

冀东

地秧歌教程（女班）

李佳 杨绯 主编
金茸 副主编

附DVD一张

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4G0113

冀东

地秧歌教程(女班)

李佳 杨绯 主编
金茸 副主编

图书在版编目(CIP)数据

冀东地秧歌教程(女班) / 李佳、杨绯主编, 金茸副主编 - 上海: 上海音乐出版社, 2018.2

ISBN 978-7-5523-1508-0

I. 冀… II. ①李…②杨…③金… III. 秧歌舞 - 介绍 - 河北 IV. J722.211

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 328604 号

书 名: 冀东地秧歌教程(女班)

主 编: 李 佳 杨 绯

副 主 编: 金 茸

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 高 静

音像编辑: 高 静 赵珺琳(助理编辑)

封面设计: 蔡 惟

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市北印刷(集团)有限公司

开本: 787×960 1/16 印张: 6 图、文: 96 面

2018 年 2 月第 1 版 2018 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1508-0/G · 0113

定价: 36.00 元(附 DVD 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

贵州师范学院内部使用

冀东地秧歌课题组

课题负责人：惠 彤 李 佳

课题组成员：杨 绯 金 茸 王 斌 刘 姦

郭俊峰 安团结 周 鹏

冀东地秧歌教程（女班）编委会

主 编：李 佳 杨 绯

副主编：金 茸

专家指导：吴志国 刘春芳

音乐制作与编曲：龚小明 刘子维 李 炎

统 稿：徐仁豪

编 委：郭叶拂晓 周 蜜 齐晓娣

刘青妍 王小雅 貌 昱

视频示范：杨 绯 郭叶拂晓 貌 昱

齐晓娣 刘青妍

摄 影：蒋馨柔 刘志强

概述

一、冀东地秧歌的历史源流及文化特征

河北省地域辽阔,历史悠久,是我国古代文明发达地区。它东临渤海,西倚太行,南达漳河之畔,北越燕山之阴,是一个拥有悠久的历史、丰饶的社会土壤和以汉族为主体的北方省份。

河北民间舞蹈不仅品种多样,分布广,而且个性鲜明,各地区生活习俗、文化传统、审美情趣都有所差异。在河北秧歌中“地秧歌”“落子”“拉花”“地平跷”被称为四大舞种。而“地秧歌”是河北民间舞蹈中艺术性最鲜明、表现力最强的四大舞种之一,流传于河北省东部唐山一带,深受城乡人民的喜爱。河北民间舞蹈历史悠久,经过了太多的历史变迁,从而形成了如今绚丽多姿的河北民间乐舞文化。其中地秧歌主要集中在冀东地区,冀东地秧歌历史悠久,是我国北方非常盛行的歌舞形式。冀东地秧歌主要集中在河北省东部唐山、昌黎、卢龙、抚宁、乐亭、滦县等多个地区,约1.5万平方公里面积,500万人口的广大地区;是春节或重大节日中,普遍流行的主要的文化娱乐形式。冀东地秧歌经过漫长的发展过程,现在已成为独具一格的汉族民间舞蹈。由于它凝聚着无数劳动人民的智慧,是人民集体创造的结晶,成为河北地区流传范围最广、参与人数最多、影响最大的民间歌舞,有着非常珍贵的价值。

据说冀东地秧歌最少也有千年历史,它是历代劳动人民创作、继承、发展的结晶。它活泼、诙谐、朴实、健美、欢快、红火、地方风格和民间色彩浓郁、具有表演性和自娱性相结合的特点,有着极其广泛的群众基础,并流传有“南京到北京,钹缸跑驴花鼓灯”之佳话。

关于冀东地秧歌源于何时,在1989年12月由中国舞蹈出版社出版的《中国民族民间舞蹈集成·河北卷》中就有记录。早在战国时期,古代的河北本是巫舞盛行之地。在战国和西汉时期,社会上就已经有了专业的歌舞艺人。直至清代,河北秧歌民间舞蹈到达了兴盛时期,如清人韩作舟撰《乐亭县志》载:“每届旧正农暇,乡民多有演办秧

歌、高跷以及狮子、龙灯、旱船、竹马之戏，沿村歌舞，犹古盛世做雉，驱历之俗，至填仓而止。”（卷十九，风土志·乡民娱乐志），然其清代以前的历史多出于艺人口述。在长期的历史发展过程中，逐渐形成了以地域为特点的昌黎、乐亭、滦县三大地方流派。

