

4084

云南花灯音乐

玉溪部分

云南花灯音乐

(玉溪部分)

云南省群众艺术馆 合编
云南省花灯剧团

云南人民出版社

一九六三·昆明

編輯說明

一、为了更好地发掘整理我省花灯音乐，供专业、业余剧团以及音乐工作者和花灯爱好者研究参考，特編輯《云南花灯音乐》，陸續出版。

二、我省各地的花灯音乐，在曲調和风格上都各具特点，为了能較全面地反映我省花灯音乐的面貌，特按照流传的地区分別編輯成册。对所搜集的曲調尽可能的保持其原来面貌。不作大的修改。

三、我省花灯音乐蘊藏丰富，分布面广，在搜集发掘工作上，我們还未能做到全面、系統，希望讀者帮助我們搜集补充，并提出宝贵的意見。

目 录

玉溪花灯簡介	1
道 情 (一)	17
道 情 (二)	18
出門板	21
走 板 (一)	22
走 板 (二)	23
走 板 (三)	24
补缸調	24
全十字	26
虞美情 (一)	27
虞美情 (二)	28
五里亭	29
五里塘	30
紡紗調 (一)	31
紡紗調 (二)	32
买物調	33
放羊調 (一)	33
放羊調 (二)	34
放羊調 (三)	34
放羊調 (四)	35
昭通調	36

东川采茶	37
嵩明采茶	38
采茶調 (一)	39
采茶調 (二)	40
綉荷包 (一)	40
綉荷包 (二)	41
綉香袋	42
祝英台	43
破十字	43
十朵花	44
姊妹双采花	45
四季踉蓮 (一)	46
四季踉蓮 (二)	47
八朵蓮花	49
十二花	50
郎过街	51
看郎調 (一)	52
看郎調 (二)	53
进兰房	53
紅綉鞋	54
十杯酒 (一)	56
十杯酒 (二)	57
玉娥郎	58
学生歌	59
錘金扇	60

駝子回門	60
螃蟹歌	61
劝賭調	62
卖貨郎 (一)	63
卖貨郎 (二)	64
阳雀調	65
岔 調	65
扑蝶調	66
仙鳥調	67
蚊虫調 (一)	67
蚊虫調 (二)	68
金錢鞭	69
秧鼓調 (一)	69
秧鼓調 (二)	70
散花調	70
大田栽秧	71
龙灯調	72
复仇調	72
光棍哭妻	73
蓮花落	74
哭五更	74
叹五更	75
哭喪調	76
烟花調 (一)	77
烟花調 (二)	78

扁鼓調	79
打花鼓 (一)	80
打花鼓 (二)	81
打花鼓 (三)	81
打花鼓 (四)	82
打花鼓 (五)	83
打花鼓 (六)	83
打花鼓 (七)	84
打枣竿 (一)	85
打枣竿 (二)	86
三联調	88
乡城調	89

玉 溪 花 灯 簡 介

花灯是云南主要戏曲的一种，广大的人民都喜爱它。花灯的流行地区很广，玉溪县就是主要流行地区之一。玉溪花灯在云南，又是最流行、最受欢迎的，近二十多年以来，有很大的发展，它对云南花灯的发展起了一定的作用。音乐是花灯中的一个重要組成部分，要研究花灯，必須研究花灯音乐。在本文中，我們打算对玉溪花灯音乐作些粗浅的介紹，为了能說明情况，也准备談談有关花灯的其他方面。

一、演出形式

玉溪花灯的艺术形式大体可以分为三类：

1. 两个人的歌舞和两人以上的群舞，如跳“秧佬鼓”和演唱花灯戏之前的团場、拉花等集体歌舞。这是載歌載舞的形式，所唱的内容和舞蹈大多没有什么联系，有时唱一支优美的短歌；有时唱些历史人物的片断或是花鳥魚虫之类。

2. 小演唱型的。类似现在的歌表演，如《英台小唱》《十二双紅綉鞋》《五里亭》等，唱些抒情的小調和叙述历史、传说故事的片断；舞蹈动作是配合表演的情緒，不像第一类那样重要。

