守护皮影——海宁皮影戏录音录像保护工程十年成果集成

丛书

海宁皮影戏曲谱卷

HAINING PIYINGXI

海宁市文化馆 编著

西泠印社 出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

守护皮影——海宁皮影戏录音录像保护工程十年成果集成丛书

海宁皮影戏

曲谱卷

海宁市文化馆 编著

西泠印社 出版社

图书在版编目（CIP）数据

海宁皮影戏. 曲谱卷 / 海宁市文化馆编著. -- 杭州：西泠印社出版社，2019.5
（守护皮影 ：海宁皮影戏录音录像保护工程十年成果集成丛书）
ISBN 978-7-5508-2744-8

Ⅰ. ①海… Ⅱ. ①海… Ⅲ. ①皮影戏－乐谱－海宁 Ⅳ. ①J837

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第093704号

守护皮影

—— 海宁皮影戏录音录像保护工程十年成果集成丛书

海宁市文化馆 编著

出 品 人：江 吟
责任编辑：李寒晴
责任出版：李 兵
责任校对：徐 岫
出版发行：西泠印社出版社
（杭州市西湖文化广场32号5楼 邮政编码：310014）
经 销：全国新华书店
制 版：海宁市珠峰图文工作室
印 刷：杭州富春电子印务有限公司
开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：50.5
字 数：802千字
印 数：001-700
版 次：2019年5月第1版 第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5508-2744-8
定 价：298.00元 （全三册）

版权所有 翻印必究 印制差错 负责调换
西泠印社出版社发行部联系方式：（0571）87243079

目录

总 序 …… 001

(一) 弋阳腔 (开台戏)

1. 三五七(一) …… 006
2. 三五七(二) …… 007
3. 三五七尾 …… 008
4. 点绛唇(一) …… 009
5. 点绛唇(二) …… 010
6. 太极阴阳(一) …… 011
7. 太极阴阳(二) …… 011
8. 天降下 …… 012
9. 艳阳天 …… 013
10. 上小楼 …… 014
11. 立驾传世(一) …… 015
12. 立驾传世(二) …… 015
13. 文二凡(一) …… 016
14. 文二凡(二) …… 017
15. 文二凡(三) …… 018
16. 文三凡(一) …… 020
17. 文三凡(二) …… 021
18. 文三凡(三) …… 022
19. 文三凡(四) …… 023
20. 文三凡(五) …… 024
21. 文三凡(六) …… 025
22. 倒板(一) …… 026
23. 倒板(二) …… 027
24. 武二凡 …… 028
25. 武三凡(一) …… 029
26. 武三凡(二) …… 030
27. 武三凡(三) …… 031
28. 武三凡(四) …… 032
29. 回龙 …… 033
30. 哭调 …… 034
31. 死去还阳 …… 035
32. 拖调 …… 036
33. 冷堂会 …… 038
34. 祥云万道(一) …… 039
35. 祥云万道(二) …… 040

(二) 海盐腔 (正本戏)

1. 长腔(一) …… 042
2. 长腔(二) …… 043
3. 长腔(三) …… 044
4. 男引子(一) …… 045
5. 男引子(二) …… 046
6. 男引子(三) …… 046
7. 女引子(一) …… 047
8. 女引子(二) …… 047
9. 长腔双落尾(一) …… 048
10. 长腔双落尾(二) …… 049
11. 长腔尾 …… 050
12. 步步高 …… 051
13. 叠板(一) …… 052
14. 叠板(二) …… 053

