

荆楚文库

张振新
著

灯影阑珊

——歌腔皮影艺术

湖北省非物质文化遗产丛书「二〇一二」

长江出版传媒
湖北人民出版社

张振新
著

灯影阑珊

——
歌腔皮影艺术

湖北省非物质文化遗产丛书「二〇一二」

长江出版传媒
湖北人民出版社

鄂新登字01号

图书在版编目(CIP)数据

灯影阑珊:歌腔皮影艺术/张振新著

-武汉:湖北人民出版社 2012.9

【湖北省非物质文化遗产丛书(2012)】

ISBN 978-7-216-07374-5

I. ①灯… II. ①张… III. ①皮影戏—唱腔—研究—湖北省

IV. ①J643.563

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第216872号

丛书总策划:杜建国 李耀华

· 湖北省非物质文化遗产丛书(2012) ·

灯影阑珊:歌腔皮影艺术

张振新 著

出版发行: 长江出版传媒
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街268号 邮编:430070

印刷:武汉贝思印务设计有限公司

经销:湖北省新华书店

开本:787毫米×1092毫米 1/16

印张:19 字数:285千字

版次:2012年10月第1版

印次:2012年10月第1次印刷

总定价:808.00元(共10册)

本册定价:38.00元

书号:ISBN 978-7-216-07374-5

本社网址: <http://www.hbpp.com.cn>

湖北省非物质文化遗产丛书(2012)

编委会名单

主 任 杜建国

副主任 何大春 李耀华 刘玉堂 徐永胜

委 员 江国钧 李 波 周鸿森 黄念清 张晓慧

顾 问 刘正维 马世坤 陈建宪 郑 勤

何红一 鲁静安

主 编 李耀华

副主编 李 波 黄念清

执行主编 张晓慧

编辑部成员 黄树清 闫 玲 邓小羊 朱林飞 宋 凯

程 琛 周文华 马 瑄 殷 俊 陈 曦

“湖北省非物质文化遗产”丛书总序

杜建国

湖北是楚文化的发祥地,历史悠久,文化灿烂。湖北地处华夏腹地,兼具南北文化之长,既具有中华文化的主流特质,又具有鲜明的地域特色。在漫长的历史长河中,勤劳智慧的荆楚儿女创造了丰富多彩、绚丽多姿的文化遗产。这些宝贵的文化遗产,成为推动社会发展和历史进步的重要力量,至今仍焕发出耀眼的光华,在推进文化强省建设的征程中,发挥着不可替代的作用。

湖北是非物质文化遗产大省,资源丰富,是全国实施非物质文化遗产(此前称民族民间文化)保护工作较早的地区,宜昌市为全国非物质文化遗产保护工作三个综合试点地区之一。省委、省政府历来高度重视非物质文化遗产保护工作,出台了一系列政策举措。特别是近期《湖北省非物质文化遗产条例》的颁布实施,将为我省非物质文化遗产保护提供强有力的法律保障和政策支持。目前,我省建立了国家、省、市、县四级名录体系,保护机构逐步健全,保护队伍不断壮大,保护机制日趋完善,区域性整体保护稳步推进,理论研究扎实开展,社会影响不断扩大,基层立法和数据库建设走在全国前列,传承保护初见成效。我省有省级非物质文化遗产名录项目 260 个(项目保护单位 353 个),其中,端午节、剪纸、京剧、皮影戏等入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,国家级非物质文化遗产名录 84 项(保护单位

106个),位居全国第十一位,在全国有较大的影响。

自非物质文化遗产保护工作开展以来,相关理论研究和资料收集整理工作随之推进。在湖北省文化厅领导下,在全省各地文化部门 and 非遗工作者的积极支持下,在众多专家的悉心指导下,湖北省非物质文化遗产保护中心结集出版湖北省非物质文化遗产丛书。这既是对前一阶段工作的总结,又可以在理论上进行探索,为更好地开展工作打下基础。2012年出版的这套丛书共有10册,今后还将陆续分期分批出版。

本套丛书能够顺利出版,与全省各地群艺馆、文化馆及各级非物质文化遗产保护中心的积极配合密不可分,这些成果是全省非物质文化遗产保护工作者心血与汗水的结晶。在此,向他们表示感谢并致以崇高敬意!

