

中国戏曲音乐集成

河南卷

豫南皮影戏音乐

上册

中国民族音乐集成河南省编辑办公室

中国戏曲音乐集成

河 南 卷

豫南皮影戏音乐

上 册

(征求意见稿)

中国民族音乐集成河南省编辑办公室

一九八三年九月

前 言

予南皮影戏则为河南地方戏曲剧种，并将它归集整理《中国戏曲音乐集成》（河南卷），是一次尝试。由于我的对皮影戏的全面情况了解不强，掌握的材料不多，因此，这个卷李的材料，主要是根据仪阳地区豫南皮影编撰小组提供的材料编选的，所以定名为：《予南皮影戏音乐》。五十年代，皮影戏在我省豫北，豫西和豫南都有演出活动，现在除仪阳地区外，南阳地区的桐柏山麓，皮影戏也很盛行，省群众艺术馆毛李华同志，在调查了南阳地区桐柏县的皮影戏活动后，写了一篇《桐柏皮影戏其造型》，简要介绍了桐柏皮影戏况，经征得本人同意附载于卷后。其它地区如果更有区别于豫南皮影的宝贵资料，尚待今后加以补充。

予南皮影戏音乐卷李，共分九部分。（1）历史简介，语言特征和戏文词格；（2）、艺术特点；（3）东调皮影戏音乐概述；（4）西调皮影戏音乐概述；（5）《三树奇花》选段；（6）名、老艺人介绍；（7）乐队组成及使用乐器和锣鼓经总谱及喇叭牌子；（8）东调皮影唱腔选段；（9）西调皮影唱腔选段。

由于我们水平所限，又是第一次接触这样古老的稀有戏曲剧种，加之对仪阳地区的语言不熟，对皮影戏音乐缺乏全面的了解，肯定会有许多遗漏和错误，我们是加希望能得到同行和专家们批评指正，以便提高我们的编辑水平。

中国民族音乐集成河南省编辑办公室

一九八三年九月于郑州

目 录

前 言

第一部分:

豫南皮影戏历史简介(附流行地域图)	1
豫南皮影戏的语言特征	7
豫南皮影戏的戏文词格	10

第二部分:

豫南皮影戏的艺术特点	15
------------------	----

第三部分:

豫南东调皮影戏音乐概述	25
-------------------	----

第四部分:

豫南西调皮影戏音乐概述	33
-------------------	----

第五部分:

豫南皮影戏《三树奇花》选场	129
---------------------	-----

第六部分:

豫南皮影戏书,老艺人介绍	157
--------------------	-----

第七部分:

乐队组成及使用乐器	163
锣鼓经昆曲反喉梆子	171

第八部分:

东调皮影唱腔选段	235
----------------	-----

第九部分

西桐皮影唱腔选段 317

第十部分

附录：《桐柏皮影反其道型》 387

后 记 389

豫南皮影戏历史简介

皮影戏是在全国广泛流传的一种独特的艺术形式，陕西叫“影戏”，湖南称“纸影”，河北叫“驴皮影”，山西叫“纸（纱）窗戏”，浙江叫“皮团扇”，青海叫“灯影戏”，广东叫“纸影戏”，福建叫“皮猴戏”等。皮影戏在豫南，由于唱腔音乐的殊异，影子制作的差别，就形成了有豫南乡土风味的剧种——“豫南皮影戏”，也俗称为“影子戏”，或干脆叫“皮棒”。

一、豫南皮影戏的起源

皮影戏是我国一种古老的艺术，历史很悠久。它的起源众说纷纭，莫衷一是。北宋的高承在它的《事物纪原》中说：“影戏之源出于汉武帝”，又说：“宋仁宗时，市人有能诵三国事者，或採其说，加以彩绘作影人，始为傀儡吴三行战争之象”；南宋的耐得翁在《都城纪胜》中说：“凡影戏乃京师初以素纸雕镂，后以彩色装皮为之”。吴自牧《梦粱录》中记载：“更有弄影者，元汴京初以素纸雕镂，自后人工工精，以羊皮雕形，用以彩色装饰，不致损坏”。《鹿隅戏考原》说皮影是受唐变文影响而兴起的。总之，皮影起源很早，据张永《明道杂志》，在宋代已有“皮影戏迷”了。因此，中国皮影至少也起源于一千多年前的宋代。到了元代就已先后流传到南亚、波斯、埃及、土耳其及欧美了。

