
* 中国传统音乐学第五次年会 论文 *
* 传统音乐分类学术讨论会 *

谈戏曲音乐的分类

周如松

安徽艺术学校

一九八八年五月

谈戏曲音乐的分类

周如松

中国传统的戏曲形式，包括文学、音乐、舞蹈、美术、武术、杂技以及人物扮演等各种因素的综合艺术。

中国戏曲虽形成于八百多年前的北宋宣和年间（1120——1925），但其孕育时期较长，它继承及汇集了秦汉时期的乐舞、百戏、傀儡、俳優；唐代大曲、参军戏；宋杂剧、金院本、皮影；以及古代曲艺（如宋诸宫调、唱赚等等），民歌，民间器乐、舞乐、杂技等之精华，逐步溶合成独特的戏曲艺术形式。如今日昆曲唱腔中尚保留着唐宋大曲及词牌的痕迹，宋代的民歌及宗教音乐的音调（如台州歌、福州歌、东瓯令、豆叶黄、紫苏丸、梁千忬、五方鬼……）。在舞台美术上还集中了古代代面、砌末、脸谱，服饰……特点，在编剧上与外国戏剧有所不同，戏曲可以不受时间、空间限制，以及可在邦腔里掺入评、介、议、赞等等。故而它可称是“集南北歌调于一堂、荟古今艺术之精华”且有“无声不乐、有动皆舞、诗文并茂、色形俱美”的雅俗共赏特点。

中国戏曲音乐的分类：

从形式上分，基本上可分两大类：

（一）曲牌联套 即把不同词格、不同曲趣、不同个性的曲调联合运用于一戏。昆曲、高腔及花鼓戏、花灯戏、采茶、山歌戏大多如此，但材料来源不同，多的如昆曲有两千多个古代遗留下来的牌子（常用近百个，分成几个联接类型称套数）。少的也有十几个、几十个明清俗曲不等。如鼓、灯、茶这些基本牌子（或俗曲）在运用时可以自由变化，并不大严格，也可集几个牌子的片段相联（称集曲）形成新曲。

(二)板腔变化 即在上、下乐句的基本调基础上(原板),运用速度、节拍、节奏、字位、旋法、调式、伴奏形式的变化,衍变派生成慢板、流水板、散板、叠板、快板等等板式,(各剧种名称不同)并可以在乐句内部加帽、加垛、加插、加衬、加尾;也可在乐句前加引子,后加尾声,中加衬段或垛句。这些派生出来的不同板式更可自由组合,藉来表达不同的感情。

从剧种上分 计有317个,分别属于“东梆西柳、南昆北弋”与皮黄调五大腔系。由于中国幅员宽广,各地文化传统有别,风俗习惯不同,语音多样,反映在音乐艺术上也就有许多地方性因素,掺杂于赋有共性艺术之中。如同一个以西皮、二黄为基本调作板式变化的,在全国就有许多剧种(分支)。实际上西皮、二黄的音调本出一源,因地而迁、因时而变、因情而异、因人而殊后,在各地又有不同程度的衍变。为此,中国戏曲把这种艺术上富有共性的若干剧种归纳在一起,名为“声腔”。今尚存在的声腔,大致是:

1. 昆剧——源于宋元南戏及南北曲。有川昆、湘昆、徽昆、婺昆等分支,弋阳腔保存了古老的南戏部分传统,赣剧、湘剧、川剧、闽剧均属上腔。今尚有北京、上海、江苏、郴州、浙江等六个剧团。

2. 梆子——源于明末西秦腔,包括秦腔、晋剧、豫剧和蒲州、上党、莱芜等各种梆子。今尚有秦腔、同州梆子、蒲州梆子、中路梆子(晋剧)河北梆子、河南梆子(豫剧)山东八种梆子、淮北梆子等二十余种(还包括南方的绍兴乱弹、婺剧、滇剧、川剧中弹戏等等。

3. 高腔——源于明代弋阳腔,后各地运用它的形式(挂元明南北曲牌名及部分长短句词格,实际是当地民间音乐的入戏,并有一唱众和式的帮腔形式)。今尚有川剧、浙剧、婺剧中的高腔,以及浙江的调腔等十几种。

4. 皮黄——源于清初徽调（二黄）及襄阳腔（西皮），今尚有京剧、汉剧、粤剧、以及川剧胡琴戏、湘剧南北路，婺剧、赣剧的老徽调等。

5. 民间歌舞曲艺类型——近百年来各地兴起的花鼓戏、花灯戏、采茶戏、秧歌戏、滩簧戏、道情戏、山歌戏，以及越剧、评剧、黄梅戏、庐剧、泗州戏均属，但音调渊源各自不同，大多来自明清俗曲。