非物质文化遗产是中华民族智慧与文明的结晶,是连结民族情感的纽带和维系国家统一的基础。保护和利用好非物质文化遗产,对落实科学发展观,实现经济社会全面、协调、可持续发展具有重要意义。加强非物质文化遗产保护工作是各级文化部门的重要职责,是全省文化工作者义不容辞的责任。我们要以更加扎实的作风,更加有效的措施,努力提高我省非物质文化遗产保护工作的质量和水平,为推动我省文化大发展大繁荣,实现湖北科学发展跨越发展作出积极贡献。

是为序。

2012年9月

(总序作者系湖北省文化厅厅长)

自序

皮影戏是我的爱好。读小学四年级时,就用硬纸盒雕影人儿在蚊帐里玩耍,唱“哗哗啼”。11岁时,因生母亡故而辍学,后来上了四个月的红专中学。由于在生产队当记工员,不能兼顾,就休学了。那时经常有皮影戏演出,无论天气冷热、路途远近,只要知道有皮影戏,我都要去看。

1966年“文革”开始,传统皮影戏遭禁演,我便参加了大队组办的“毛泽东思想宣传队”(文化室)学演现代戏,后来担任过导演,并兼任农科站站长。“文革”结束后,皮影戏得以恢复,我向大队党支部申请,加入大队组建的皮影戏班,拜本村第二代歌腔老艺人谢从良为师,成为他的关门弟子。时间不长,师父因患有严重的支气管哮喘而卧床,一病18个月。此间我在农科组出勤,坚持在每天早中晚的休息时间去给师父做饭、洗澡洗衣,听师父给我讲歌腔的来历、传承谱系,与江湖中的恩怨,以及怎样唱好歌腔等方面的知识。1981年3月,师父仙逝。

遵照师父的临终嘱咐,我独自骑车出外访友学艺。先后在天门的张港、渔薪、蒋场,仙桃的郑场、谢场,监利的新沟,江陵的白露湖和潜江的徐李、老新、渔洋、周矶、王场等地与很多艺人接触,搭班唱戏。也尝试收授两名男弟子,可惜一人学戏不到三月亡故,一人学戏不到半年便参军。此后再也无心收徒。与人搭班唱戏三十余年。

我已年近六旬,回首半生的从艺生涯,感慨万千:年已迟暮,事业无成。不禁想起了清代大词人朱彝尊在《解佩令·自题词集》中自我解嘲的几句话:“十年磨剑,五陵结客,把平生涕泪都飘尽。老去填词,一半是空中传恨。”最令我揪心的,倒不是个人的荣辱得失,而是歌腔皮影艺术正面临着衰竭的尴尬局面。我想将几十年的心血

