

西北民間音樂叢書之四

碗碗腔音樂

西北人民出版社

50
51

目 錄

碗碗腔介紹.....	1
碗碗腔所用的樂器.....	4
碗碗腔演唱的分工.....	4
關於碗碗腔音樂的幾點說明.....	5
打擊樂譜說明表.....	8
唱腔部分：	
(甲) 南路(即慢板)	9
(一) 慢板的各種起法.....	9
(1) 頭回南路.....	9
(2) 小起.....	10
(3) 二回南路.....	11
(4) 特殊起法.....	11
1. 老搭子別妻.....	11
2. 氣死人(萬福運用).....	11
3. 香蓮佩賽諸葛唱時用的慢板頭.....	12
4. 半截東路、半截南路.....	12
(二) 慢板各種變化唱例.....	12
(1) 花音慢板(小生唱).....	12
(2) 一般慢板倒緊板(苦音子——顎生唱).....	14
(3) 慢板帶把(旦角唱——苦音子).....	16
(4) 花音慢板(旦唱).....	18
(5) 慢遊及南路倒東路(旦角唱).....	19
(6) 慢板倒閂版(老旦唱、小旦接唱).....	22
(7) 淨唱慢板.....	23
(三) 慢板過門的變化.....	24
(1) 花音、苦音通用的.....	24
(2) 苦音子通用的.....	25
(3) 花音子通用的.....	25

(乙) 東路(渭河以南稱北路)	26
(一) 東路的起法.....	26
(1) 二八板(即東路正桿)	26
(2) 搬擺接二八板.....	26
(二) 東路(二性子慢板) 各種變化唱例.....	26
(1) 一般東路倒緊板(且角唱)	26
(2) 花音子東路(鬚生唱)	28
(3) 東路轉慢遊(且角唱)	29
(4) 東路倒閃板(與南路倒閃板同)	31
(5) 花花腔(且角唱)	32
(6) 二回南路帶帽.....	34
(7) 半截二回南路.....	34
(三) 東路過門的變化.....	35
(1) 花音、苦音通用的.....	35
(2) 苦音子通用的.....	35
(3) 花音子通用的.....	35
(丙) 緊板(又名二六子或流水板)	35
(一) 緊板的起法.....	36
(1) 乾起(即月琴起)	36
(2) 燒齒起.....	38
(3) 帶板起.....	38
(4) 清場子尾巴.....	38
(5) 七鍾(怒鼓用)	38
(6) 原翻兒.....	39
(7) 四鍾.....	39
(二) 緊板的變化唱例.....	39
(1) 花音子緊板(鬚生唱)	39
(2) 且唱花音子緊板.....	40
(3) 苦音子緊板(且角唱)	41
(4) 淨唱緊板.....	43
(5) 且唱變化緊板.....	44
(6) 重句子緊板(生、且唱——緊板轉遊板)	47
(7) 緊板拖腔之一(且唱)	48

(8) 繫板拖腔之二（且唱）	49
(9) 繫板拖腔之三	49
(10) 繫板拖腔之四（花音子）（且唱）	50
(11) 繫板拖腔之五（且唱）	50
(12) 繫板拖腔之六（且唱）	51
(13) 繫板拖腔之七（且唱）	52
(三) 繫板過門的變化	52
(1) 花音、苦音通用的	53
(2) 花音子通用的	53
(3) 苦音子通用的	54
(丁) 滚板	54
起法之一	54
起法之二	55
滾板唱例	55
(戊) 揚句子	57
(1) 揚句子起法	57
(2) 揚句子唱例	58
(3) 揚句子以後可帶的幾種調器	59

曲牌部分：

(1) 金錢吊糊底（梳妝時用）	61
(2) 過山	62
(3) 重台	62
(4) 銀扭絲	62
(5) 紗花	63
(6) 文氣死人	63
(7) 文殺姐嬌	63
(8) 慢坐	64
(9) 紡荷包	64
(10) 全扭門拴	64
(11) 落江院	64
(12) 凤簫媒	64

打樂部分：

普通開場	66
零碎銅器	67
尼姑思凡（全詞）（西廂調）	69

碗碗腔介紹

碗碗腔是流行於陝東一帶的皮影戲，雖是地方小戲，但形式相當完整。人馬景物，刻工非常精美。音樂方面也非常細緻，幽雅，主要板路有：頭回南路，二回南路，東路，緊板，滾板，揚句子，花花腔，西廂調等等，並有花音苦音之分。表現喜怒哀樂及各種情緒是很豐富的。

