

王信威 编著

辽南皮影戏音乐

春风文艺出版社

辽南皮影戏音乐

王信威 编著

春风文艺出版社

1989·沈阳

辽南皮影戏音乐

Liaonan Piyingxi Yinyue

王信威 著

春风文艺出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行

沈阳新华印刷厂印刷

字数：297,000 开本：787×1092 1/32 印张：14½

1982年7月第1版

1989年7月第1次印刷

印数：1--1,000

特邀编辑：徐中一

封面设计：邹君文

ISBN 7-5313 0181-4/I·169

定价：4.55元

目 录

第一部分 概述	(1)
一、辽南皮影戏介绍	
(起源、流派、分布、演出形式、剧目)	(1)
二、乐器配备及伴奏方法	(8)
三、角色划分与演唱特点	(14)
四、唱词形式	(24)
第二部分 影挂	(27)
一、大挂	(27)
(一) 大挂的特点	(27)
(二) 大挂的结构	(29)
(三) 大挂的种类及用法	(31)
——各种落音大挂谱例	(32)
二、垫挂	(68)
(一) 垫挂的特点	(68)
(二) 垫挂的种类及用法	(68)
——各种落音垫挂谱例	(70)
第三部分 影调	(77)
北派影调	(77)
一、七字赋	(79)
平唱七字赋	(79)

(一) 平唱七字赋的基本结构及变化形式	(79)
(二) 平唱七字赋的种类	(84)
(三) 数句	(90)
(四) 平唱七字赋的起板、转板与锁板	(104)
硬唱七字赋	(112)
七字赋唱例	(115)
二、三赶七	(207)
平唱三赶七	(207)
(一) 平唱三赶七的基本结构及变化形式	(207)
(二) 平唱三赶七的各种板式及用法	(215)
(三) 平唱三赶七的起板、转板与锁板	(215)
硬唱三赶七	(217)
三赶七唱例	(220)
三、五字锦	(267)
(一) 简说	(267)
(二) 五字锦唱例	(268)
四、十字句	(279)
(一) 简说	(279)
(二) 十字句唱例	(279)
五、三字经	(288)
(一) 简说	(288)
(二) 三字经唱例	(290)
六、六字头	(295)
(一) 简说	(295)
(二) 六字头唱例	(297)

七、搭拉句子	(304)
(一) 简说	(304)
(二) 搭拉句子唱例	(305)
八、赞板	(307)
(一) 简说	(307)
(二) 赞唱例	(309)
南派影调	(313)
一、女腔	(313)
(一) 隔旦腔	(313)
(二) 小东腔	(326)
(三) 女反琴	(335)
(四) 半悲	(337)
(五) 大悲	(338)
(六) 还阳调	(344)
(七) 三节腔	(348)
(八) 两道子	(351)
(九) 二坤	(353)
(十) 大喜洋	(354)
(十一) 压压油子	(357)
(十二) 姐儿欢	(358)
(十三) 琴腔	(358)
(十四) 银纽丝	(362)
(十五) 弦腔	(365)
二、男腔	(367)
(一) 生调	(367)

(二)大青阳子·····	(373)
(三)男反琴·····	(375)
杂调 ·····	(384)
一、八角鼓·····	(385)
二、江罗怨·····	(386)
三、耍孩打枣·····	(387)
四、寄生草·····	(391)
五、白调·····	(392)
六、小放牛·····	(393)
七、放风筝·····	(394)
第四部分 曲牌 ·····	(395)
一、筒说 ·····	(395)
二、曲牌谱例 ·····	(395)
第五部分 打击乐 ·····	(418)
一、开场锣鼓 ·····	(420)
二、起唱锣鼓 ·····	(426)
三、动作锣鼓 ·····	(429)
后 记 ·····	(453)

第一部分 概述

一、辽南皮影戏介绍

(起源、流派、分布、演出形式、剧目)

辽南皮影戏(下简称辽南影)是一种别具风格的民间艺术形式。流布于我国辽宁省南部地区的广大农村与县镇之中,深受群众,尤其是农民的喜爱。每逢年节或农闲期间,艺人们便结伙成班巡回各地演出。在旧社会,由于受封建迷信和封建道德的束缚,辽南影往往是以祭祖、请神、求雨或为有钱人家许愿的名义而演出的。日伪统治时期,在帝国主义和反动势力的压迫与摧残下,辽南影不但未得到发展反而受到统治阶级的歧视,被认为是低俗不雅的东西,几度遭到禁演,大部分皮影艺人被迫弃艺务农或流落他乡……解放后,党和政府对辽南影的班社进行多次的整顿,并在各地相继建立了皮影社、队,使旧影班成为职业与半职业的演出团体,活动于各县镇与农村之中。

