

梨园系
谱

滇黔好戏

云南贵州戏曲与艺术

肖东发◎主编 秦贝臻◎编著

安顺地戏是贵州安顺屯堡人独有的—种头戴木刻假面的民间戏剧，是摊戏的一种，其表演形式比较古朴，女神与娱人相得益彰，深受百姓喜爱，布依戏主要分布于贵州南部及西南部布依族聚居的地区，体现了鲜明布依族特色；滇剧流行于云南广大地区，结合了云南方言土语和风土人情，善于刻画人物和富于生活气息，深受百姓喜爱……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

梨园谱系

滇黔好戏

云南贵州戏曲与艺术

肖东发 主编 秦贝臻 编著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

滇黔好戏 / 秦贝臻编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 9

ISBN 978-7-5143-2601-7

I. ①滇… II. ①秦… III. ①地方戏—介绍—贵州省
②地方戏—介绍—云南省 IV. ①J825.73 ②J825.74

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217262号

滇黔好戏：云南贵州戏曲与艺术

主 编：肖东发

作 者：秦贝臻

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2601-7

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

跳神仪式——安顺地戏

富含纳吉含义的祭祀 002

宗教色彩浓厚的脸子 009

诗歌韵文——布依戏

020 博采众长形成的布依戏

028 丰富多彩的布依戏剧目

戏苑滇粹——滇剧

滇剧的出现与最终成形 036

名角助力加速滇剧发展 044

少数民族传说融入剧目 069

歌舞对唱——傣 剧

086 歌舞对唱演变的剧种

095 剧目蕴含丰富民族特色

音韵特色——贵州侗戏

叙事歌发展而来的戏剧 106

独特的民族音韵风格 114

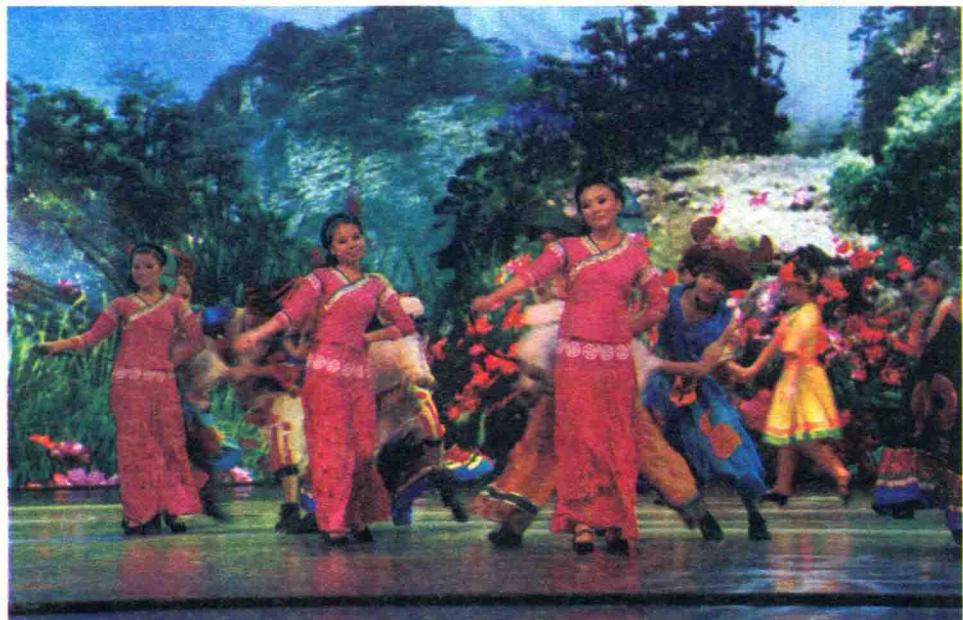
祭神演出——云南花灯戏

122 社火活动兴起花灯艺术

133 昆明地区的花灯艺术

142 少数民族为花灯添彩

151 丰富多彩的艺术风格

跳神仪式

安顺的地戏俗称“跳神”，是贵州安顺屯堡人独有的一种头戴木刻假面具的民间戏剧。它是傩戏的一种，形成于明代初期。

安顺地戏演出以村寨为演出单位，演员是地道的农民。一般一个村寨一堂戏，演员二三十人，由“神头”负责。演出时，全村男女老少兴高采烈围场观看。其表演形式比较古朴。演员们头顶面具，面罩青纱，背插小旗，手持刀、枪等兵器，在铿锵的锣鼓伴奏中相互唱、和、舞、打，场面热烈，娱神与娱人相得益彰，深受百姓的喜爱。

