

湘西地方戏音乐

唐方科 编著

贵州民族出版社

唐方科 编著

湘西地方戏音乐

贵州民族出版社

一九九六年·贵阳

黔新登字 04 号

湘西地方戏音乐

编者/唐方科

出版发行/贵州民族出版社

印刷/贵阳图发印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32

版次/1996 年 12 月第 1 版

印次/1996 年 12 月第 1 次印刷

印张/9.25

字数/200 千字

印数/0001~1000 册

定价/16.90 元

ISBN 7-5412-0701-2/J·62

序 言

龙文玉

湘西是一片迷人的土地，奇景异色，俯拾皆是。张家界、猛洞河、天子山等风景区早已名闻遐迩，吸引着天南海北的中外游客。接踵而来的奇梁洞、德夯、火岩洞、九天洞，又逐个展露出它们的绰约风姿，任凭墨客骚人驻足留连。这武陵源的山水灵气和各族人民的勤劳智慧，创造发展了令世人瞩目的民族文化。如土家族的摆手舞、苗族的鼓舞和各种工艺美术都有鲜明的民族风格和地方特色。因此，作为民族文化精品之一的地方戏曲，也是特色迥异、别具一格的。

全国最美丽的两个小山城之一的凤凰城，历来是湘西重镇。也许是为了标榜“太平盛世”，抑或是为了娱声悦色，湘西镇守使田应治曾组建过闻名湘黔的私家戏班。湘西王陈渠珍，在他的公馆里搞了七天七夜的“戏剧汇演”。虽然湘西交通不便，行旅阻滞，但是，下河的戏班曾经以舟楫代步演遍了湘西各地。如辰河高腔的向代健、米花脸在凤凰、泸溪、乾城一带就颇负盛名。清岳州府的岳舞台，唱武陵戏（旧时称汉戏）的烂棉絮、王福满等在北河那边也是“唱红”了的。我在少儿时期，曾经日以继夜地挤在人堆里争看傩堂戏和阳戏，那绚丽神秘的傩堂，夸张滑稽的面具，调侃戏谑的台词，优美动听的唱腔，虽事过四十年来，尚历历在目，常常入梦。

花灯戏虽发展于二十世纪六十年代,但祝春“玩灯”,载歌载舞,据清代各县县志所记,也有两三百年的历史了。我州地域广阔,乡音有别,所以阳戏有南北路之分,花灯戏和傩堂戏也各有新宗,更为鼓舞人的是,在湘地方戏剧不断发展的同时,我州少数民族剧种也蓬勃兴盛。土家族实验剧、苗剧是我州的艺人及专业文艺工作者新创立的新兴剧种,具有鲜明的民族特色,受到我州各族人民的欢迎。同时也得到中央及省里专家的肯定。

盛世修志,功在千古。这部地方戏曲音乐专业书的问世,对于研究我州富有特色的各个地方剧种,总结艺术经验,进一步繁荣发展地方戏曲事业,必定会发挥它巨大的作用。

(作者系湘西自治州副州长)

综 述

湘西土家族苗族自治州，古属楚地，秦隶黔中郡，汉改为武陵郡。隋时隶属黔中道都督府，分属辰州、锦州、澧州、溪州管辖。宋设羁縻府州。元、明王朝分别设立“土司”和流官并存体制，湘西北地区分属辰州府、澧州、永顺军民宣慰使司、保靖军民宣慰使司、桑植宣慰司、梓溪及茅岗安抚司管辖。清代，置辰沅永靖兵备道，治凤凰，在湘西北地区辖永顺府、辰州府之泸溪县，以及乾州直隶厅，永绥直隶厅及凤凰直隶厅。民国初年，撤府，改厅为县。民国二十四年(1935)后，分属第八、第九行政督察区。中华人民共和国成立后，属湘西行政公署，治沅陵。1957年正式建州，州府为吉首市。

