

清文化丛书

关东

耿瑛 耿柳 著

梨园百戏

GUAN DONG LI YUAN BAI XI

沈阳出版社

清文化丛书

关东梨园百戏

耿璘耿柳著
沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

关东梨园百戏/耿瑛, 耿柳著. —沈阳: 沈阳出版社,
2004 · 7

(清文化丛书)

ISBN 7-5441-2629-3

I. 关... II. ①耿...②耿... III. 戏曲—简介—东北地区
IV. J825.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070571 号

出版者: 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

印刷者: 沈阳新华印刷厂

发行者: 沈阳出版社

开本: 850mm × 1168mm 1/32

印张: 2.625

字数: 52 千字

印数: 1—5000

出版时间: 2004 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 李树权

封面设计: 冯守哲

版式设计: 霍明相

责任校对: 刘捷

责任审读: 滕建民

责任监印: 杨旭

定 价: 6.00 元

联系电话: 024-24112447

邮购热线: 024-24124936

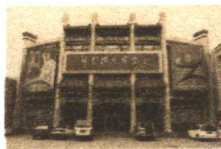
E-mail: sysfax_cn@sina.com

《清文化丛书》编辑委员会

总 策 划	刘迎初		
主 任	王世伟	王 玲	
副 主 任	周永诗	封兆才	
执行主编	周德礼	李树权	
副 主 编	金 鸥	霍明相	
编 委	张 杰	曲彦斌	张佳生
	郑川水	耿 瑛	何晓芳
	姜相顺	王佩环	张志强
			佟 悦
			刘振操
总 责 编	李树权		

目 录

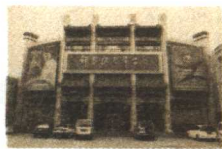

1	开头的話
3	舞台戏曲
3	官廷庆典演杂剧
6	土色土香蹦蹦戏
18	奉天落子花盛开
22	梆子京剧下关东
30	木偶皮影双兄弟
36	说书唱曲
37	子弟书与八角鼓
44	讲评词与唱大鼓

说学逗唱演相声	58
走街串巷数来宝	61
十不闲与拉洋片	64
街头卖唱夸沈阳	66
民族说唱花样多	68

戏法杂技 73

大小搬运变戏法	73
舞刀弄棒练把式	74
蹬缸爬高跑马戏	74
猴子骑羊熊耍叉	75

目 录

开头的話

清代是中国戏曲、曲艺、杂技等各类艺术空前发展的时期。东北是满族的发祥地。清初，盛京沈阳是都城。清军入关后，定都北京，沈阳是陪都。盛京特别行政区管辖东北各地。到光绪年间才分为奉天、吉林、黑龙江三个行省。这里既有土生土长的民族艺术，也有从关内传来、在关外扎根开花的各种民间艺术。在戏曲方面，清初宫廷庆典就常演杂剧和百戏。沈阳的民间戏曲也很活跃，先后有十几个剧种。东北土生土长的蹦蹦戏，集戏曲、说唱、舞蹈于一身，有单出头、二人转、拉场戏三种演唱形式。雍正年间，蹦蹦戏产生在锦州一带，道光年间，已经在东北黑土地上遍地开花。外来的剧种梆子腔清初就传入朝阳，后又传入沈阳，先有山陕梆子（时称晋腔），后有直隶梆子（时称秦腔，今称河北梆子），清代后期遍及东北各地。光绪年间，北京的皮黄戏（今称京剧）传入沈阳，从沈阳故宫戏楼到盛京各大茶园都有艺人演出。梆子与皮黄常同台表演，时称“两合水”或“两下锅”。清末冀东莲花落出关，先到营口，后进沈阳。莲花落俗称落子，先后有平腔梆子戏、唐山落子、奉天落子、评剧等名称。此外，还有一

