

晋中文化生态保护区非物质文化遗产丛书

山西省非物质文化遗产项目

二凤台小戏

邓永林 主编

山西出版传媒集团
山西经济出版社

晋中文化生态保护区非物质文化遗产丛书

山西省非物质文化遗产项目——

凤台小戏

邓永林 主编

常州大学图书馆
藏书章

山西出版传媒集团

山西经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

山西省非物质文化遗产项目：凤台小戏 / 邓永林主编.
— 太原：山西经济出版社，2016.12

ISBN 978-7-5577-0111-6

I. ①凤… II. ①邓… III. ①地方戏 - 介绍 - 山西
IV. ①J825.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 305489 号

山西省非物质文化遗产项目：凤台小戏

主 编：邓永林

出 版 人：孙志勇

责任编辑：宁姝峰

出 版 者：山西出版传媒集团·山西经济出版社

地 址：太原市建设南路 21 号

邮 编：030012

电 话：0351-4922133（市场部）

0351-4922085（总编室）

E-mail：scb@sxjjcb.com（市场部）

zbs@sxjjcb.com（总编室）

网 址：www.sxjjcb.com

经 销 者：山西出版传媒集团·山西经济出版社

承 印 者：山西新华印业有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：21

字 数：297 千字

印 数：1-2000 册

版 次：2016 年 12 月 第 1 版

印 次：2016 年 12 月 第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5577-0111-6

定 价：49.80 元

编纂委员会名单

主 编：邓永林

副主编：高天红 白喜云

编 委：王可荣 陈建军 于 涛 任建亮 王 英
赵二庆 郑瑞娟 白雪松 裴向军 宋海涛
刘晓光 徐慧禄 王世红 田红雁 石 锐

序(给自己的歌)

初识凤台小戏是从书本上，那时看到凤台小戏这个名字，便把它留在了心里，也许这个名字有点美好，有点优雅，便记住不忘了。再识凤台小戏，是2015年夏季，到和顺县搞戏剧调研，和凤台村的老艺人座谈，当面听他们唱凤台小戏的曲调，看凤台小戏光碟，与和顺文化部门的人了解凤台小戏的发展情况，之后又翻看了一些能看到的有关和顺文化、有关凤台小戏的文字材料，认识了凤台小戏，认识了和顺文化。虽然这样的了解和认识是粗浅的，但通过这样的接触，仍然看到了和顺文化的精华，看到了和顺文化人的坚守，看到了他们传承传统文化的执着。

和顺历史悠久，人杰地灵，不仅孕育了“牛郎织女”的传说，在县境内还有许多戏曲与民间艺术形式存在，晋剧、小落腔、夫子岭弦腔、祁太秧歌、小花戏、哈哈腔、拉话、道情，以及晋绣、剪纸、面塑等，这些地方戏曲、民间传说与民间艺术形成了和顺特有的民间文化生态圈，在这个文化圈里，凤台小戏犹如一朵鲜艳的山丹丹花，它深深地根植于民间的沃土中，吸收营养，开花结果，一年又一年，走过了5个世纪的历程。在这500多年中，无论外面的世界发生怎样翻天覆地的变化，无论时代和生活发生怎样的改变，它自顾我，以自己传统而古老的方式，按照自己的生长节奏和生长方式成长着。

这个从江南落入太行山区的西厢说唱小曲，居然能在太行山下扎下根来，并逐渐发展为具有北方地方特色的小戏。这让我们看到了它顽强的艺术生命力，同时也看到和顺历史文化底蕴的深厚，它有接纳、包容和改造不同文化的涵养，更看到一代又一代凤台小戏的艺人用自己的智慧和激情承续着它。陈焕牛、白长

庆、白世芳、董涛、白文元、白厚成、董牛孩……他们不是职业或专业演员，他们只是普通的农民，但他们对凤台小戏的爱与痴迷，使得凤台小戏充满了艺术的魅力。他们的名字不仅要留在凤台小戏的历史档案里，还要记在我们心里。

在今天这个娱乐形式丰富多彩的时代，戏剧，更准确地说是地方戏曲，对许多人而言，是没有什么概念的，它已经被丰富多彩的社会生活挤到了人们的视线之外。但在我翻阅《凤台小戏》等书时，一些名字进入了我的视线，胡志毅、徐福艾、白德海、白禄海、张培林、白喜云等，他们有的是老艺人，有的是文化部门的工作人员，有的是普通农民，无论他们拥有怎样不同的职业、不同的经历、不同的年纪，有一点却是共同的，那就是，对凤台小戏的一种责任，和因热爱而生发的那份割舍不下的情怀。为了这份责任与情怀，他们整理编排传统剧目，一出又一出；他们搜集散落在民间的音乐曲牌，一首又一首；他们编辑出书，一本又一本。尽管，这些东西并不曾带给他们任何现实的功利和荣耀。只因那份责任，传承凤台小戏、传承传统文化的责任。