湘西自治州是一个多民族聚居的山区。居住在这里的土家族、苗族、汉族、白族等各族人民喜歌善舞。土家族的“毛古斯”、“摆手舞”，苗族的“猴儿鼓”、“花鼓”；白族的“仗鼓”及汉族的“花灯、赛会”、“歌舞、百戏”，历史久远，遍及城乡，史籍、地志记述颇详。清乾隆四年(1937)《乾州厅志》卷二《风俗志》中记载：“立春前一日扮故事迎春，以卜丰年，元宵舞龙灯，或唱秧歌、采茶舞。”清乾隆《沅州府志》《朱瑛全郡风俗论》记载：“若其婚聚，论财歌舞送尘”，“遇丧，聚众击鼓，歌唱达旦”。清同治《龙山县志》载：“元宵前数日，剪纸为灯，或鱼、鸟、龙、狮各形群擎而舞之，周走城市。至十五夜尤盛，箫鼓灯花，达旦乃已”。又载“土民寨故土司神，……酬

毕，披五花被锦帕首，击鼓鸣钲，舞蹈歌唱”。清《苗防备览》中《风俗考》云：“剡长木空其中，冒皮其端以为鼓。使妇人之美者跳而击之。择男女善歌者，皆衣优伶五彩衣，或披红毡，戴折角巾，剪五色纸两条垂手背，男左女右旋绕而歌，迭相唱和，举手顿足，疾徐应节。又楚俗好巫“信鬼而好祀”。湘西延巫酬愿，祭赛傩神之风亦广为流传。土家苗、汉各族均宗，仅“傩堂戏”还愿就有土傩、苗傩、汉傩之分。地方志记载亦详。清乾隆十年（1745）《永顺县志》中记：“永俗酬神，必延辰郡巫师唱演傩戏”，“演傩戏，敲锣击鼓，人各纸面”。清同治《龙山县志》卷之十一《风俗》中亦载：“巫者戴纸面具，演古事，如优伶戏者。……击鼓鸣钲，跳舞唱歌，逾日乃已。丰富多采的民族民间歌舞，优美动听的山歌（苗歌）、民歌，灿烂的民族文化，孕育了湘西民族民间戏曲，加之清代中叶地方戏曲发展繁盛，风行全国，受其影响，湘西流行着各具特色的戏曲剧种，受到了各族人民的喜爱。

湘西地方戏曲剧种分少数民族戏剧、地方大戏和民间小戏。少数民族戏剧有土家族实验剧、苗剧和侗戏，流行于我州各县及怀化地区部分县。地方大难有辰河戏、武陵戏（旧称汉戏），流行于泸溪、吉首、古丈、永顺、保靖等。地方民间小戏有阳戏、花灯戏、傩堂戏，流行于庸、桑植、保靖、古丈、吉首、凤凰等地。

土家族实验剧 湘西土家族地区的新兴剧种，创立于1957年。土家族地区的艺人及专业文艺工作者，用土家族山歌、民歌、花灯作为唱腔曲牌，由歌舞油唱逐步发展成为土家族自己的特有剧种。

侗戏 湖南湘西地区的少数民族剧种，唱腔是在侗族民歌、情歌、山歌、琵琶歌等的基础上发展形成的。演出中也吸收了汉族的阳戏、花灯曲调及其它剧种的板工变化。

苗剧 创立于1954年初期，花垣县文化馆石成鉴等将苗族民

间故事《泸溪洞》编写成大型苗剧《团结灭妖》，用苗歌、苗语演唱，目前剧目、音乐都已不断发展、丰富。

辰河戏 以高腔为主，称为“辰河高腔”，它是弋阳诸腔的留存与发展。清乾隆、嘉庆年间已有职业班社。兼有昆腔、低腔和弹腔。早年，辰河戏高台班（舞台演出）、矮台班（木偶）、围鼓堂（坐唱）三种演出形式并重，清末民初以后，逐渐以高台班为主。辰河高腔曲牌丰富，高亢、粗犷，以别致的湘西地方特色而区别于我省其他高腔，唢呐帮腔，“桶鼓”（大鼓）击节，主要曲牌大多带有转调性质的复合调式。

武陵戏 高、昆、弹腔兼有，今以弹腔为主，当地也称“弹戏”。弹腔分南路、北路。与辰河戏弹腔虽多年同台，但并未合流。因受当地语言及民间音乐、民俗之影响，也具有本地特色。