15. 叠句长腔 …… 054
16. 酒满金杯(一) …… 055
17. 酒满金杯(二) …… 056
18. 想夫君 …… 057
19. 长腔十八板(一) …… 058
20. 长腔十八板(二) …… 059
21. 南腔十八板 …… 060
22. 急板步云飞 …… 061
23. 蒋世隆(一) …… 062
24. 蒋世隆(二) …… 064
25. 见红抽身 …… 066
26. 骂书呆 …… 067
27. 亏得大人来相救 …… 068
28. 忙下跟前 …… 070
29. 呈奏明君 …… 071
30. 打洞门 …… 072
31. 上告 …… 073
32. 穷告 …… 074
33. 酒色财气 …… 075
34. 招供(一) …… 076
35. 招供(二) …… 077
36. 叫皇龙(一) …… 078
37. 叫皇龙(二) …… 079
38. 上上楼(一) …… 080
39. 上上楼(二) …… 081
40. 上上楼(三) …… 082
41. 上上楼(四) …… 083
42. 上上楼(五) …… 084
43. 骂大盗 …… 085
44. 混江龙(一) …… 086
45. 混江龙(二) …… 087
46. 混江龙(三) …… 088
47. 深深下拜(一) …… 089
48. 深深下拜(二) …… 090
49. 深深下拜(三) …… 091
50. 武人训子 …… 092
51. 文人训子 …… 093
52. 日出扶桑(一) …… 094
53. 日出扶桑(二) …… 095
54. 哭牌(一) …… 096
55. 哭牌(二) …… 096
56. 哭牌(三) …… 097
57. 打尾 …… 097
58. 进花园(一) …… 098
59. 进花园(二) …… 099
60. 死去还阳 …… 100
61. 锁南枝 …… 100
62. 十二月花神 …… 101
63. 江头金桂(一) …… 103
64. 江头金桂(二) …… 104
65. 下江关(一) …… 105
66. 下江关(二) …… 106
67. 浣纱调(一) …… 107
68. 浣纱调(二) …… 108

需要全本请访问 www.ertongbook.com

(三) 杂腔小调

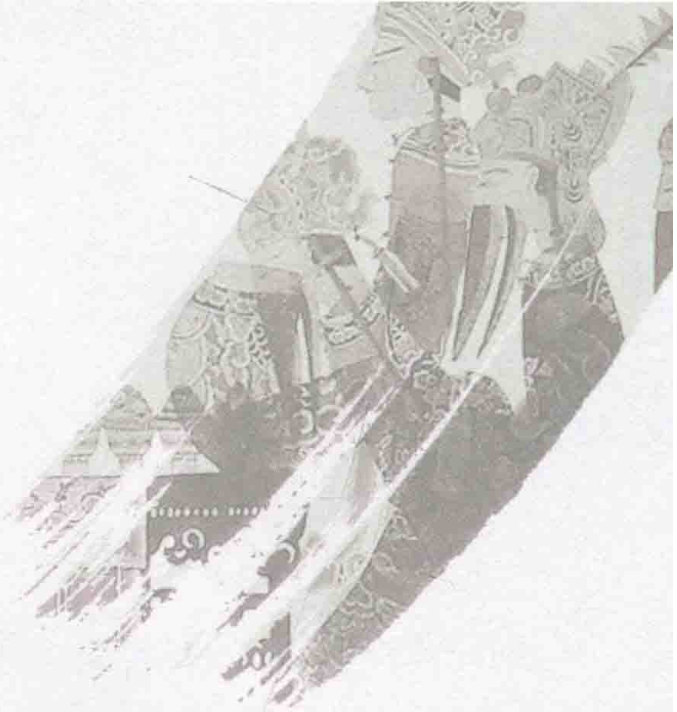
1. 八仙庆寿(一) …… 110
2. 八仙庆寿(二) …… 111
3. 凤阳歌 …… 112
4. 五更调 …… 113
5. 叫化调 …… 114
6. 莲花落 …… 115
7. 唱道情 …… 116
8. 师姑叹 …… 117
9. 渔曲 …… 118
10. 叹无常(一) …… 120
11. 叹无常(二) …… 122
12. 来福唱山歌 …… 124
13. 上梁歌 …… 125
14. 卖草囤 …… 128
15. 八仙 …… 134
16. 唱马明王(简版) …… 136
17. 唱马明王(完整版) …… 139