安顺地戏

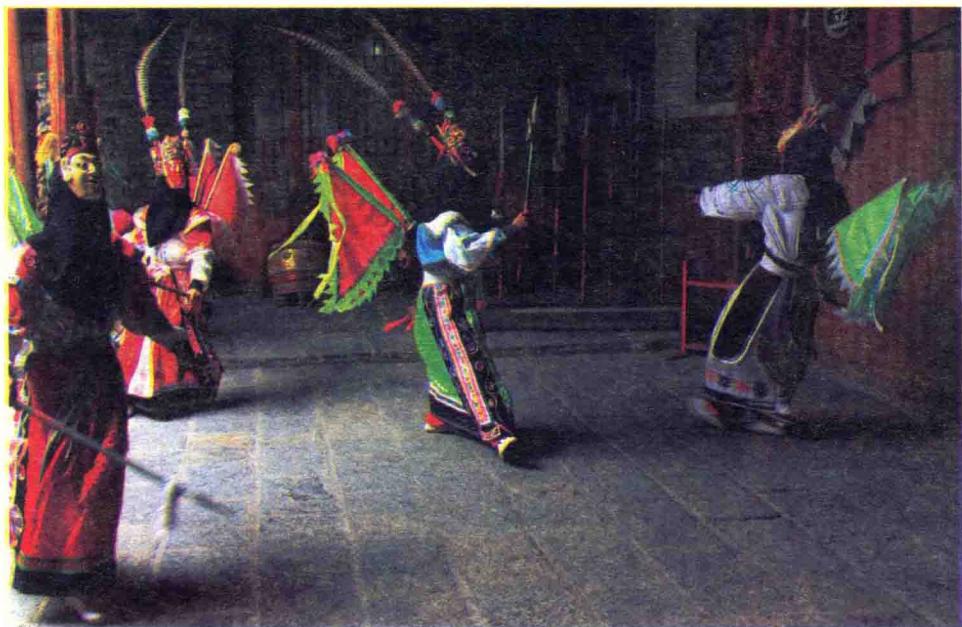

富含纳吉含义的祭祀

傩，是源于我国古代原始宗教的一种文化现象，是原始社会先民对图腾、鬼魂及祖先的崇拜，属世界性的文化范畴。

在漫漫的历史长河中，傩逐渐演变成一种固定的用以驱疫病之鬼

■ 安顺地戏表演

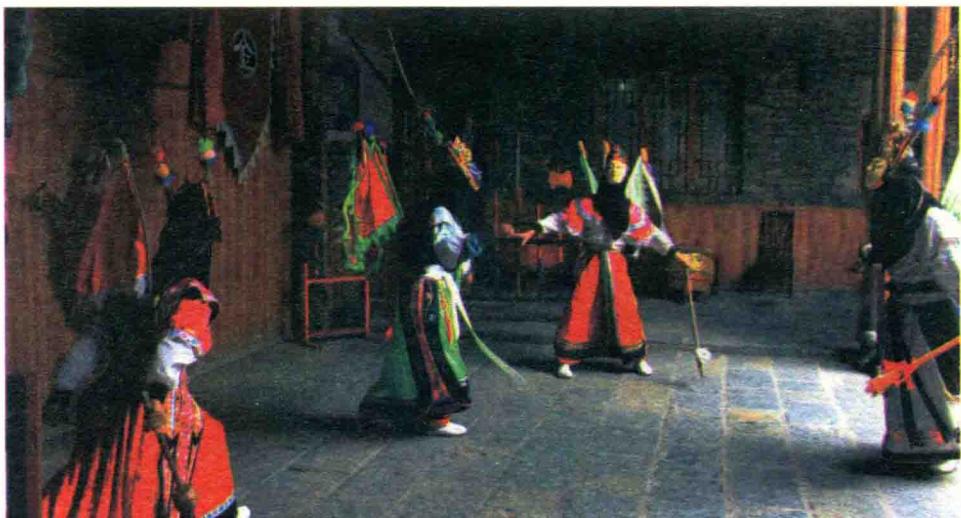
或“驱邪纳吉”的祭祀活动。在整个傩戏文化活动中，傩仪、傩舞、傩戏不断完善。而傩戏也基本划分为3个不同的傩文化艺术表演流派，即宫廷傩、乡人傩、军傩的表演艺术，其中的军傩就是地戏。