這種戲在農村演出非常方便。搭台子很簡單，農民有段口歌：

「七長八短（指七根長椽，八根短椽），九貢大板，四條繖繩一挽，十二根綫串（即麻繩子）六貢蘆席一捲，撤下一帳，你再疊管。」

有了以上的東西，台子很快就成功了。

這種戲全部工作人員只有五人，到任何地方，花銷都不大，農民哩一次戲，甚至比請一次自樂班還要省錢。

碗碗腔雖是地方小戲，但全部節目幾乎都是本戲，折戲是很少的。據碗碗腔名家一桿旗（杜升初），謝德龍兩老先生談，碗碗腔的劇本，已有一二百種。可以推想，碗碗腔戲的遺產，豐富到何等程度。

關於碗碗腔形成的歷史，筆者還找不到材料。據一桿旗老先生談，皮影戲可能是漢文帝時產生的。他的根據是：

「漢妃抱子畫前要，巧剪桐葉照窗紗；

文帝治國安天下，制樂傳於百姓家。」

這點只能作為一切皮影產生的參考，碗碗腔戲是怎樣形成的，一時還研究不清。

陝東一帶提起碗碗腔，人人都知道李十三。李十三係清乾隆丙午舉人，（渭南人，名如桂，字林一，號秋岩）據說因爲上京考試未中，憤恨朝庭考試不公，從此打斷坐官念頭，退居家鄉。因李愛好碗碗腔戲，常與鄰家一碗碗腔藝人研究，因之，頗通碗碗腔藝術，他常爲碗碗腔編寫劇本，曾寫十大本巨作。一般傳說十大本爲：

1.紫霞宮	2.萬福蓮	3.蝴蝶媒	4.火炎駒
5.青葉葷	6.香蓮佩	7.春秋配	8.十王廟
9.玉燕釵	10.白玉鉢		

後人感到難記，索性來了個簡便記法，即：

「宮、蓮、媒、駒、葷、佩、配、廟、釵、鉢。」

又有一種說法，說李十三的作品並不是十本，而是七本三折，三折究竟是那幾個？那幾本不是？一時還弄不清楚。

李十三編的戲，內容較正派，藝術性也較強，至今仍為藝人所珍愛，為羣衆所歡迎。

謝德龍先生還談到：在李十三以前，有些劇本如「劉玉郎出家」，雖也能唱，但許多地方很生硬，唱板也轉不過頭，很難演；而李十三的戲，情調自然，人就愛唱。假若這是可靠的話，可以推想，在李十三以前，這種戲的表演形式可能還相當幼稚，經由李十三及以後人們的創造，使碗碗腔戲大大進了一步。

任何地方戲，互相影響總是很大的，碗碗腔在唱腔方面，頗與晉南梆子接近。晉南梆子唱腔的特點之一是：鬚生、小生、正旦、小旦多是半聲粗、半聲細，或說：吐字用「真聲」，拖腔用「假聲」。而碗碗腔的正旦、小旦及小生，唱法與此相仿（碗碗腔淨、鬚生、老旦不用「假聲」），可見晉南梆子對碗碗腔的影響是很大的。或者是晉南梆子吸收了碗碗腔的唱法，亦未可知。

碗碗腔的絃樂曲牌，如綉荷包、點花、金錢吊葫蘆、銀扭絲等，以及某些唱腔，看來又是從「迷胡」方面學來的；再如碗碗腔的滾板、二倒板（花花腔最前一句）、揚句子等，又頗與秦腔相似，尤其是噴吶曲牌，幾乎全與秦腔相同。這說明碗碗腔同樣在不斷的向其它劇種學習，不斷的吸收其它劇種的長處。

碗碗腔雖然吸收了晉南梆子、秦腔、迷胡等方面的東西，但並不因此而使本身雜亂起來，它把吸收來的東西都消化了（沒消化的地方是極少的）。所以它仍是碗碗腔，而不是其它。在風格、情調上，仍然非常統一。

