

评剧音乐常识

锦州市评剧团

李光全编

春风文艺出版社

L85
83

評劇音樂常識
錦州市評劇團李光全編

☆

春風文藝出版社出版（沈阳市沈阳路二段宮前里2号） 辽宁省文化局书刊出版业登記証出字第3号

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

787×1092毫米·4页印張·95,000字·印數：1—10,000 1959年3月第1版
1959年3月第1次印刷 統一書号：T8158·1 定价(7)0.30元

前 言

我們錦州市評劇團在幾年來的巡回演出中，曾輔導很多業餘評劇團和業餘評劇愛好者。從多次的輔導工作中，逐漸積累了一些材料。這些材料，經過我團輔導小組和樂隊老前輩們的研究，讓我執筆把它有系統地編成小冊子，作為輔導材料，以供廣大業餘評劇愛好者學習參考。

由於水平限制，在內容方面，僅僅是根據自己的體會，作了一些粗淺說明。其中難免產生錯誤和不足之處，希望讀者批評、指正。

另外，書中評劇音樂概況部分，參考了河北人民出版社出版的“評戲音樂入門”和遼寧人民出版社出版的“評劇唱腔輔導”。

最後，感謝前遼寧群眾藝術館和有關同志們對我們的热情幫助和支持。

李 光 全

1958. 7. 6.

目 录

评剧音乐概况	1
一、评剧音乐的基本结构	1
二、评剧唱腔的种类及其板眼	2
三、关于评剧的乐队	3
四、评剧唱词的运用	11
唱、腔	14
五、各种基本唱腔的唱法	14
(一) 旦角慢板	14
(二) 旦角反调慢板	16
(三) 旦角二六板	19
(四) 生角二六板	21
(五) 男腔高低的变化	23
(六) 旦角垛板	27
(七) 生角垛板	29
(八) 旦角流水板	31
(九) 生角流水板	35
六、各种落板唱腔的唱法	38
(一) 旦角溜板	38
(二) 生角溜板	41
(三) 旦角甩腔	42
(四) 生角甩腔	47
(五) 旦角墩板	50
(六) 生角墩板	52
(七) 旦角锁板	53
(八) 生角锁板	55

(九) 且角紧锁板	56
(十) 生角紧锁板	58
(十一) 且角大甩腔(燕子)	58
(十二) 且角唱腔的转板	61
(十三) 且角唱腔的刁板	64
(十四) 生角唱腔的刁板	66
七、各种起板唱腔	67
(一) 且角导板的唱法	67
(二) 且角尖板的唱法	69
(三) 且角搭调的唱法	70
(四) 生角搭调的唱法	71
(五) 且角还阳篇的唱法	72
(六) 生角还阳篇的唱法	73
乐队的伴奏法	73
八、基本唱腔的各种开板法	73
(一) 各种不同开法和入法的慢板过门	73
(二) 各种不同开法和入法的中板过门	77
(三) 各种不同开法和入法的垛板过门	79
(四) 各种不同开法和入法的流水板过门	80
(五) 各种加打击乐过门的开法和入法	83
九、且角慢板的分句唱法和乐队连续过门的方法	87
十、各种落板后乐队的各种变化	93
(一) 溜板后的变化	93
(二) 甩腔后的变化	96
(三) 中板甩后的变化	99
(四) 且角锁板后的尾巴	103
(五) 生角锁板后的尾巴	104
(六) 且角紧锁板的尾巴	104
(七) 行弦中入过门的方法	105
唱腔及伴奏的应用	110
附：(一) 各种常用的曲牌	124
(二) 各种术语解释	129

評劇音樂概況

評劇是我國北方主要劇種之一。它的歷史不象京劇和河北梆子那樣久，據一般的了解，大約是在六、七十年前，起源於河北省唐山一帶的民間說唱形式——蓮花落。經過許多前輩藝人的創造，並不斷地吸收了京劇、梆子、皮影、大鼓的精華充實自己，逐漸豐富了表現力和擴大了表現範圍，從而發展成為戲曲形式。

