

戏曲音乐研究丛书

乐亭影戏音乐概论

刘荣德 石玉琢 编著

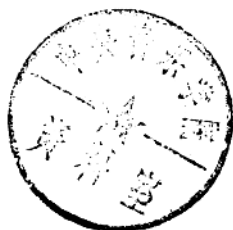
人民音乐出版社

11-115

戏曲音乐研究丛书

乐亭影戏音乐概论

刘荣德 石玉琢编著

人民音乐出版社

14515

责任编辑：常静之

戏曲音乐研究丛书
乐亭影戏音乐概论

刘荣德 石玉琢编著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京第二新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 420面文字及乐谱2页插图 13.25印张

1991年5月北京第1版 1991年5月北京第1次印刷

印数：0,001—1,755册

ISBN 7-103-00740-3/J·741 定价：8.40元

前 言

乐亭影戏历史悠久，渊远流长。她始创于河北省东部渤海之滨乐亭县，故得名乐亭影。盛行于冀东和东北三省广大地区。

乐亭影戏是我国影戏园中一株光彩瑰丽的鲜花，在音乐、念白、雕镗、操纵等方面，都有浓郁的地方特色，以其艺术魅力吸引着人们，深受广大人民群众喜爱。她轻装简从，便于活动在城镇乡村。由于她产生在民间，发展在民间，在许多方面都反映了人民的意志和愿望，所以在感情上与人民群众息息相通。

在旧社会，人民生活在水深火热之中，文化落后，乐亭影戏既是他们获得知识的教科书，也是表达情感的一种形式。尽管历代统治阶级以种种借口，千方百计地摧残她。但是由于她深深地扎根在人民群众之中，所以谁也消灭不了她。她像一株古老的青松，迎着风雨冰霜傲然挺立，渡过了漫长的岁月。

新中国成立后，乐亭影戏在党的关怀与扶植下，更加枝繁叶茂，花鲜似锦，在社会主义的百花园中芬芳四溢，争奇斗艳。

一九六三年乐亭县乐亭影戏剧团进京演出时，受到中央领导的好评。郭沫若同志在接见演员代表时说：“大钊故乡乐亭影、唱腔优美，词句丰富”予以较高评价。

我们撰写的这本《乐亭影戏音乐概论》，对乐亭影戏作了简

单概括的介绍。限于我们的水平，缺点错误在所难免，望读者予以指正。

在写作过程中，曾得到过齐怀、孙品卿、李季平、刘作信、高政桥、李助三、周其昌等名艺人的热情帮助，特在此表示谢意。

作 者

一九八八年

目 录

前 言	(1)
第一章 绪 论	(1)
第二章 表演形式	(21)
第一节 演 出	(21)
第二节 行 当	(24)
第三节 影 窗	(25)
第四节 影人及场景器物	(26)
第五节 操 纵	(30)
第六节 伴 声	(32)
第三章 唱 词	(41)
第一节 七字句	(41)
第二节 十字锦	(42)
第三节 三赶七	(43)
第四节 五字赋	(44)
第五节 三字经	(45)
第六节 硬 辙	(45)
第七节 大金边	(46)
第八节 小金边	(47)

第九节 赞 语.....	(48)
第十节 十六字句.....	(49)
第四章 板 式	(50)
第一节 板式结构.....	(51)
一、二性板	
二、大 板	
三、三性板	
四、散 板	
五、其 它	
第二节 板式应用.....	(96)
一、一个唱段采用一种板式	
二、一个唱段采用两种以上板式	
三、板式的灵活运用	
1. 二性板板式的灵活运用	
2. 大板板式的灵活运用	
第五章 唱 腔	(137)
第一节 平 唱.....	(138)
一、女腔类平唱	
1. 大板唱腔	
2. 二性板唱腔	
3. 复板式唱腔	
二、男腔类平唱	
1. 大板唱腔	
2. 二性板唱腔	
3. 三性板唱腔	
4. 复板式唱腔	
第二节 花 腔.....	(169)