6. 乱弹——指诸腔并蓄的剧种，并有双声腔（如绍剧、闽剧等均属此类型。

7. 少数民族戏曲

少数民族的戏曲，各自渊源不同，因中国是一个多民族的国家，各民族有不同的语言和文化，为反映自己的生活 and 历史，在民间音乐的基础上又发展了自己的戏曲艺术，有各自的特色和民族风格。同时也受邻近兄弟民族文化的影响，互相吸收和溶化，丰富发展了自己民族戏曲音乐的表现形式和艺术风格。

据不完全调查，今约有十七种，如有十五世纪已形成的古老的藏戏（包括西藏及青海的），清代中叶和末叶形成的贵州侗戏，布依戏、云南的傣戏、白族的吹吹腔等，也有最近几十年形成的广西苗戏、云南白族的大本曲等等。这些少数民族的戏曲，大多沿用自己的民族语言和民间音乐，个别剧种掺杂一些汉语或汉族音乐。它们有从民族歌舞形式发展而来，有从民间曲艺发展而来，有从民歌组合而来，具有形式多样，风格特色浓郁，生活气息强烈，通俗易懂等等特点，而为群众所喜闻乐见。

西藏及青海的藏戏

藏语称“也乃锵”。多在乎坝上演唱，演唱时一人唱，众人帮腔伴奏用大钹大鼓，男、女、老少，正面人物，反面人物等均有分别，

唱腔宏亮高亢，曲调多用五声音阶，偶尔也在唱法上出现 fa、Si 两个偏音，一般具有装饰性的下滑尾音、辅助音、经过音、倚音性质。旋律中有较多的华采花腔。呈迂迴型旋法为多。在四拍子、二拍子的曲调中，一般帮唱句尾的数音或延伸长拖腔。在散节拍的唱腔中则只帮句尾一音。常用的曲调有〔达仁〕〔教鲁〕〔达通〕〔当罗〕等。

云南白族的吹吹腔

因句尾用唢呐帮腔而得名。有三十余种曲调，且分成生、旦、净、丑等不同行当，各行当中又有〔平腔〕〔高腔〕〔流水板〕〔垛垛板〕〔一字腔〕〔阴阳板〕等等板式之分，并有〔二黄腔〕〔风绞雪〕〔七句半〕〔课课子〕〔扣扣板〕等辅助性曲调。吹吹腔的唱腔及半奏形式，一般是唱时不伴，伴时不唱。如四乐句唱腔，一般在第一、四句用唢呐及锣鼓帮腔乐句尾，而二、三句不用，唱腔风格粗犷，明朗、矫健，高亢、气氛热烈。

云南傣族的傣剧

最早是有唱无白的纯粹音乐的戏曲，后也增加了白口，它的曲调结构虽是上、下句体，但却有自己独特的个性。上、下句之间的句幅可平衡，也可不平衡，变化较大。这是因为唱词结构比较灵活所致。最长的词句可由十余个音节所组成，它在用韵方面也很别致，不但句尾要押韵，下句的首一字又须押上句的尾韵，而且这一韵一定要在全句的各音节中反复出现，在音韵上十分美听。再加上傣族语言分为六声调值，使曲调也相应地增加了起伏性。傣剧的曲调大多是从本民族的民歌中演变而来，以羽调式及徵调式为多，分男女行当，中华人民共和国成立后，又吸收了〔芒市城子山歌〕〔坝子山歌〕〔瑞丽山歌〕〔孔雀歌〕〔朗诵调〕〔琴歌〕等，使音乐更其丰富。伴奏也很有傣族的民族特色，较多的使用民族乐器，如葫芦笙、 琴、象脚鼓、铓