到了明代初年，为了巩固西南边陲，朱元璋派颍川侯傅友德为征南大将军，率步骑35万出征，于1381年到达贵州安顺之后，安顺一带便成为明王朝军队的大本营。

1388年，明军第二次南征后，又从江南诸省大量移民来黔。这样，由屯军和移民便构成了安顺一带独特的屯堡。

尔后明王朝又以“调北填南”的举措，从中原、湖广、江南等省强行征调大批农民、工匠、役夫、商贾、犯官等迁来黔中，形成军屯军堡、民屯民堡、商屯商堡，构成安顺一带独特的汉族群体安顺屯堡。

朱元璋（1328年～1398年），字国瑞，原名重八，后取名兴宗。明王朝开国皇帝，年号洪武，庙号太祖，谥号开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝。明太祖朱元璋最重要的功绩是驱逐胡虏，除暴乱，拯救民族，废除了蒙古人制定的种族等级制度，恢复了中华。

■ 安顺地戏表演

这批江南水乡汉族移民的到来，无论是对贵州的经济、政治还是文化都产生了深远的影响。他们到了贵州后，逐渐形成了屯堡文化，其中之一便是随军从中原而来的军傩，即地戏。

“地戏”顾名思义，是在地上表演的戏剧。它还有另外一个名称叫“跳神”，其含义除了表示演出方式多为跳跃式的舞蹈动作之外，还有一种对神的崇敬心情。

安顺地戏的演出时间一年主要两个时候，一是春节，二是夏季的七月份。在春节期间演出20天左右，称为“跳新春”，是岁终新正的聚戏活动，与逐疫、纳吉礼仪一起举行。

跳新春演出时，村口或醒目的地方要插一面大红旗，旗上绣着很大的“帅”字，表示这个村子里今天要演出地戏，也有纳吉之意。

演出前，要将存放脸子的木箱从神庙或存放人家里抬出来，举行庄严的开箱仪式。

枪 武术长器械的枪由古代兵器矛演变而来。枪法以拦、拿、扎为主。同样，枪也随着戏曲中的武戏被做成道具使用。在古代称作矛，为刺兵器，杀伤力很大，其长而锋利，使用灵便，取胜之法，精微独到，其他兵器难与匹敌。故称为“百兵之王”。

跳新春演出由“开财门”、“扫开场”、“跳神”、“扫收场”4部分组成。演员也都是农民，他们穿着简单的袍服，头顶脸子，面罩青纱，背插小旗，手执刀、枪、剑、戟等木制兵器，在铿锵的锣鼓伴奏中边唱边舞。一种古老而朴实的气氛扑面而来。

跳新春给安顺农村带来新春的欢乐，同时也寄托着农民们美好的意愿。农民跳跳新春，主要目的是为了驱邪逐疫。据农民讲，年头跳神，能使一年户户平安，六畜兴旺，五谷丰登。

夏季的七月中旬也演地戏，这时正当是稻谷扬花的时候，人们称为“跳米花神”，那是为了乞求稻谷的丰收。

此外，碰到喜庆的事情，也会有不定期的安顺表演，如立庙、开新场等活动。每次表演之后，面具要举行庄严的封箱仪式封存起来，等到来年表演季节来临的时候才能隆重地打开，其间不能对面具有任何的

戟 我国独有的古代兵器。实际上戟是戈和矛的合成体，它既有直刃又有横刃，呈“十”字形或“卜”字形，因此具有钩、啄、刺、割等多种用途，其杀伤能力胜过戈和矛。早期的戟是青铜，战国时才开始有铁戟。

■ 安顺地戏表演

■ 安顺地戏表演

亵渎。

安顺地戏只演“正史”，不演庞杂剧目。只有武戏，没有文戏。地戏的表演形式比较古朴。演员头顶面具，面罩青纱，背插小旗，手持刀、枪等兵器，在铿锵的锣鼓伴奏中相互唱、和、舞、打，场面热烈。据明代地方志《续修安顺府志》记载：

跳神者首蒙青巾、腰围战裙、戴假面于额前，手执戈矛刀戟之属、随口而唱、应声而舞。

安顺地戏是七言和十言韵文说唱，在一锣一鼓伴奏下，一人领唱众人伴和，有弋阳老腔余韵。其舞是表现争战格斗的打杀。

安顺地戏的演出程序一般分为“开箱”、“请神”、

关羽（约160年～220年），字云长，汉末三国时期名将。刘备起兵时，关羽跟随刘备，忠心不二，深受刘备信任。关羽去世后，逐渐被神化，被民间尊为“关公”；历代朝廷多有褒封，清代奉为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇为“武圣”，与“文圣”孔子齐名。

