

河南省稀有剧种抢救工程丛书
罗山皮影戏

杨丽萍 主编

河南人民出版社

河南省稀有剧种抢救工程丛书

罗山皮影戏

本册主编 吴亚明
主编 杨丽萍

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

罗山皮影戏 / 吴亚明主编. — 郑州: 河南人民出版社,
2017.12
(河南省稀有剧种抢救工程丛书 / 杨丽萍主编)
ISBN 978-7-215-09297-6

I. ①罗… II. ①吴… III. ①皮影戏 - 介绍 - 罗山县
IV. ①J827

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 298577 号

河南人民出版社出版发行

(地址: 郑州市经五路66号 邮政编码: 450002 电话: 65788036)

新华书店经销 河南瑞之光印刷股份有限公司印刷

开本 710毫米×1000毫米 1/16 印张 14.5

字数 250千字 印数 1-1 000册

2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

定价: 39.00元

本丛书编辑委员会

主 任:杨丽萍

副 主 任:孙 鹏

委 员:(按姓氏笔画排序)

于 洁 方可杰 刘春晓 刘景亮 李利宏
尚春升 范立方 吴亚明

本丛书编辑部

主 任:刘春晓 吴亚明

编 辑:(按姓氏笔画排序)

马小涵 白光英 吉 莉 吴亚明 李 莎
李 淼 杨浥堃 陈 妍 明巧玲 林天泉
侯舒文 贺宝林 赵 军 赵培强 唐 蕾
黄蓓蓓 葛 磊 裴小松

学术指导:刘景亮 韩德英 范立方 谭静波

序 言

杨丽萍

河南是戏曲大省,除了豫剧、曲剧、越调等三大地方戏曲剧种之外,还存在着为数众多的小剧种,我们一般称之为“稀有剧种”,如大平调、大弦戏、怀梆、宛梆、四平调等。

稀有剧种是我国传统艺术的重要组成部分,具有典型的地域特色和独特的唱腔以及灵活的表演形式,它们活跃在乡村坊间,深受民众喜爱,是“活态”的传统文化表现形式,更是我国重要的非物质文化遗产。作为地方文化的一个代表性符号,这些稀有剧种承载着当地的文化记忆和文化基因,有着较高的社会价值、文学价值和艺术价值,是中原文化生态中不可或缺的重要组成部分。

自开展非物质文化遗产保护工作以来,我省绝大多数稀有剧种已经被列入国家、省、市、县四级非物质文化遗产代表性项目名录体系。其中,有29个(除豫剧、曲剧、越调)剧种被列入国家级、省级非物质文化遗产代表性项目名录体系。各级文化部门以及很多社会组织为了保存保护传承这些珍贵文化遗产,做了大量的工作和努力,也取得了显著成效。但是,由于城镇化的不断推进,现代艺术形式和现代传播手段的普及,稀有剧种的传承和发展遭遇到了较大的困难,少数稀有剧种甚至到了濒危状态。

如何完整保存这些稀有剧种的艺术呈现和艺术成就,能否解决好稀有剧种传承发展过程中面临的一系列问题,是我们近年来思考较多的一项重要工作。2012年12月,由河南省文化厅、河南省中华文化促进会启动实施“河南省稀有剧种抢救工程”。工程用两年时间,对列入省级以上非物质文化遗产代表性项目名录的稀有剧种传统剧目进行收集、整理、复排、摄制、记录。这项工程是一个阶段性的工作,也是一项探索性的试验。两年来,在各级文化部门、非物质文化遗产工作部门、非物质文化遗产传承单位和社会各界的共同努力下,河南省

稀有剧种抢救工程各项工作进展顺利,至2014年底应该说取得了阶段性成果。一是基本摸清了稀有剧种生存现状,二是编辑出版了一批专著,三是收集一批传统剧目剧本、乐谱,四是征集一批稀有剧种相关实物,五是建设一批展示场馆,六是复排、拍摄一批传统剧目。