(四) 专用曲牌

1. 水龙吟(一) …… 144
2. 水龙吟(二) …… 145
3. 上把工尺 …… 146
4 下把工尺 …… 147
5. 一四合 …… 148
6. 团圆工尺 …… 149
7. 寿曲 …… 150
8. 天下同(一) …… 151
9. 天下同(二) …… 152
10. 天下同(三) …… 153
11. 天下同(四) …… 154
12. 天下同(五) …… 155
13. 天下同(六) …… 156
14 大报 …… 157
15. 小报 …… 157
16. 过场 …… 158
17. 打尾(一) …… 159
18. 打尾(二) …… 159
19. 引花神 …… 160
20. 朝天子 …… 161
21. 八板(一) …… 162
22. 八板(二) …… 163
23. 柳青娘(一) …… 164
24. 柳青娘(二) …… 164
25. 小开门(一) …… 165
26. 小开门(二) …… 166
27. 万年欢 …… 167
28. 绊地根 …… 168
29. 阳谷景 …… 169
30. 金铃子 …… 170
31. 三化子 …… 171
32. 进洞房 …… 172
33. 工尺上 …… 173
34. 倒地煞 …… 174
35. 玉堂春 …… 175

(五) 锣鼓

1. 锣鼓代音字说明 …… 177
2. 锣鼓谱 …… 178
3. 全景台 …… 184

总序

皮影戏最早起源于我国北方，南宋时期自北方流入海宁，落地生根，繁衍不息，演绎至今。海宁皮影戏唱腔上以“弋阳腔”“海盐腔”两大声腔为基调，极富水乡韵味；制作上以“少雕镂、重彩绘、单线平涂”为主要特点，影偶整体以单手、并足（侧身）为主；表演上，影人转身、翻、跳，非常灵活、运用自如，武戏中的持刀枪、挥拳格斗、挑头（砍头）等高难度武打动作尤为精彩，是江南皮影戏一绝。海宁皮影戏完整地保留了皮影戏的传统样式和表演精华，具有典型的南宋风格，是中国皮影戏南方流派的杰出代表。2006年列入首批国家级非物质文化遗产名录，2011年作为中国皮影戏的重要代表入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。

海宁皮影戏是口传心授、世代相传的无形的、活态流变的非物质文化遗产，主要分散在海宁盐官、周王庙、斜桥、长安等地，各个戏班互相融合但又自成体系，各个传承人各有所长又各有所精。随着经济、文化的迅速发展，皮影戏生存土壤不断消失，掌握这些绝技绝艺的传承人大多年逾古稀，若不及时采录和收集他们承载着的民间艺术珍宝，便会出现“人亡艺绝”的憾事，几位年迈体弱的老艺人也非常渴望他们掌握的技艺后继有人。因此，完整排

摸和记录海宁地域内与皮影戏相关的历史资料、传承脉络、唱词曲谱、道具图片，是海宁皮影戏保护传承工作的重点。多年来，海宁市高度重视海宁皮影戏的保护与传承，20世纪80年代初，召集郎自立等民间知名艺人，录制和记录了一部分皮影戏唱腔和剧本片段。2004年，再一次组织海宁境内主要的皮影戏表演艺人，对唱腔和剧本进行录音和整理，共录制皮影戏剧目27首。虽然这些工作抢救性地保留了珍贵的视频资料，但对于传承千年的海宁皮影戏来说，这些都只是杯水车薪，尤其是皮影传人日益减少，年轻的皮影艺人不会演唱传统戏，传统皮影戏面临着失传的风险，抢救性保护刻不容缓。