豫南皮影戏是什么时候唱起来的呢？没有史料记载，但在民间艺人中，却代代相传了一整套关于豫南皮影的起源、演变的发展史。

据说唐太宗贞观时常，即恭民堂。李世民间殿无事，便与宫中的滑稽戏班子在一起玩，亲自出访寒小丑。皇上如此，满朝文武也各自歌于异平，饮酒作乐去了。娘娘在宫中闷极无聊，也想领一班子宫娥彩女唱戏，但她毕竟是女流之辈，不能象皇上那样去粉妆登台。于是娘娘就和宫娥们想了一个主意，用戏绢，丝绢剪成人物影像，又用颜色描绘服饰，勾画脸面，就和宫娥演起了这种“纸人戏”来了。有一次，娘娘演纸人戏时，顺手把太子放在戏箱里睡觉，后来忘记了，演完戏，宫娥把纸人收拾到戏箱里也没看见，结果把太子憋死了。

娘娘很悲痛，或许是道家迷信的缘故吧，娘娘派了几个宫娥彩女把这种纸人戏怕怕地从后门送出宫外，交给了翰林院，让他们把这种戏传到民间，于是京都的文人们开始演这种纸人戏，演开了，怕丢人，就用写字的锦帛蒙在前面遮着，看不清，后边用宫灯照着。娘娘发明的纸人是用五根金丝棒撑着的，不方便，就改成三根毛笔杆；同时加上了音乐，纸绢做的小人是不耐用的，文人、学士们就用兵将穿的牛皮甲胄来制作新人物，经过一番改进，皮影戏逐步定型下来，由京城聊外地，读书人把它带到民间，便流传开了。不久，就流传到豫南，由于皇太子是在纸人箱里憋死的，所以，民间皮影艺人就把他奉为皮影戏神——“老郎神”，每个皮影戏班的戏箱里，都有他的牌位，这种豫南皮影戏的起源传说和北方的，在“西汉文帝时，宫妃抱太子在窗前玩耍，巧剪桐叶作人形，映在窗纱上表现”之传说相接近。

另外，还有一种传说是“唐太宗李世民的夫人死了，李世民十分悲痛，不理朝政，整日痛哭，徐茂公很着急，找画师画了一幅夫人的像，哪知太宗见了画像更伤心，茂公劝他，他说：“除非夫人能说话”，徐茂公找来几个友好旧臣，商量了一个办法，他们把夫人的画像剪下来，找一个说话声音像夫人的宫娥，把画像的四肢剪成活动的，紧贴在宫中帷帐上，旁边用宫灯照射着，又画了几个其他人物，编一个劝唐王的故事，茂公扮道士小生，秦叔宝扮须生，尉迟恭扮大花脸，程咬金扮小丑，加上宫娥们吹吹打打，好不热闹，徐茂公请来了李世民，让他看夫人说话，借以劝喻他，李世民一看，有意思，而且越来越高兴，尤其是程咬金，为了让皇上高兴，又蹦又跳又跺脚，硬憋着嗓子装腔作势，这下可把唐王逗乐了，李世民一时高兴，马上跑到帷帐后，接过程咬金手里的小丑纸人，也跟着吟唱起来，君臣们高兴地折腾了一夜，后来李世民就把皮影戏的初貌定了下来，传到唐玄宗手里，他又加上了音乐，定型了，又传到民间，玄宗便成了皮影戏所崇拜的“老郎神”了。至于南皮影戏艺人“跪香供奉”老郎神”。关于皮影戏的起源，北方也有类似的传说，只是人物、时间不同，那说的是汉武帝和方士李少君的事，但仍不能说豫南皮影戏起源于