特别值得一提的是,河南省文化艺术研究院调集力量,对稀有剧种的历史沿革以及它的成长轨迹都做了系统的调查研究。在此基础上,采用“剧种志”的方式,为每一个稀有剧种出版一部图书,不仅从剧目、音乐、表演、舞台美术等方面对稀有剧种的艺术层面进行了详尽的搜集、整理和记录,而且从文化层面对稀有剧种的保护和传承提供了丰富的文化基础,为全省稀有剧种的保护和有效传承奠定了扎实的基础。

组织开展稀有剧种抢救工程,目的就在于探索出一种分类保护的工作方法,并将其推广到其他类型的非物质文化遗产保护工作中。希望我省的非物质文化遗产保护工作,能够以稀有剧种抢救工程为新的起点,进一步探索富有针对性、有效性的保护手段和措施,为促进我省非物质文化遗产的保护和传承,为促进优秀传统文化在新时期的繁荣和发展,做出应有的贡献!

是为序!

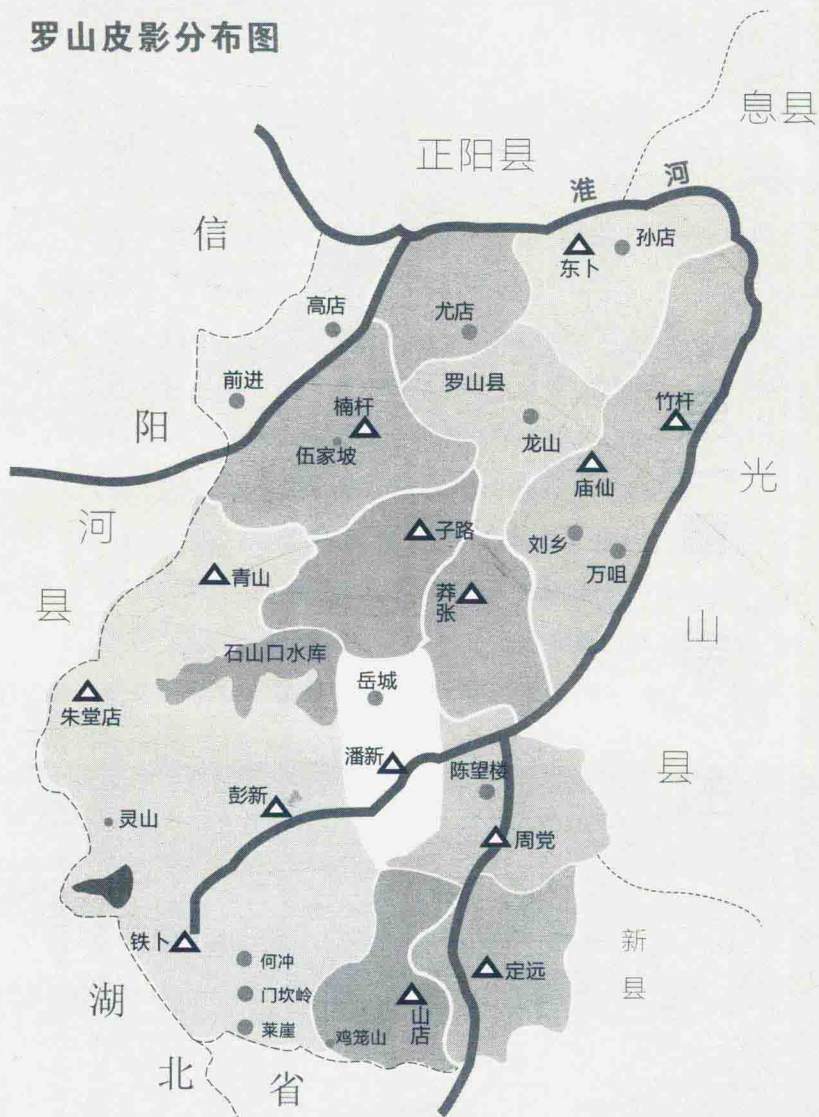
(作者系河南省文化厅党组书记、厅长)

