

戏苑
杂谈

中原曲苑

河南戏曲种类与艺术

肖东发◎主编 秦贝臻◎编著

越调是河南地方戏曲剧种之一，自诞生地四处

流传时，形成了上路、下路、南边等地域流

派，各具特色，大弦戏被认为与唐代宫廷梨园

戏有一定渊源，又继承了宋元杂剧北曲传统，

具有独特艺术价值，怀梆系河南古老稀有地方

剧种，唱腔慷慨激昂，表演粗犷奔放，生、

旦、净、末、丑行当齐全，唱腔、念白、音乐

等都带有浓厚地方色彩……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

戏苑杂谈

中原曲苑

河南戏曲种类与艺术

肖东发 主编 秦贝臻 编著

图书在版编目(CIP)数据

中原曲苑 / 秦贝臻编著. — 北京: 现代出版社,
2014.9

ISBN 978-7-5143-2584-3

I. ①中… II. ①秦… III. ①地方戏—介绍—河南省
IV. ①J825.61

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217282号

中原曲苑：河南戏曲种类与艺术

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 978-7-5143-2584-3

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传统文化传统之中，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

远古之音——大弦戏

- 016 梨园御戏流传到民间
- 023 丰富的声腔表演体系
- 030 惊心动魄的舞台表演

戏曲鼎甲——豫 剧

- 052 戏曲之乡造就河南梆子
- 059 名角辈出促使豫剧繁荣
- 069 独具特色的艺术风格

战斗号角——越 调

- 鼓舞士气的越国民歌 002
- 丰富的越调艺术特色 010

祭海唱礼——怀 梆

- 祭神仪式促成地方戏 038
- 粗犷的怀梆艺术风格 045

中原音韵——大平调

乡民撵台学戏而成新调 078

丰富多彩的表演艺术 085

蜜样甜音——二夹弦

096 夫妻对唱的民间小调

102 饱含着浓厚乡土气息

民间歌舞——曲 剧

脱掉高跷产生的新剧 108

贴近生活的艺术特色 118

曲苑拾英——地方戏剧

126 皇帝梦中走出的罗卷戏

135 道教音乐演变的道情戏

141 生活气息浓郁的落腔

146 河南梆子的元老宛梆

157 说唱艺术浓厚的坠子戏

越调

越调是河南省地方戏曲剧种之一。它主要流行于河南省的南部、东部，越调的主奏乐器早期是象鼻四弦，后来一般用坠胡。

越调自诞生地四外流传时，“音随地改”，形成了“上路”、“下路”、“南边”等地域流派。上路越调以南阳为中心，是越调的母调。唱腔质朴、婉转、细腻、典雅而又不失豪放、粗犷、大气，间有秦腔的元素。

下路越调以许昌、漯河、周口为中心，又称“小越调”。唱腔具有火爆、明快、高亢、豪放的特点。南边越调以襄阳为中心，向十堰等地扩散，与上路越调比较相似。

鼓舞士气的越国民歌

相传在春秋战国时期，越王勾践被吴国俘虏，越王的丞相范蠡用美人计献西施于吴王夫差，后来吴王夫差沉溺于美色，并且放了越王勾践。

勾践回越国后，卧薪尝胆、立志报仇雪耻，为了唤醒越国民众的斗志，便唱起了一种鼓舞斗志的民歌。公元前475年，越王勾践做好了

越调《李天保娶亲》剧照

充分准备，大规模地进攻吴国，一举打败了吴国。

后来，丞相范蠡挂印辞官带着西施回到了家乡河南内乡县，他们回想在越国的生活，时常会唱起在越国的小曲，于是在越国鼓舞士气的小曲便在南阳、襄樊区域流传起来。

这些民歌因为是越国的曲调所以被人们称为“越调”，后来又增添了些人物情节和表演，形成了一种戏剧，人们依然称之为“越调”。

再后来，越调四外流传，并且“音随地改”，形成了“上路”、“下路”、“南边”等地域流派。

上路越调以南阳为中心，又称豫西越调、南阳越调、大越调，是越调的母调。质朴、婉转、细腻、典雅而又不失豪放、粗犷、大气，有秦腔的元素，人们认为这是越调吸收了“南昆北弋东柳西梆”中的“西梆”，即秦腔的结果。