些木偶戏与皮影戏也遍及民间。

在曲艺方面，曲种繁多。祖居关东的满族是一个喜爱说唱歌舞的民族，早在后金时期，就有八角鼓、太平鼓等民间说唱形式，也有人在宫中说书。嘉庆初年，北京的子弟书传入沈阳，形成了东调子弟书，出现了以韩小窗为首的子弟书作家群，留下了数以百计的子弟书作品。汉族的曲艺艺术，有产生于辽西，定型于奉天(沈阳)的奉天大鼓，还有同治年间由北京等地传入沈阳的评词(评书)、梅花调(西河大鼓)、数来宝(快板)、相声、十不闲、拉洋片等近二十种说唱形式。此外，锡伯族、蒙古族、朝鲜族等少数民族也有说唱艺术。

在杂技方面，古称“百戏”，包括了杂技、戏法、武

《清人戏出册·空城计》

术、体育等诸多门类。其中清代在关东流传最广的是马戏、把式、驯兽和戏法。

我们将按戏曲、曲艺、杂技三类艺术分别记述。

舞台戏曲

宫廷庆典演杂剧

据《清史稿》、《辽海丛书》等书中记述，早在后金天命八年（1623年）努尔哈赤还没进沈阳之前，就已经“定凯旋拜天行礼筵宴乐制”。这种礼乐还不是戏曲。1625年后金迁都沈阳，改名盛京。不久就修建了皇宫。1627年皇太极即位，年号天聪。1636年改元崇德，国号改金为清。天聪、崇德年间，朝廷接待蒙古来使、朝鲜世子与西域高僧，都以百戏杂剧为乐。但史料中没有记明是何剧种。1644年清朝入关，定都北京后，盛京作为陪都，原有皇宫，称为旧宫（今沈阳故宫）。康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光等几代皇帝东巡，多带南府（乾隆时成立，道光时改名升平署）宫廷戏班来到盛京，陪都沈阳的官员也请艺人演唱杂剧。1682年康熙皇帝第二次东巡到“兴龙之地”盛京祭祖时，曾在旧宫中宴请诸王，观看百戏。在康熙的《先祭礼成宴请诸王》诗中有“铿锵佩剑千官集，曼演鱼龙百戏阵”两句。由此可见当时的演戏盛况。

乾隆四十七年（1782年），沈阳故宫西院嘉荫堂对面

的戏台建成后，每年正月初一及万寿节(皇帝诞辰)演戏庆贺已成定例。1805年嘉庆皇帝东巡时，曾在故宫嘉荫堂与王公大臣一起吃茶、观戏。道光年间，沈阳已有弋腔与黄腔等古老剧种。

除宫廷演戏外，官民们也盛行演戏之风。从盛京将军府，到上千家富商，常以饮酒演戏为乐。一些盛京官员终日不去衙门理事，而是竞相宴请，看戏成风。因此朝廷三令五申，禁止演戏陋习，并将屡犯不改的官员治罪。不过民间久旱求雨、丰年祭神时，官府还是特准在庙宇戏台演戏酬神。因此，各地有许多关帝庙、娘娘庙、药王庙、天后宫都有戏台或戏楼。其中关帝庙戏台最多。如辽阳、海城、牛庄、锦州、朝阳、铁岭等地的关帝庙均有戏台或戏楼。北镇(今辽宁省北宁市)还有关岳庙戏台。清代到处新建和修复关帝庙、关岳庙，大演关公戏、岳飞戏，是与

沈阳故宫大戏楼

清代历朝皇帝的倡导分不开的。清太祖努尔哈赤、清太宗皇太极两代君主都喜读《三国演义》，推崇一生忠义的关羽。为了将来统一中国，必须收服汉人的民心。皇太极命人把《三国演义》译成满文，还把《三国演义》当成军事书来读，运用书中的战术与计谋，取得过攻打明军的胜利。清代历朝皇帝都把关羽封为神圣。顺治封其为“忠义神武大帝”，康熙封其为“协天伏魔大帝”，雍正封关羽一家三代为神，乾隆封其为“忠义神武灵佑关圣大帝”。嘉庆、道光、同治、光绪几朝皇帝都为关羽加封二字、四字不等，最后关羽的封号是长达二十六个字的“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝”。