唐代。因为毕竟是传说，而且民间传说大都习惯把一切发明创造都归功于中国封建社会最辉煌的三百年盛唐，尤其是归功于唐初开国而勋和唐王李世民。

二、豫南皮影戏的流传和发展

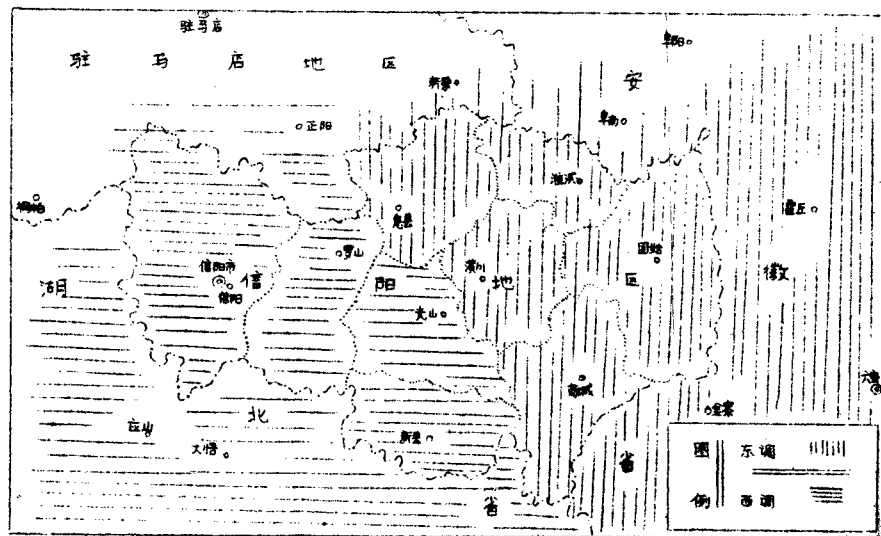
皮影戏流传到豫南后，其在民间各种戏曲艺术中地位最高，它开始被士大夫视为雅趣，作为在家娱乐的工具。偶尔走出家门为当地百姓演出一场，老百姓便当作上神奉待，加之其剧目全是神戏和历史正剧，没有“公子遭难，小姐养汉”之类的内容，尤其是其主要代表剧目是整本的封神演义，而且后来多是唱酬神的“还愿戏”，使皮影戏发育神祕色彩。甚至民间百姓还有说皮影戏是一个影子就是一位神、“唱完戏、影子头就要拔掉。否则，影子就会变为活人了”等，把影戏叫做“全神戏”。所以，有些皮影戏班子供奉着殷末周初的新将封神的姜太公（姜尚、姜子牙）。正像山西纸窗戏艺人供奉殷时的“黄龙真人”一样。乡下集会时，几种戏曲在一块儿演出，皮影戏不开锣，任何戏曲都不能先演出，旧俗在皮影戏开演之前，由当地有名望的乡绅或族长先“祭神”“祭台”，烧香烧纸，三叩九拜后才开戏，至今沿沿旧俗。在唐五代时，“俗讲僧在讲经时，把影人当作死者的灵魂，用来荐亡超度”，而豫南皮影戏从古至今都有这样一种习俗，即皮影在哪家唱愿戏，就把影人当作财神或喜神，供奉在那家堂屋正中的香案上供奉香火，敲打拉唱，拜祭一番，戏唱完时，再唱一段“送神”的戏。旧社会戏曲艺人被人直呼为“戏子”，排为“下九流”，而皮影则在江湖上称为“高棚”，同僧道、医生、画工等属于“中九流”，豫南皮影艺人也被称为“先生”。随着豫南皮影戏广泛流传，而成为江湖上一种谋生手段，逐渐也有了自已的一套江湖规矩和隐语，而且代代相传，也一直沿袭使用到如今。

豫南皮影戏在旧时的发展情况不能得知，但从现在的老艺人回忆来看，豫南皮影戏在清代中叶是十分兴盛的，不论是演唱水平、还是戏班数量都是空前的。由于豫南地区旧时的穷困、落后，偏僻和交通不便，致使这一民间通俗艺术——皮影戏的兴盛状态一直持续到民国初年，那时出现了不少优秀的皮影艺人

如著名的“活岳飞”名闻光州，潢川清末奇才宋瑞熙（人称宋太瘦）号称“盖五县”。光山的戴少卿，嚙地唱戏，须用桥抬，更有许多代代相传的皮影世家等等。从遗留下来的皮影来看，那时的皮影制作也是相当高级的，而且道具齐全。那时的皮影戏迷也很多，戏路更广，城城乡乡都可听到皮影戏的锣鼓声。二十年代后，豫南皮影戏逐渐走下坡路，一代不如一代了，至今没有超过那个时候的水平。

解放后，在党和人民政府的关怀重视下，豫南皮影戏从苟延残喘的境地又重新振兴。各县文化馆加强了管理；和对民间艺人的改造、教育工作；同时也整理了一些传统剧目，创作了一批现代戏，制作了现代皮影人物，使皮影戏为宣传党的中心工作，歌颂新中国作出了贡献。豫南皮影戏于一九五二年、一九五七年两次参加了河南省民间艺术会演。“文化大革命”十年动乱期间，豫南皮影戏被禁演，戏箱被焚赔尽。十一届三中全会以后，皮影戏又获新生，各地皮影戏如雨后春笋，纷纷建立起来，发展的速度是相当惊人的，至今，豫南地区已有皮影戏班近一百五十担。目前，党和人民政府更加重视民间艺术了，各级文化主管部门，也更抓紧了对这一古老艺术的改革工作，豫南皮影戏的前程似锦。

