

戏苑
杂谈

关东曲苑

东北戏曲种类与艺术

肖东发◎主编 杨中秋◎编著

吉剧是在二人转基础上发展形成的新剧种，在其形成发展过程中涌现了许多剧作家和艺人，龙江剧唱腔主要采用二人转曲牌，文学语言朴实风趣，表演动作歌舞性强，特色浓郁；海城喇叭戏主要伴奏乐器是唢呐，声腔以「柳腔」为主；辽南戏是在辽南皮影戏基础上发展形成的，唱腔优美，委婉动听，风格独特，行当齐全，深受喜爱……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

戏苑杂谈

关东曲苑

东北戏曲种类与艺术

肖东发 主编 杨中秋 编著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

关东曲苑 / 杨中秋编著. — 北京: 现代出版社,
2014. 9
ISBN 978-7-5143-2580-5

I. ①关… II. ①杨… III. ①地方戏—介绍—东北地区
IV. ①J825.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第217299号

关东曲苑：东北戏曲种类与艺术

主 编：肖东发
作 者：杨中秋
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 978-7-5143-2580-5
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，博大精深的中华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

东北之参——吉 剧

众多艺人助力创建吉剧 002

吉剧唱腔艺术和角色行当 015

新时期吉剧的长足发展 035

北国之花——龙江剧

044 黑龙江创建排演龙江剧

050 龙江剧博采众长走向成熟

061 新时期的龙江剧更加繁荣

唢呐之歌——海城喇叭戏

辽宁大秧歌演变喇叭戏 068

海城喇叭戏不断走向成熟 073

《跷中情》掀起新热潮 083

辽南瑰宝——辽 剧

088 辽南皮影戏演化辽南戏

095 辽南戏迎来新的大繁荣

蒙乡之花——阜新蒙古剧

102 短调民歌形成阜新蒙古剧

109 新时期阜新蒙古剧的昌盛

满族飞歌——新城戏

满族八角鼓演绎新城戏 114

民族舞蹈提升新城戏发展 122

戏苑拾英——地方戏剧

132 具有悠久历史的二人转

144 东北皮影演变成黄龙戏

150 风靡关东的奉天落子

吉 剧

吉剧是吉林省地方戏曲剧种之一，主要流行于吉林省各地以及辽宁、黑龙江、内蒙古自治区的一些地区。它是新中国成立后，在二人转的基础上发展而成的新剧种，因其诞生于吉林省的省会长春而得名。

吉剧创建后，本着“不离基地，采撷众华，融合提炼，自成一家”的方针，经过数十年的历史发展，已成为人们喜闻乐见的一种戏曲剧种，并创作改编和排练演出了近200个大、中、小剧目。

吉剧的代表性剧目有《蓝河怨》、《桃李梅》、《包公赔情》、《燕青卖线》、《搬窑》以及现代戏《江姐》、《雨夜送粮》等。在其形成发展过程中涌现出了许多的剧作家和艺人，他们为吉剧的繁荣和发展做出了重要贡献。

众多艺人助力创建吉剧

002

关东曲苑

戏剧人物表演

那还是在清代初期的时候，东北的大秧歌在吸收了莲花落、东北大鼓、太平鼓、霸王鞭、河北梆子、驴皮影以及民间笑话等多种艺术形式的基础上，逐渐演变而成了东北传统的艺术二人转。

二人转的基本形式可以分为一人表演的单出头、二人表演的二人转和三人以上表演的拉场戏3种。表演上讲究唱、说、扮、舞4种基本功。同时，演员尤其擅长表演手绢、扇子、大板、玉子板等。

■ 戏剧人物表演

新中国成立后，二人转艺术有了长足的发展，其中拉场戏的剧目日益增多，已经出现了《高玉宝》、《表兄弟》等表现现代生活的大型拉场戏，艺术上也展现出向大型戏曲剧种发展的趋势。

此后不久，长春市戏曲工作者在这些大型拉场戏的基础上，创造了新剧种春歌戏，编演了实验剧《绣天堂》。

东北三省协作区第四次会议提出：

要繁荣发展东北的文化，丰富创造自己的地方剧种。

有关部门按照这一精神，决定将二人转发展成一个新的地方大戏剧种。

于是在1959年，吉林省开始创建自己的剧种，在

莲花落 源于唐和五代时期的“散花乐”，最早为僧侣募化时所唱的宣传佛教教义的宣传歌曲。清乾隆以后，出现了职业艺人，同时满族八旗子弟中也有不少爱好者，遂与民间流行的另一艺术形式“十不闲”合流，成为民间花会形式之一“天平会”，曲种名为“十不闲莲花落”，又称“十不闲”或“莲花落”。