在辽阳还有一个传说，大意是乾隆皇帝每天上朝，都听见身后有脚步声，回头却看不见人。他对大臣纪晓岚说了此事，纪晓岚让皇上明天问一问。次日他上朝又听见身后的脚步声，忙问道：“身后何人保驾？”答曰：“二弟关羽。”“三弟何在？”“镇守辽阳。”乾隆一听，知道自己刘备转世，下旨叫辽阳守将立刻进京。辽阳守将不知其因，吓得自尽身亡了。这个编造出来的故事，正是为了借关羽之名来抬高乾隆皇帝。

岳飞是南宋抗金名将，被昏君奸臣害死。人民群众同情岳飞父子，痛恨金人与奸臣秦桧夫妻。岳飞冤死五十年后，到宋宁宗时才被封为鄂王，俗称岳王。后金时皇太极为了消除汉人对金的反感，不仅将国号由金改为大清，而且像尊崇关帝一样尊崇岳王。因此才大修关帝庙与岳王庙，戏台上也大演关公戏、岳飞戏。

土色土香蹦蹦戏

蹦蹦（二人转）是东北土生土长的民间歌舞演唱形式。同治十二年（1873年）刊行的刘世英著《陪都纪略》中对蹦蹦的记述是：

逢庙会，人烟盛。

堂客喜，碰碰碰。

抱孩子，竟发愣。

《忆真妃》，《梦中梦》。

赶车的，更好胜。

车骡俱净。

由此可以看出，当时的蹦蹦主要是在庙会上演唱。妇女（堂客）们都抱着孩子，坐大车上庙会来观看。曲目中有《忆真妃》（唐明皇与杨贵妃的故事）、《梦中梦》（《聊斋志异》中“续黄粱”故事）等子弟书曲本。由此可见子弟书对蹦蹦的影响，同时也说明蹦蹦艺人进沈阳后，为了站住脚，使文人们也能看得起从农村来的土玩意儿，才学唱文词典雅的子弟书曲本。

蹦蹦是东北大秧歌与河北莲花落相结合的产物，因此，有“大秧歌打底、莲花落镶边”之说。蹦蹦的别名很多，如“莲花落”、“小秧歌”，都是延用旧名；“对口戏”、“对口唱”、“双玩艺儿”、“双调”等，都是因旦丑二人对口演唱形式而得名；“边关调”、“边曲”、“悠唱腔”等，都是由早期常用曲牌而得名；“半班

戏”、“八人班戏”“大布衫戏”等，都是由其艺班人少、戏装简陋而得名；“转桌子戏”、“打脖子戏”、“蹦蹦”、“蹦蹦戏”、“地蹦子”、“棒打蹦”、“棒棒戏”，都是由其表演特点或手持道具而得名。“碰碰”是指甲乙两地艺人碰到一起，不用对词就能登台演唱而得名；“天平”是指蹦蹦艺人白天扭秧歌，晚上唱蹦蹦，秧歌队有一面三角形黄旗，上书“天下太平”四字，取首尾二字而得名。艺人们不爱叫“蹦蹦”，爱叫“莲花落”。有一段“说口”中说：“谁要叫蹦蹦，出门就败兴，上街咋(摔)跟头，回家就得病。要叫莲花落，喜事就来到，上街能发财，元宝家里抱。”但是，流行最广的还是“蹦蹦”这个旧名。

蹦蹦戏《王二姐思夫》(当代艺人蔡兴林演出)

关于蹦蹦戏的起源，有多种传说。有人说是明代陕西凤翔县的李梦雄、李桂贞兄妹二人打花鼓来到关外留下二人转。也有人说是清初河北农民一家老少十口闯关东、唱秧歌留下二人转。已故老艺人程喜发听他师傅杨德山说，顺治年间热河就有二人转，但无文献可证。

据锦州知府张景苍著《万靖垂边记》中记述，早在雍正年间，锦州一带已有王伦生等“双玩艺儿”艺人，常在庙会上献艺。蹦蹦艺术形成后，由西向东、由南向北扩展。乾隆年间蹦蹦已经传到今吉林省的梨树县