昌黎地秧歌是昌黎县域内普遍开展的一种自娱性较强的民间舞蹈。昌黎地秧歌产生之初，由于受封建礼教的桎梏，各行当均由男性扮演，迨至元代，因受蒙古文化的影响，在角色、结构、服饰上发生了明显的变化，现在地秧歌队伍中“丑”角所戴的“缨子帽”就是从蒙古服饰延续而来的。昌黎地秧歌从形式到内容都有其明显的个性，从活动形式上看，分为过街秧歌和场子秧歌；从表演内容来看，除平秧歌（指在表演过程中只有行当划分而没有角色和故事情节的表演）无固定情节外，大多数的是“出子秧歌”（指在表演过程中有角色出演并有一定故事情节，主要分为民间故事和戏曲段子）。昌黎地秧歌中分为“妞”“丑”“抻”“公子”四个行当，各行当的表演各具特色，但总的要求是都要具有体轻、气提、腿沉、腰柔、肩活、腕灵、眼有神等艺术特点。代表艺人有周国宝（丑）、张谦（丑）、卢凤春（丑）、杜永昌（丑）、伦宝扇（抻）、秦焕（抻）、周国珍（妞）等。2005年昌黎地秧歌被列为全国首批非物质文化遗产名录。

乐亭地秧歌是乐亭县流传范围广、历史悠久、内容丰富、形式活泼的民间舞蹈。清光绪以前，乐亭地秧歌主要是以跑套路的大场秧歌为主，到宣统年间，小场秧歌逐渐增多。大场秧歌的表演形式，可分“过街”和“打场”两种。乐亭地秧歌的动作丰富多彩，主要是脚、腰、肩、头这四个部位的动作。道具为扇子和手绢，借以表达人物的思想情感。乐亭地秧歌中的角色分为“丑”“公子”“妞”“抻”四个行当。代表艺人有陈金章（妞）、丰彩臣（妞）等等。

滦县地秧歌是最富有地域特色、最受当地群众欢迎的河北民间表演艺术形式之一。滦县地秧歌形式多样，内容丰富多彩。从表演内容来看，有“平秧歌”“过街秧歌”“唱秧歌”。滦县地秧歌动作讲究“抬腿亮腕”，刚柔并济。滦县地秧歌中的角色分为“丑”“妞”“抻”。

二、冀东地秧歌的艺术形式

冀东地秧歌的艺术形式多种多样,异常丰富,是集舞蹈、吹打乐伴奏为一体的艺术形式。表演性非常强,其表演具有固定的形式与套路,有独特鲜明的音乐特色,使得冀东地秧歌的艺术形式中包含着文化的传承,具有浓郁的地方特色。同时,表演形式相对灵活,演员可以即兴发挥,又融入了表演者的个性特征,形成不同的流派风格,在长期的发展过程中,逐渐升华为人民群众智慧创造的结晶。

(一) 表演形式

冀东地秧歌,顾名思义是徒步于地上表演的一种秧歌形式。它不受道具、场地所限,易学,易演,故最有群众性,是几类秧歌中最灵活机动、最精华的一种。冀东地秧歌的传统活动形式可分为“过街”和“打场”两种。

1. 过街秧歌

这是秧歌队伍在串街过巷中的舞蹈形式,它根据表演人数的多少和街道的宽窄组成若干纵队,以行进的速度边走边舞。

队伍排列的程序为:会头(花会组织领导者)领队;秧歌头(领舞),通常为一至二人;妞、丑各纵一列,扭穿插其间;“小出子”中的人物,如《白蛇传》中的白蛇、青蛇、许仙等,乐队尾随其后;二至四名打旗人。

过街秧歌的特点:动作节拍统一,表演各异,在舞蹈动作上力求简洁。在节奏上以行进速度为准。在步伐上走走跳跳,以走为主,不断前进。

2. 场子秧歌

秧歌队伍遇有店铺门市、住宅摆上桌子、备下点心、茶水等迎接时,便打圆场(即走成一个大圆圈)大扭一番。有时扭一阵后,停下来唱秧歌。唱时无乐队伴奏,只加鼓、钹间奏,唱秧歌调或民歌小调。