在碗碗腔方面有成就的藝人，首推參苗子、齊喜、王蔓，一桿旗，朱呻等人，農民都知道：「齊喜王蔓參苗子，一桿旗歪脖子」，（歪脖子據說姓高，名字不知）。這些名老藝人，現在只留一桿旗一人在世。（註）一桿旗原名杜升初，原籍大荔杜家灘，後居渭南蕭家村，現年七十四歲。十八歲隨父學戲（其父杜生林，碗碗腔藝人），二十二歲出台，演戲生活已有五十多年。前後演過一百多本戲，教過五個徒弟（最出名的一位為十四紅），臨時性向他學藝的人數更多。因他很有學問，除演別人編的劇本外，自己也能編戲。一桿旗演戲最大的特點是：字意精確，奏腔細緻，演戲態度非常嚴肅。他描述自己一生的演戲生活，並以此教導自己的同行時說道：

「走遍天崖，到處有吾家。步長途，風吹雨洒；登高台，講經說法。論琴音，六律通造化；論字意，四音不敢差；講情節，一白二笑三嘻哈。老外末貼

須像他。演苦戲，引人泪潸潸；演樂戲，惹人笑哈哈。自古道戲假情不假，怎能說演者瘋子看者癡。遇知音，歎迎聲，技藝雖高不可誇。這也是一宗文化，任憑他庸夫、俗子恥笑咱。」

由此可知，他不但演戲態度嚴肅，且把演戲當成終身事業，在表演方面又能形成一套，這是很不易得的——當然，今天看來，他的觀點是有不妥當之處，筆者是說，他曾經以那樣態度對待戲曲，已是可厭的了。

解放後，由於共產黨和人民政府的領導，由於戲曲改革政策的執行，一些碗碗腔藝人，也開始修改舊有節目，編排新戲，如「逼上梁山」、「三打祝家莊」、「北京四十天」、「紅娘子」等戲，已先後改編為碗碗腔在各地演出，很受羣衆歡迎。陝西省文聯近年又大力研究，創製了新人物和新景物，因此使「血淚仇」、「窮人恨」、「白毛女」等劇，也能以碗碗腔形式演出了。

〔註〕這位多才的老藝人，在筆者寫完這篇文章的後一個月，已經去世了！

碗碗腔所用的樂器

打擊樂器（九種）

邊鼓：較秦腔的暴鼓小。秦腔稱此鼓爲二梁子。

堂鼓：較大，殺仗、坐帳、擺隊、迎親等常用。

馬鑼：殺仗、擺隊，表現大火及神鬼妖精時常用。

手鑼、大鑼、銓鉦、鉸子——與秦腔同。

梆子：兩梆頂端以雙皮條拴繫，右手搖擊。

碗碗：銅質，直徑約二寸大，釘於小木架上，左手以細鐵棍擊敲。

絃樂器（三種）

月琴：用牛筋絃，裏絃定5外絃定1。

二絃子：用牛筋絃，裏絃定6外絃定3。

胡琴：用絲絃，裏絃定5外絃定2。

管樂器（兩種—四件）

噴吶：兩個，以筒孔音作1。

大號：兩個，熱烈場面常用，有時代替馬叫。

碗碗腔演唱的分工

前手（一人）：唱、白、彈月琴並敲手鑼，邊鼓和堂鼓。

二絃子（一人）：掌二絃子、銓鉦，噴吶（有的兼吹後台的大號）。

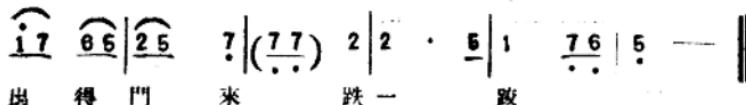
後台（一人）：掌碗碗、梆子、鉸子、大鑼、馬鑼、大號。

胡琴（一人）：掌胡琴、賣吶、大號、擇人馬、帶簽子。

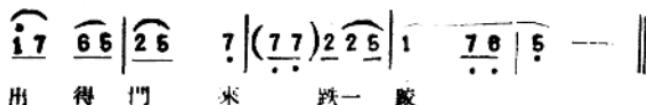
簽子（一人）：管全部人、馬，景物的活動。

關於碗腔音樂的幾點說明

(一) 板眼問題：按推斷，一般歌曲節奏規律多是一板三眼、一板一眼、板板板，無板無眼等。我曾和好些老前輩研究，這些節奏規律在碗腔似乎並不存在。如頭回南路，按理應是一板三眼，按這規律拍下來，恰好也在中眼開口，但從二回南路開始，或在下句之後接唱二回南路，再按一板三眼規律拍下來，規律就錯亂了（不是中眼開口，恰好碰在板上）。況且實際演唱時，節奏並不那樣嚴格，多一拍，少一拍（有時多至五拍），也像不大在乎。如：