2009年，随着非物质文化遗产保护工作的深入持续开展，海宁皮影戏的保护传承迎来了一个新机遇，海宁市开始实施“海宁皮影戏录音录像保护工程”，由海宁市非物质文化遗产保护中心牵头，成立了由本土专家、老艺人和年轻学徒组成的录音录像保护小组，计划用10年的时间，将老艺人记忆中的传统皮影戏进行抢救性复排。“抢救第一”是我们在海宁皮影戏保护工作中长期固守的理念和方针，一方面，组织代表性传承人、学徒进行抢救性复排和技艺传授，增强学徒的传统戏表演能力，维护濒临中断的皮影戏内在生命，延续活态传承发展的能力，使随时有可能中断的皮影技艺重现勃勃生机；另一方面，对录音录像资料进行抢救性的记录、整理、

登记、出版，使海宁皮影戏剧本、曲谱得以及时地保存。这两种方式互相结合、互相促进，经过10年的抢救保护，共排练皮影戏传统剧目98出，记录皮影戏曲谱180首，录制皮影戏光碟100余张，培养独当一面的中生代皮影戏传人近10名，他们成为海宁皮影戏源远流长的星星之火。

“守护皮影——海宁皮影戏录音录像保护工程十年成果集成”丛书正是对海宁皮影戏10年抢救保护工作的一个阶段性资料成果的展示，它包含了《海宁皮影戏·剧本卷》（上、下）、《海宁皮影戏·曲谱卷》、《海宁皮影戏·剧目卷》，涵盖了最具有代表性的海宁皮影戏剧本、传统剧目录像资料，以及目前所知的所有海宁皮影戏曲谱。这些珍贵的资料，揭示了海宁皮影戏的悠久历史与发展脉络，展现了充满魅力的海宁传统文化基因，为今后推进海宁皮影戏的保护与传承打下了坚实的基础。

抢救、保护、传承和发展正处于困境中的海宁皮影戏，是时代赋予我们的历史使命。我们必须运用科学而有效的保护和传承机制，构建起一个全社会共同参与的非物质文化遗产保护氛围，推进海宁市非物质文化遗产的薪火相传和丰富发展。

《守护皮影》丛书编委会

2019年5月

弋阳腔

（开台戏）

弋阳腔，海宁人俗称“京腔”、“乱弹”。由于其声调高亢激越，很有气势，适合体现朝廷权贵、疆场将帅、武侠豪杰等刚强性格人物的演唱需要，因此往往在情节相对简短、少道白词曲、多打斗过场的武打戏（即开台戏）中使用。其伴奏有京胡（现多用板胡）、唢呐、笛子、二胡、月琴（现多用中阮、琵琶）等民族乐器，还有锣、鼓、钹等打击乐器。

三　五　七(一)