后来由于舞蹈性日趋加强,秧歌调又与其他民歌相融合,并向戏曲方向发展(如

发展成碰碰、蹦蹦、“二人转”、莲花落、评剧等），所以地秧歌就光扭不唱了。至今五六十岁以上的老人仍习惯称扭秧歌为唱秧歌。

场子秧歌的特点：具有人物和典型性格，或一定程度的故事情节和内容。在舞蹈动作上，比过街秧歌复杂多变；场面调度有较好的画面或构图。

场子秧歌可分为三种具体形式：

（1）大场（亦称“跑套子”）

表演人数较多（多则上百人，少则几十人），由一二人领舞，众人随之。领舞变化，众人随变。这种形式虽无具体的故事情节和典型人物，但极讲究队形的变化和构图的统一与完美。这种形式一般在地面上表演。如：“二龙出水”“四面斗”“八面风”“编花寨”“马蜂窝”“葫芦蔓”“五股穿心”“筛子眼”“碾转”等。节奏处理往往是由稳重的慢板开始，逐渐过渡到欢快流畅的中板，进而发展到热情、跑快的快板，把全舞推向高潮。

（2）中场

人数比大场少，虽无具体故事情节，但有典型人物，场面调度虽不固定，却讲究造型。表演即兴发挥，重于刻画人物的性格。开场、结束均无固定程式，既适于地面表演也可搬上舞台。

（3）小场（亦称“出子”）

舞者一般是三至五人。有较完整的故事情节和人物，有比较固定场面调度和舞蹈构图。舞蹈多是即兴发挥与固定表演相结合，人物大多拿扇子或手绢，有的还可以根据故事内容和人物的需要使用其他道具。

小场秧歌已具备或接近于表演作品的完整性。它以生动的故事情节和风趣的表演取胜。如《跑驴》《钹缸》等。既适于在地面表演也适于舞台上表演。

秧歌队表演的传统习惯是村与村之间的互相邀请，这就起到了村寨之间的联系感情、加强团结的作用，这些秧歌队在旧社会人民生活中所起的好作用，也是促使秧歌活动久传不败的一个原因。

（二）行当及表演特点

冀东地秧歌行当，基本分为四类：妞、丑、扛、公子。

1. 妞

分为古代和近代两种扮相。

（1）**古代扮相**：古装戏曲中花旦的形象。具体分为“大扮”和“越扮”两种。

①**大扮**：包大头、戴头面和花，穿浅蓝色绣花袄，粉红色彩裤，外套浅蓝色绣花裙，脚穿浅蓝色绣花彩鞋。右手持扇，左手持绢。

②**越扮**：梳“辫梳子”、戴凤和花，穿粉红色镶黑边袄，外套绿色镶黄边大坎肩，天蓝色镶黄边裤，脚穿浅蓝色绣花彩鞋，腰系红色丝带。右手持扇，左手持绢；也可持双扇。

（2）**近代扮相**：近代村姑形象。梳长辫、戴花，穿红色镶黑边袄，浅蓝色镶黄边裤，腰系黑色镶花兜兜，脚穿红色圆口带穗便鞋。右手持扇，左手持绢。

妞的表演特点：身稳腰柔步子轻，腕软夹臂要挺胸，眼睛含情面要媚，胯随身子轻摆动。

2. 丑

分为古代和近代两种扮相。

（1）**古代扮相**：古装戏曲中的三花脸形象。头戴棒槌巾，身穿红彩裤，外套花道袍，脚蹬夫子履。右手持扇，左手持绢。

（2）**近代扮相**：分文丑和武丑两种扮相。

①**文丑**：近代男性青年农民形象。头系白手巾，穿白色对襟袄，蓝色便裤，腰系红绸，脚蹬黑便鞋。右手持扇，左手持绢。

②**武丑**：近代男性青年武士扮相。头包绿头巾，戴“英雄胆”。身穿天蓝色对襟镶紫边袄，胸前对襟处镶红绒衬，黄色镶蓝边裤，腰系红色绣花镶金边硬带，脚蹬黑洒鞋。右手持扇，左手持绢。