評劇的腔調來自民間。它樸實、活潑，它講究字正、腔圓，吐字清楚，語言通俗易懂，口語化，大眾化，詞韻的限制也不大，因此很受廣大群眾歡迎。

一 評劇音樂的基本結構

評劇音樂的基本結構大致包括兩個主要部分：唱詞，唱腔。

(一) 唱詞

唱詞是由上、下兩句所組成，也就是把一段唱詞分成很多上、下句來回反復。唱詞的形式有七字句和十字句兩種。

(二) 唱腔

評劇的唱腔很多，它很自由，也容易發揮。它有一套基本規律；但在運用上不是固定的。只要能掌握了這套規律（就是怎樣行腔落字），就可以根據不同的唱詞來變化它，發揮它。

評劇唱腔中有一個慢板，是女角所特有的一種唱腔，也是評劇最基本的曲調。它的板眼是一板三眼（即四分之四拍子）。

如：

例 1

x	·	o	·
板	头	中	末
	眼	眼	眼

慢板的基本节奏形式：

例 2

上句															
0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	x	—	—	0
	—	二	三		—	二	三		—	二	三	四			
下句															
0	x	x	x	0	x	x	x	0	x	x	x	x	—	—	0
	—	二	三		—	二	三		—	二	三	四			

(十字句)

例 3

上句															
0	x	x	—	0	x	x	—	0	x	—	x	x	—	—	0
下句															
0	x	x	—	0	x	x	—	x	x	—	—	x	—	—	0

(七字句)

它的上、下句共八小节，在一段唱詞中无限的反复。它的节奏規律是：“黑板起，紅板落”，也就是从眼上起，落到板上。每句唱詞都可以划成三个小分句来唱，当中用过門来連結。

它的曲調变化較大，評劇的各种腔調除吸收其他剧种外，多数是由它变化而来。它能够表現多方面的感情，因此用处最多。

二 評劇唱腔的种类及其板眼

評劇的基本唱腔共有四种：

(一)慢板

(二)二六板 二六板的板眼是一板一眼的(即四分之二拍)

子)。如：

例 4

× · |
板 眼

二六板本身又分为“原板二六”和“小生二六板”两种，原板二六为生、旦角所共用，小生二六板是生角的主要唱腔。老旦除唱旦角各种板外，也多用小生二六板。

(三)梁板 梁板也是一板一眼的唱腔，生、旦角都用。

(四)流水板 流水板也是生旦角所共用的一种唱腔。它本身包括：“快打快唱”“快打慢唱”和“慢打慢唱”三种唱法。其中的前两种唱法有板无眼，习惯把它叫做“直板梁(量)”(即四分之一拍子)。如：

例 5 1/4

× |
板

流水板的第三种唱法——慢打慢唱，没有固定的板眼，习惯把它叫做“散板”(即自由拍子)。

上述的四种基本唱腔中，每种都包括着很多种起板和落板。

评剧音乐中的女腔比男腔丰富多样，男腔中没有慢板，虽也有梁板和流水板，但在实际演唱中，男腔并没有女腔的变化大，并且在使用上女角也多于男角。另外在起板和落板唱腔里，也有几种是男腔极少用的，如“尖板”“导板”“搭调”“大甩腔”等。因此，评剧这个剧种无论是老戏或是新戏里多是以女角为主。

以上仅简单地介绍了一下评剧音乐中的基本结构和唱腔种类，以及各种板眼。

三 关于评剧的乐队

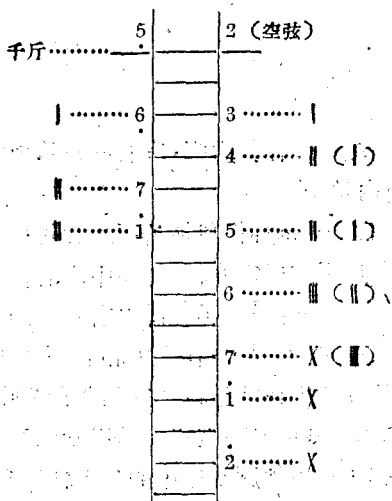
评剧的乐队和其他剧种一样，分为文场(管弦乐)、武场(打

击乐)两部分。

文場乐器:

板胡——又叫“大弦”。它是評剧里主要伴奏乐器，也是文場中的领导乐器。文場全体都要听拉大弦的引导，他怎样拉，别人就怎样随，拉大弦的跟演員走，演員怎样唱，他就怎样拉。拉大弦的必須熟悉每一出戏。不但要精通剧中每一段唱腔，并且对唱腔情感表现也要熟悉。这样，才能很好的配合演員演唱。板胡的声音很尖、很响，弦也最高。外弦是用老弦（弦太高时也可以用鋼弦），里弦用比老弦还粗的占弦。它善于表现一些活泼、愉快、热烈、高昂等情緒。它的音位、指法和定弦法見下图：