他们是这样一群人。正是这份痴心和爱的守护，使得凤台小戏延续 500 年而不断。在这长长的延续中，需要的是一种坚守。

于小军

山西省戏剧研究所副研究员

2016 年 10 月作于太原

目 录

第一章 凤台小戏——太行山上一枝花	1
第一节 历史溯源	1
第二节 艺术特色	5
第三节 唱词与道白	7
第四节 音乐曲牌	13
第五节 民间艺人	15
第六节 传习管理	21
第七节 传承发展	23
第八节 现状与思考	28
第二章 凤台小戏的剧目与剧本	31
第一节 传统凤台小戏	31
拍蝴蝶(一)	31
拍蝴蝶(二)	38
送灯(一)	45
送灯(二)	52
寄筒(一)	60
寄筒(二)	66
绣荷包	73

顶 嘴	75
避雨(一)	79
避雨(二)	83
卖胭脂	87
打尿床	92
钉 缸	93
画八扇	98
火烧绣楼	102
钱 别	109
牧 牛	114
盼五更	121
穷汉扛长工	123
王小二雇脚	125
胭脂铺	胡志毅 132
逾 墙	135
占花魁	142
第二节 新编凤台小戏	147
春 雨	宁虎勇 147
恭喜发财	焦来魁 154
存折风波	晋仲德 高天红 173
刘大憨卖猪	杜文忠 182
六朵花夸婆媳	胡志毅 187
摘豆荚	192
走娘家	195
推 车	高天红 199
县长遛牛	张喜明 206

谢 恩	王可荣	213
文化惠民进俺村	高天红	220

第三章 凤台小戏曲谱 227

一 八角鼓	227
二 四天镜	229
三 太平年	229
四 连跌断桥	230
五 莲花落	230
六 卖裙	231
七 五花腔	231
八 南曹	232
九 疗病	233
十 玉娥郎	233
十一 钉缸	234
十二 银扭丝	234
十三 腊梅花	235
十四 打枣	235
十五 词片	236
十六 步步娇	236
十七 绣荷包	238
十八 倒推船	238
十九 煞尾	239
二十 检检花	239
二十一 度林英	240
二十二 空腔	240

二十三 卖菜	241
二十四 八班	241
二十五 小煞尾	242
二十六 大煞尾	242
二十七 闹花园	243
二十八 渔家乐	243
二十九 打尿床	244
三十 牧牛	244
三十一 大秧歌(一)	247
三十二 大秧歌(二)	248
三十三 大秧歌(三)	248
三十四 打连成(一)	248
三十五 打连成(二)	249
三十六 割洋烟(一)	249
三十七 割洋烟(二)	249
恭喜发财(前奏曲)	250
存折风波	262
刘大憨卖猪(前奏曲)	271
推车(音乐)	277
县长遛牛	278
谢恩	290
文化惠民进俺村	296
 第四章 凤台小戏的学术研究	297
太行山上一枝花	
——介绍和顺《凤台小戏》	杜文忠 298

山西和顺“凤台小戏” 500 年后面临“凋零”	赵志伟	301
和顺县凤台小戏调查与研究(摘要)	闫 日	304
太行一枝江南花		
——凤台小戏艺术概述	高天红	305
南味的丝竹腔调,在太行山巅的乡村飘荡传承	闫爱国	308
凤台小戏的生存与发展	于小军	310
后 记		322

第一章 凤台小戏——太行山上一枝花

“凤山脚下一枝花,元夜飞红分外佳。歌舞飘香入万户,千年传艺在农家。”这是山西著名诗人鲁兮先生称颂凤台小戏的经典诗句,也充分反映了这一民间剧种拥有的历史艺术价值和地方特色。凤台小戏是在山西省和顺县凤台村土生土长的独特小剧种,具有浓郁的乡土气息和民俗风味,距今已有 500 多年的历史。历经沧桑变革,兴衰发展,直至今日,这枝太行山上的民间特色之花,带着原生态的文化素养在和顺久唱不衰。凤台小戏这一梨园小花,为研究中华民间戏曲的传承发展提供了珍贵的原始资料。2009 年凤台小戏被山西省政府列入山西省第二批非物质文化遗产名录。2013 年凤台小戏《县长遛牛》荣获第十届中国艺术节群星奖。