3. 折子戏。艺人們又常分成为小折子和大折子。小折子如《綉荷包》《出門走厂》……；大折子如《双接妹》《駝子回門》《大放羊》等。这一类已經具有一定的戏剧情节。

抗日戰爭時期，在昆明曾盛行過以民間唱本改編的“大本子戲”，如《紅燈記》《柳蔭記》等。

二、音樂部分

玉溪花燈的音樂，總的說來，包括器樂和演唱的曲調，其中又以曲調為主（普通稱為“花燈調”），器樂曲用的不多。

關於器樂：

1. 樂器

用于會火的大隊里的有緬鑼（又叫鉦鑼）、過山號；跳秧佬鼓時用秧佬鼓（形狀如腰鼓，但比腰鼓大些）。

龍燈、耍獅子用大鑼、大鼓。

上述的表演有的雖不是花燈，但過去是與花燈同時演出，從歷史上看，還是有密切的關係，所以這裡再提一下這些表演的樂器。

玉溪花燈的樂器主要是胡琴、二胡、月琴、三弦等，以胡琴為主，這是文場。武場則有鑼子、提手（板）等；鑼、鼓、鈸等，過去很少使用。

2. 樂器的使用及器樂曲

玉溪花燈音樂里，除了過去在《跳蚌殼》等表演中采用過“將軍令”之類的曲牌外，幾乎沒有純由樂器演奏的曲牌；跳秧佬鼓時的大鑼、大鼓、鈸等的鑼鼓點也很簡單。過去，由於物質條件的限制，花燈的伴奏樂器的配置沒有一定的數量，有時只用一把胡琴也可以演出，還沒有形成一個固

定的形式。演花灯时，弦乐器主要是弹奏演員所唱的灯調，有时也用灯調的过門来作为舞蹈的舞曲演奏。鑼、鈸、鼓等打击乐器，过去很少用于花灯戏中；但在抗日战争时期，在花灯彩排茶室的古装戏中，曾使用过，那是借用了滇戏的武場。

关于花灯調：

玉溪花灯調是玉溪花灯音乐的主要部分，演員除了以道白、讲口来表現角色的思想、感情外，还要以花灯調的演唱来表現角色的思想、感情。如果删弃花灯調的演唱，就不成其为花灯了。

1. 花灯調的来源

根据目前得到的綫索，花灯音乐主要是集中了許多民歌結合戏剧的需要，演变、发展而成的。玉溪花灯音乐大致从以下几方面吸取资料丰富了自己：（1）省内外流行的小調，如“十杯酒”“补缸調”“烟花調”“昭通調”“祝英台”“虞美情”“十朵花”“进兰房”“东川采茶”等，在陝西、河北、广西、贵州等許多省都有。（当然不会完全一样，但許多曲調基本上是相同的。）（2）来自揚琴曲調的，如“道情”。来自“善书”的演唱腔調的，如“全十字”。（3）来自云南各地区的，如“四季陞蓮”。其他元謀、弥渡、昆明等地的花灯音乐，也有不少与玉溪的相似。（4）吸取了兄弟民族的民歌或音調，如本集中的“大田栽秧”就是一个例子，从它最后的两小节来看，就是玉溪附近彝族舞曲的音調。（5）从当地的民歌中吸取創造的，如“出門板”“綉荷包”等。

(6)創作的，如“复仇調”“叹五更”“百花調”等。

根据資料及几位同志的研究，玉溪花灯的发展时代，可能稍后于昆明、楚雄等地，因此，玉溪花灯音乐借用或吸取了这些地区的花灯音乐、民間音乐是很自然的事。我們这样探索一下它的来源，是为了帮助大家了解玉溪花灯音乐的产生和发展，以便进一步学习和研究，而不是企图否定它的价值。玉溪花灯音乐虽然是吸收自各地区、各方面，但它一經与花灯舞蹈、花灯戏剧結合，为了表現舞蹈或戏剧的内容，便在音調、节奏和曲調組織上都起了变化；长久的流传使这些来自不同地方的曲調融合在一种綜合的艺术形式里，逐漸形成了一种风格。如“出門板”“道情”“补缸調”“紡紗調”等。此外，也有許多調子是一直保持着独立的民歌面目的，如像“螃蟹歌”“放羊調”“东川采茶”“綉香袋”“綉荷包”“郎过街”“看郎調”“十杯酒”“玉娥郎”“阳雀調”“光棍哭妻”“烟花調”等等。这种情况，在云南各地的花灯中都差不多。在玉溪花灯調中，有的曲調因为經常使用，所以得到較多的发展，逐漸成为主要的曲調；有許多則因使用較少或不常用，所以变化不大；有些灯調甚至只有少数老艺人記得，直到解放以后，才作了初步的发掘。总的說来，作为一种戏曲音乐，玉溪花灯音乐的发展还不够成熟，要表現現代人民新的精神面貌，新的思想感情和矛盾冲突，的确是嫌不足的。