目 录

CONTENTS

第一章 综 述	3
第二章 传统剧目	13
第一节 概述	15
第二节 传统剧目简介	20
第三章 音 乐	23
第四章 皮影造型	61
第五章 皮影制作	93
第六章 演出形式	99
第七章 班社介绍	105
第八章 艺人介绍	117
第九章 其 他	125
第一节 季子	127
第二节 俚俗俚规	147
第三节 神戏台词	148
附 录	153
《小公堂》	155
《紫金尺》	165
《失兵书》	177
《小香山》	194
后 记	224

罗山皮影分布图

图例
▲ 罗山皮影剧团

第一章 综述

第一章 综 述

罗山县地处河南、湖北两省结合部,北瞰淮河,南临长江,地势西南高、东北低,地形多样,从南至北分别为山地、丘陵、垄岗和平原,土地构成比例大致为五山一水四分田。罗山县为亚热带向暖温带过渡区域,属北亚热带大陆性季风湿润气候,四季分明,雨量充沛。

罗山县悠久的历史、灿烂的文化为罗山皮影的流传提供了文化基础。汉代(公元前一世纪)始置县制,隋开皇16年(公元569年)定名罗山。罗山县境内有许多名胜古迹,灵山寺是始建于北魏年间的千年古刹。莽张天湖后李文化遗址有“小殷墟”之称,墓地出土的白酒,距今已有3000余年的历史。明清时期,就有外来商贾来罗山经商,兴建会馆戏楼。河口寨金龙寺大王庙戏楼就是湖广商人于乾隆三十六年所建。此外,罗山虽属河南,表现出中原文化的风采,但地处淮河以南,且南部与湖北大悟接壤,历史上又与其有地域联系,也受到荆楚文化的浸润,罗山地域文化生态显示出豫风楚韵的特点。这种特点正如罗山地形地

罗山县灵山山门

罗山县灵山寺

貌所显示的东北低,西南高的特征,西南高,可接吹来的北风,东北低,可入流进的溪流,风拂水润形成豫风楚韵的自然生态。这种自然生态进一步影响到百姓的生产生活,形成独具特色的地域民俗文化。罗山皮影,正是这种具有豫风楚韵文化生态特征的地域民俗文化典型代表。

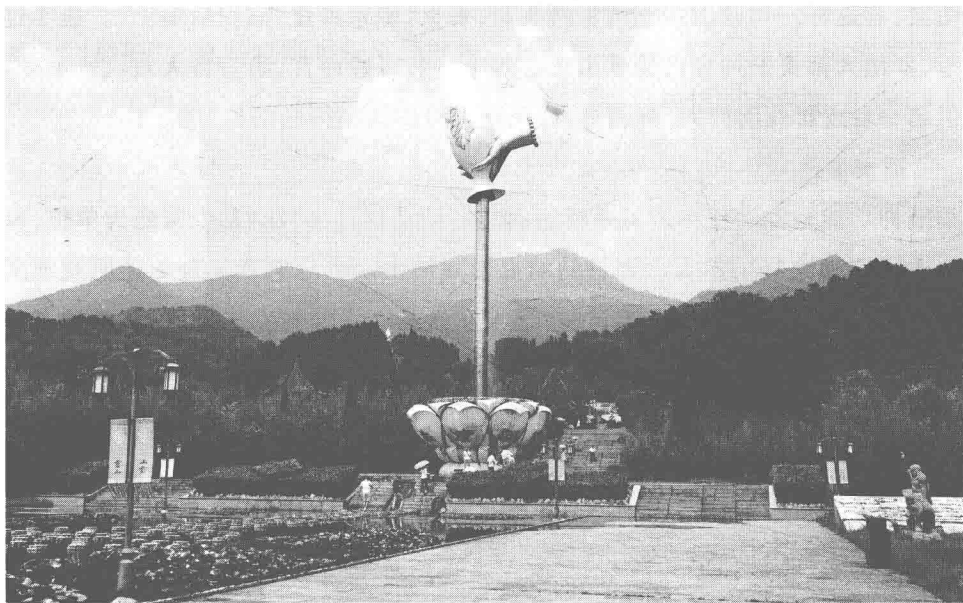
关于罗山皮影的缘起,据熊自元、林芝梅、岳义成等老艺人讲,在明嘉靖年间(1522~1566),罗山就开始有了皮影戏,源自河北滦州(现属唐山)。初来时为水影子(大影子,高约90厘米),后来转变为二水影子(中影子,高约60厘米),至今罗山皮影所操的影子皆为二水影子。至清同治年间(1862~1874),皮影戏班在罗山境内有了新的发展,一些富豪人家的子弟和落榜秀才组织皮影戏班进行演出活动,在彭新有杨宏星,铁卜有黎故洪,周党有徐五师傅等皮影戏箱。经过无数皮影艺人的加工和提高,罗山皮影已经成熟为生、旦、净、丑行当齐全,胡琴、锣鼓等构成的乐队较为完整,唱腔有板有眼或高亢激烈或起落平稳的戏剧艺术。罗山皮影开始以胡琴、锣鼓伴奏,故曰丝弦剧,后转化为南调、挪调,再后来由人声接腔,丝弦就逐步消失了,当代已完全成了由喷呐代人接腔。