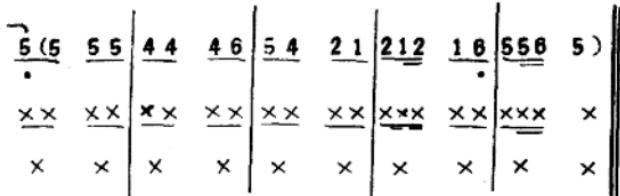
但也可以唱成這樣：

後一種比前一種少了一拍，但聽來也沒啥破綻。

至於常用的聚板，節奏就更自由了。從以上情況看來，我覺得①實際上不按幾眼幾板唱；②也不按幾眼幾板算；③多一拍，少一拍也不在乎。因之，就不必硬用幾眼幾板的規律去套，就按它的強弱關係記下來就行了。它的節奏基本是：梆子每拍一敲，碗腔隨着絃索點兒敲擊，如：

A musical staff divided into six measures by vertical bar lines. Above the staff, there are three sets of labels: "(唱)" above the first measure, "(碗腔)" above the second, and "(梆子)" above the third. Below the staff, there are three sets of note patterns: the first set has "× ×" over the first measure, the second has "×" over the second, and the third has "×" over the third. The fourth measure has "× ×" over it, and the fifth has "×" over it. The sixth measure has "×" over it. The notes in the staff correspond to these patterns.

至於碗碗腔是否還有板眼規律，還望行家研究，並加指正。

- (二) 打樂符號問題：起先我曾用新文字字母和慣用的幾種符號來記，如以「◎」代表鑼(光)，「×」代表鈸錶(文)，「Z」代表手鑼(錫)等。但因譜的念法很複雜，如得兒浪掛衣奈光，一句，就得用很多符號來表示，得記為：～ LZ EN ◎符號多了不易記憶。如果把它簡單化，記為：ZZ ZZ ZZ ◎，又覺會損害原來的感情。況且，即是使用很多符號勉強把它記下來，還是表現不出所有的樂器和輕重快慢等複雜的感情來。翻寫了多次，最後終於決定用語言譜，即怎樣念，就怎樣寫，這樣可以免去背記符號的過程，並能保持它原來的風味。
- 還要說明打樂譜子，口念的時候是很靈活的，一旦記到紙上，不知就死板多少倍了。讀者如願學它，最好多聽藝人演奏，這些譜子只供參考罷了。
- (三) 不待說，唱例部分，都是根據該段語言譜成的，如唱另幾段詞，靈活性又是很大的，希讀者注意。
- (四) 碗碗腔在陝東是有兩路的。大體上以渭河爲界，河北與河南的戲班在奏戲、唱腔、絃樂點等方面，是有差別的。我曾在虢振華同志（渭河以南的）那裏，記了一些基本唱腔、過門和打樂，本想編入本書，又覺兩者基本相同。爲避難亂起見，索性只選河北一帶的音樂部分發表。
- (五) 碗碗腔音樂的出版，一桿旗、馮財、肖振華、謝德龍、張明昇、劉德昇等先生出的力量很大，全部材料，都是他們供獻的。尤其一桿旗老人，他已七十四歲了，行動也不方便，還和肖振華同志晚上、白天供給寶貴的材料，和我一道工作，真是令人感動。在這裏，謹向以上六位老前輩和同志，致以崇高的敬意。
- (六) 整理者雖想盡力把全部材料列入，奈因有些材料還未發現；有些雖然收集到了，如馬鑼開場等，但又覺得不够正確，因而未能發表。再聲明這裏僅是碗碗腔的主要材料。遺漏的東西，一定不會少。

本集唱腔部分，有些詞句含有封建迷信毒素，但換上其它詞句又不一定恰當，為要保存本來面目，也不便於修改。讀者遇有此種情況，可批判接受。

本書的出版時間是很倉促的，加之整理者分析能力很差，錯誤之處一定很多，望讀者同志多多指正。

1952年11月30日於 陝西省文聯

打擊樂譜說明表

樂 器	念 音	奏 法	說 明
以邊鼓爲主	打	一個錘重擊	
	拉 打	拉是變錘重敲，打是單錘重敲	
	圪 拉	圪較輕，拉較重	
	衣 各	在後半拍輕敲	
	得兒，圪兒	變錘輕敲或一個錘輕跳	
以手鑼爲主	罪	重 敲	邊鼓、手鑼同響
	浪、令、兒	不輕不重	
以銚子爲主	衣、尺	直拍子，即每拍都敲。	邊鼓、手鑼、銚子同響
以銚銚爲主	才		邊鼓、手鑼、銚子、銚銚同響
以馬鑼爲主	奈		邊鼓、手鑼、銚子、銚銚、馬鑼同響
以大鑼爲主	光		除堂鼓外全體打樂同響
以堂鼓爲主	冬	重 敲	全體打樂同響
	弄	輕 敲	