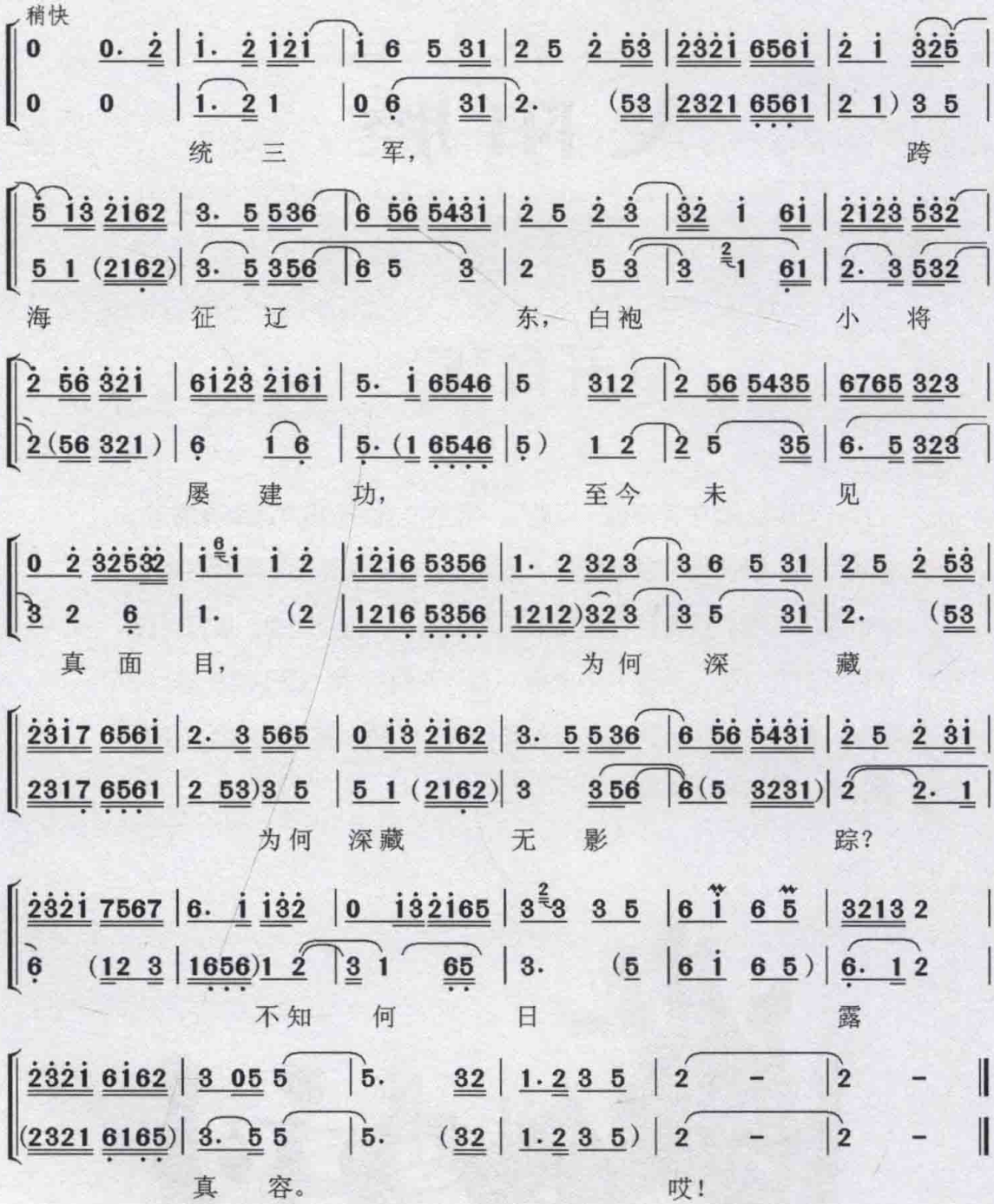
(统三军跨海征辽东)

1= A $\frac{2}{4}$

徐二男 传唱

(白)：噫!

稍快

注：当事人自报家门后转入关注之事并表明内心想法时演唱。

三 五 七(二)

(为送醒酒汤)

1=A $\frac{2}{4}$

郎自立 演唱
吴金石 记谱

(白)：海师傅，你听了！（扎 扎）

稍快

6·21 | 0 6 31 | 2(5253 | 2317 6561 | 21)35 | 51(2162) | 3·5 356 |
为 送 醒 酒 汤， 见一 大蟒 在 牙

6 53 | 2 53 | 321 61 | 2·3 532 | (5632 132) | 6 1·6 | 5·(1 6546 |
哎 床，吓得 我 呜 呼 把 命 丧，