目 录

上篇 歌腔艺术

第一章 潜江皮影综述 / 2

第一节 潜江歌腔皮影的兴起 / 4

第二节 皮影戏与地方民俗 / 5

第三节 兴盛与衰落 / 7

一、兴起阶段 / 7

二、兴盛时期 / 8

三、衰落期 / 9

第二章 歌腔皮影艺术浅谈 / 10

第一节 歌腔的形成与流布 / 10

一、谢南松与南派歌腔皮影 / 10

二、上路歌腔的特点 / 12

三、中路歌腔与筒腔皮影的合流 / 13

四、下路歌腔与上路歌腔的区别 / 14

五、歌腔的传承谱系 / 16

第二节 歌腔皮影的唱腔 / 19

一、唱腔的谱源 / 19

二、唱腔曲牌介绍 / 22

三、几种歌腔的异同 / 24

四、发音与行腔 / 25

五、浅说歌腔的六大主腔 / 29

第三节 歌腔皮影的唱词 / 35

一、七言歌行体的方言改造 / 39

二、不同的句型唱段在戏剧中的表现 / 42

三、词段的用韵 / 46

四、找辙行韵与组词 / 50

五、引用中应注意的几个问题 / 52

六、剧中人引用偶像人物比附的问题 / 55

第四节 戏剧的演绎特点 / 57

一、戏剧文本 / 57

二、演唱配合 / 59

第三章 撩子、说白与称呼 / 63

第一节 撩子的运用 / 63

一、常用撩子 / 64

二、小结撩子 / 65

三、狗血撩子 / 66

第二节 歌腔的说白 / 68

一、概括性的叙事说白 / 68

二、对场人物心理刻画的说白 / 69

三、唱段中的幺板说白 / 70

四、不同的角色说白 / 71

第三节 人物的称呼 / 72

第四章 前后台的操作 / 75

第一节 影人的操作 / 75

第二节 后台的打击鼓点 / 76

第三节 演出应当注意的事项 / 79

一、人物登场 / 79

二、神戏 / 80

三、演出意外 / 80

第五章 道具和舞台 / 81

第一节 影人的制作 / 81

一、影人的格式 / 81

二、影人的组合部分 / 82

三、影人的雕刻程序 / 87

四、其他配置 / 88

第二节 戏台的搭建 / 89

一、搭台 / 89

二、屏幕 / 90

三、祭祀 / 90

第三节 灯光 / 92

下篇 文本整理

第六章 唱词分类整理 / 94

第一节 撩子词的分类 / 94

一、固定的人物撩子 / 94

二、角色分类的通用撩子 / 99

第二节 能够通用的基本台词 / 113

一、角色登场类 / 113

二、读书做官类 / 134

三、战场征伐类 / 144

四、家庭爱情类 / 154

五、社会娱乐类 / 168

第三节 特殊场景的基础唱词 / 178

一、朝廷君臣类 / 178

二、打殿 / 179

三、辞朝 / 180

四、骂殿 / 184

第四节 固定的人物唱词 / 198

第七章 歌腔皮影的传承本头 / 208

第一节 本头集录 / 208

一、朝戏本头辑录 / 209

二、书戏本头辑录 / 212

三、花戏本头辑录 / 215

第二节 经典遗本 / 217

第八章 与歌腔有关的传闻 / 249

第一节 关于老郎仙师的传说 / 249

第二节 关于谚子 / 251

一、与影戏有关的种类 / 251

二、人物角色类 / 253

三、影子道具配制类 / 253

四、道具附件类 / 253

五、兵器(柴火)类 / 254

第三节 潜江皮影的轶事趣话 / 254

一、潜江皮影的江湖恩怨 / 254

二、龙灯闹台 / 256

三、谢南松学戏和作戏 / 256

第四节 皮影趣话 / 258

一、前辈艺人的斗口 / 258

二、关于歌腔的童谣 / 259

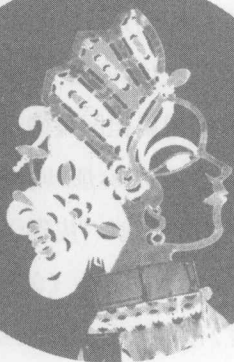
三、顺口溜的激励 / 260

四、趣话顺口溜 / 261

附录 几种唱腔曲谱 / 262

影人插图 / 283

编后 / 289

上篇 歌腔艺术

ShangPian GeQiang YiShu

第一章 潜江皮影综述

皮影是流行于我国民间的传统剧种,是一种综合了美术绘画、皮雕工艺、民间音乐与口头文学的大众化、地域性的戏剧样式,是民俗文化中的一枝奇花。

在电影发明之前,皮影是活跃于东北三江流域、黄河河套平原及海河流域、淮河流域、四川盆地、长江中下游平原以及岭南广东等广大农村的地方戏剧艺术品种。与城镇和富庶乡村请“大戏班子”不同的是,皮影剧称为“小戏”,以其演出经济简单、方便灵活,受到老百姓的欢迎。其舞台道具由艺人两口大木箱、一根扁担即可搬运,被称为“扁担戏”、“木箱子戏”;演出者省却了“大戏”台前台后化妆卸妆的麻烦,剧情人物用几把皮影就能演绎,所以又被称为“耍影人儿”、“灯影戏”、“皮影子戏”、“皮猴子戏”。

皮影戏历史悠久,相传在西汉初年就有了雏形。崔永平先生《怎样唱皮影戏》(中国戏剧出版社,1987)一书中说,“孝文皇帝刘恒时,有宫妃抱太子玩耍,巧剪梧桐树叶在窗前表演动作。”《中国野史》(吉林摄影出版社,2004)“王夫人”条中说,“(汉)武帝时,有一位善于鬼神方术的人名叫少翁。武帝所宠幸的王夫人去世后,少翁用方术复原了王夫人的容貌,使武帝在帷帐中望见已亡的王夫人。”《史记·汉武本纪》载:“齐人少翁以鬼神方见上。上所幸王夫人,王夫人卒。少翁以方术盖夜致王夫人,乃灶鬼之貌云,天子自帷帐中望见焉。”这些传说,虽然并非真正的皮影,但是皮影由来已久,诸如这些裁叶剪纸为戏的记载,可以说是皮影的祖先。

皮影戏的兴起当在唐宋。《广德神异录》“唐明皇于正月望夜,上阳宫大陈影灯”条中说,明皇“设庭燎自禁门望殿门,设蜡炬,莹煌如昼”,表明作为“灯”和“影”的表演艺术形式已在元宵灯会等场合流行开来。而张庚《中国戏剧通史》、孙楷第《傀儡戏考原》等将影戏的流行时间定为北宋,成为勾栏瓦肆之中表演形式的一种。早期

的影戏的影人材料是纸做的。据 1235 年署名灌圃耐得翁所著的《都城记盛》“影戏”条的记述：“影戏。凡影戏乃京师人初以素纸雕簇，后用彩色装皮为之，其话本与讲史书者颇同。大抵真假相半，公忠者雕以正貌，奸邪者与之丑貌，盖亦寓褒贬于市俗之眼戏也。”