锣、双皮鼓、橄榄形大鼓等。同时也吸收一些汉族的滇剧某些乐器，组成了弦管乐伴奏。

· 云南及广西的壮剧

壮剧曲调多从本民族的山歌、民歌中发展而来，也借鉴一些邻近的粤剧音乐。壮剧的唱腔，因开唱前必用三个衬词，因此，就以衬词为名，把曲调分成几个类型。(一)〔哎哟哟〕曲调比较平稳。由五个乐句组成，前四乐句互有联贯而各不同，第五乐句则是从前四句音调发展而来，带激动的情绪。在唱腔中，也可加入其他曲调，如〔团圆调〕〔欢乐调〕等，则属于特定的专曲专用性质。〔哎哟哟〕类着重在唱白口较少。(二)〔哎的哟〕也是五个乐句，但较灵活，如只用二乐句则成上、下句结构；如用三乐句，则形成一上一下句结构；如用四乐句则形成一上三下结构，〔哎的哟〕也是唱多白少。(三)〔乖海列〕比较跳跃，在广西的壮族地区分有十多个支脉，在云南壮族地区分四支脉也属于唱多白少的。(四)〔哟嗨海〕号称七十二调，现只剩四十多支曲调，属于民歌组合形式，随着曲调的特点，分为不同场合所用，曲调也由此而得名，如〔打渔调〕〔采花调〕〔访织调〕〔对诗调〕〔哭调〕〔苦板〕〔路牌〕〔即行路调并分“丑路牌”及“仙字路牌”〕〔鬼调〕等等。也有少数的汉族的民歌如〔茉莉花〕〔鲜花调〕〔五更调〕〔孟姜女〕等等。

壮剧的乐队一般五、六人，也用一些民族乐器，如用整块圆木挖空后蒙上皮革，呈杯形的土鼓等。也有用汉族乐器，如二胡、秦琴，三弦，但在名称上均加上一个“土”字。

贵州侗族的侗戏

侗戏也属于侗族的民歌组合形式，已有百余年发展历史，过去以每一本戏拥有多少支民歌引为美谈。它的演出形式是唱时不加伴奏，

当一乐句结束时，才由乐队奏出过门，当整个戏完时，全体演员都要参加合唱有多声部因素的〔侗族大歌〕，气势宏伟，音调高亢热烈。侗戏中每一支歌曲如单独演唱时是一首较有民族特色的叙事歌。侗戏的曲调结构，每曲之前有〔起板〕（引子），曲尾用帮腔及锣鼓伴奏。在前面一角色唱或白之后，后面一角色接唱时均要先唱“哟哟衣”三字为开头，曲调分两大类，第一类称〔平板〕属上、下句结构，是基本调性质，并辅以大过门、小过门；第二类是〔哀腔〕（或哭调、沮腔）由侗族民歌中“哼歌”演变而来，属散板性质。不论第一类或第二类，在具体运用时，又分两种不同唱法，一种是纯粹五声音阶的 Do 为宫，曲调中不用五声以外的音；另一种是人部分曲调停留在 Sol 音为宫的旋律中，曲调中用 Si 音时就不用 Do 音，只有在起调引子及过门、尾声中，伴奏才出现 Do 音，使调性明确。常用的微调式、羽调式，并有在曲尾又转换其他调式的。

贵州布依族的布依戏

流行于贵州省兴义地区。清同治、光绪年间形成。曲调有长调，官扮调，二黄、二六等。伴奏以特制的尖子胡琴，朴子胡琴，短筒等布依族民族乐器为主，兼用大锣，大钹等。

云南壮族的沙戏

沙戏主要唱腔是〔正调〕女角开唱之前必先唱“快来哥”三字，男角开唱之前必先唱“哟哟里”三字，（即妹在那里的含义），基本上用壮语、说白、偶尔有用汉语的，伴奏乐器除二胡、三弦外，尚有用牛角制筒子的胡琴及毛竹做的“脆鼓”、铙锣等。

云南白族的大本曲剧

由白族的民间曲艺大本曲于1954年发展而成。唱腔用白族语，念白用白族化的汉语。基本曲调为三腔，九板、十八调（或十三腔）

三种。

湖南苗族的苗戏

以苗族民歌〔高腔〕〔平腔〕的基础上发展而成。用假嗓唱，高腔音程跳越较大，平腔则多以山歌及送客时用的“客歌”为多，其中〔叭咕腔〕用不完全的五声音阶，速度较慢、节奏自由，民族特色甚浓厚，伴奏乐器有苗笛、芦笙、牛腿琴等。

中国戏曲与希腊悲剧喜剧，印度梵剧同为世界上最古老的戏剧文化。虽然渊源于秦汉的乐舞，俳优和百戏，但直到十二世纪（宋、金时期）才形成比较完整的形式。元代陶宗仪首先以戏曲专指宋杂剧，从近代王国维始，才为包括宋元南戏，元明杂剧，明清传奇以至近代的京剧和有地方戏在内的中国传统文化的通称。

1988·2·15·