罗山皮影戏之所以能绵延至今,除了与其扎根当地民间,适应当地民众的

欣赏和娱乐需求之外,还与当地的民间仪式和民风民俗密不可分。说到罗山的民风民俗及其形成原因,首先要说的就是罗山县境内的佛教圣地——灵山。

灵山,古称霸山,因其“山脉走向,峰峦气势酷似释迦牟尼成佛的印度天竺鸢山”和“有求必应,每云必雨,验之信然”而沿称灵山。灵山是我国著名的佛教圣地,佛教历史渊源流传,文化内涵博大精深。灵山旧有“七寺”(灵山寺、金顶寺、中佛寺、白佛寺、白云寺、险石寺、龙牙寺)“三庵”(福全庵、延寿庵、圆通庵)。其中灵山寺建于北魏孝文帝延兴四年(公元474年),为中原四大古寺(洛阳白马寺、嵩山少林寺、开封相国寺、信阳灵山寺)之一。千百年来,灵山寺以“庙门东开,僧尼同寺,带发修行”在宗教界独树一帜,被誉为“灵山三奇”。宋、明两朝开国皇帝都御驾灵山,其中明太祖朱元璋三上灵山,敕封灵山为“皇山”,山寺为“国庙”,住持僧陈大用为“金碧峰禅师”,御赐半副銮驾、金瓜、斧钺,亲笔御题“圣寿禅寺”匾额。清康熙五十一年,灵山寺住持杲英赴印度学佛,成为印度佛教界的一代宗师。1962年,印度总理尼赫鲁专程拜谒灵山寺。灵山寺现代高僧释无烦,圆寂火化时出现700多粒舍利子和七彩舍利花,轰动海内外。

大家知道,佛教文化中有因果报应和许愿还愿之说,这种宗教文化潜移默化

灵山八宝天缘雕塑

村民们边等待开饭边看皮影愿戏演出

化地影响着当地民众心理行为和民风民俗的形成。如果许愿达到了目的,那就必须还愿,即使不能亲自到灵山进行还愿,但请一台皮影戏演出表达还愿的愿望,对普通民众来说,还是非常普遍的。久而久之,在当地就形成了请皮影唱家庭愿戏的传统。

其次,罗山唱家庭愿戏传统的形成,还与当地祭拜祖先的民俗有关。在罗山县,有这样一句谚语:“三间屋两头房,香火(祖宗牌位)贴在后墙上”。逢年过节,罗山人都要祭拜自己的老祖先。对于一般百姓而言,请一台大戏代价不菲,但请一台皮影戏助助兴,酬谢神灵,还是都可以负担得起的。

据皮影艺人们介绍,罗山皮影家所谓庭愿戏的演出占百分之八十以上,祈福酬神功能是罗山皮影的主要社会功能。所谓家庭愿戏是指以家庭为单位,以个人还愿和家庭庆典为主要目的的皮影戏演出。家庭愿戏又分为还愿戏和庆典戏两种。还愿戏以酬神为目的,某人在做某事之前曾发下誓愿,祈求神灵保佑,若愿望达成,则事后唱皮影戏答谢神灵,酬谢神灵。庆典戏是以庆典演出为主要目的,如结婚、生孩子、祝寿、乔迁新居、经商发财、开业庆典、立碑等等。当地每年农历三月初一至三月初六的灵山庙会场面最为盛大,其他的庙会还有竹杆乡河口寨大王庙会、山店镇张湾大仙庙会等。每逢庙会,皮影戏都会受邀前去演出助阵,娱神娱人。目前,罗山皮影戏的演出旺季主要集中在每年农历的正月至三月、七月至八月这两个时间段。正月至三月以各种家庭愿戏、庙会会