辽南影的音乐是由民间说唱音乐发展而成的板腔体音

乐。它的唱腔基本是由上、下两句构成，变化其节奏与旋律成为各种不同板式及牌名的唱腔。每种人物又有适合表达不同性格、不同情绪的唱调，其中有的比较丰富，有的比较简单，曲调风格也不尽同。总的说来，女腔比较细腻、婉婉，适于表达哀怨、忧伤的情绪；男腔比较粗犷、豪放，适于表达刚毅、爽朗、激昂的情绪。二者比较起来，女腔又较男腔更为完美。

考究辽南影的起源，目前尚无史料可查。据艺人介绍，辽南影是在明朝时开始出现的，约有二、三百年的历史。最初，此地只有一种不用卷本、根据固定的故事情节口传下来的“流口”影戏，这种影戏的表演形式比较简单，多至四五个人，少至一人（又曰“要单出”，即此人手操弦、拿影。口唱调，把铜器缚在脚上），即可演出。它的唱腔刻板、单调，演唱时多是上、下句不变的重复，过门也都是固定的。伴奏乐器开始只有一把苏州蹦（小三弦），后来加入了板胡、二胡、扬琴等；打击乐器是从民间或寺庙中借用来的大锣、大钹、梆子、木鱼，击点单一，节奏松缓，只能简单的烘托戏剧气氛。在影人的雕刻、著色方面及操作技巧上，都很粗糙、简易。但在当时一些偏远、落后的山区，这种皮影戏还是很受群众欢迎的。

大约在清末民初（距今八九十年左右），全国各地皮影戏盛兴一时，流行于关内河北省滦州、乐亭一带的皮影戏开始传入东北各地。由于关内影起源较早，艺术水平较高，尤其在音乐唱腔方面比此地影完美得多，辽南某些地区的皮影艺

人便开始向关内影学习。具体表现为：（一）由口授传唱的流口影改为用影卷（剧本）演唱的翻书影；（二）唱腔方面吸收、借用了关内影的某些唱调和唱法。如：凄凉调（这个调后来发展成为辽南影北派女腔的主调）、大悲调、生调等，在唱腔结构上也由原来简单的上、下句重复，变为灵活多样的板腔体音乐，增强了唱腔的表现力；（三）乐队采用了四胡做为主弦乐器，并把原来的六上（1 5）定弦改成尺合（5 2）定弦，扩大了乐队的表现领域；（四）在影人的造型、著色及操作手法上，学习了关内影的许多长处（如声表统一，随情而动的操作方法），操高了表演技巧……这些改进使辽南影在原来的基础上大大前进了一步——无论在艺术手段及表现形式上都更加丰富完美。

但是，由于地区的差异和种种社会原因（政治、交通、文化等），辽南某些地区并没受到关内影的影响，它们仍然以流口影的形式沿袭下来，从而，使辽南影在发展过程中形成了两个派别：一派为“翻书影”派，又称“北派”影；一派为“本地影”派又称“南派”影。

“北派”影主要分布于辽南接近内地的北部地区，包括海城、盖县、大石桥、岫岩和复县一部分，其中以盖县的皮影最具有代表性。由于盖县的经济繁荣，民间艺术往来频繁，历年有从关内而来的民间艺人到此活动，因而盖县是受关内影响最早的地区。那里的皮影艺人较多，水平较高，唱腔也最丰富。在影人的刻制上，造型美观，色彩鲜艳，刀工细致，皮薄耐用。有些人如：贾老四（老生）、张树争（旦）、洪生琪、李凤亭（老生）、王舒文、菊宝山、潘宝

森（老生）、阎庆之（主弦）、燕连（旦）马传亮（旦）、张占东（老生）、史东扬（小生）、韩景山（丑）等，都是当地较出名的皮影艺人。

“北派”影除盖县外，岫岩也比较发达。岫岩地处山区，交通闭塞，文化交流不便，皮影戏是农村中主要的文化娱乐形式。因而县内影班密布，艺人众多，几乎每个乡村都有影班活动。岫岩的皮影在音乐唱腔方面与盖县相比别具一种乡土气味，听来粗犷、浑厚、淳朴。在乐队配备上，除四胡外，还加了板胡、二胡、坠琴、京胡等。较好的艺人有：关连仲、满振太（生）、席老爷子、丁德显（杂）、蒲永太（旦）、孙丛林（操弦）等。

