

刘世虎 / 主编
张楠 / 副主编

辽南
音乐舞蹈
文化读本

辽宁师范大学出版社

辽南音乐舞蹈文化读本

主 编 刘世虎

副主编 张楠

编 委 刘世虎 张楠 王兵 李志广 毛荣

参编人员 张楠 李志广 王兵 毛荣

王媛媛 申咏梅 任艳茹 李金波

孙丹 李朦 张放 段妍

刘洋 张望 殷雪玉 罗丹阳

杨思思 于巧琳 李芳屹 薛涛

邵帅

辽宁师范大学出版社

· 大连 ·

©刘世虎 2016

图书在版编目(CIP)数据

辽南音乐舞蹈文化读本/刘世虎主编. —大连:
辽宁师范大学出版社, 2016. 7
ISBN 978-7-5652-1927-6

I. ①辽… II. ①刘… III. ①民间音乐—介绍—辽南
地区②民间舞蹈—介绍—辽南地区 IV. ①J607.2
②J722.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 145099 号

出 版 人:王 星

责任编辑:陈连娜

责任校对:吕英辉 王钙镁

封面设计:李小曼

版式设计:郭 靖

出 版 者:辽宁师范大学出版社

地 址:大连市黄河路 850 号

网 址:<http://www.lnnup.net>

<http://www.press.lnnu.edu.cn>

邮 编:116029

营销电话:(0411)82159915 82159126 82159271

印 刷 者:大连图腾彩色印刷有限公司

发 行 者:辽宁师范大学出版社

幅面尺寸:170mm×240mm

印 张:10

字 数:125 千字

出版时间:2016 年 7 月第 1 版

印刷时间:2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5652-1927-6

定 价:25.00 元

序 言

辽南,即辽宁南部地区。作为一个地域概念,学术界并无严格界定。广义上理解,辽南覆盖整个辽东半岛,可包括现在的大连、营口、鞍山、丹东以及海城、盖州、岫岩等县市。狭义上理解,辽南专指大连地区,主要包括大连市、普兰店市、瓦房店市、庄河市、长海县等行政辖区。辽南旧称“管王之地”,因三国时期山东贤士管宁、王烈来辽南隐居讲学而儒风兴盛,被后人赞誉而得名。

辽南钟灵毓秀,物产丰饶,人杰地灵,是历代中央政府沟通东北腹地与中原大地的桥梁和海上通道,也是东北地区的门户、对外开放的窗口。

辽南音乐舞蹈文化源远流长,特色突出。早在300多年前,统治者在大连地区大力提倡尊孔崇儒,将儒家思想作为理政、治学、处世、待人的标准。伴随着儒风盛行,以复州、金州古城为中心,形成了独特的辽南民间艺术风格和文化风貌,东夷文化、中原文化与东北民间风俗以及少数民族文化在这里交融。据《复州县志略》记载,建于清嘉庆年间(一说始建于明朝)的复州永丰寺戏楼舞台前部中间横梁上刻有“德音孔昭”四个大字。可以想见,这气派的戏楼,将祭祀、礼俗、娱乐、商贸活动联系得更加紧密,成为古代大连地区音乐文化的重要内涵标识。咸丰年间,翰林院进士徐麋臣重归故里复州(今属瓦房店市),曾为当时复州唱戏之盛况欣然提笔写下“离宫照明几番妙舞翻红雪,瑶池凌空一曲清歌卷白云;顺天康民雍然乾坤

嘉王道,治世熙务正是隆春庆诏光”。

近代以来,大连地区音乐文化交流活动愈加频繁,民间音乐、戏曲、曲艺等文艺形式更加丰富多彩,特别是莲花落(由河北传入)、皮影、秧歌、高跷、旱船、龙灯、舞狮、鼓乐、单鼓、二胡、三弦等在大连城乡演出不断,梆子腔、柳子腔、皮黄腔流行一时。即使面对20世纪以来现代文化浪潮的巨大冲击,古老的辽南民间音乐舞蹈艺术仍以其顽强的生命力延续着,成为老百姓的重要精神食粮。同时,它与外来艺人纷纷涌入大连后不断带来的其他传统艺术形式相互吸收,相得益彰,并与20世纪初以来传入大连的城市流行音乐文化、外国音乐文化等文化形态相互碰撞,进而构筑了近代大连特有的音乐文化风貌。有关资料记载了当时传统文艺之繁荣:“西岗华人杂居之地颇觉繁盛,旧历新年锣鼓声中又发现一群秧歌会,曾其数八九人,男扮女装,油头粉面,披红挂绿,音乐齐奏绕行街市。”