阳戏 源于湘西民间歌舞，产生于酬神还愿的祭祀活动中，常和傩堂戏、花灯戏同演。因艺术风格的差别，还可分成南路阳戏和北路阳戏。流行于沅水上游的阳戏也被称为“上河阳戏”，主要流行于怀化地区。阳戏音乐属民歌体结构。北路以〔正宫调〕为主，南路以〔七句半〕（亦称〔七句板〕）当家，主要唱腔曲调已形成男女分腔。

花灯戏 是花灯歌舞的发展，唱腔沿用民歌小调、灯调，保留着载歌载舞的基本特点。发展过程中，与阳戏及傩堂戏长期合班演出，故有“阳戏头、灯戏尾，灯戏头、阳戏尾，灯阳傩堂戏是兄弟”的说法。花灯戏也直接吸收阳戏和傩堂戏的曲牌，丰富自己的唱腔。

傩堂戏 由巫傩歌舞发展而成。过去称为“傩愿戏”或“傩戏”。是具有浓厚宗教色彩的古老剧种。傩堂戏的基本腔，承袭了全部巫傩音乐的遗产，保持了浓郁的“巫风”特色。唱腔属曲调联接的说唱风格。

二十世纪五十年代初，湘西的地方剧种及剧种音乐都得到很大的发展，创作与改编的武陵戏《贺龙将军的脚印》，阳戏《春歌与锦鸡》，辰河戏《春到苗山》，花灯戏《影风》等剧目在省汇演、调演活动中，先后获奖。苗剧《带血的百鸟图》，阳戏《罗大将军》在1985年同时获得文化部、国家民委、中国剧协和少数民族戏剧学会颁发的银奖，音乐创作获省一等奖。剧目题材的扩大，促进了戏曲音乐的全面、大幅度的革新与发展。阳戏，发展了正调的各种板式，如南路阳戏的〔七句慢板〕、〔七字行腔〕、〔七句叠板〕、〔七句垛板〕、〔七句快板〕、〔七字散板〕、〔七字摇板〕等，也创编了许多新腔调，常用的有〔新调〕（河风调）、〔苦一字〕等等。花灯戏也由原始灯调向戏曲正调过渡，使它基本上脱离花灯歌舞，花灯戏剧种逐步确立。苗剧的唱腔也从原始的苗歌演唱，发展成为有基调（主腔）兼板式变化的基本形式。其它古老剧种，如辰河戏、武陵戏及傩堂戏均有一定的发展，使传统唱腔也能反映现代生活内容。

目 录

序言	(1)
----------	-------

综述	(3)
----------	-------

土家族实验剧

一、概述	(3)
------------	-------

二、唱腔	(6)
------------	-------

摆手歌	(6)
-----------	-------

土家族摇篮曲	(6)
--------------	-------

乃哟乃哟咚咚咚	(7)
---------------	-------

眼泪巴沙回家转	(7)
---------------	-------

算帐调	(8)
-----------	-------

四月八	(9)
-----------	-------

瓜子红	(10)
-----------	--------

掐菜菜儿	(10)
------------	--------

五更调	(11)
-----------	--------

五更调	(12)
-----------	--------

纱窗外	(12)
-----------	--------

桐子花	(13)
卖绒线	(14)
真正爱煞人	(15)
越看越爱人	(16)
锦鸡岭上茶花开	(17)
卡洛、锦鸡对唱	(19)
到来年生下一个胖娃娃	(20)
日子越过越香甜	(21)
伞顶尖尖边儿圆	(22)
你毁我如花的美青春	(24)
东升穿起莽龙袍	(25)
何时开笑颜	(26)
这是个难题	(27)
她是远近闻名的好媳妇	(29)
怨气重重离家门	(30)
硬着头皮问根由	(32)
气冲冲她逼我把话讲	(35)
绣进万缕情和爱	(40)
三、文武场	(45)
文场曲牌	
一枝梅 (45) 赶 板 (46)	
武场锣鼓	
梆子 (47) 切槌 (47) 文花灯 (48) 半边月 (48)	
苗剧	
一、概述	(51)
二、唱腔	(59)
麻栗场高腔	(59)