丑的表演特点：跳蹦要轻盈，节奏要鲜明，脚下忙不乱，有蹲又有蹬，亮相多逗人，肩膀活又灵，场上要耍满，不能留闲空。

3. 扭

分为文扭和武扭。

（1）文扭：近代农村老太婆扮相。头梳大纂戴花，穿鸭蛋青色镶黄边袄，天蓝色镶黄边裤，腰系黑色镶花饭单，脚穿蓝色彩鞋。左手持烟袋，右手持团扇。此系角色，不是行当。

（2）武扭：扮相同文扭，双手持棒槌。

文扭的风格特点：胸要扭、肩靠前，团扇快慢手中捻，肚子动、膀子俏，眼睛灵活照顾全，双脚踩在点子上，烟袋随着感情转。

武扭的风格特点：

双手：打、分、勾、送。

肩膀：错、端、抖、耸。

脸面：喜、恨、哀、乐。

腰眼：探、抑、弯、打。

双脚多稳健，棒槌不过顶。

4. 公子

古代书生扮相。头戴文生巾，穿蓝色绣花道袍，浅蓝色彩裤，黑色软靴。左手持握道袍衣襟，右手持扇。

公子的表演特点：步子稳、体态轻，扇花规矩不乱动，一着一式含情舞，风流潇洒又稳重。

三、音乐

冀东地秧歌用吹打乐伴奏。所用乐器是唢呐、鼓、钹。乐队编制是：两支中音唢

呐，一面大鼓或堂鼓，一副铙钹或小钹。乐器件数可根据演出规模的需要有所增加，如唢呐可增至四支。

冀东地秧歌曲牌非常丰富，有的源于南北曲，有的来自地方戏和说唱以及民歌。常用曲牌有《满堂红》《柳青娘》《大姑娘爱》《句句双》《反鹧鸪》《鬼扯腿》等。其秧歌曲牌的特点是结构短小，曲调简洁，节奏明快，因而富于变化。唢呐艺人可根据演出的需要，运用加花、减字、变节奏、变节拍、借字等手法进行巧妙多姿的变奏。一支曲牌可衍变出慢、中、快等不同板式，并可灵活地变换调式、调性。

冀东地秧歌曲牌的应用一般无特定程式。过街秧歌曲目选用比较自由，速度变化不大，大场秧歌在曲目选用也比较自由，但注重变奏，即对一支曲牌做多种变化处理，如变调（艺人称“换眼”）和变化板式等。小场秧歌中有的节目有特定曲牌。

四、道具

冀东地秧歌无论在“过街”或“打场”表演时各行当的舞蹈自始至终都手执一两种道具，“妞”“丑”和“公子”都拿扇子或手绢；“文丑”拿烟袋和团扇；“武丑”拿棒槌。现分述如下：

（一）扇子、手绢

地秧歌的扇子和手绢来源于随身携带的生活用具，但在造型上加以美化，运用上加以夸张。民间艺人在长期的艺术实践中，创造了各种扇花和手绢花。它们在地秧歌中的运用已经大大地超出了作为生活用具的范畴，它用来刻画人物心理、感情，美化人物形象，表现任务的潇洒、俊美、文雅等风度，同时作为舞蹈中男女之间表现爱情的工具，如“遮羞”“偷看”“逗趣”以及表达相互爱慕之情等动作。因此扇子和手绢在地秧歌中已成为舞蹈造型中不可分的一部分，同时为民间舞蹈增添了炫丽的色彩。扇子、手绢的拿法有多种，如“三指卡扇”“三指捏扇”“三指克扇”“满把握扇”“满把扣扇”“中指夹巾”“满把抓巾”等。

（二）烟袋、团扇

烟袋和团扇在地秧歌中独具一格，由文扭使用（也有使用烟袋和手绢），这类道具也来自于生活。过去，在冀东一带，上了年纪的妇女都用长杆烟袋吸烟，手执绣花团扇。地秧歌中，烟袋和团扇相配合各种造型，表现了过去年长妇女的文静、幽默的形象，特别经民间艺人创造后——烟袋的旋转，团扇的滚动，更生动地刻画出老太婆的喜悦、风趣、热情的性格和风貌。其拿法有多种，如“满把握扇”“扣点扇”“虎口夹扇”“倒握扇”“满把握烟袋”“虎口夹烟袋”“虎口贴臂烟袋”等。

（三）棒槌

棒槌道具在其他舞蹈中是少见的，在日常生活中它是妇女洗衣捶布的工具。棒槌的运用，在地秧歌中往往表现较“厉害”的老太婆（即武扭）的形象。在我国民间艺人塑造的各种武扭人物中，积累了不少体现年长妇女豪放、粗犷、泼辣、威严等性格的表演语汇，舞姿独特，格调鲜明。所以棒槌的使用，也是地秧歌塑造人物的手法之一。其拿法有多种，如“满把握棒”“满把反握棒”“四指卡棒”等。

五、教材的价值和意义

河北地区舞蹈在祭祀功能的束缚中不断发展，在持续的发展中，河北地区舞蹈展现了其较高的审美价值。冀东地秧歌作为河北地区民间舞蹈的重要代表，呈现出丰富的自身价值。在半殖民地半封建的旧中国，人们受到封建礼教的强压，内心的情感就需要通过其他手段去表达，所以它的出现和发展是历史的必然，人们通过扭秧歌去表达内心的真实意愿，比如男女之间的逗情。到了民国以后，出现了“出子秧歌”，它的出现说明了群众的内心情感在地秧歌中的体现更加具体了。冀东地秧歌拥有如此顽强的生命力，一定程度上来讲就是因为其宝贵的艺术价值。