1945年以来,辽南音乐舞蹈文化开始了大量注入革命文艺新内涵的征程,大连地区城乡广泛开展的新秧歌、群众性歌咏活动即历史例证。在改革开放后的当代大连,辽南音乐舞蹈文化活动的开展以及民间艺术的挖掘、整理与再创造,有了国家主导下和市场引导下的新的现实意义。

展望未来,丰富灿烂的辽南音乐舞蹈文化历史遗产,尤其是已被列为联合国、国家级、省级、市级非物质文化遗产的复州皮影戏、长海号子、复州双管乐、复州东北大鼓、复州高跷秧歌、金州龙舞、金州狮子舞、金州单鼓音乐等大连地区的民间音乐舞蹈艺术,其文化内涵与价值亟待更进一步挖掘和利用。

基于此,辽宁师范大学音乐学院在大连市委、市政府及辽宁师范大学的大力支持下,依托辽宁师范大学多学科、多专业的人文学

术资源及音乐学院的师资力量和学术研究团队,于2014年4月18日成立了辽南音乐舞蹈文化艺术研究所。以辽南音乐舞蹈文化为建所之名,凸显了研究所的特色定位和开创性。研究所以辽南地区的音乐舞蹈文化艺术为主要研究对象,通过系统化、体系化的整理、挖掘与研究,树立辽南音乐舞蹈文化品牌,丰富大连地区高校音乐舞蹈学科教育教学改革内涵,助推辽南地区非物质文化遗产的保护、开发、利用与传播,助推大连地区传统文化产业化发展,为大连经济社会与城市文化的协调发展做贡献。

《辽南音乐舞蹈文化读本》是辽南音乐舞蹈文化艺术研究所成立后的研究成果之一,主要以大连地区非物质文化遗产项目中的音乐、舞蹈、曲艺等为研究和撰写对象,较系统地从知识层面对相关辽南音乐舞蹈艺术种类进行了再挖掘和再梳理。读本强调四大特色,第一,每个项目以概念的层次递进方式阐释(如,皮影戏→辽南皮影戏→复州皮影戏等),突出知识性主体脉络。阐释中,以民族民间音乐舞蹈文化品种形成、成熟后的某些恒定的基本特征为出发点,以其在历史发展中的演化为切入点,逐步叙述到辽南特色的音乐舞蹈艺术的形成与发展。第二,从便于读者认知的角度出发,由精练的导读引入正文。正文内容遵循“先总后分、先干后支”的原则,每个项目依据“基本定义—溯源—风格特色及嬗变”的逻辑进行阐释,使读者能够更清晰地把握知识要点,弄清其艺术形式的历史脉络。第三,面向各阶层读者。读本强调知识性与趣味性相融合,专业性与通俗性相结合,既体现出文化研究读本的严谨性,又具有普通读本的趣味性。第四,附带大量注释,补充相关史料、传说及其他重要信息,为读者的进一步了解、欣赏和研究提供便利的查询依据。

在大力提倡弘扬民族文化的时代要求下,在精神文化生活日益

丰富的今天,在人们日益追求多元文化品质的当下,读本既可成为专业人士学术研究的参考,也可成为大众读者茶余饭后的文化消遣。

阅读本身是一件有趣味的事。每个人在丰富知识、增长见识的同时,也对所阅读的内容形成仁者见仁、智者见智的评价。对于编撰读本的我们来说,如能幸得广大读者的良好反馈,实为最大的欣喜与安慰。如有阐释不当之处,恳请广大读者提出宝贵意见。