打擊音樂，靈活性、變化性是很大的，又因為記譜方法很不完備，這些符號和念法只能記個大概。至於怎樣能記正確，還望同志們進一步研究。

附註：唱譜中這樣「十十」符號，表示其中用假聲（即二音子）來唱的高八度。

唱腔部分

(甲) 南路(即慢板)

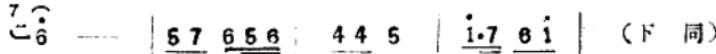
(一) 慢板的各種起法——慢板起法，一般分為三種：(1) 劇情需要慢，過門需要長，並無什麼動作時，可用頻回南路；(2) 劇情需要快，過門需要短，並要銅器配合動作時，可用小起；(3) 無有什麼動作，過門需要快而短時，可用二回南路。三種起法如下：

(1) 頭回南路

3 - | 2 - | 1 - | 7 - | 9 - | 5 - | 4 - | 5 - | 1.7 6 1 | 5 5 5 1 | 2 3 2 1 5 | 6 6 1 5 7 6 5 | 1 1 1 1 2 | 5 7 6 5 1 | 2 1 2 1 7 8 5 | 4 2 5 | 6 5 6 4 2 | 1 1 2 4 3 | 2 2 3 7 6 | 5 5 5 1 | 2 3 2 1 5 | 1.7 6 1 | 5 5 7 6 7 6 5 | 4 2 5 | 6 5 6 4 2 | 1 1 2 4 3 | 2 5 4 5 2 5 1 | 2 2 4 2 5 1 2 | 5 5 5 5 | 1 2 5 . | 5 3 2 1 | 7 7 1 | 2 1 6 1 | 5 5 5 5 | 2 3 2 1 5 5 | 5 1 6 5 | 1 1 1 1 | 5 6 1 7 | 2 1 6 5 | 4 4 5 | 1.7 6 1 | 5 6 1 2 | 5 - | (接唱慢板)

前八小節，是戲開始時的起法，如不需要那樣起，亦可改為：

(2) 小起

起法之一：	<u>打打打</u>	<u>光</u>	<u>梆梆</u>	<u>光打打</u>	<u>梆梆</u>	<u>光打打</u>	<u>梆衣梆衣各梆</u>
			<u>5 5</u>	<u>4 3 2</u>	<u>5 5</u>	<u>4 3 2</u>	<u>5 5 2 5 2 5</u>

光 梆	<u>梆</u>	<u>梆打打</u>	<u>光</u>	<u>梆兒</u>	<u>衣梆</u>	<u>衣打打</u>	<u>梆打打 梆打梆</u>
1 <u>1 6</u>	<u>5 1</u>	<u>4 3 2</u>	1 <u>1 6</u>	<u>5 1</u>	<u>4 3 2</u>	<u>1 2 5 5 2 5 1</u>	

起法之二：	<u>衣打打</u>	<u>光</u>	<u>梆梆打光打打</u>	<u>梆梆打光打打</u>	<u>梆尺</u>	<u>梆衣各梆</u>	
			<u>5 5</u>	<u>4 3 2</u>	<u>5 5</u>	<u>5 3 2</u>	<u>5 5 2 5 2 5</u>

光 梆	<u>梆光</u>	<u>梆打打</u>	<u>光 梆打打梆</u>	<u>打打梆打光</u>	
1 <u>1 6</u>	<u>5 1</u>	<u>4 3 2</u>	<u>1 1 2</u>	<u>5 5</u>	<u>2 5 2 5 2 5 1</u>

起法之三：	<u>打</u>	<u>光</u>	<u>梆梆</u>	<u>光</u>	<u>梆梆</u>	<u>光</u>	<u>梆尺 梆 衣各梆</u>
			<u>5 5</u>	<u>4 3 2</u>	<u>5 5</u>	<u>4 3 2</u>	<u>5 5 2 5 2 5</u>