■ 吉剧人物表演

长春市成立了吉林省新剧种实验剧团。剧团本着“有源可寻，群众喜欢，独具一格”的理念，以传承东北特色，依托二人转为母体，创建了新剧种吉剧。

吉林省新剧种实验剧团最初以作曲家张先程为组长，聘请了二人转老艺人程喜发、长春地方戏队李青山、省戏曲学校谷振铎等为艺术顾问，汇集了优秀编剧王肯、导演金玉霞和全省优秀青年演员。

作为吉剧剧种的主要创始人，张先程不仅领衔创作了吉剧第一个实验剧目《蓝河怨》的音乐，而且由他作为主要唱腔设计的执笔者，完成了吉剧《桃李梅》、《搬窑》、《燕青卖线》、《三请樊梨花》和现代戏《江姐》等代表作品的创作。

作为吉剧戏曲理论的探索者，他著有《吉剧音乐》、《吉剧创腔参考》、《吉剧唱腔选》、《吉剧创作纪实》等理论著作，为吉剧的剧种建设奠定了坚实的

《三请樊梨花》又叫《三赶樊梨花》、《三赶樊梨花》、《三赶樊梨花》，故事源自《征西全传》。讲述了唐朝时，薛仁贵率兵征西时，薛仁贵之子薛丁山与寒江关守将樊洪之女樊梨花的曲折爱情故事。

理论基础。

程喜发和李青山都是二人转的著名艺人。程喜凤原名程喜发，辽宁省辽中县人。他出生于1889年，15岁时在吉林海龙拜杨德山为师。

程喜发曾在吉林、辽宁及热河一带演唱，走的地方多，见的世面广，会的剧目很多。新中国成立后在抚顺、沈阳一带演出。后来在长春东北师范大学音乐系任民间艺术顾问。

程喜发会的剧目很多，如《王二姐思夫》、《灞桥挑袍》、《浔阳楼》、《武松打虎》、《杨七郎打擂》、《杨闹红要表》、《包公铡侄》、《白娘子诉功》及小曲《鸳鸯嫁老雕》等。

程喜发旦、丑双绝。唱旦角时艺名“程喜凤”，唱丑时艺名“程傻子”。他能唱近百种曲调，其中以

《浔阳楼》又叫《白龙庙》，剧中讲的是宋江游浔阳楼，醉题反诗，被知府蔡德章押禁牢中。蔡德章命戴宗赴东京蔡京处投书，途经梁山，戴宗告知吴用，吴用定计，令萧让造假书回复，被黄文炳识破。紧要关头，李逵、张顺等共劫法场，救出宋江。

■ 吉剧人物表演

■ 吉剧人物表演

《二大妈探病》二人转的剧目。其剧情为女孩兰英爱上青年三小，兰英的妈妈嫌贫爱富不同意，兰英装病，二大妈探病，让有情人终成眷属。这出戏改编自山西柳腔戏传统剧目，因为它讲述的是老百姓身边的事情，所以深受农民群众的欢迎。

“十三嗨”最精。程喜发唱戏时注意解意，领着观众走，有一套艺术表演技巧。

程喜发改唱丑以后，调和板非常磁实，“口”、“相”俱佳，和旦角配合默契，被后人尊称为二人转十大宗师之一。

李青山1904年出生于吉林舒兰的一个贫苦家庭里。他11岁开始给地主放猪，15岁拜老艺人张相臣为师学唱二人转，在吉林各地走乡串屯，卖唱为生。

李青山18岁时一举成名，艺名为“大金镶玉”、“大机器”。

长期流传在东北地区的60多首民歌和200多出单出头、二人转、拉场戏剧目，他都唱得很地道，演得很出色。尤以说口见长，在长期的演出过程中，编了很多富有思想性、艺术性的即兴口。

李青山的代表剧目有《红月娥做梦》、《摔镜架》、《浔阳楼》、《西厢》、《蓝桥》、《回杯》、《赔情》、《二大妈探病》、《大观灯》等。

在作曲家张先程和程喜发、李青山的带领下，编创组人员根据二人转经典剧目《蓝桥会》，借鉴二人转的曲调，吸取京剧的特色，融合发展了东北地方戏的特点和风格，打造了第一部吉剧《蓝河怨》。

亲民风格使《蓝河怨》一经演出，就获得了有关

专家的好评和人们的热烈欢迎。随后，吉林省新剧种实验剧团开始着手解决新剧种的小生、小旦、彩旦、小丑等行当的特色，以及和戏曲化、板式化等问题。

1959年1月，新剧种实验剧团演出了第二个实验剧目《桃李梅》，又一次获得了成功。与此同时，吉林省新剧种实验剧团还在吉林省长春市、白城市、通化市等地演出了上述两出剧目，并广泛听取了群众的意见。2月，将新剧种命名为“吉剧”，改新剧种实验剧团为吉林省吉剧团。

吉林省吉剧团建团之后，吉剧工作者按照剧种建设方针，熔民间、古典、现代艺术于一炉，集地方、民族、时代特色于一身，逐步将吉剧建设成讲古述今，能文能武，独具特色的关东戏曲。