(旧名奉化县)一带。道光年间,蹦蹦已经传到今黑龙江的宁安县(旧名宁古塔)一带。据王铁夫的《蹦蹦戏的来源》一文中说,早年有位云南艺人杨和(可能是云南花灯艺人)收有赵、杜、张、穆“四大弟子”,在道光年间,赵合落脚唐山,杜德章去了热河,张义来到沈阳,穆忠棠北上宁古塔,留下一句话:“天下的蹦蹦,属宁古塔好。”后来蹦蹦戏遍及东北及内蒙古东部地区。虽然清末官府常以“有伤风化”为名,多次明令禁演蹦蹦戏。但是,广大群众喜爱蹦蹦艺术,沈阳还常常是蹦蹦艺人的云集之地。沈阳附近的法库、新民,蹦蹦戏都很盛行,清末有“唱不完的法库门,演不完的新民屯”之说。

蹦蹦的表演形式,起初只有一旦一丑两个角色的对口演唱形式,旦角称“上装”或“包头的”;丑角称“下装”或“唱丑的”。开头二人先唱一段“小帽儿”,都是东北民歌,边舞边唱;接着是“说口”,丑角逗,旦角捧,类似相声;最后再唱正戏,唱词类似鼓词。如果观众欢迎,还可以再加演一两首小曲,也可以根据艺人所能,唱段大鼓或戏曲。后来又增加了单出头与拉场戏两种形式。单出头是一个人演唱,类似独角戏;拉场戏是三个以上人物表演,多数是小旦、小生、小丑的“三小戏”。起初的拉场戏,是在二人转的基础上再增加一个剧种人物。如演出《劈关西》时,开头是二人转,旦角演金玉枝,丑角演鲁达,到后半部戏时,再上来个艺人扮演镇关西郑屠。再如《冯奎卖妻》,丑、旦二人分别扮演冯奎夫妇,最后再上来一个商人夏老三,夏老三下场后,又变回了二人转的叙述形式。这种“半拉场”正是从二人转向拉场戏过渡的表演形式。

蹦蹦的表演手段有唱、说、做、舞四功。唱包括唱

词、唱腔。唱词以七言或十言的上下句为主，也穿插一些长短不等的民歌体唱词。演员要唱得字正腔圆。蹦蹦的唱腔丰富，有“九腔十八调、七十二咳咳”之说，常用曲调有[胡胡腔]、[文咳咳]、[武咳咳]、[红柳子]、[抱板]、[大救驾]等，还有一些专曲专调、小曲、小帽儿；说是指“说口”，包括“成口”、“专口”、“零碎口”及绕口令、数板等，要求说得俏，捧得巧，你有来言，我有去语，一问一答，幽默风趣；做，是指面部表情与形体动作，都要符合人物，符合剧情，装龙像龙、装虎像虎；舞，是指舞蹈，早期蹦蹦的舞蹈都是采用大秧歌的舞蹈，如常见的“浪三场”，表现了一个农村姑娘梳妆打扮出门的心情，“头场看手，二场看扭，三场的功夫全在走”。此外，还有许多绝活，包括耍扇子、耍手绢儿、打手玉子

二人转《花园会》

(四块小竹板、一手拿两块)、挎大板(左手打五块小竹板连起来的“碎嘴子”，右手打两块大竹板，可以飞起来)等，都有各种花样。丑角的绝活，有耍彩棒，顶灯碗，端蜡台，甚至有加演小戏法、拉洋片的。

蹦蹦的传统曲目有三百多个，每个艺班常演的有百个左右。其中对口演唱的二人转约占百分之八十。曲目内容，大体上可以分为历史故事段、爱情故事段、神怪故事段几大类型。艺人们把曲目叫曲子，故事中有男有女的曲目叫“男女篇曲子”，如《西厢》、《蓝桥》、《包公赔情》、《杨八姐游春》等；故事中只有男人没有女人的曲子叫“光棍曲子”，如三国段《华容道》、《单刀会》等。单出头很少，男单出头只有一出《丁郎寻父》，当丁郎千里寻父到襄阳上胡府打工，唱[打夯歌]时，他坐在八仙桌上，众旦角围着桌子帮腔，“转桌子戏”之名当出于此戏。女单出头有《王二姐思夫》与《洪月娥做梦》。拉场戏常演出的有《回杯记》、《梁赛金擀面》《寒江关》、《马前泼水》、《三贤》、《双拐》、《拉君》、《二大妈探病》、《茨儿山》、《小天台》、《铜大缸》、《大观灯》等。在《梁赛金擀面》的梁赛金磨面一场，丑角用布包上头演毛驴。《小天台》中韩湘子变成瘸老道，带变戏法的。《大观灯》中全班艺人下场扭大秧歌及唱小曲。《茨儿山》中的山实有其地，在辽阳境内。清代山上有庙，香火极盛。