本教程是对已有冀东地区地秧歌的进一步研究，经过整理、重新提炼了冀东地秧歌的动作素材，成为具有典型性、训练性、系统性的课堂教材。老一辈艺人黄继世曾为北京舞蹈学院中国民族民间舞系1992级本科班排演过剧目《河北秧歌》，通过剧

目的排演,让我们认识到挖掘、整理,并引发了我们想进一步研究河北民间舞蹈的兴趣。在北京舞蹈学院本科教材和课程中,现已有了以汉族、藏族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族、傣族为主的民族民间舞蹈,同时也有一些补充教材和课程,例如江西赣南采茶等。此次,冀东地秧歌教材的建设也是对现有民族民间风格舞蹈教材的补充。冀东地秧歌动作素材丰富,性格特征明显,是情感表达细腻,诙谐、幽默感强的舞蹈形式,其舞蹈风格特点具有很强的训练价值,值得研究。

男班教材主要提取以昌黎地区“丑”的主要动作以及动态特征,其中肩部和胯部是最具地方特色的舞蹈动作。

六、采风经历

本教程形成前期,课题组成员深入河北省石家庄和冀东地区的昌黎、乐亭、滦县等地进行田野采风调研,采风的方法包括专家座谈、现场观摩、现场跟艺人学习、艺人访谈、教学观摩、教学研讨、搜集当地文献和文字、视频、音频资料等等,共搜集了文字约五十万字、图片七千余张,音频、视频长达九十多个小时,走访了十七位地秧歌艺人。

2013年2月16日至21日,河北地秧歌课题组成员来到河北冀东地区进行了为期六天对冀东地秧歌的采风学习和体验。

主要行程如下:

2月16日	唐山市集合
2月17日至18日	进入乐亭县采风
2月19日	进入昌黎县采风
2月20日	进入滦县采风
2月21日	在唐山市艺术学校与当地知名学者进行座谈研讨

在这六天里我们分别去了乐亭、昌黎、滦县三个地区,体验了这三大地区地秧歌的不同风格,并且也与当地的一些老艺人和传承人一起交流和学习,更多的学习地秧歌那种质朴的情感。乐亭地区,主要是以“场子秧歌”为主,我们也更多地跟着秧歌队

一起扭秧歌，体会身在其中的感觉，去寻找地秧歌在群众间的味道。

在乐亭地区主要以公子、丑、妞、扛等行当为主要表演对象，各种角色活灵活现，异彩纷呈。之后，我们采访了当地比较有名的艺人，如：丰彩臣（主要行当：文妞）和陈金章（主要行当：武妞）等名角。在昌黎地区，主要是以“出子秧歌”为主，我们分别去了龙丰台村和东魏官营村，看到了比较诙谐、逗趣的“出子秧歌”。采访了当地比较有名的艺人，如：常建国（主要行当：武扛）、刘子力（主要行当：武丑）、王雅珺（主要行当：妞）、侯海波（主要行当：武丑）、常丽蓉（主要行当：武扛）和秦红梅（主要行当：妞）等名角。

在滦县地区，我们看到精彩纷呈的三人秧歌，他们继承了伦宝扇大师“伦派”的风格，浑身都是戏，并采访了当地比较有名的艺人，如：老好（主要行当：武丑）、老铁（主要行当：武扛）和三姐（主要行当：妞）等名角。

除此之外，课题组成员还深入河北石家庄，走访了地秧歌艺人吴志国、刘春芳，并且在河北省职业艺术学院观摩了他们所整理的河北地秧歌教材，同时与河北省职业艺术学院的课题组成员进行了研讨。

在采风过程中，让课题组成员深感我国民族瑰宝之博大。冀东地秧歌作为一种传统的民间艺术，流传至今，已有千余年的历史，它体现了农民的生活情趣，舞蹈风格鲜明、独特，并反映了农业社会、农村生活和农民乐观诙谐的精神风貌。冀东地秧歌值得我们继续研究和发展，以丰富我们现有民间舞蹈的教材和课程，发挥其应有的价值。

目录

CONTENTS

概 述	01
第一章 基本形态	
第一节 持扇法	02
第二节 基本扇位	03
第三节 基本体态	05
第二章 基本动作	
第一节 动律	08
第二节 步伐	08
第三节 扇花	09
第三章 短句	
第一节 艺人短句	12
第二节 动作短句	14
第四章 组合	
第一节 基础训练组合	20
第二节 综合训练组合	31
采风纪实	
一、采风图片	38
二、艺人简介	44
三、座谈会采访纪实	61