豫南皮影戏流行分布图

豫南皮影戏的语言特征

豫南皮影戏是地方的民间小戏，它和其他地方戏一样，都从本地区的方言为语言基础，乡音亲切，易懂易唱，因此豫南皮影戏纯系当地方言土语，豫南地处大别山以北，西接桐柏山，东隔与鄂豫交界，北处淮水，全区十个县市，皮影戏分布在淮河以南的八县，它往南流传区域可达湖北的应山、文悟、红安、麻城；东向流传区域可至安徽的金寨、霍邱、阜南等，北可至新蔡、正阳、确山。本地区的语音分东西两种：潢川、固始、商城、息县，淮滨东五县大致相同，较接近中州韵（以下简称“潢固方言”），而信阳、罗山、光山、新县面西县的语音基本相同，较接近湖广韵（以下简称“新光方言”），语音的不同，也影响了唱腔韵不同，因此，豫南皮影戏根据语音和唱腔的差别，又分为“东调”和“西调”两种类型。

一、东调

东调皮影得潢固方言，其语言特征是：

“人辰”“溪工”“中东”中，

“一七”“交堆”不区分；

浊擦全部变清擦，

唇音化为舌根音；

后响有时成舌面，

更有土语全变声。

意即“中东”辙韵母 ing、eng 被 in、en 代替，许多字成了人辰韵；ei 和 i、ü 混为一谈，使“一七”辙，交堆辙合为了一条“命堤韵”；“浊擦全部变清擦”是，潢固方言中没有浊擦的舌尖后音 zh、ch、sh、r，而用 z、c、s 取代，r 也变成了清擦舌尖前音，方言中无 f 音，f 由 h 代用。“唇音化为舌根音”了，“后响”的 uo 被舌面音 e 顶替，如果，货等，鼻音 n 也被 l 代替，如耳、女等，完全改变字音的土语也颇多，例如：（拼音是方言）

国，guāi

说，xuě

比，én

替，tái

调，dāi

就，dòu

足，jū

革，giē

摄。Liě

覓。kiē

这。jiē

药。yüǎo

其声调，与普通话比较，主要差异在三声（上声）较多，一声（阴平）较少。如：

变普通话一声为三声的。

关、喜、溜、挖、江、托、唱、遮、支等。

把普通话三声读成二声的。

审、薯、舌、史、楚、丁、准、爪、胆、目等。

土语中，某些生活用语更令人费解，儿化音特别多。如：

wang raor——过去。

rai warr——现在。

xi tuaor——一块儿。

jiaǎng mar——刚才。

二. 西 调

豫南皮影的西调持新光方言，其语音特征也可用一段顺口溜总结：

人辰、中东两韵通。

鱼雨入加音相同。

茄茄、伴入油求用。

波梭撒里e无踪。

安思昂哩鼻音至。

花发会费分子清。

“人辰”与“中东”两辙中很多字是相通的，不易区分，韵母以被念成了“ru”音，因而鱼、如二字同音，书念成了xǔ，出念成了qǔ，臻念为jǔ等。“茄茄”辙里的很多字又成了“油求辙”，如卷念cōu，央念为tōu，苏念为sōu，鲁念为Lōu等，皆成了油求韵。“波梭”辙里的“e”韵被o、uo取代。另外，f和h互相混用，ei与i不分。

新光方言的声调与普通话相比，其变化呈现规律性的移行移位状，上行表现，如阴声念三声，三声念二声，二声念一声等，大致如此。

综上所述，东阿豫南方言地理位置偏东，略偏南；而西调新光方言地处西南，较偏北。与北方通用的十三道大辙相比，只有十二辙了，俗称为“十二条韵”。

豫南皮影戏的十二条韵中，又分为宽韵和窄韵两种，各有六条，除上述的

各徽所管的字不同，昆曲韵名也不同。

(一) 宽韵

宽韵也名单韵，这类韵常用字多，使用范围也宽，编词方便，计有：

天仙韵（亦名边贤韵）——言前徽。

人心韵（亦名公孙韵）——人辰徽。

刚强韵（亦名苍郎韵）——江阳徽。

插花韵（亦名叭结韵、花牙韵）——发花徽。

空同韵（亦名轰隆韵）——中东徽。

希提韵——包括一七微和史咍徽。

(二) 窄韵

窄韵亦名双韵，这类韵常用字少，使用范围窄，较难使用，特别是容易混淆，九条窄韵分三双，不易区分，要仔细分辨才行，所以亦名“六显韵”，一般艺人常混为一谈，那么，区分不开也只有三条韵了，计：