例 6

上表中每格代表半个音的距离。

| 是食指，|| 是中指，||| 是无名指，X 是小指。有括号的表示两个指头都能用。板胡的千斤和胡瓢的距离很近，所以音位的距离也就近，一个手指可以按两个音。

上例只是一般拉評劇板胡的指法，当你学会拉板胡时，可以根据自己的指法来使，怎样方便，怎样拉得好就怎样用，也可以采用上表括号內的指法。

二胡——又叫做“鬚子”(一般把蟒皮的叫做二胡，把蛇皮的叫做鬚子)。是文場所不可缺少的乐器，它的声音很柔和，表現力也比較丰富，它在評劇中的作用仅次于板胡，是板胡的輔助乐器。它的定弦和板胡一样，声音比板胡低一个八度。外弦用二弦，里弦用老弦。其指位見下图：

例 7

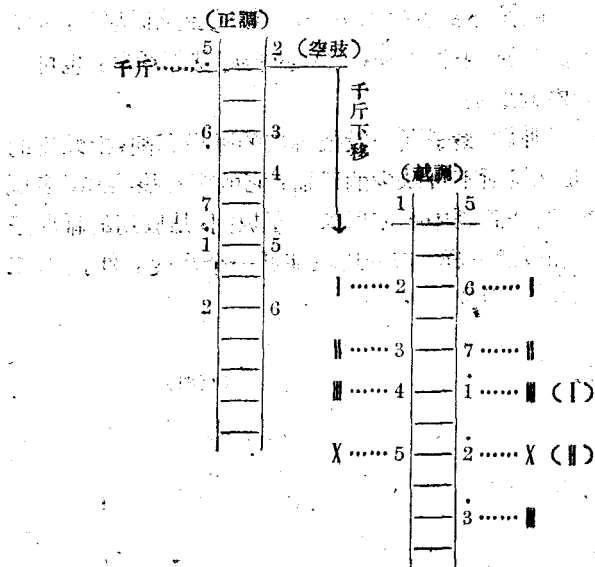
	(正調)		(反調)
千斤……	5	2 (空弦)	1
……	6	3 ……	\ …… 2
……	7	4 ……	…… 3
■ ……	1	5 …… ■ (1)	■ …… 4
X ……	2	6 …… X ()	X …… 5
	7	7 …… ■	2 …… X ()
	1	1 …… X (1)	3 …… ■
	2	2 …… X	

一般來說拉二胡(蟒皮的)可以移动把位(串把)，拉鬚子(蛇皮的)就很少移动把位。

越調定弦法：

如果有两把二胡，可以把其中的一把將“千斤”往下移四度，這便成了“越調”定弦法。这样，就变为“5 1”弦。見下图：

例 8

反調定弦法：

反調定弦法只有唱反調時才用，并不需要重新定弦、定調，只要把指法變一下就可以，也就是把原來正調的外弦“2”當做“5”，把里弦“5”當做“1”來使用，這樣就成了反調的“1 5”弦。

低音胡——構造和二胡一樣，比二胡大，它的定弦法和指法與二胡相同，但比二胡低一個八度（比板胡低兩個八度）。它的聲音雄厚、飽滿，善於表現一些渾厚、低沉、哀怨等情緒。外弦用老弦，里弦用占弦或羊腸弦。

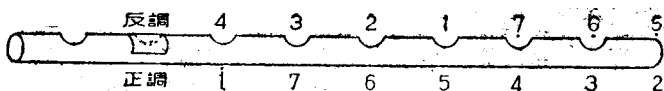
三弦——一般都用兩條弦，定弦是“5 2”弦。音位與二胡相同，只是比二胡距離寬一些。善於表現一些愉快、跳躍的情緒。在伴奏唱腔和奏曲牌子時都可以用，但它不是主要樂器，不用也可以。

笛子——它的聲音和板胡一般高，過去評劇的樂隊文場都

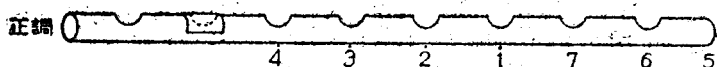
用它来定弦和奏曲牌，现在也都用它来伴奏唱腔了。一些兴奋、愉快的情绪都适合用它来表现，尤其是在一些伴奏音乐里更为重要。

常用的笛子有两种：一种是大笛（崑笛）；另一种是短笛（梆子笛）。

例9 崑笛的指法：

例10 梆子笛的指法：(梆子笛比崑笛高四个音)

笙——是充实中音的乐器，在伴奏唱腔或演奏曲牌时，效果都是很好的。另外用它来定弦比笛子更准确些。

唢呐——又称为“大笛子”，用来吹奏曲牌子。吹唢呐一般都是拉板胡和拉二胡的来兼。

以上介绍的是一般职业剧团文场所常用的乐器，其中板胡和唢呐，在评剧里很早就有，至于别的乐器都是在发展中逐渐加入的。使用这些乐器，可以根据条件而定，在条件不够的情况下，只要有一把板胡和一把二胡就可以。