文·/m/l

目录 CONTENTS

皮影戏

【导读】/ 1

皮影戏概述 / 2

辽南皮影戏 / 4

复州皮影戏 / 10

庄河皮影戏 / 14

金州皮影戏 / 16

辽 剧

【导读】/ 18

辽剧概述 / 18

辽剧艺术特点 / 20

民 歌

【导读】/ 23

民歌概述 / 23

东北民歌 / 25

大连新金民歌(辽南民歌) / 28

金州民歌 / 30

号 子

【导读】/ 32

号子概述 / 32

长海号子 / 34

二人转

【导读】/ 38

二人转概述 / 39

辽南二人转 / 44

大 鼓

【导读】/ 48

大鼓概述 / 49

东北大鼓 / 50

复州东北大鼓 / 55

庄河东北大鼓 / 58

大连新金大鼓 / 59

单 鼓

【导读】/ 62

单鼓概述 / 62

金州单鼓 / 65

庄河单鼓 / 68

普兰店单鼓 / 68

鼓 乐

【导读】/ 70

鼓乐概述 / 70

东北鼓乐 / 72

辽南鼓乐 / 73

复州鼓乐 / 74

金州鼓乐 / 75

普兰店鼓乐 / 75

双管乐

【导读】/ 77

双管乐概述 / 78

东北双管乐 / 78

复州双管乐 / 79

庄河双管乐 / 82

吹唛乐

【导读】/ 84

吹唛乐概述 / 84

大连吹唛乐 / 86

古琴音乐

【导读】/ 89

古琴概述 / 90

金州古琴音乐 / 94

高 跷

【导读】/ 97

高跷概述 / 97

辽南高跷 / 99

复州高跷 / 101

庄河高跷 / 103

龙 舞

【导读】/ 105

龙舞概述 / 105

金州龙舞 / 108

狮子舞

【导读】/ 112

狮子舞概述 / 113

金州狮子舞 / 114

花鼓舞

【导读】/ 117

花鼓舞概述 / 117

凤阳花鼓 / 121

大连长穗花鼓舞 / 122

木偶戏

【导读】/ 125

木偶戏概述 / 125

大连木偶戏 / 126

吟 咏

【导读】/ 130

吟咏概述 / 130

辽南古诗词吟咏 / 132

大连地区其他民间文艺形态

【导读】/ 135

旅顺鞭扇舞 / 136

旅顺花板舞 / 137

长兴岛棒子舞 / 138

董家沟、马桥子太平鼓舞 / 140

附录一：相关词条 / 142

附录二：大连地区音乐舞蹈入选非物质文化遗产名录表 / 147

参考文献 / 149

后记 / 151

皮 影 戏

导 读

传承千年的皮影戏有着关于其起源与形成的多种传说。它浸润于厚重的儒释道与传统民间文化的积淀中。千百年来,一代代皮影艺人在仅两三平方米舞台的灯照轻纱幕上,操纵兽皮、硬纸或羔羊皮刻制成的各种人物、动物及其他事物的傀儡造型,并配以演唱和伴奏,创造出令人叹为观止的千姿百态、惟妙惟肖的神奇影像。这一影窗艺术扎根于民间百姓,也曾受宫廷贵胄、文人雅士青睐,其影响远播欧洲。

它的影人造型融古代壁画、佛像、戏曲脸谱、戏曲服装、民俗装束以及剪纸等民间艺术之精髓;它的表演创造出了幽默风趣的“皮影步”和皮影造型技巧,丰富了戏剧舞台艺术内涵;它的音乐以民间曲调为根,唱腔韵律优美,板式多变,自成一体;它以历史故事、神话传说和现实生活为主要内容,品评世间百态、民俗人情;它以生、旦、净、丑四大戏曲角色行当为基础,演绎人物的刚柔、美丑、善恶、忠奸,寓教于乐。在漫漫历史长河中,它在不同地区形成了不同风格,其中辽南皮影戏、复州皮影戏、庄河皮影戏、金州皮影戏在唱腔、唱词、表演风格上的特色,鲜明体现了东北地区的皮影艺术风貌。

皮影戏概述

皮影戏属于傀儡戏的一种,俗称“驴皮影”“灯影戏”,集绘画、剪纸、文学、音乐、舞蹈、表演于一体,是演员在有灯光照射的纱幕上,操纵用兽皮、硬纸或羔羊皮刻制成的各种人物、动物及其他事物形象,并配以演唱和伴奏来表现故事情节的一种传统民间艺术形式。传统皮影戏中的人物造型均以生、旦、净、丑四大戏曲角色行当为基础设计,通过程式化的脸谱来表现人物的刚柔、美丑、善恶、忠奸。

关于中国皮影戏的起源和形成有许多相关的传说。一说影戏起于宫廷,《汉书·外戚传》载有汉武帝思念亡妃的故事^①。其他传说如:影戏起于孔子、子夏的“隔帘说书”;影戏起于楚汉相争之时,张良在城楼设影退楚兵;影戏由道教人物、周代的黄龙真人创建。从现有的影戏历史文献记载可以确定,影戏在宋仁宗时期(1022—1063)开始兴盛。有学者云:“影戏在宋以前既无可考,则论影戏宜自宋代始。”^②但是,有些地方的考古也提供了一些宋代以前影戏形成的实物印迹^③。从宋代起,影戏成为百戏杂艺中的一个类别,也成为人们借以祈求风调雨顺、五谷丰登,以及受教明理的重要民俗活动之一。宋人高承道:“宋朝仁宗时,市人有能谈三国事者,或采其说,加缘饰作影人,使为魏、蜀、吴三分战争之像。”^④此外,陕西、河北、北

① 传说,汉武帝刘彻因最心爱的妃子不幸因病去世,悲痛欲绝,相思甚笃,以致无心理政。朝臣中有人想出一条妙计,命人在宫中挑选一个与逝去的妃子体态极相似者,每晚在纱幔之中面灯起舞。汉武帝见幻影如真,龙颜大悦,顿觉精神倍增,悲痛皆消。影人艺术便由此诞生了。

② 孙楷第. 傀儡戏考原[M]. 上海:上杂出版社,1953.