我国最早的皮影应该说是陕西皮影。据《广德神异录》唐明皇在元宵节大陈影灯而言。此前无陈影灯之例，且唐朝建都在陕西长安，因此推论陕西是中国皮影的发源地。早先的皮影是没有说唱的，只有动作表演，并不十分完善，只是一种玩具（艺术欣赏品）。“在汉唐时期，是中国文化兴盛昌隆的时期”，冯天瑜、周积明先生在《中国古文化之奥秘》（湖北人民出版社，1986）里说：“而这一盛况的出现，重要原因之一，乃是由于大规模的文化输入，使中国文化系统处于一种‘坐集千古之智’、‘人耕我获’的佳境。在此氛围中，中国文化系统根据本民族特质，对外来文化选择取舍，加工改制，收到了‘以石攻玉’之效。”贞观之治后的盛唐时期，艺术文化有了很大的发展。唐玄宗李隆基开办了“皇家梨园”，“除教歌舞外，外教坊还典排优杂伎”（见《唐宋词通论》浙江古籍出版，1985），也就是说外教坊教戏曲和皮影。先师谢从良传：“皮影戏的鼻祖是唐王敕封的老郎菩萨”。清无垢道人著《八仙得道传》（长江文艺出版社，1993）之九十二回“……造劫数老郎隐梨园”说“梨园是戏班之祖，老郎又做了戏班教师之祖”。由此推断在公元 714—742 年间，有了皮影的传教，艺术家们精心琢磨，使皮影成为一种独特的文化艺术，渐渐的流传开来。

宋代称皮影戏为“弄影戏”，可能偏向于动作表现方面。张耒《明道杂志》：“京师有富家子，少孤，专财。群无赖百方诱之。因此子甚爱看弄影戏。每弄至斩关羽，辄为之泣下，嘱弄者且缓之。”1280 年周密所著《武林旧事》中，回忆南宋京城临安（今杭州）社会上享有盛名的弄影戏艺人贾震、贾雄、尚保义，三贾（贾伟、贾仪、贾佑）、三伏（伏大、伏二、伏三）、王润卿（女流）等二十二人。并且记载了专门用皮革制作影戏的皮影团体——绘革社；标志着皮影剧种的成熟。

传说在明代出于陕西人来湖北做官的缘故，引来了其家乡的“秦腔”皮影戏。因其声调高亢，人们才叫它为“高腔”皮影。起初只在达官显贵的府邸中演唱，后来渐

渐地转向民间。明清时期,潜江才有高腔皮影的流传。

清末,潜江产生了符合地方民俗、贴近民众生活的歌腔皮影戏,唱腔以地方民歌音谱为主旋律,对原来的高腔进行改良而成。歌词运用了古诗歌行体、打油诗体的格律,语言大部分源于民间的歇后语,着重于一韵到底的辙口,讲究韵脚的平仄分工,表现流畅,深受观众喜爱。它的每段唱词结束后还有一段一唱众帮的后喝腔,伴以击乐,场面十分热闹,具有浓郁的乡土气息。它的一唱众帮为引腔和碰腔服务,迄今仍然保持着原生态。无论在何传统剧种和地方剧种里都是没有的一种板式,是中国戏剧百花园中一枝奇葩。值得研究和挖掘整理。民国初,又出现了“渔鼓筒子腔”皮影。约在民国三十(1941)年,歌腔与筒腔同时流行。

歌腔皮影是江汉平原的一种民俗文化。它与民间的宗教信仰、民俗习惯有着传统的联系。除了给民众带来文化娱乐的享受外,还结合民俗的祭祀文化开展,演唱一些请神下界、赐福保平安、祝愿人丁兴旺、财源茂盛的戏剧节目,最主要的是以传统的“忠、孝、节、义”观念,演唱一些颂扬古代英雄人物形象、揭露和丑化祸国殃民贪赃枉法的反面人物等内容,寓教于乐,充实老百姓的精神生活,不能一概以封建迷信活动来看待它。

江汉平原的潜江皮影,由高腔(秦腔)经历了明清两个朝代后,过渡到清末民初的歌腔皮影。潜江歌腔自谢南松先生开创以来,也走过了世纪发展之路。不幸的是随着“文革”的到来,一场大火烧掉了我的先祖师倾注毕生精力的创作遗物,先师谢从良为之泣下,很多精神文化遗产便从此失传了。而今,歌腔因为现代化市场化多元化的娱乐方式的兴起,后继无人,面临着衰竭的尴尬局面。作为先辈留给我们的文化遗产,作为江汉平原民俗文化的艺术奇葩,保护好、整理好这种非物质文化遗产,是刻不容缓的事,也是一件很有意义的事。

第一节 潜江歌腔皮影的兴起

早先流传在潜江乃至江汉平原的高腔皮影戏(据先师谢从良说,唱的是秦腔老