5) 12 | 25 35 | 6·5 353 | 32 6 | 1· (2 | 1216 5356 | 1212)36 |
多亏 娘 子 妙 药 方， 大蟒

6 531 | 2·(53 | 2317 6561 | 253)35 | 51(2162) | 3 6 | (05 3231) |
非 是 大蟒 非是 那 一

21 21 | 6 (123 | 1656)12 | 23 165 | 3· (5 | 6i 65) | 6·12 |
位， 就是 你妻 子 女 红

(2321 7163) | 3·55 | 5· (32 | 1·235) | 2 - | 2 - ‖
妆 哎 哎！

注：当事人自报家门后转入关注之事并表明内心想法时演唱。

三五七尾

1=A $\frac{2}{4}$

徐二男 传唱

(念白)：一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。
千两黄金非为贵，满营将官值千金。

稍快

(台 台 | 的 —) | 3 2 3 | 3 2 3 3 | 3 1 2 | 3 - | 1 3 |
一 寸 光 阴末 一 寸 金， 寸 金

1 2 | 2 5 3 2 | 1 - | 1 3 | 2 3 2 1 | 1 - | 1 6 1 |
难 买 寸光 阴， 寸 金 难 买 寸 啊

6 - | 1 3 | 3 2 - | 2 - | (的的 台) ‖
光 阴。

结束句也可唱 1 3 | 6 - | 5 - | 2 7 - | 7 6 - | 6 - | (的的 台) ‖
寸 啊 光 阴。

注：在酒宴后或弟兄分别等情况下演唱。

点 绛 唇(一)

1=G（唢呐筒音作1）　　徐二男 传唱

散板　[急进场]

0　0　才才才才　才才才才　的台· 仓 才　仓 才　来 才　仓 才仓 才　仓 才　仓

哟嚯 嗨!

6· 5 3 5　$\overset{1}{\frown}$2　-　0　0　[急进场]　3· 2 123·5 $\overset{4564}{\frown}$5　-　0　0

哎——嗨!　　呜哇——嗨!

[急进场] 5 32 123·5 $\overset{4564}{\frown}$5　-　0　0　[急进场]　6· 7 6 5 $\overset{4564}{\frown}$5　-

啊——哈哈!

3· 21　6·　5　4564 4 5　5　-　[急进场]‖　（此曲可填词演唱）

注：用于元帅升堂、点将之时演唱。

点 绛 唇(二)

1=G（唢呐筒音作1）　　选自《闹龙宫》

(东海龙王白)：呃呸！

散板 稍慢 节奏较自由

(大台. 仓 仓 来才. 仓 才才才才 才才 才才 仓才仓才仓才仓仓仓才

‖:仓 来才 乙才 乙台:‖仓 来才 的的乙才 乙台仓 —)6. 5 3$\overset{1}{5}$2 - 3212 4564

定 海 神 针 毫光万

$\overset{56}{5}$ - 6. 5 35 2 - 3212 4564 5 - 6765 4564 5 -

道， 挥 袖 袍 狂风波 涛， 口 一 张

3216 6 4564 5 -(大台. 仓才仓才 仓仓仓才仓 来才 乙才乙台仓 —)‖

地动 山 摇。

注：用于大王、大将军出地之时演唱。

太极阴阳(一)

1=G（唢呐筒音作 1）　　平柏荣 传授

（白）：呃哼——

（[急急风] 接 仓 才 仓 才 仓）^{艹} 3· 2 1·235 6· 4 5· 6 5432 123·1

统 领三 军 威名

2 - 3· 2 1235 6· 4 5 - 6765 4564 5 3· 2 1 6· 5

扬， 赤胆忠 心 保 唐 皇，保 唐

45 6 4 5 - （[急急风]） ‖

皇！

注：在皇帝、元帅或武将等权势大人物上场坐堂显示威严时演唱。

太极阴阳(二)

1=C（唢呐筒音作 5）　　沈圣标 收集

（白）：呃哼！（台 台 的台）

散板

1 2 3 - 2 1 7 2 ^{5}6 - - - 7 5 3 5 ^{v}2 - - - 1 2 3 -

玉 帝 临 宝 殿， 紫气照天 庭， 玉 帝

2 1 7 2 ^{57}6 - - - 7·6 5 6 7 2 3 5 ^{v}2 - - - 6 - - -

临 宝 殿， 紫 气 照 天 庭， 照

5 3 - ^{v}2 - - - ‖

天 庭。

注：在皇帝、元帅或武将等权势大人物上场坐堂显示威严时演唱。