③ 如1953年在山西省孝义县(今孝义市)上庄村发掘的元代古墓中有一幅“孝义纸窗影坐骑图”壁画,上书有“元大发二年五月乐影全家供受其职”的字样。此考古发现一定程度上提供了元代皮影艺术传播的实物例证。

④ 高承. 事物纪原[M]. 上海:上海古籍出版社,1992.

京及东北大部分地区还流传着与观音菩萨有关的影戏形成的故事。

清代乾隆、嘉庆年间,皮影艺术达到鼎盛,皮影戏演出范围遍及南北各地,并受各地风情、方言、习俗、民间曲调等影响,逐渐形成各具地方特色的皮影戏种类,具有代表性的有河北乐亭影、滦州影、唐山影、冀东影,河南罗山皮影,山西皮影,辽南皮影等。

传统皮影戏的舞台一般为两三平方米,一个影班大多由六七个人组成。演员分前后两排坐在影窗后面,前排耍影,后排奏乐。影班人员扮演剧中的生、旦、净、丑等角色。因皮影形象塑造需人操纵,并借助声音来表现各种角色和故事情节,因而唱、念在皮影戏中举足轻重。

皮影戏整体表演风趣幽默,唱腔常具有鲜明的地方特色。演唱时,角色不同,唱腔不同。唱武的声音要刚健,气要“冲”“满”(喷口好),字要咬得“狠”“短”,腔要送得“直”“远”;唱文的声音要柔韧,气要“匀”“稳”,字要重咬轻送。唱旦的声音要“细”“柔”;唱净的则要“横”“粗”“烈”等。皮影唱腔的发展对传统戏曲、曲艺等民间文艺形式产生重要影响。皮影戏的内容涵盖社会生活的方方面面,以歌颂真善美,鞭挞假丑恶为主旨。

图 1-1 皮影戏传统角色造型

图 1-2 影窗上的影人和道具

图 1-3 演出所用的照明设备——灯虎子

辽南皮影戏

辽金时期已有皮影出现于东北^①，明清时期逐渐繁荣，并遍及辽宁、吉林、黑龙江三省。东北各地区皮影戏受二人转、东北大鼓，特别是方言语调的直接影响，唱腔较为粗犷豪放，短促平直。据史料载，辽宁地区皮影戏于明朝万历年间（1573—1620），由自陕西来东北戍边的士兵传入，其主要内容为《说唐》《飞龙传》等历代战争、兴废故事，之后，从军营传入民间。清军定都沈阳后，皮影戏受到皇族贵胄青睐，衙府内常设有皮影府班。清代以来，朝阳等辽西地区已有凌源皮影、喀左皮影等分类说法；而在金州、复州、庄河等辽南地区则形成辽南皮影戏样式。

辽南皮影戏的传承与明朝末年的黄素志^②将关内皮影带到东北传播有密切关系。辽南皮影戏于清末、民国年间开始盛行，并主

① 宋人徐梦莘《三朝北盟会编》（中华书局 1994 年版）载：靖康二年（1127），金人来索御前祇候：方脉医生、教坊乐人、内侍官四十五人，杂剧、说话、弄影戏、小说、嘌唱、弄傀儡、打筋斗、弹筝、琵琶、吹笛等艺人一百五十余家，令开封府押赴军前。

② 明末时期河北滦州（今滦县）落第秀才，一说为滦州皮影戏的首创者。他曾出关在今沈阳等地坐馆讲学，同时制作皮影，并传授皮影技艺。

要受河北滦州皮影戏^①的影响,结合本地特色,逐渐形成了辽南风格的皮影。辽南皮影戏的影卷创作^②始于清道光年间,影卷创作意味着辽南皮影戏的成熟^③。

辽南皮影戏从地域上可分为两派,一派为北派影,又称“翻书影”派;一派为南派影,又称“本地影”派。北派影主要分布于辽南接近内地的北部地区,其中以盖州的皮影最具代表性;南派影主要分布于辽南南部及东部地区。