2. 花灯調的音乐結構

“过門”（即“过板”）——大部分玉溪花灯調都有“过門”，这是用胡琴等弦乐器来演奏的，主要是給演員起音、

休息，也作为舞蹈时的伴奏，或作戏剧进行中一些过场的音乐来演奏。

曲调的结构——花灯调的曲调结构，大致可以分为三类：

(1)只是一个乐句反复歌唱的，如“駝子回門”的灯调（这种灯调较少）。

(2)由两个乐句组成的。如“凤穿花”“祝英台”“出門板”等。

(3)由两个以上，三个、四个乐句组成的如“五里亭”“嵩明采茶”“昭通调”等（由于篇幅关系，不一一例举，請讀者參看本集中的灯调），其中，有不少灯调仍保留着两个乐句逐渐向多乐句发展的痕迹。

在玉溪花灯调里，艺人们称灯调的结尾为“扫板”。有部分灯调的“扫板”是把原来的结束乐句提高八度的，如“昭通调”。有些灯调的扫板是重复最末一句曲调来结束的，如“虞美情”“绣荷包”等。有些灯调又是以“过門”来作为“扫板”的，如“学生歌”“补缸调”等。以上提到的各种终止形式的运用，都是为了加强一个灯调结束时的终止感觉，同时，也给灯调增加了表现力，丰富了曲调的组织结构。

3. 唱词与曲调的结合

唱词有两句一首的，四句一首的，也有六句、八句甚至十二句一首的，三句一首的较少（只有“虞美情”）。从每句的字数来说，有五字句、七字句和十字句，也有部分字数不大整齐的句子。

在唱中还常常用衬词，或作为装饰、或借以增添色彩。

玉溪花灯调中，五字句的唱词较少。五字句的词与曲调

結合的情況是这样的：

走 板

$\widehat{2\ 6}$	$\widehat{5\ 6}$		3	$\widehat{1\ 6}$		$2\ (\underline{\underline{3\ 5}}\ \underline{2\ 3})$		$\underline{\underline{2321}}\ \underline{\underline{6\ 5}}$			
板	凳		梭	一		梭，					
$\widehat{1\ 6}$	$\widehat{2\ 3}$		$\underline{2\ 2\ 1}$	$\underline{6\ 3}$		5	$(\underline{5\ 6})$		5	$\underline{\underline{5\ 5}}$	
亲	哥		請	坐		坐。					

綉 荷 包 (二)

$\underline{\underline{3\ 3\ 5}}\ \underline{\underline{3\ 3\ 5}}$		$\widehat{6\cdot 7}\ 6$		$\underline{5\ 6\ 7}\ \underline{6\ 3}$		$\underline{\underline{2312}}\ 3$	
正月里 是新		年，		荷包 綉得		成。	
$\underline{\underline{6\ 6\ 6}}\ \underline{\underline{6\ 2}}$		$\underline{\underline{5635}}\ \underline{\underline{216}}$		$\underline{\underline{2\ 2\ 5}}\ \underline{\underline{3\ 21}}$		$\underline{\underline{6\cdot 5}}\ 6$	
綉一个花荷		包 哟，		留下来 拜新		年。	
啊呀 小情		哥 呀，		留下来 拜新		年。	

上面第一个例子，詞是較平稳地在三个小节內唱完；第二个例子則較為集中，因为要表現欢乐的情緒，曲調的节奏比較緊湊，詞也就集中到第一小节里，第二小节只唱每句的末一个字。（本来，以这样的方式來說明詞曲的結合是不全面的，这里只作为一般的介紹，以曲調节奏的强弱来談談詞曲結合的一些情况。）