一、花小（花旦）唱腔

1. 大板唱腔
2. 二性板唱腔
3. 复板式唱腔

二、花生（丑）唱腔

1. 大板唱腔
2. 二性板唱腔
3. 三性板唱腔

第三节 凄凉调.....(193)

一、大板唱腔

二、二性板唱腔

第四节 悲调.....(200)

一、女腔悲调

二、男腔悲调

三、自由式男女对唱悲调

第五节 游阴调.....(222)

第六节 还阳调.....(225)

一、女腔还阳调

二、男腔还阳调

第七节 其它腔调.....(228)

一、三赶七

二、五字赋

三、三字经

四、硬 辙

第六章 唱段的曲体结构.....(237)

第一节 完整唱段.....(240)

一、单板式完整唱段	
二、复板式完整唱段	
第二节 简化唱段.....	(246)
一、大板简化唱段	
二、二性板简化唱段	
第三节 复合唱段.....	(248)
一、单板式复合唱段	
二、复板式复合唱段	
第七章 伴 奏.....	(268)
第一节 影 挂.....	(269)
一、首起影挂	
二、间奏影挂	
三、煞尾影挂	
第二节 曲 牌.....	(304)
一、弦乐曲牌	
二、唢呐曲牌	
第三节 锣 鼓.....	(314)
一、开通锣鼓	
二、人物出场锣鼓	
三、开打锣鼓	
附 录:	(345)
一、乐亭影戏《洞庭湖》唱腔选.....	(345)
二、乐亭影戏《断桥》(折子戏).....	(396)

第一章 绪 论

第一节 起源与发展

皮影戏，也称影戏，灯影戏、土影戏。

关于影戏的起源，说法很多，有汉代说，有唐代说，但据史料表明，宋代确实出现过影戏的繁盛景象，艺术上也具有一定的水平。

起源于汉的出处，见于《汉书》和《搜神记》。从《汉书》的《外戚传》篇载：“上思念李夫人不已，方士齐人少翁言能致其神。乃夜张灯烛，设帷帐，陈酒肉，而令上居他帐，遥望见好女如李夫人之貌，还幄坐而步。又不得就视，上愈益相思悲感。为作诗曰：是邪，非邪？立而望之，偏何姗姗来迟。”晋干宝的《搜神记》也有相似的记述。传说据此便产生了影戏，因而宋·高承在《事物纪原》中作了“由是后有影戏”的推断。

起源于唐的传说一是来自孙楷第的《傀儡戏考源》。说是因佛教盛行，俗讲僧常用影人作为死者灵魂进行超度，于是产生了影戏。另一个是来自民间传说。说是唐朝有个老太后，颇爱听故事。演故事的人为了能讲得活灵活现，就伴以形象的动作。外面

的宫娥彩女们看到讲故事人的影子映在窗上，非常好看。于是，便请老太后到外边连看影子带听讲，太后倍感兴味。这样，演讲人为了讨好太后，越发加强故事的表演性，长此以往感到体力不能支持，便制做了有活动关节的纸人，贴在纸窗上来代替自己表演。从此就产生了影戏。

以上是关于影戏起源于汉、唐的推测与传说。

据多种资料记述，从北宋仁宗时起，影戏已发展到了表演故事的阶段。如：

宋·高承的《事物纪原》中有这样的记载：“仁宗时，市人有可能谈三国事者，或采其说加缘饰，作影人。始为魏蜀吴三分战事之像，至今传焉。”宋·张耒的《明道杂志》中说：“京师有富家子，少孤，专财，群无赖百方诱导之，而此子甚好看影戏，每弄至斩关羽，辄为之泣下，嘱弄者且缓之。”可见，影戏从内容到表演都已具有相当水平。

关于北宋时期影戏在汴梁演出的情况，孟元老在宋朝南渡后，回忆东京（汴梁——今之开封）事物所著《东京梦华录》中《十六日》一节载：“诸坊巷、马行、诸香药铺席、茶坊酒肆，灯烛各出新奇。就中莲华王家香铺灯火出群，而又命僧道场打花钹、弄椎鼓，游人无不驻足。诸门皆有官中乐棚。万街千巷，尽皆繁盛浩闹。每一坊巷口，无乐棚去处，多设小影戏棚子，以防本坊游人小儿相失，以引聚之。”在《京瓦伎艺》一节中，对各种杂剧的名艺人也有记载。其中对影戏名艺人的记载是：“董十五、赵七、曹保义、朱婆儿、没困驼、风僧哥、俎六姐，影戏。”