吉首苗歌高腔	(60)
高腔正调	(62)
高腔新调	(62)
包美正调	(65)
吉首高腔	(66)
平腔	(67)
团结灭妖	(68)
接亲歌	(69)
保靖水田腔	(70)
民乐腔	(71)
翻江山	(71)
平腔正调	(72)
十字调	(73)
姊妹花	(73)
松乐调	(74)
平腔正调	(75)
叭固腔	(76)
江山快板	(76)
梦团圆	(77)
新江山	(78)
三、文武场	(80)
文场曲牌	
轿牌子 (80)	笔上生花 (81) 大开门 (81)
狮摆尾 (82)	
武场锣鼓	
老牛套角 (84)	摇兔锣 (84) 小波浪 (84)

侗戏

一、概述 (87)

二、唱腔 (91)

戏腔

平板 (91)

哭腔 (93)

悲调 (94)

平板 (95)

辰河戏

一、概述 (99)

二、唱腔 (101)

驻云飞 (101)

月儿高 (105)

半天飞 (108)

一封书 (110)

水底鱼 (111)

二流 (112)

英台序 (113)

绕绣球 (115)

剔银灯 (116)

蛾郎儿 (118)

牧羊关 (121)

金钱花 (124)

柰子花 (126)

猫儿坠 (128)

玉燕儿 (129)

高阳台 (132)

四快玉	(133)
(副)江头金桂	(134)
风入松	(137)
梧桐雨	(140)
三、文武场	(144)
文场曲牌	
寿筵开(144) 起大堂(145)	
武陵戏	
一、概述	(151)
二、唱腔	(154)
徐伯父说的话年迈颠倒	(154)
我那死得苦的一双公婆	(156)
浪涛滚滚奔腾急	(157)
老爷你做高官一身荣耀	(162)
适才间在公堂审问此案	(164)
适才间舍身崖命归泉下	(167)
刘官人你可曾扪心自问	(172)
日落西山花卉好	(174)
湛湛青天不可欺	(175)
奴才说话见识浅	(180)
大朝为上安邦天	(183)
梳妆打扮出绣楼	(185)
赵玄郎打开了雷神古洞	(188)
战兢兢跌跪在雷神古洞	(190)
落难女坐花亭泪流满面	(191)
三、文武场	(197)
文场曲牌	
铁脚板(197) 反贴板(197) 银串子(198)	

羊脑壳(198) 和尚贪花(198)

武场锣鼓

快撩子(200) 紧 锤(200)

阳戏

一、概述(205)

二、唱腔(215)

南路阳戏

小生一字(215)

女一字(217)

苦一字(219)

后山腔(222)

翻山腔(223)

反一字调(225)

丑七句、赶板、七句半(226)

北路阳戏

正宫调一流(229)

正宫调二流(233)

正宫调三流(235)

小丑调一流(236)

三、文武场(238)

文场曲牌

求财五福(238) 蚂蚁上树(238)

武场锣鼓

丁字头(240) 带尾丁字头(240) 灯撩子(240)

花灯戏

一、概述(243)

二、唱腔(250)

货郎调	(250)
货郎调	(251)
偷笋子	(251)
赌博调	(252)
丑角调	(253)
三、文武场	(254)
文场曲牌(254)	
踩八板	
武场锣鼓	
四门进炮(255)	小飞撩子(255) 大飞撩子(255)
小刁鼠头(255)	
雉堂戏	
一、概述	(259)
二、唱腔	(261)
开山调	(261)
姜女调加花腔	(262)
范良腔	(263)
打路调	(264)
马夫调	(264)
元帅板	(265)
老生调	(266)
白旗调	(267)
丫环调	(269)
喜悦调	(269)
丫环调	(270)
土地调	(271)
踩猖板	(271)

告茶调(272)

三、文武场(273)

武场锣鼓

撩子(之一) (273)

撩子(之二) (274)

撩子(之三) (275)

一流 (275)

后记(276)