海城、大石桥、复县都是临接盖县的地区，它们的皮影与盖县基本相同。

“南派”影主要分布于辽南南部及东部地区。包括旅大、金县、普兰店、庄河、复县一部分和辽东的宽甸、凤城等地。这些地区所以仍然保留流口影的形式，各有其不同原因。如瓦房店以南的普兰店、金县、旅大等地，伪满以前，原属日本领地“关东州”，当时政治控制极严，外地皮影艺人很难进入该地，民间艺术交流机会也较少；东部庄河、宽甸、凤城则因距内地较远、受外界影响较小的原故……这派影的音乐唱腔与“北派”影截然不同，尤其是女腔更为突出。在风格上，它与辽南地区其它民间音乐如二人转、单鼓、民歌等颇近似，具有浓厚的东北地方音乐风格和说唱音乐的特点。伴奏乐器有以四胡为主的，有以板胡为主的（艺人称“半拉瓢”即大板胡）。较好的艺人有金县的阎传家（旦）、温德志（刀马

旦)、阎培桐(丑)、张景波(丑)、于连珠(拿影);凤城的吴贵春(生、旦)、关连仲、郑庆悦;宽甸的迟昌贤;复县的温尚得(小旦、生)、吴殿魁;庄河的宋文斌、张义贤等。

由于南派影的唱调简单,演唱时扣松,剧情进展较慢,加之剧目来源不足,因而没有北派影发展的迅速、流传面广,职业与半职业演出团体也较少。

辽南影的演出形式非常简易,只需在一高台上支起一幅宽三尺、长七尺左右的白布(早年用粉莲纸,现大都改为漂白市布或化纤制品),作为影窗,艺人在窗后借灯光操纵一种用兽皮(多用驴皮)刻制的影人于影窗之上。演唱者在幕后唱、白、奏,影人在幕上表演,形成一种真假人合一的表演艺术。

影人由两部分组成:头部称为脑楂(小影人二寸,大影人三寸);身部称为戳子(小影人八寸,大影人九寸),均为人体的侧面影。双手和颈部系以由铁丝连接的高粱秸(或木杆),以便于操纵。影人的面貌、衣饰,依性别、年龄、人物身分的不同着以相异的雕刻色彩。

一台影至少需要六——八人方可演出。其中分“拉”、“打”、“贴”、“拿”四大项。“拉”即主弦演奏者,起主要伴奏作用。“打”为司鼓起指挥唱、做、念、打的作用;“贴”为下影,是辅助拿影者操纵影人表演的;“拿”为上影,是影人的主要操纵者并兼“排影”工作(即演出前剧本所需各种人物、场面的安排)。

演出时,参加人员分两排坐于台后,前排左第一人为拿影者,中间是贴影者,右为司鼓。后排为乐队伴奏人员,主

弦一般坐在右面，除主弦外，其他人员都要分担角色参加演唱（个别也有主弦参加演唱的）。

翻书影所用的剧本称为“影卷”。影卷是一种连本的大字体墨抄卷本，演出时放于影窗下桌子正中，以便于所有演唱者观看。

流口影演出的剧目没有剧本，是艺人口传背诵下来的，但在演到每种场合和情节时都有适于表达不同情绪的固定词牌，如妇女坐楼时，用的坐楼篇、思夫篇，赶路时用的行路篇、行车篇；出征时用的行兵篇；打猎时用的行围篇及观花篇、观书篇、讲情篇、夸奖篇等。

辽南影剧目的内容多是描写封建社会世代朝廷或民间历史故事。有写忠奸之间斗争的；有歌颂江湖游侠、绿林好汉的；有描述家庭生活的；也有反映社会生活中道德伦理方面冲突的。总的说，它所表现的题材比较广泛，内容丰富。在艺术形式上，具有民间说唱鼓词的特点，擅长叙事，追求离奇铺张的效果，并且绝大多数是大部头的故事连续，内里人物繁杂，唱词连篇，最长之影卷可达一百本之多，能演唱数月之久（每日以四至五小时计算），最短的也可唱三五个晚上。单折戏在辽南影中为数不多，约有十余部左右。

辽南影所用的影卷大部分是从关内传入的，与河北及东北其它地区皮影戏所用之影卷基本相同。

除传统影卷外，解放后各有关部门还组织人力编写出了一批反映革命历史和现代生活题材的新影卷，这些剧目的演出，不但给辽南影增加了新的内容，也促使它在艺术形式上进一步得到发展和提高，如扩大了乐队的编制，丰富了唱腔

的种类，采用了现代化的灯光布景，加大加宽了影人、影帘等等，相信在党的正确领导下，在“百花齐放，百家争鸣”方针的指引下，通过艺人们和文艺工作者的努力，辽南影这朵别具风格的艺术之花，一定会在我国民间文艺的百花园中，开放得更加绚丽夺目。