武场乐器：

鼓——又称为“单皮鼓”或“小鼓”，它是乐队中的指挥乐器。文场的过门和武场的各种点子以及各种变化，都要由它来指挥。打鼓的比拉板胡的更为重要，他不仅要熟悉每出戏的唱腔，并且要熟悉整个戏里演员的道白、动作和感情，否则就不能很好的配合演员的表演和演唱。

鼓健子——它除了在慢板唱腔里适当地来垫头眼或末眼外，主要作用是“揷腔打挂”。“揷腔”是指演員在唱甩腔、溜板等腔調时，根据感情来用“鼓健子”把唱腔打上，以便使演員的情感表現得更为深刻。“打挂”是指交場在奏各种过門时，可根据需要来把过門打上，使过門奏起来能配合演員的动作和感情。此外“鼓健子”在单独伴奏演員的动作方面也有很大作用，如“撕边”“崩登”“达达”等……。

板——是打鼓的左手使用的“板”。它的主要作用是掌握板眼，在演唱时，打鼓的右手拿一根鼓健子，左手便使用板。在使两根鼓健子时，就把板放在鼓架子上。板也可以“揷腔打挂”。

“板”在一板三眼的唱腔里打两下，即打板和中眼。

在一板一眼的唱腔里打两下，即打板和眼。

在流水板中的“快打快唱”和“快打慢唱”的唱腔里打一下，即板板都打，但在唱腔的速度不太快的情况下，如果打鼓的技术高妙（即板功好），也可以打两下，即前半板打一下后半板打一下。

在流水板中的“慢打慢唱”（散板）的唱腔里，如果唱腔是表現斗争情緒的，可用鼓健子把唱腔的每个字打上，最后三个字加重。如果唱腔是表現悲伤情緒的，可根据唱腔的情感，用板或鼓健子打唱詞的最后三个字。

梆子——是評剧音乐中用来打节拍的乐器，許多其他地方戏都有。过去都用大梆子（枣木梆子），在伴奏垛板或流水板时，用大梆子效果是很好的，它的声音强烈，很能造成一种紧张的气氛；但在伴奏一般的慢、中板唱腔时，就显得太吵、太响了。現在一般都改用楠梆子。

梆子的作用大致有两种：一种是在唱腔中打头一板（强拍），另一种是在演員唱甩腔或大甩腔时，可以用它連着打，也就是把

甩腔的那几小节里的板和眼都打上，給整个演唱造气氛。輕重的程度要根据情感需要而定。

大鑼——分大光(苏鑼)和小光(奉鑼)两种。大光音低，小光音高，在一般伴奏演員上、下場时多用大光鑼，在武戏或热烈欢騰的剧情里多用小光鑼。

鈸——与大鑼一起演奏所使用。

小鑼——在武場乐器里声音最高，它除了和大鑼、鈸合奏鑼經外，有很多点子可以用它来独奏。如：“手鑼穗”，“小鑼垛头”等……女角上下場多用它来伴奏。善于表现一些輕松、愉快的情绪。

碰鐘——又称为“星子”，它的声音很清脆，在伴奏舞曲和唱反調时都可以使用。打法和梆子一样(只打板)。

堂鼓——用在战争場面和給文場伴奏曲牌子。

乐队的任务：

文場的基本任务是伴奏唱腔。

伴奏唱腔，每个乐手(尤其是拉大弦的)首先要熟悉演員的唱腔、板眼和过門，这样才能伴奏得好。否則就是演員唱的好，也合不到一起，相反地如果乐队在各方面都熟悉的話，就是演員唱走了板，乐队也可以給补救上。另外，文場也要理解剧本内容和唱腔的情感表现，然后就来研究那些地方該强、弱、快、慢来，以及什么地方用长弓，什么地方該用短弓。如果不研究情感的需要，而只是怎样唱就怎样拉的話，那么，这场戏就很难以演好。

文場另一个任务是演奏曲牌子。

評剧中的曲牌子原来很少，大部分是吸收京戏与河北梆子而来。曲牌子包括弦乐(指用弦拉)和吹奏乐(指噴呐吹)两种。弦乐的牌子如送客、接客，摆酒設宴用的“小开门”“万年花”等……。吹奏乐的牌子如喜庆宴会用的“拜場”、三尾(以)腔、工尺