从以上史料看，北宋仁宗时影戏已发展到表演故事阶段，那

么距今已有九百六十余年，它的起源就可能更早一些，至少也得在北宋初期或唐末、五代时期。若说影戏有千余年的历史，是大致可信的。从“或采其说加缘饰，作影人”的记述看，影戏剧本已在历史故事的基础上有了艺术加工和夸张，因而能使“富家子”“为之泣下”；又从“以防本坊游人小儿相失，以引聚之”的情况看，影戏不论从故事内容到表演形式，都具有了相当的水平，足以达到吸引人的程度了。

靖康之变以后，宋南渡，都临安（今杭州），史称南宋。这时影戏又有了新的发展。如：

南宋·耐得翁的《都城纪胜》中《瓦舍众伎》一节载：“影戏，凡影戏乃京师人初以素纸雕鏤，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。”关于与此相近的记载，还可见吴自牧的《梦粱录》《百戏伎艺》：“更有弄影戏者，元汴京初以素纸雕鏤，自后人巧工精，以羊皮雕形，用以彩色装饰，不致损坏。杭城有贾四郎、王升、王闰卿等，熟于摆布，立讲无差。”由此可见，影戏已由纸影发展到了皮影阶段，操纵技巧已相当熟练，并有了这方面的名艺人。这从当时人洪迈的《夷坚志》中描写操纵影人的诗里也可得到证明，诗曰：“三尺生绡做戏台，全凭十指逞诙谐。有时明月灯光下，一笑还从掌握来。”

另据周密《武林旧事》中《灯品》一节载：“灯品至多，苏、福为冠，新安晚出，精妙绝伦。……羊皮灯则鏤镂精巧，五色渲染，如影戏之法。……”在《小经纪》一节中，载有一百七十行，其中就有“鏤影戏”一行。可见当时雕刻之精细，用量之繁多，所以才出现了专业的雕影艺人。在《诸色伎艺人》一节中载：

“影戏：贾震、贾雄、尚保义、三贾（贾伟、贾仪、贾佑）、三伏（伏大、伏二、伏三）、沈显、陈松、马俊、马进、王三郎（升）、朱祐、蔡济、张二、周端、郭真、李二娘（队戏）、王润卿（女流）、黑妈妈。”可见当时影戏已有女演员的出现和家庭影戏班。又在《社会》一节中载：“二月八日为相川张王生辰，震山行宫朝拜极盛，百戏竞集。”其中提到的十五个社会社团中就有“绘革社（影戏）”可见当时社会上已出现了影戏的班社或行会组织。

影戏在宋、元、明、清各代，虽屡遭封建统治阶级的禁锢，但因深受人民群众的欢迎，仍顽强地生存下来，并在民间得到新的发展和传宗接代。元代禁止民间娱乐活动，却常携影戏班子随军演出，以供消遣娱乐之用。尤其在元朝，随着军事力量的不断强大，把影戏也传到了国外。据波斯学者瑞师德丹丁说：“当成吉思汗的儿子继承大统后，曾有中国的戏剧演员到波斯，表演一种藏在幕后说唱的戏剧。”据周贻白先生考证，波斯有影戏在十三世纪（元朝初期），埃及有影戏在十五世纪（明朝初期），土耳其有影戏在十七世纪（明末，清初）。法、英、德有影戏则在十八世纪（清朝中叶）。其中，法国、德国都是由中国直接传入的。《中国戏剧史》中说：“公元一七六七年，有一个在中国传教的法国神父，名居阿罗德曾把影戏的全部形式及其制作，都带回法国，当时并在巴黎和马赛公开表演。以后法国采取其制作方法，用他们自己的服装设备，语言习惯，发明了法国的影戏。到一七七六年，这方法间接地传入英国的伦敦。”