“顶神”、“扫开场”、“跳神”、“扫收场”、“封箱”等组成。其中的“跳神”是正式演出，又分为“设朝”、“下战表”、“出兵”、“回朝”。其余部分是带有驱邪纳吉成分的傩戏活动。

由于屯堡人的神灵观，更给地戏赋予“傩愿”的性质，村民还会在建房求财、祈福求子的时候请地戏队中的“神灵”，如关羽、余太君等去进行“开财门”、“送太子”等活动。

安顺地戏所演的剧目、本子又叫“地戏谱”，具有以史为线索的性质。按历史年代编排，存留下来的剧目有《封神演义》、《大破铁阳》、《东周列国志》、《楚汉相争》、《三国演义》、《大反山东》、《四马投唐》、《罗通扫北》、《薛仁贵征东》、《薛丁山征西》、《薛刚反唐》、《粉妆楼》、《郭子仪征西》、《残唐》、《二下南唐》、《初下河东》、《二下河东》、《三下河

余太君 名赛花，折德宸之女。宋代名将杨业之妻。余太君自幼受其父兄武略的影响，青年时候就成为一名文武双全的女将，具备巾帼英雄的气度。余、杨两家结亲后，夫君杨业在边关打仗，余太君在杨府内组织男女仆人习武，仆人的武技和忠勇之气，个个都不亚于边关的士兵。

■ 安顺地戏

东》、《九转河东》、《二下偏关》、《八虎闯幽州》、《五虎平南》、《五虎平西》、《岳飞传》、《岳雷扫北》等。

这些戏剧的内容多为金戈铁马的征战故事，没有才子佳人戏、清官公案戏、绿林反叛戏、怪诞神话剧，只有赞美忠义、颂扬报国的忠臣良将戏。反映的时代上至商周，下至明代。这些唱朝代兴衰的战争故事，构成了军傩最主要特色。

阅读链接

安顺地戏的独特性和唯一性广受海内外人士关注，曾造访法国、西班牙、韩国、日本、新加坡，多次到香港、台湾、北京、上海演出，深受欢迎，被誉为“我国戏剧活化石”、“我国戏剧历史博物馆”，是研究戏剧发生学、人类学、宗教学、民俗学、美学、历史学、语言学等学科的活材料。

保护安顺地戏这一在我国戏剧史上具有戏剧转型活资料的古老剧种非常重要。2006年5月20日，安顺地戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

宗教色彩浓厚的脸子

安顺地戏是一种戴面具演出的民间戏剧。面具，在安顺地区被称为“脸子”，它既可以说是安顺地戏的特征，也是安顺地戏的灵魂。

地戏是一种戏剧和彩绘木雕艺术相结合的综合性艺术，不同于一般高台戏，它适应于露天演出，甚至专找较低的平地演出，让观众站在四周较高地方观看。因此，地戏脸子通常是顶在额头上的。农民在

■ 安顺地戏面具

徐茂公（594年～669年），李绩，原名徐世绩，字懋功。唐高祖李渊赐其姓李，后避唐太宗李世民讳改名为李绩，唐初名将，与李靖并称，被封为英国公，为“凌烟阁二十四功臣”之一。早年从李世民平定四方，后来成为唐朝开疆拓土的主要战将之一。

欣赏唱和跳的同时，也在欣赏脸子。

脸子是地戏不可缺少的组成部分，它在百花争艳的美术园地中，有着自己独特的风格和面貌，是别的艺术形式所不能代替的。

另外，由于地戏具有浓厚的宗教色彩，因此什么时候跳地戏，什么时候脸子必须进箱封存，都有一套完整的宗教仪式和严格的时间规定，不能随便更改，包括脸子的雕刻都有严格的仪式。

制作地戏面具的民间艺人，在动工之前必须祭神，一是祈求神灵保佑，赋予面具以神性，二是保佑在制作中平安顺利、发财发富。

雕刻艺人们在神龛前或屋门口摆下

供桌，敬上供品，用一升米插上工木角尺、墨斗、雕刀之类工具，然后磕头作揖，请求菩萨保佑，口中念诵“菩萨保佑，鲁班显圣，保佑保佑”之类吉祥词语。供奉结束后，才能开始雕刻面具。一般都是连头盔一起雕刻，手法夸张，刻工精巧，神气咄咄逼人。

民间艺人们把地戏脸子的主将面具概括为文将、武将、老将、少将、女将5种脸谱，俗称“五色相”。因各民间艺人所处的地域位置各异而称谓也有所不同，在表现手法上，或夸张，或精细，或繁缛，或简括，或粗犷，或含蓄，变化多端，不一而足。

文将面具温文尔雅，用以表现剧中足智多谋的人