为供读者研究、参考之用，现将辽南影新、旧剧目附列如下：

传统影卷部分

一 周朝：封神榜（松枝剑，反五关）、大金牌、血水河、锁铁剑、万宝阵、邢方玉挂帅、金顶山、鱼肠剑。

二 汉代：群仙陈。

三 东汉：三国。

四 晋代：青云剑。

五 南北朝：花木兰。

六 隋朝：英雄会、对金环、兴金图、琼花观。

七 唐朝：唐英烈、平辽（寒衣配、截龙山、三江越虎城、平鲜传）、樊梨花征西（界牌关、锁阳关、木阳关、盗马关）、四平山、铁丘坟、五女兴唐传、西游记、二度梅、蕉叶扇、粉妆楼、小西凉、立石麒麟、丁唐传、薄命图、白鹿院……

八 五代：飞虎梦、鸡宝山、卧凤山、滚龙毡。

九 宋代：五峰山、呼家将（肉丘坟、金鞭记）、破闹州、破洪州、梅花亭、十五虎平西、灵飞镜、双胜传、梁山传、七星会、曹家将（五峰会，内分乾天剑、宝龙山、平西

册)张彦清挂帅、岳飞传、镇冤塔、康王走国……

十 元代:全家福(大报仇)、百花亭、翠蝴蝶。

十一 明代:明英烈(兴龙传、分龙传、江东桥)、十五贯、紫荆关、大珍珠塔、小珍珠塔、阴阳报、女复仇、双魁传、桃花扇、全林寺、赫阳山、闯王造反……

十二 清代:江湖二十四侠、彭公案、于公案、施公案、天罡对·奇文、燕飞女侠、粉妆楼、姻缘榜……

十三 朝代不明的:白蛇传、三月雪、混元盒、香锦帕、天汉山、绿牡丹、蛟绡帐、万宝阵……

十四 单折戏:王小赶脚、水淹泗州、打枣、快活林、十字坡、大下画、小下画、当箱子、瞎子捉奸、审张驴子、失落文凭、胡迪骂阎,天官赐福……

现代影卷部分

刘胡兰、芦荡火种、小兵张嘎、小女婿、盲人受骗、红色娘子军、三月三、刘巧儿团圆、白毛女、二黑结婚、李双双、雷锋、龙马精神、南海长城、大年三十,喝令停车……

二、乐器配备及伴奏方法

辽南影的乐队分文场(吹拉)、武场(打)两大部分。

文场系指管、弦乐器部分。

过去辽南某些地区曾只用一把苏州蹦作为伴奏乐器,还有的用板胡作为主弦的,现在绝大多数已改变了这种配置。关于那些乐器,这里不再赘述。

目前辽南影文场所使用的主要伴奏乐器是四胡。其它辅

助乐器根据各演出团体的条件不同互有差异。盖县地区除四胡外，加有二胡、笛。海城，岫岩等地则配以板胡、坠琴、京胡、低胡。旅大、金县常用两把四胡，一把定（5 2）弦，作为主弦；一把定（1 5）弦作为溜子。在东部宽甸、庄河、凤城一带的流口影班里还用过“匏”（用牛角筒制成，上有孔眼）、“拉琴”（类似古筝形状，用弓拉奏）、顺笛和箭杆哨等乐器。唢呐是场面中的主要乐器，各地均有。

四胡在辽南影中占有极重要的位置。它的演奏与唱腔结合起来，形成了辽南影的特殊风格。在众多的伴奏乐器中，其它乐器有无均可，但四胡却是不能缺少的。

四胡的形状、构造与二胡相仿（如图），不同的是它比二胡要大一倍左右，在琴杆上端装有四个轴把系以四根丝弦（或金属弦），于筒底杆尾部，它的扩音筒与振音板均为木质材料制成（振音板最早用麻秸皮拼成的，现多改用梧桐板），这一点与关内皮影戏中使用的四胡亦有差别（关内的四胡多为铜筒以蛇皮蒙之），所发音色清脆、明亮。

四胡的四根弦，第一弦与第三弦一般定 G 调或 F 调的“2”字；第二弦与第四弦定“5”字，四根弦成为两对五度定音“2”、“5”的关系。它的弓弦马尾是分两股串入第一弦与第二弦、第三弦与第四弦之间。

由于四胡的四根弦紧张度大、面积宽，演奏者在拉奏时，不用指尖按弦而用整个指肚按弦，并多用揉弦和滑弦的方法，尤其在演奏慢速的曲调时更为频见，如拉奏外弦一把位的“3”音时，往往从“5”音滑下形成“ $\overset{5}{\curvearrowright} 3$ ”之