影戏在国内，随着宋元影戏的兴盛，在以后各代又向全国广大地区发展。发展到各个地域以后，由于受到当地历史发展、地

理环境、风土习俗、欣赏习惯、语言音调、民间美术、戏曲艺术等方面的影响，在长时期的艺术实践中，影戏就在我国形成了瑰丽多姿、风格各异的不同分支和流派。仅就目前我国尚在流传的情况看，就有广东的纸影、福建的皮猴影、浙江的皮团囤、两湖的影子戏、黄河两岸的驴皮影、陕西的碗碗腔、甘肃的陇东道情、青海的灯影戏、东北的双城影、边外影、辽南影、河北的乐亭影等等。大体上可分为南方、北方、西北三大体系。南方影没有自己单独的唱腔，而是借用当地的戏曲、说唱、民歌小调进行演唱。西北影则与古老的秦腔关系较深。北方影则以乐亭影为代表，在行当、板式、音乐、唱腔、雕镂、操纵等方面都有它一套完整的艺术形式。

乐亭影，是我国皮影艺术中渊源悠长、影响较大的一个剧种。因乐亭县在历史上曾在金、元、明三代大约五百年的时间里隶属滦州，所以有人以州代县称乐亭影为滦州影。周贻白的《中国戏剧史》中评说：“现在表演影戏最有名的地方，为河北滦县一带，俗称滦州皮影。因为熟在人口的关系，几乎成为一般影戏的代称。”关于乐亭影的确切历史，目前尚未发现有凭据的文字记载。但从其剧目丰富、艺术深度、传播的广度等几个方面来看，无疑是我国影戏艺术中一个比较古老的剧种。

孙楷第先生在《傀儡戏考源》一书中谈到滦州皮影的唱词结构时，说其中的五言赞句等与在敦煌发现的唐五代时的俗讲话本有相似的地方；而其中以仄声押尾的“硬唱”，也与唐代的“侧吟”有相同的地方。孙先生的考据，与宋人《事物纪原》，《都城纪胜》、《梦粱录》中说影戏“其话本与讲史书者颇同”，是一致的。至今，乐亭影戏中一些唱词结构还保留着话本的痕迹，

如：“包公夸官且不表，再表了愿的曹西宫”、“如此这般说一遍，连来带去十八年。”等等，这些都与说话本如出一辙，这在其他戏剧中是难以找见的。可见乐亭影剧本与两宋时期的影戏剧本大有相近之处。

从影人的雕刻上看，乐亭影是用驴皮彩绘，宋影是“羊皮雕形，用以彩色妆饰。”从造型上看，乐亭影的影人并不因袭戏剧脸谱，而是另有相传手法，仍然是“公忠者雕以正貌，奸邪者刻以丑形。”综上所述，艺人们传说乐亭影源于金代是可信的。

据晚清乐亭县志记载：“逢会节及喜庆事，演唱影戏，俗谓乐亭影。其法以驴皮净膜，剪裁人物、器具、花木、房舍、车马、刀枪，维妙维肖，赋之五彩，缀以竿丝。起台架布棚，张纸窗，燃灯火于内。日暮由演员（曰影匠）按词本（曰影卷）节节演唱。生、旦、净、末、丑俱会。韩增者最著名。助以胡琴、阮、铎、锣、鼓、牙拍。男女聚观，发人深省，观善惩恶，补救社会风教之力极大”。可见乐亭影发展到清末艺术上已达到了臻美的阶段。不论在行当上、影人及布景道具的雕镂上、操纵的技巧上，都有了它自己独特的风格。

在唱念上，乐亭影以乐亭县方言为标准语，声调柔媚，娓娓动听，天然的具有音乐性。外地人称乐亭人为“老畜”，所以乐亭影也俗称“老畜影”。一个剧种除其它因素外，当地语言对其影响最大。因为语言是人民群众普遍应用的，是表达感情不可缺少的媒介。历史上冀东各地许多皮影艺人，都是在乐亭从艺后才出名的。在乐亭从艺，一是学习艺术，二是“正口”。“正口”就是改掉原来的方言，学成一口纯正的乐亭口音。至今仍流传着清末民初，滦县艺人郑六（郑荣臣）三下乐亭“正口”后才成为

