东季为代表的十几个“联字班”和一大批专工此业的会唱者。“东季班”以演《东游记》为主，称“文蓝关”；“龙埠班”以演《西游记》为主，称“武蓝关”。一文一武，轰动一时。蓝关戏由此而更加兴盛，并开拓了流传地域。先后传入掖县的马回沟、程郭、麻渠、李家疃等地，一度遍布全境。清朝道光末年，招远县小河头等村的艺人从掖县东季学去了《八仙过海》等剧目，使之在当地也得以流传。

清朝光绪年间，龙埠、东季、马回沟、小河头等村的艺人交往甚好，“非蓝关戏不请”。每逢各种庙会、山会，这几个村子的艺人便汇集一堂，献艺交友，同台搭档演出。这一传统至20世纪50年代尚未中断。这就为艺术上相互吸收、彼此增益创造了条件。而随着地域的差异，逐渐形成了以龙埠、东季为代表的东、西两路。艺人说：“十里蓝关音不同，音同唱不成。”从而呈现出各派竞奏、绚丽丰繁的盛况。至此，蓝关戏名声大震，饮誉胶东。

蓝关戏生发伊始，就深深地根植于民间。当地的社会生活、风土人情、审美情趣、民间艺术，分别从不同的角度对蓝关戏产生着影响，共同为蓝关戏的生存、发展灌注着生命之水。

胶东半岛历来是经济繁荣、文化发达之地，民间诸艺，繁花似锦。广为流传的齐鲁民间俚曲、小调传播至胶东各地，为蓝关戏的成长准备了土壤。在这种氛围之中，蓝关戏与各种乡土艺术之间的相互借鉴便成为必然。