辽南皮影戏唱腔风格有民间说唱音乐的特点,而唱腔音乐都是以板腔体为主、曲牌体为辅的综合体结构。辽南皮影的演唱腔调按行当发音可分为三种:其一,“大嗓”,又称为“唱大的”,这种腔调主要是用来表现净行、髯行,兼有老旦行的人物,要求表演者用真嗓演唱,声音要粗犷、豪放、浑厚、洪亮,达到字重音圆、送腔直远的效果,如饰演《三国演义》中的张飞、《水浒传》中的李逵等人物时,多采用大嗓;其二,“小嗓”,又称为“唱小的”,这种腔调是用来表现生行、旦行的人物,要求表演者用假嗓细声演唱(旧时许多老艺人都是采用掐嗓唱法),小嗓腔调发出的声音十分纤细、甜脆、娇嫩、温柔,达到吐字清晰、重咬轻送的效果,如饰演《西厢记》中的崔莺莺、《霸王别姬》中的虞姬等人物,多采用小嗓;其三,“阴阳嗓”,这种腔调是用来表现丑行(包括妖精)等人物,要求演唱者真假嗓相互串用,一会儿

① 有关滦州皮影戏兴于明代万历年的文献记载,主要有乾隆三十九年(1774)刻本《永平府志》、清嘉庆十五年(1810)刻本《滦州志》、民国二十六年(1937)铅印本《滦县志》以及《影戏小史》等。

② 影卷,即唱本,是皮影戏文学脚本的特殊称谓。影卷创作在于唱词和唱腔(伴奏)的创意设计。

③ 一说,清道光年间盖州皮影艺人张振令致力于盖州老影的革新,融入辽南地方特色,使盖州皮影由溜口影改为书影,即按影卷演唱,并将皮影由联曲体发展为板腔体,进而形成成熟的辽南影。

真一会儿假，亦真亦假，唱词或道白多用方言土语、市俚语，达到油腔滑调、幽默诙谐的艺术效果，如饰演《十五贯》中的娄阿鼠、《西游记》中的白骨精等角色时，多使用阴阳嗓演唱。

辽南皮影戏的唱词按字数分为“七字赋”“十字赋”“五字锦”“三字锦”“三顶七”“赞”“搭拉句子”等。“七字赋”由七个字构成^①，在辽南皮影中最常见；“十字赋”，即每句由三、三、四字组成^②；“五字锦”，即每句由五个字组成^③；“三字锦”，即三个字一句唱词^④；“三顶七”又名“三赶七”，即唱词由三三、四四、五五、六六、七七字组成，它也是辽南皮影里最常见的一种唱词^⑤；“赞”由四句唱词组成，头一句是六个字，后三句均为七个字^⑥；“搭拉句子”唱词由四句组成，头两句五个字，第三句七个字，第四句三个字，重复两遍^⑦。

另外，从唱腔板式看，慢板（慢四六板）^⑧为旦角表演的常用唱

- ① 如《白蛇传》中白素贞的一段唱词：心急只恨云行慢，紧催云头奔山峰。恨我误饮松黄酒，官人被吓一命倾。舍命仙山来盗草，搭救相公他复生。不顾千山与万水，救夫心切急急行。
- ② 如《画皮》中的一段唱词：昨夜里黑漆漆一人独行，孤单单冷清清好不凄零。可叹我薄命女遭此不幸，可叹我似浮萍到处飘零。但愿得过路君子把我救，做犬马我也得报答恩情。
- ③ 如《宝龙山》中宋神宗的一段唱词：方才在庙内，多亏他一人。杀了众贼党，拖长血淋淋。灵柩带回朝，超度他亡魂。忠心明日月，赤胆贯乾坤。
- ④ 如：罗元帅，细观看，见四方，共八面。
- ⑤ 如《白蛇传》中白素贞的一段唱词：眼含泪，叫小青：休要鲁莽，错怪相公。只恨他耳软，轻信法海僧，上了他的圈套，割断夫妻之情。又怜又恨又伤感，官人怎能把情扔。
- ⑥ 如：观那人，细打量，观看南朝女娇娘。柳眉弯弯樱桃口，一双秋波水汪汪。
- ⑦ 如：怎到我身边，心足意也满，男亲女爱乐无穷，真的采，真的采，真的采。
- ⑧ 唱腔基本由上下两句构成，上句落于“5”音，下句落于“1”音，每句后有一个较长过门。唱词大部分由七个字或十个字组成。