(車)上和行軍升帳用的“发点”、“风入松”等……。此外，吹奏乐中的唢呐，还可作剧中效果，如小孩哭、馬嘶、雁叫、烏鴉叫等。

这些曲牌子都可以用在不同的剧情里，在打鼓的指揮下，可以快、慢、强、弱地来配合剧情，无论奏到什么地方都能住。

武場的基本任务除由鼓、板、梆子伴奏唱腔外，主要是演奏鑼經。

在武場中鼓、板、大鑼、鈸、小鑼是一組，演奏鑼經时，它們是缺一不可的(小鑼独奏除外)。鑼經里包括两部分点子，一部分是用于文場过門前面的点子，如长錘、梁头、凤点头等……；另一部分是伴奏演員上下場的动作用的点子，如冲头、回头、水底魚等……。

鑼經是一套固定的点子，但它在长、短、快、慢上，有很大的伸縮性。另外点子与点子之間都可以連結，因此它能灵活地配合演員的动作和感情。

鑼鼓代音字說明：

鼓 { 达(单健重打)
 哆(单健輕打)
 依(单健輕打)
 衣(作休止符用)
 命或敦(单健輕打)
 崩或八(双健同时打)
 八达(双健先后打)
 都儿(双健輪奏，時間长的叫“撕边”，時間短的叫“攪儿”)
 隆冬(单健輕打两下)
 哆囉(单健小滾奏)

板 { 扎或衣(独奏)

梆子 { 本(独奏)

大鑼 { 倉或匡(独奏)
 { 頃或空(弱音)

鈸 { 采(独奏)
 { 扑(悶音)

小鑼 { 台(独奏)
 { 令(弱音)

四 評劇唱詞的運用

評劇的唱詞是由上、下兩句組成。如：

例11 拿着漿來帶着鈎，(上句)

陣陣喜氣上心頭。(下句)

忙將蓮船解了扣，(上句)

輕輕划槳順水流。(下句)

例12 張五可坐綉樓心發急躁，(上句)

王俊卿小心事猜解不着。(下句)

奴與他做媳婦一口不要，(上句)

愛上了他表姐美貌多嬌。(下句)

以上兩段唱詞，都是由上、下兩句連成的雙句。一段唱詞不能有三、五、七句，也就是不能唱出單句來。習慣把三、五、七句叫做“三條腿”；但另外有一種形式是：由於劇本思想內容的需要而必須唱單句時，可由樂隊用打擊樂“撻頭”來把下句補上。如“秦香蓮”劇中，王延令和陈世美生氣而要出宮時，唱的就是三句，然後由樂隊接“撻頭”補下句，香蓮拉住延令又从上句唱。舉例如下：

例13 (2 5 弦)

(王延令唱) 7 7 3 5 5 7 6 7 5 6 (上句)

听 罢 官 来 怒 气 生

7 6 5 5 3 5 7 6 6 3 5 (下句)

活 活 气 坏 我 王 延 令

6 5 6 7 6 3 5 6 6 6 5 6 7 · 2 6 7 6 (上句)

象 你 这 负 义 人 天 良 丧 尽

都 儿 · 匡 郎 采 台 匡 采 · 匡 (補下句)

例14 (2 5 弦)

(秦香蓮唱) 2 $\underline{2\ 7}$ $\underline{2\ 7}$ 2 6 2 $\overset{3}{\underline{7\ 5}}$ (上句)

拦 住 相 爷 且 慢 走

$\underline{2\ 7}$ 6 2 5 1 $\overset{6}{\underline{5}}$ $\underline{6\ 1}$ 2 (下句)

快 与 民 妇 做 主 张

唱詞大致可分为七字句和十字句两种形式。如：

例15 聞听此言把臉变，

不叫妹妹叫秋蓮。

他若借錢买笔墨，

十吊八吊我有錢。

(七字句)

例16 家住在揚州府海水小县，

名刘錫字彦昌苦守硯田。

二爹娘早下世抛下了俺，

为功名勤讀書未配姻緣。

(十字句)

上例的唱詞是很齐整的。但因为唱詞的主要任务是要正确地表达剧本的思想内容，所以編写唱詞时就不能被七字句或十字句所限。根据需要，也能在七字句或十字句当中，附加几个字（附加字不能破坏七字句或十字句的节奏規律）。如：

例17 大爷饒了(我們)母子(的)命，

狠心(的)强人(要)驗血紅。

强人做事心太狠，

(我)咬定牙关橫了心。

(七字句)

例18 妾薄命陪貴人哪(里)有愁悶，