1960年上半年，为了使吉剧得到更广泛的发展和普及，吉林省还成立了白城专区吉剧团、通化专区吉剧团和吉林市吉剧团。按照既定方针，这些剧团与长春市吉剧团共同承担吉剧的创建工作。

在此基础上，长春市吉剧团又编创排演了《包公赔情》、《搬窑》、《燕青卖线》、《雨夜送粮》等众多的剧

京剧 又称“平剧”、“京戏”，是我国影响最大的戏曲剧种，有“国剧”之称。

1790年起，四大徽班进京后与来自湖北的汉调艺人合作，同时接受了昆曲、秦腔的部分剧目、曲调和表演方法，又吸收了一些地方民间曲调，通过不断的交流、融合，最终形成的。

吉剧人物表演

■ 吉剧人物表演

猴戏 即孙悟空戏。在清代末期以后猴戏深受欢迎。先期演猴戏具有独特风格，在脸谱、扮相、表演各有不同的，是郝振基、杨小楼、郑法祥；后期为盖叫天、李万春、李少春。其中北派名家有杨小楼、郝振基、李万春、李少春等，南派猴王有郑法祥、盖叫天、张翼鹏、张二鹏父子、郭玉昆、筱王桂卿等。

目。通过实践，逐渐丰富了吉剧的音乐唱腔，增添了行当，提高了表演的专业水平，使这一剧种初具雏形。

在这期间，长春市以及其他地方吉剧团荟萃了一批有活力的剧作家和演员，实力一天天雄厚，阵容一天天强大。这些吉剧团早期的创作演出队伍，包括全国知名的剧作家王肯、吉剧音乐家张先程、那炳晨、申文凯、刘方、常维新、崔广林。

这其中，剧作家王肯对吉剧的创建和发展做出了重要贡献。王肯出生在辽宁海城一个贫苦的家庭里。他从小就喜欢戏曲和民间文艺，曾先后就学于东北军政大学、佳木斯大学和北京大学。

王肯早在东北师范大学音乐系任教时，便一边教学一边研究二人转。他经常利用节假日背着行李，跟着流动演出的民间艺人同行同住。

利用七八年的时间访问了东北三省所有能找到的著名二人转艺人，搜集整理了100多个二人转曲目，100多首东北民歌，积累了数十万字关于艺人的生涯、艺诀和二人转源流沿革的史料。后来，他又到榆树县弓棚公社等几个地方长期深入生活，和劳动人民建立了深厚的感情。

正是由于王肯深入生活，底子厚，库存量大，所以他能写出性格各异、多姿多彩的人物。如《溜须

店》里耿直的店婆，《二大妈探病》里热肠的二大妈，以及憨厚的那瓜，深情的樊金定等典型人物。

这些典型人物都具有东北农村的大娘、大嫂和小伙子的性格特征。可以说，不是对东北农村十分熟悉的作者，是写不出这些人物的。

1960年后，王肯历任吉林省吉剧团编剧、副团长、团长，吉林省地方戏研究室主任。这期间，王肯开始利用随团演出拉大幕的间隙写剧本。而他写出的作品，也并没署自己的名字。就这样，他常常把个人名利置之身外，为了吉剧的事业一心一意地工作。

王肯克服了种种困难创作出了《搬窑》、《燕青卖线》、《桃李梅》、《雨夜送粮》、《买菜卖菜》、《三请樊梨花》、《包公赶驴》和《三放参姑娘》等众多优秀作品。

其中，王肯创作的《包公赶驴》、《买菜卖菜》、《孙猴上任》、《三放参姑娘》以及与他人合作改编的《三请樊梨花》等剧，也都是本着攻其所短的意图，而推出来的。

所谓“攻其所短”，是指其他地方剧种有武戏少的短处。因此，经过王肯等人的努力，为吉剧增加许多武戏、猴戏、民间故事戏、现代戏等剧目，丰富吉剧的行当和表现能力，使吉剧艺术有了许多新的突破。

了解王肯的人都说，东北的平原和崇山峻岭，东北

勤劳质朴的人民，养育了像王肯这样的剧作家，同时也培育出了吉剧这样的剧种，而剧作家又以他们的作品深深地影响着剧种。这就是剧种和剧作家之间的辩证关系。

从王肯的剧作中，可以感到东北人民特有的生活气息，那种强烈的爱憎，火辣辣的语言，以及大棱大角、大转大折的表达方式。

王肯在剧本的语言上，熔民间语言与文学语言于一炉，这是他创作剧本的显著特点。如在《包公赔情》中，王凤英唱道：

想当年，身左奶我小包勉，身右奶你包大人。叔侄二人
难抚育，我奶他三分你七分。

接着，王肯又写了“嫂嫂我若有两个子，你铡了奴才我不心疼，你往嫂嫂我头上看，黄土埋了好几层”等唱段。

这些唱词，都是直接从二人转唱词变化来的。在二人转里叫扎心段，生动形象，富有感染力。