南阳越调仍保留花腔，有假嗓甩腔，主奏乐器为象鼻四弦，象鼻四弦音色明亮而华丽，有勾音、垫指、靠弦等多种指法。

下路越调以许昌、漯河、周口为中心，又称小越调。唱腔具有火爆、明快、高亢、豪放的特点。常用短杆坠子作为主奏乐器。

越调剧照

秦腔 我国最古老的戏剧之一，起于西周，源于西府，成熟于秦。秦腔又称“乱弹”，流行于西北的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地，其中以宝鸡的西府秦腔口音最为古老，保留了较多古老发音。又因其以枣木梆子为击节乐器，所以又叫“梆子腔”，俗称“桄桄子”。

■ 越调《智收姜维》

南边越调以襄阳为中心，向十堰等地扩散，与南阳越调比较相似。人们也称其为“湖北越调”，以区别于流行于河南境内的“河南越调”。

越调在清代末年发展到了它的兴盛时期，其在河南西南部地区出现了很多专业班社，南阳以及襄城县、郟县、许昌、新郑、密县、荥阳，越调班社达100多个。在广大农村还有木偶皮影越调班，不少越调演员就是唱皮影木偶出身。

清代乾隆年间有名角王庆和，清代末期有名艺人吴春城，艺名“真得酥”，还有陈小金，人称“戏子王”。剧目有老十八本和小十八本之说，以后剧目越来越多，又有正装戏、外装戏之分。

越调最早的时候的唱腔是曲牌格式体制的，后来由于受到梆子等戏种的影响，在演出的剧目上逐渐正规化，其具体形式是由“正庄戏”，即袍带戏到表现

关公（约160年~220年），即关羽，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。

民间风情的外庄戏而发展变化。

其中“正庄戏”取材于历史类演义小说，它的体裁唱少白多，词句语意较深。剧中的人物以“外八角”，即男性角色为主。而“外庄戏”则大多取材于民间传说、公案故事。并且剧中的人物角色多以“内八角”为主。

过去经常表演的剧目有《踢狮子》、《秦琼卖马》、《金蹬救主》、《快活林》、《文王吃子》、《跑马跳坑》等老十八本，以及《一捧雪》、《十王宫》、《乌江岸》、《两狼山》、《乳石关》、《关公小出身》等小十八本。除此之外还有像《打铁》、《卖豆腐》、《挫柱》、《三哭殿》、《摸楼》、《官三怕》、《民三怕》、《送灯》等小戏。

后来，越调除了在河南本省发展外，有的班社还向外传播远到外省市去演出，如湖北郧阳柳林陂罗公

皮影 我国民间传统艺术，是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影，在灯光照射下用隔亮布进行演戏，是我国民间广为流传的傀儡戏之一。皮影戏是我国民间的一门古老传统艺术，老北京人都叫它“驴皮影”。也是我国出现最早的戏曲剧种之一。

■ 越调《收姜维》

越调

孔明 即诸葛亮（181年～234年），号卧龙，汉族，琅琊阳都人，三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、文学家。在世时被封为武乡侯，死后追谥忠武侯，东晋政权特追封他为武兴王。其代表作有《前出师表》、《后出师表》、《诫子书》等。他发明了木牛流马、孔明灯等，并改造连弩，可一弩十矢俱发。诸葛亮在后世受到极大尊崇，成为后世忠臣楷模，智慧化身。

庙舞楼上，就保存有“光绪三年二月内、阳二邑永和班月吊在此一乐也”的戏班题壁，题壁上的“月吊”就是指的越调。

1911年左右，越调有很大的发展，那时演出的剧本《火烧梅伯》、《赵公明归天》、《三仙妹》等戏还采用唢呐作为伴奏乐器。

南阳大越调班子还曾经到过开封老羊市戏院演出。此后，著名的越调班社计有邓县老越调班、长葛县长庆班、舞阳大越调班、许昌一道辙班、襄城石行班与七班、禹州马车厂班、新郑县四街戏班等。

后来，越调进一步发展壮大，开始尝试向城市发展。1915年新郑县越调演员和尚娃到郑州平阳里搭席棚暂做戏园，同年开封巨商李某从上海购置行头，于舞阳县请越调班演出。

1917年，南阳公议社越调班进入开封，先在北羊市演出，引起轰动，又在开封最好的戏院丰乐园

演出，售票单价超过豫剧，人们对筱金钩、罗金章评价很高，《豫言报》评价筱金钩“人以梅兰芳目之，实非过誉之言”。

这段时间还有一位著名的越剧演员，名叫史道玉。艺名玉娃，工武生、须生。史道玉13岁进邓县曾塔冢李五章越调班学戏，习小生兼习武生，一年后班散，转拜陈小金为师，出师后搭班演出不久唱响。