戏为主,七月至八月以学生升学庆典演出为主。

因此,从某种程度上说,正是由于当地的民风民俗的延续性和可持续性,才使得罗山皮影得以生存下来。当地的民风民俗以及唱家庭愿戏的传统,是罗山皮影得以生存和发展的土壤。

罗山皮影戏唱腔独特,用地道的豫南方言作基调,把信阳民歌里面的精华巧妙地融合在皮影戏唱腔里面,根据戏剧人物行当生、旦、净、丑,分门别类地各有其相适应的唱腔。唱腔有东西调之分。东调高亢激烈,善于刻画剧中人物个性,适于唱武场戏;西调起落平稳、轻巧,板式结构缓慢,悠扬婉转,适于唱文场戏。皮影艺人演出风格各异,自然而然地形成了“五大流派”。所谓“五大流派”指的是:“崔(有恒)派”、“林(芝梅)派”、“张(承道)派”、“熊(自元)派”、“岳(义成)派”。罗山皮影从整体上看,是以板腔体为主,曲牌体为辅的综合性音乐唱腔。其板式可分为两大类:一是有板有眼;二是无板无眼。有板有眼类如〔慢二流扣〕、〔快二流扣〕、〔一字板〕、〔寒调〕、〔丑角唱腔〕等,无板无眼类如〔死板〕(又称闸板)、〔喊板〕(又称波子)、〔摇板〕、〔带板〕(又称走板)、〔飞板〕(又称嘹子)、〔数板〕、〔挂板〕、〔吊板〕、〔站引〕、〔坐引〕、〔哭天嘶〕、〔小叹板〕等十二种唱腔板式。

罗山皮影的每一个演出单位(俗称为“一担箱”)就是两只木箱子,分为“头箱”和“脚箱”。凡是皮影和所用的皮影道具都放在“头箱”,“脚箱”则放置锣鼓和演员们的物品。每逢外出演出,便可一人用一根扁担挑起两只箱子,另一人

皮影艺人在唱愿戏

背起屏幕(又称“演帐”),非常方便。在演出形式上,罗山皮影戏分为前台、后台。前台是演唱人员,后台是伴奏人员。乐器以打击乐为主,用唢呐接腔。以中间三节杆为准,前台拉起三道线,分为大线、中线、小线,以方便挂影人。挂影人也是有讲究的,如蟒袍、褂衣、文武净、花披等都挂在大线上。靠子、马褂、衬衣等便于武打的影人都挂在中线。凡是女式影人都挂在小线上。演员在演唱时如需哪种人物,可以顺手取走。

1949年以前,罗山皮影戏演出开场约90分钟,要唱一曲所谓“神戏”(现在改为20-30分钟的折子戏)。“神戏”的目的在于祈祷、许愿,即代替主人向“土地爷”、“王母娘娘”、“财神爷”、“东王爷”、“阎王爷”等祈祷风调雨顺,国泰民安,吉祥如意。这一曲“神戏”放在正本戏的前面,能吸引许多观众,然后才是正本演唱。

正本演唱,主要是按照传统的唱法,自己添加道白和唱腔。韵脚不固定,完全由自己根据唱腔的需要,灵活多变。唱词有一定格式,但也不是固定的,演唱艺人多是农闲时拼凑而成的班子。如果唱腔统一、唱词和韵脚固定了,就限制了演唱者的灵活性。连本演唱的剧目多数是《封神榜》《施公案》《秦吞六国》《岳飞传》《七侠五义》等等,尤以《封神榜》居多,其人物、情节几乎老幼皆知。

农村的皮影连本演唱,有两种方式:一种是固定在某一集镇连演数十天,不

一个在唱愿戏的皮影戏班