真正乐亭影艺人的佳话。从解放前后发行的唱片来看，冀东一带皮影艺人不论在三十年代还是以后灌制的唱片都叫乐亭影。因此说，冀东一带的皮影戏都是乐亭影。“滦州影”是她的故称，“老禽影”、“驴皮影”是她的俗称。

乐亭皮影，因其深受人民喜爱，所以才能经久不衰，流传至今。但在封建社会，曾遭统治阶级的歧视、刁难，甚至迫害。清朝末年北方农民闹白莲教时，曾被诬为“悬灯匪”到处缉拿，逼得许多艺人弃艺改行，使皮影艺术日趋凋零。清亡后，民国初年乐亭知事孙涣崙对乐亭影的发展曾做出过贡献。据《乐亭县志》记载：“民国二年，乐亭知事孙涣崙，以乐亭影戏有关事道人心，组织改良社于劝学所”“聘张庭荫为社长，按其曲本，删旧撰新，以化俗移风，藉补社会教育之不足。”这样使乐亭影在剧本、唱腔等方面都得到了一定的发展，出现了一度兴旺时期，当时涌现出许多乐亭影班社，人才倍出。名望素著的班社有“崔家班”、“史家班”、“张家班”、“刘家班”四大班社。这四大班社都是由乐亭县名门望族所办，其班底之规模、人才之雄厚、艺术之精湛，名震京东。而其它班社也都由当地的乡绅富户和有影响的皮影艺人承办，如：“常家班”、“王华班”、“杨寡妇班”、“三义堂班”、“张泽国班”等多达五十余个。以后由于军阀混战，日军入侵，乐亭影戏又遭沉重打击，许多艺人弃艺改行，流亡外地谋生，使乐亭影这个古老艺术濒临绝境。

正当乐亭影危急之际，是中国共产党挽救了它，一九四三年在党的领导与扶持下组织了“新长城影社”，一九四四年又组织了“抗日影社”。以后组建了“渤海影社”、“新乐民影社”、“大众影社”、“长山影社”、“燕南影社”等。当时上演的剧

目有：《齐心杀敌》、《田玉参军》、《合家进步》、《潘家峪》、《宝山参军》等。这些剧目起到了宣传群众、打击敌人的作用。1945年后各影社活跃在冀东广大地区，演出了《白毛女》、《血泪仇》、《平狗坟》、《九件衣》等剧目，深受群众欢迎。建国以后，乐亭影在党的“百花齐放、推陈出新”文艺方针指引下，又有了新的发展，影人从七、八寸增高到二尺左右；灯光由多捻的煤油灯改换成萤光管灯；影窗也相应增大，布景、道具、操纵等方面都进行了改革。增加了伴奏乐器，扩大了乐队阵容，丰富了音乐色彩，培养了大批女演员，壮大了演员队伍。……从此，乐亭影这支古老艺术之花，更加枝繁叶茂，灿烂夺目地在百花园中争芳吐艳。

第二节 艺术流派

乐亭影戏自金、元时期以后，经过了漫长的演变过程，在这个过程中，由于艺人们不断加工创造，推进了乐亭影戏的发展，丰富了上演剧目。到了清代，乐亭影戏在唱法上和表演形式上都逐步得以完善。清末民初，冀东一带民间影戏班社应运而生，造就了一大批才华出众的艺术人才。他们在影坛上大显身手，一方面以各自不同的艺术特点互相角逐，争夺观众；一方面又以自己所长，互相切磋技艺，创造革新。由于不同艺术形式的交流，使乐亭影戏有了较大的变化。特别是在长期的艺术实践中，影戏艺人们又各自受到当地的乡风民俗、地理环境、经济状况和语言的影响，在唱腔与演唱方法上也产生了不同程度的差异，因而形成了风格各异的艺术流派。