史道玉青少年时代已熟练并精于演唱南阳大调曲子，并通晓宛梆、汉剧、罗卷戏音乐。他嗓音明亮、音质纯净、韵味甘醇、音域宽阔，并富有创新精神。

在长期的舞台实践中，史道玉不断把大调曲子、宛梆等音乐吸收融汇于越调旋律之中，形成了自己独特的演唱风格，对南阳越调音乐的发展起到较大的影响作用。他武功好，表演细腻，善使气色，有“七窍出气”等特技。

史道玉随孙万富班远征开封，演出大获成功，他主演的《芦花荡》一出戏被挂了3块金牌，声震省城。《长坂坡》、《赵云截江》、《辕门射戟》也很出色。

后来，史道玉转演须生，尤以《孔明祭灯》最为叫绝，剧中魏延撞灭神灯，孔明绝望，有一段慢板唱腔，他巧妙地糅进微微痰音，沙哑哀沉，撞击人心，深刻地表现出诸葛亮心力交瘁即将辞世时的神态。

史道玉的拿手戏另有《三气周瑜》、《抱灵

闺门旦 我国传统戏剧旦行的分支，有别于正旦，即未出阁的闺女少女，或大家闺秀或小家碧玉形象。在越剧中，闺门旦主要扮演官宦人家的小姐，比如《梁祝》中的祝英台、《红楼梦》中的林黛玉等。

牌》、《蝴蝶杯》、《篡御状》、《哭殿》等。在《抱灵牌》高珍哭灵时的唱腔中，他对传统的哭腔、哭滚白加以改造，并使其交织在一起，使其唱泣与共，古朴而又富有新意，深为观众称道。

1933年，史道玉带领邓县之曲越调班赴开封演出，使南阳越调二次进入省会，轰动一时，成为越调发展史上的盛事。

在1930年左右，张秀卿、李桂红、魏大妞、赵富兰等女演员开始登上舞台，而史道玉在敬一戏班时也积极培养女演员，为越调的发展做出很大贡献。

李桂红是越调的第一位女演员，工旦角，艺名老桂红。她幼年家境极为贫寒，曾在漯河唱坠子，后搭舞阳吴城越调班。1913年至襄城县，搭越调戏班，活动于襄城、叶县、方城、南阳、唐河一带。李桂红主演青衣、闺门旦，扮相俊美，唱坠子练出了一副巧

■越调《斩杨景》

口、好嗓，唱腔圆润脆甜，吐字流利清晰。

李桂红聪明机灵，应变能力很强，能将所闻故事，编成戏搬上舞台，并自设唱腔，能一唱数百句。坠子的一些唱腔被她糅进老越调中，别有韵味，如《斩杨景》中余太君“出自东方”一段唱，似娓娓叙说家常，流畅自然，朴实耐听。

经李桂红改编流传的戏有《青龙山》、《五凤山》、《王金豆借粮》、《打豆腐》、《小八义》等，皆为唱工戏。她大胆尝试，引进坠胡，使越调音乐更加丰富，推进了越调唱腔艺术的发展。

阅读链接

越调的起源有多种，据说越调原本被称为“月调”，是我国古代戏曲的一般地方剧种共同拥有的“平、背、侧、目”的4种调门之一。

也有说越调起源于南阳，因南阳一带民歌小曲“四股弦”专门采用月调来演唱戏曲，之后便慢慢地演变成了专门的戏曲，也就是现在所说的“越调”。

根据现存资料考察，清代乾隆年间，越调已经在南阳一带广泛流行开来。尤其在南阳一带的民歌小曲“四股弦”专门采用月调来进行演唱，之后慢慢演变为专门的戏曲，也就是现在所说的“越调”，究其根源，实际是由南阳梆子的一种变体演化而来。

丰富的越调艺术特色

越调的唱腔形式最初为曲牌体，清代中叶以后逐渐变为板腔体。其调式也相应地主要用宫调式，一般只在插曲性质的曲牌调子中偶尔采用其他调式来演奏。

板腔体音乐有很多。其中慢板类是越调最具代表性的音乐体系，有大慢板、阴四板、二八板和高四腔等，其中二八板如《诸葛亮吊孝》

越调《诸葛亮吊孝·小乔坐府》

中“小乔坐府”一折“九月重阳菊花黄”的过门，再比如《掉印》中“绣花屏”一折“风和日暖艳阳天”的过门，而高四腔多用于黑头、花腔等。慢板类字少腔多，一板三眼，多表达哀怨、感伤、思恋、哀叹等情感。

流水类是越调音乐创作