小帽儿，多是抒情段，有《小拜年》、《小看戏》、《看秧歌》、《放风筝》、《下盘棋》、《茉莉花》、《张生游寺》、《游西湖》等。

小曲，多是叙事段，有《崔哥上工》、《丁成巧得妻》、《审青羊》等。

说口，民间笑话类的有《掌鞋口》、《鲇鱼喝汤》、《烧地瓜》、《增什和桥》、《南京大柳树》等；知识类的有《对春联》、《三字经》、《百家姓》、《铃子口》等；韵文类的有《穷词》、《富词》、《烟酒茶词》等；数板有《五层殿》、《俩老婆》等。

蹦蹦在发展过程中，蹦蹦艺人们曾与梆子艺人同台演出，也常与十不闲、莲花落、太平鼓、竹板快书等艺人交流艺术，因此，从曲目、唱腔到表演，都受到了兄弟剧种、曲种的影响。蹦蹦曲目多数为民间艺人编写，或根据剧本改编。有些曲目直接反映了东北的农村生活，如《小拜年》、《小住家》、《小分家》、《小送饭》等。有些曲目虽然描写的是帝王将相、才子佳人，但却反映了东北农民的思想感情、生活习俗。如《西厢》中的崔莺莺，《王二姐思夫》中的王兰英，都像东北农村的大姑娘。《回杯记》中的张廷秀，《拉君》中的梁山伯，也像东北农村的小伙子。《马寡妇开店》中的三等饭，《浔阳楼》中的菜单子，都像东北大车店中的饭菜。《蓝桥》中的“娶亲篇”，《苏岱赔妹》中的“出嫁篇”，《双锁山》中的“陪送篇”，《包公赔情》中的“发送篇”等，反映了东北农村婚丧嫁娶的风俗。因此有“看会《蓝桥》，娶媳妇不用学”。“看过《赔情》，死人会发送”之说。《看秧歌》、《小看戏》、《放风筝》、《画扇面》等小帽儿，都反映了东北农村的娱乐习俗。《九反朝阳》写的是清代咸丰年间朝阳地区李凤奎起义的实事。还有一些曲目，反映了清代的历史与东北的地理，如《八旗勇》、《扫边关》、《圣祖亲征》、《高宗抚琴》都表现了清八旗军与帝王的生活。《大清律》记述了清代发展史。《一枝花捎书》中有从山海关到沈阳等地的六十多个大小地

名，是一篇“关东地理图”。现摘录其中一段唱词：

研研墨沾了笔未从下手，
闻听说关东城地面太宽。
八里铺红庙子两塔交界，
老君村中前所一溜相连。
高林站到前卫二十余里，
中后所砚台河就在眼前。
沙后所七里坡宁远不远，
有连山和塔山高桥相连。
锦州城义州城不通御路，
有杏山和松山紧紧相连。
大凌河小凌河秃老婆店，
十三站闾阳驿广宁大山。
中安堡绕阳河小黑山镇，
半拉门新民屯巨流河边。
孤山子老边上一条御路，
大房身小石桥起造甚难。
转弯桥塔湾街离城不远，
走不远在眼前到了奉天。

下面还有二十句，包括了金州、复州、海州、盖州、熊岳城、牛庄、辽阳、本溪湖、凤凰城、天桥厂、龙王庙、马头街、田台庄、老城、铁岭、开原、威远堡、小孤山、大孤山、驸马店、双阳河、饮马河、法库门、棉花街、叶赫店、赫尔苏、伊通河、吉林街、哈达门、孤榆树、蓝凌河、砖城、卜奎、阿什河、哈拉山、宁古塔等，这些大小地名，遍布东北三省，从西向东，由南向北，正