七字句的詞，多数是四句一段，在玉溪花灯調里是用得

最多的了。詞与曲的結合有着各种不同的手法，最基本的是这样：

$\frac{2}{4}$

风 穿 花

正 月 拜 唱

风 穿

花

新 官 上 任

轉 回 家

$\frac{2}{4}$

光 棍 哭 妻

$\underline{2\ 2}\ \underline{5\ 3\ 2}$

正 月 里 来

$\underline{1\ 2\ 3}$

正 月 正，

$\overset{8}{\text{上}}\ 2$

$\underline{5\ 3\ 2\ 3}$

$\underline{2\ 1\ 6}$

光 棍 討 个

$\underline{2\ 1\ 6\ 3}$

小 摩

$\underline{5}$

登。

出 門 板

$\underline{1\ 1}\ \underline{6\ 6}$

可 呀 怜

$\underline{5}\ \underline{5\ 6}$

可 怜 哩

$\underline{5}\ \underline{3\ 1}$

真 可

$\underline{2\ 3}\ \underline{2\ 3}$

怜，

$\underline{2\cdot 1}\ \underline{6\ 5}$

$\underline{2\ 3}\ \underline{2\ 3}$

可 怜 不

$\underline{6\cdot 1}\ \underline{2\ 3}$

过 哩

$\underline{2\ 1}\ \underline{6\ 3}$

出 門

$\underline{5\cdot}\ \underline{6}$

人。

$\underline{5}$

—

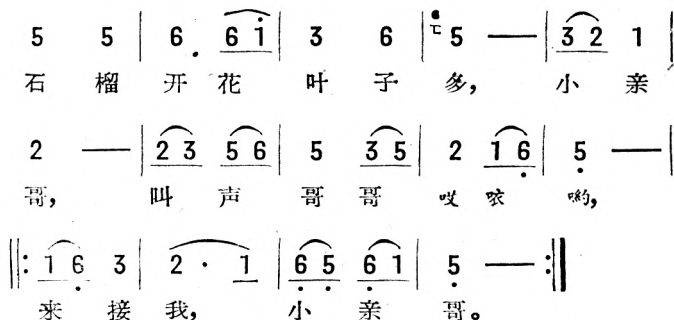
上面第一、二两例是一个类型，一般不用虛字、衬詞，集中地把詞与曲結合在一起。第三例是七字句与曲調結合的基本形式，每句詞的前六个字分別放在乐句的前面三个小节里，最末一字放在小节的重拍上。

七字句的另一类詞曲結合的手法，是以一句短短的呼喚，插在一句詞的中間，或是以衬詞插在一句詞的当中；也

有在每句詞之后加呼喚或衬詞的。如：

$\frac{2}{4}$

送 郎 調

$\frac{2}{4}$

放 羊 調 (一)

七字句的唱詞与曲調的結合，有着許多不同的手法，在这里我們就不再作詳細的分析了。除了五字句、七字句的唱詞外，还有由各种长短句混合組成的唱詞，如“十朵花”“吹烟調”“紡紗調”等。

玉溪花灯的音乐，从节奏方面来看，主要是以二拍子为

主，偶尔也有三拍子的，但只是一些因唱詞或是情緒的需要而引起的变节奏的处理，不是整段的。这一点从好的方面來說，二拍子的节奏明显、干脆；但二拍子太多了，又会造成单調的感觉；以二拍子来表現一些較細致的感情，还是較差的。从速度方面来看，玉溪花灯里缺少激烈奔放的音乐，大部分灯調都是中等速度，最多是小快板，可以說是以不太快也不太慢的速度为主，这对于表現昂揚激烈的情緒是不足的。

三、玉溪花灯音乐的发展

玉溪花灯之所以受到云南广大人民的欢迎，之所以流传得比較广，主要是由于以下的一些原因：

1. 玉溪地区土地肥沃，是云南产米区之一，手工业、商业也較发达，并且有相当长的历史。曾是旧时代昆明与滇南地区交通的要道，政治和經濟的发展都比較早。其周围的呈貢、昆明、安宁、新平、通海、澂江等地，又是花灯或歌舞流行的地区，这就为玉溪地区文化艺术的发展提供了有利的条件，所以玉溪在过去就盛行高躡会火，每逢春节，唱花灯，演滇戏的风气也很盛。但是在封建制度深重而残酷的統治下，劳动人民的生活十分穷困。1911年以后，連年的軍閥混战和水旱灾害，更使人民陷于水深火热之中，因此很多农民和城市貧民，都到省內各地另找生活出路，他們的足迹几乎遍及全省的大城、小鎮。許多玉溪人都会唱几首花灯調，有的还喜欢演唱，于是，他們把玉溪花灯传到許多地方，也把各地的花灯、民歌带回自己的家乡。这种自发的传播交