光 梆	<u>梆</u>	<u>梆梆</u>	<u>光 打打</u>	<u>衣梆</u>	<u>打打打</u>	<u>梆打</u>	<u>梆</u>
1 <u>1 6</u>	<u>5 1</u>	<u>4 3 2</u>	1 <u>1 6</u>	<u>5 1</u>	<u>4 3 2</u>	<u>5 7</u>	<u>1</u>

以上三種銅器之後均接：

<u>2 2 5</u>	<u>2 5 1 2</u>	<u>1 1 7 6</u>	<u>5 6 5</u>	<u>4 4 6</u>	<u>5 1 4 3</u>	<u>2 5 4</u>	<u>2 6 4 2</u>
<u>6 6 4 2</u>	<u>1 6 6</u>	<u>6 5 1</u>	<u>5 1 6 6</u>	<u>4 2 5</u>	<u>4 5 4 2</u>	<u>1 2 5 5</u>	<u>2 5 1</u>
<u>2 4 2 1</u>	<u>5 5</u>	<u>1 2 6 5</u>	<u>2 6 1</u>	<u>5 7 6 5</u>	<u>1 7 6 1</u>	<u>5 5</u>	<u>5 7</u>
<u>2 2</u>	<u>2 2</u>	<u>2 1 2</u>	<u>1 7 6 5</u>	<u>1 5 1</u>	<u>6 5 4</u>	<u>5 5 6</u>	<u>5</u>

(換唱慢板)

(3) 二回南路

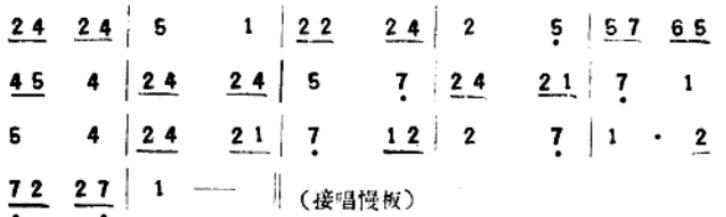

這是起頭用的。若在下句之後接二回南路，最前三小節不要，從第四小節開始，即：5 7 6 5 | (下同)

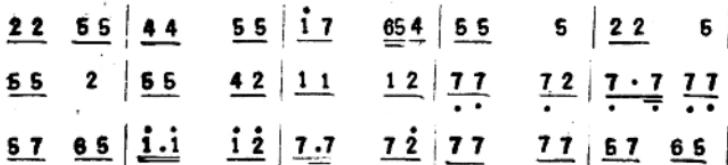
除以上三種基本起法和過門之外，有時按劇情需要，也有臨時加以變化（這種變化藝人稱為私路）或採某一曲牌而接唱腔。常用的有以下幾種：

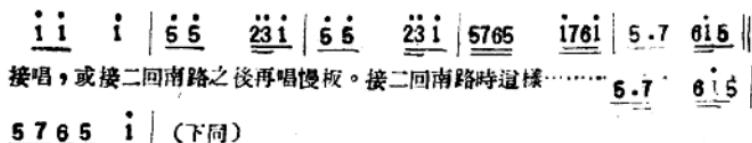
(4) 特殊起法

1 老搭子別妻

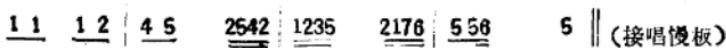

2 氣死人（萬福蓮用）

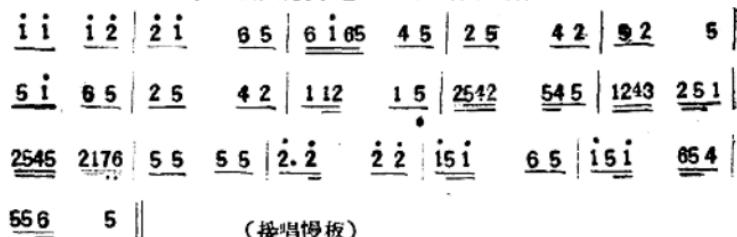
3 香蓮佩賽諸葛唱時用的慢板頭

以上三種可頂頭回南路，二回南路或小起。

4 半截東路、半截南路

(可頂南路或小起，亦可頂替東路桿)

(註) 1.以上各種起法雖不相同，但所接唱腔是一樣的。

2.碗碗腔也有苦音，花音之分，以上各種過門基本上是苦音子
(照原樣唱花音亦可)，若變花音，可把主要樂句的7變為6，
4變為3就行了。變後樂句若不自然，還可稍加變化。

(二) 慢板各種變化唱例：

(1) 花音慢戴 (小生喉)