第一节 历史溯源

凤台村位于山西省和顺县城西,距县城 4 千米。村后一山异石耸立,其形绮丽,形似凤凰,故名凤台村。凤凰山因风景秀丽,凤台异

形,成为和顺十景之一,为历代文人在和顺观山赏景必去之处,并留下了讴歌称颂的诗歌:

迭嶂回恋漳水湄,崇冈一似凤来仪。
风松乍作箫韵奏,露草还吟萋萋诗。
天半朱霞增壮采,云扶旭日望中移。
临邛旧有求凤操,西去长天不可思。

凤台村不仅景色宜人,而且有绚丽多姿的戏剧艺术。凤台小戏的由来一直没有系统的文字记载,相传是由说唱形式“西厢曲”发展而来的。在明代中期,有一陈姓南方小商人,肩挎文房四宝,走街串巷,卖艺为生。他边走边画,边画边卖,而他的叫卖声与众不同,是把所写的字或画编成唱词,用具有江南风味的小曲唱给围观的路人。

凤凰山石碑

凤台村全景

当时在凤台村,人们一听到他那优美的歌声,便放下手中的活,很快围观过

去,一边欣赏他那赏心悦目的方块字和栩栩如生的中国画,一边听着他那美妙动人的江南小曲,陶醉其中,流连忘返。久而久之,他也和凤台人相熟融合,人们就劝他留在凤台。之后他娶妻生子,在凤台村安家落户。后来陈家把家传的说唱传给了白家、董家,村民都跟着他学唱歌,学编词,形成了一种见啥唱啥、见啥写啥的山村文化氛围,慢慢地就成了凤台村民自娱自乐的演唱形式。到了明中后期,这种说唱出现了生、旦两个角色,有了简单的故事情节,有了固定的曲调,表演上也有了一定的形式、要求和规矩,凑成简单的戏曲,初步具有了小戏的雏形,从而在凤台村形成了一种独特的地方剧种——凤台小戏。

凤台小戏老剧照

凤台村老戏台

凤台小戏唱腔优美,带有一种江南水韵的曲调,入耳动听,凤台人越唱越爱唱,听众越听越爱听。凤台人把乡间坊里的故事情节编成小戏,开始了走街串巷的常年演出。据老艺人白厚成回忆,在他爷爷白世芳演小戏那时候,凤台小戏唱三天没有重复戏,光绪二十三年(1898年)村里打设号唱晋剧,凤台小戏是每场演出的帽子戏,形成了特定的演出惯例。清代末期到民国时期,凤台小戏逐步走向正规:一是有了成熟的剧目,故事具有了完整的情节;二是行当已齐全,有了生、旦、丑行;三是节目形式多样活泼,既有折子戏,又有歌舞小花戏表演;四是组建起业余班社,每年冬天排戏,春天开始到邻村巡回演出,非常热闹红火;五是凤台小戏的流传范围进一步扩大,遍布和顺乡村,呈现出凤台小戏的鼎盛发展之势。演出剧目达40多个,涌现出陈焕牛、白腊八、白根保、陈双金、董二孩、白三保等

有影响力的艺人。

凤台这个古老的小山村,清末时期不足 200 口人,现今也只有 300 户、1000 余口人,在历史的长河中,世代勤耕俭织,文风颇盛,村民对音乐的喜爱,对小戏的陶醉,对艺术的不断追求,形成了凤台村的一种特有文化。每年的三官社祭奠、正月十五社火节、九月初九重阳节、腊月二十三祭灶节这些民间节日,凤台人众人结彩,走家串户演小戏。至今,这种风俗文化在凤台村传承延续不断。

凤台小戏,辈辈相传,年年演出,它不仅是一部小戏,更是多年积淀着的凤台文化、积累着的和顺历史。一个时代一个内容,一个年代一个特色,一部小戏折射一段历史,活生生地记载了和顺的兴衰和自身的发展与演变,成为一座永久的历史丰碑。

凤台村新建的舞台

青岗寺院全景

青岗寺院

第二节 艺术特色

凤台小戏在 500 多年的成长过程中,逐步形成了自己特有的艺术风格,把具有南方风味的艺术小曲逐步发展成具有北方地方特色的小戏。凤台小戏是一个结构简洁、剧本短小、故事单纯、人物精少、道具轻便、音乐明快、伴奏雅致、队伍方便的小剧种,它的艺术特色主要表现在小而精、少而便。