黑白韵和开台韵——七斜微和叶禾微。

呜呼韵和恁惹韵——茄荪微和油禾微。

荒河韵和萧条韵——波梭微和蓬条微。

豫南皮影戏的戏文词格

豫南皮影戏同其他戏曲一样，其剧本是两种文体，即散文和韵文。唱词是韵文，唱词的句体是以起承转合的圆句体为基础，伴以上下句的两句体。在偶句的基本结构上反复进行，构成唱段。还有一种特殊情况，即在上下句后加一句平声下句，成为三句。艺人们称之为“夹燕子”，又名“凤凰三点头”。

句式有五种，以七字句式为主，十字句式为辅，两种基本句式。由于豫南皮影戏的唱词绝大部分是上台演出时即兴编出来的，即所谓“水词”（亦名“活口词”），所以唱词句式结构不严谨，出现了一些七字和十字混合句式；还有以七字或十字为骨架的不规整的散句式；又有很少出现的五字句式。句式结构，七字通常结构形式是二二三，十字句式的结构分为两种：一是以十字即节数为三四三；另一种结构采用三三四节数，称为“拙十字”。这种结构较为常用，现分别举例如下。

例一、二二三节数的七字句式圆句体唱词

（选自传统剧目《黄飞虎反五关》）

拒鞭上了走战马，

丈二银枪手中拿，

三军为我保着骂，

生死存亡会管他。

例二、三三四结构十字句式圆句体唱词。

（选自《讨书》）

今夜晚来铺云屋稀月亮，

呼夜童呵给我掌上灯光；

有桌帟和椅凳安排订当，

随手儿带一部前朝文章。

例三、十字句和七字句混合唱词。

(选自《杨家将》)

有李帅中军帐一声怨恨，
骂声家贼小畜牲；
明知通监降招亲犯军令，
偏偏娶了穆桂英。

例四、以七字为骨架加读板路字的不规整的散句式。

(选自《带门玉洞》)

李帅为国带兵杆，
天开黄道犯营盘
众将官走快些道我的起程饭，
开兵趁个黄朝天。

例五、七字句式夹燕子唱词：

(选自《罗成夜困川》)

头戴银盔明似镜，
身穿银甲亮晶晶；
虎皮靴子两足蹬。
白龙马上坐坐定，
手持银花红红鞭；
五尺宝剑插在身。

例六、二三结构的五字句式四句连唱词

(选自《寒江关》)

马上来观定，
打量壮将军；
生的桃花马；
长矛手中挺。

豫南皮影戏每种角色的唱词还存在着一个用韵的选择问题，如：生、旦多

用“小字眼”，如多用希溪韵、天仙韵等；而净角则多用“大字眼儿”，如苍韵韵、恒悲韵、插花韵等。唱词或数板一段词一韵到底，中途不接韵，但没有一句韵，句句韵，一韵到底的一条龙现象，一般提倡句起韵，二句承韵，三可转，四句落韵。句末尾字的声调基本格式为上仄平平，也出现过平平平和平平仄平的情况。

豫南皮影戏唱词在实际演唱中，每句唱词要加衬字，散字、句与句中加短可，夹白，起腔时为赶板，又使用衬词，用末垫口、填眼等，衬字的使用，也因角色不同而异，习惯上生角多用地、咧、哟、哎、呢；旦角多用唉、喂、呀、哟；净角多用哇、呢、咧、嗨、哈等；须生多用啊、噢、哪等，如：

例七、加衬字的散句式唱词。

（选自《五虎平箱》）

有孙勉（咧），失关城（啦）败到（喂）山（喂咳）谷（咧呀），

折（哟）将损兵（哪）好（啊）伤（喂哟）心；

敌（地）兵四路（啊）来（哟）围（喂）困，

内（地）无粮草（哇）外无（啊）救（哇哟嗨）兵。

例八、加衬字散句式唱法。

（选自《寒江关》）

小丫头（哎）艾流翠（地哎）性子（啊）活（哪哎咳）野（哎），

（那个）为招亲（喂）大不该（地）杀了像（哪哎咳）爹（呀）；

（那个）薛丁山（喂）哪点惹你（咧）爱（地）

（那个）小丫头（哎）见男人（喂）就（哎）好（哎）比（哎）蚊子见（喂咳咳）血（呀）。

豫南皮影戏的唱词虽然是活口词，剧本也是肉口相传，但通过长时期的演唱，也逐步形成了一部分“呆词”，如某个剧目某人物的某段唱词。另外，豫南皮影戏也有说唱艺术家常使用的“篇子”之类的呆词，如：山川如何秀丽、公堂如何威严、兵与如何雄壮等，如何写文章引用成语“铸错”一样，不管唱什