第一个“小”的特色是小剧本,短小精悍。故事表达主题集中,形式活泼,情节穿插灵巧、流畅自然,语言运用文雅、富有哲理,人物形象都有鲜明的个性。传统小戏内容大都是反映青年男女的爱情生活,又以《西厢记》《聊斋志异》中的故事为多,如《寄简》《拷红》等。一个剧目只表现一段故事,演出时间也都在 15 到 20 分钟,如《寄简》只剪辑《红娘下书》一段故事,集中表现红娘的聪明伶俐和巧嘴善舌,而没有再现莺莺,也没有多描写张生,把艺术技巧用在红娘这个丫环身上,突出地表现了红娘的才能,把一个心地善良的丫环刻画得栩栩如生。现代小戏多以反映社会民生为主,如《县长遛牛》讲述了“走基层,轻简行”的县长郝寿义,在暗访养牛户时啼笑皆非的遭遇,塑造了一个脚踏实地、一心为民的好干部形象。凤台小戏在剧本结构、故事情节、演出时间上都贵在“小”字。

第二个“小”的特色是小角色,剧情丰富。凤台小戏的人物一般 2 至 3 人,最多不过 5 人,在传统凤台小戏中也只有小生、小旦、小丑 3 个小行当。故事情节编排格调高雅,有起有落,合情合理,结合日常生活的特点,巧妙安排,使观众一看就懂,好似故事就发生在身边。如《避雨》一剧中只有孟玉华、柳春生两人,故事情节设定在一场大雨之中,相遇龙王庙避雨。这种巧合的安排,让一对互不相识的青年男女在庙宇相遇、相知。旦角由惊恐到慌张,由忧虑到羞涩,由关心到钟情,合理的故事情节层层推进、环环紧扣,把一对青年男女的恋爱过程表现得淋漓尽致。传统小戏都是以喜剧收场,通过男思女想,大胆冲破封建思想的束缚和礼教的管束,通过男有情、女有意,实现无意的相会、有意的结合,有道是:“有时并肩相爱怜,得成眷属都有缘。”

第三个“小”的特色是小打扮,设计精巧。凤台小戏的服装道具极为简单,小

戏中的小生、小旦、小丑三种行当,根据剧情角色,其服装和晋剧以及其他剧种的古装打扮都一致,小人物、小打扮。如小生,身穿小生衣、袍,足蹬生靴,头戴相公帽等;小旦,丫环穿短彩衣裤、头插鲜花,小姐下扎彩裙、上穿绣衣,花朵云簪装头等。传统凤台小戏中的道具几乎没有什么大、中型道具,全是生活中的小道具,如小纱灯、蜡台、书帖、扇、手帕、茶具、蝴蝶等。但是这些小道具在制作上要求精细、小巧玲珑。如《送灯》剧目中的红纱灯,要选良好的竹条或者当地的柳条,细细编织成椭圆形,底座用既坚又轻的木质制作成形,成为一件非常讲究的艺术品。又如《拍蝴蝶》剧目中的蝴蝶,用五色手工纸制作,挑在细细的竹皮上,表示花园蝴蝶飞舞,一般不用实物代替。现代凤台小戏中的人物打扮,服装道具都是生活的再现,但也力求小而精。

第四个“小”的特色是小乐器,细腻雅致。凤台小戏的伴奏乐器和山西其他剧种不同,音韵和旋律也很独特。音乐有江南风味,节奏平稳舒展。主要伴奏乐器有呼胡、二胡、扬琴、竹笛、唢呐、笙等。打击乐器用鼓板、小鼓、小锣、小镲、小铙、碰铃等。演奏上颇有一种江南水乡的丝竹风味,细腻雅致,清心悦耳。

第五个“小”的特色是小队伍,乡土厚重。凤台小戏是产生于民间、生长于民间、繁荣于民间的优秀传统戏曲文化,它体现了中华民族爱国为民、重诺守信、勤劳勇敢、爱憎分明的传统美德,是人民群众生活、劳动的真实再现。凤台小戏演出简捷便利,流动性很强,能在各种场地演出,如田间地头、农家小院、街头广场、乡村戏台、歌舞剧场等,形式风格多样,乡土气息浓厚,深受广大人民群众喜爱,

晋中市电视台采访老艺人白善海

传习所演员正在化妆