

東北蹦蹦音樂

寄明編著

生活·讀書·新知三聯書店發行

東北蹦蹦音樂

寄明編著

生活·讀書·新知

三聯書店

756·Q374·36K·P.190·\$8.40

版權所有 不准翻印

一九五〇年十一月初版

星光印刷廠承印

北京造0001—8000冊

· 總 經 理 處 ·

北京西總布胡同二十九號

· 各 地 分 店 ·

北京王府井 上海南京路 瀋陽太原街 廣州永漢路

天津 濟南 西安 長沙 開封

香港 大連 哈爾濱 重慶

關於蹦蹦音樂。

“蹦蹦”是流行在東北農村中的一種歌舞演唱形式，據說其發源地在河北，由於關內大批移民來東北而帶來，經過長時期的發展，已成為東北的民間形式了。據民間藝人郭文寶說：“我十九歲那年在賓州開

● “蹦蹦”亦稱“地蹦子”這都是它的俗名。正式的名稱是“玩意兒”，“編曲”及“二人轉”，民間藝人自稱“吃雙調兒”的。因為演出時就地而演，觀衆圍集而看，演員只有二人，邊唱邊舞，所以有這些名稱。民間藝人不喜歡人們稱呼其俗名，因為“蹦”這個字眼是形容動物，特別是兔子的蹦跳，所以如果以俗名稱，就覺得是對於他們人格上的侮辱。不過一般老百姓都只知其俗名，現在仍按一般習慣稱它為“蹦蹦”。

始學唱（他今年六十七歲，由此推算應為1901年），那時班子很多，在正月間差不多每個屯子都要請一個班子去唱幾天，當我們到一屯子時，它的左右附近屯子也有人唱。平時在大道（沒有鐵路之前的交通要道）上的店裏（驛馬店）或大營裏（滿清的軍營）也經常有好多班子在唱。老百姓很喜歡聽，過年過節還有老百姓自己學着唱的。”據他說除蹦蹦以外，當時在東北的藝術形式還有梆子及大鼓，梆子多在市鎮的戲院中演出，“蹦蹦”及大鼓都很輕便，可以深入各個屯子，但唱大鼓的人數較少，唱“蹦蹦”的是佔壓倒的多數。由此可見當時的盛況了。

自從“九·一八”以後，敵偽的殘酷統治使人民過着顛沛流離的生活，在出荷（徵糧），挑國兵，出勞工等重壓之下，人民已沒有心情來欣賞藝術了。加之，敵偽的憲兵警察對於演唱“蹦蹦”的民間藝人，任意加以侮辱，加以種種限制，迫使他們無法維持生活，不得不改作他業。因此，那時“蹦蹦”就日趨消沉。“八一五”以後，特別是經過土地改革，農民獲得了土地，生活逐漸上昇，他們在文藝上的要求也日漸增長。“蹦蹦”是農民喜愛的藝術，土改後在農村中曾出現

過好些用“蹦蹦”中曲調填寫新詞的歌曲。今後如何使它在舊有的基礎上向前發展一步，特別是如何改造利用它來表現新的生活，是我們應當注意的工作。

本集僅為初步的收集整理工作，提供大家一些材料，希望共同進行研究，以下為對“蹦蹦”的演出形式，內容，音樂等就整理中所感到的問題，提出一些初步的意見。請大家指正。

一 演出形式

“蹦蹦”有兩種形式：一種是歌舞演唱的形式，稱為雙玩意兒及編曲，另一種是歌劇形式，稱為拉場玩意兒。現分述如下：

甲、雙玩意兒 演員二人：一飾女，名為包頭（即花旦）戴各色假珠假玉頭飾及各色假花，穿紅衣綠裙，一手拿一大塊紅綢手帕，一手拿小扇子；一飾男，名為小丑，裝飾像京戲中的店小二一樣，服裝較為隨便，手中拿一根霸王鞭（近來都以趕麵杖代替），有時還拿一付手摺子。● 二人時而對唱，時而輪流接唱，時而齊唱，且歌且舞，從不間歇。花旦利用手帕和扇子，引人注目地成為舞蹈的中心人物，小丑陪着她

使舞烘托得更熱鬧而有趣。歌唱的內容大多採自民間故事或歷史傳說。一般的情形下花旦飾女角，小丑飾男角；如果故事中有兩個女角出場，則小丑可以演女角，如紅娘下書中小丑即演紅娘；如果故事中同時有兩個男角出場，則花旦亦可演男角，如華容道中花旦可任意扮曹操或關雲長。由此即可說明這是一種歌舞演唱形式。它與說唱的區別爲：二者雖同樣有故事情節，但說唱沒有舞蹈，並由一人兼演很多人物；而雙玩意兒有歌有舞，可以把故事中的角色分配兩個人去演唱。它與歌劇的區別爲：雙玩意兒雖然有情節有角色，但不是固定由一個人去飾演，化裝也不求適合於故事中人物的身份，並且唱詞中常常夾有第三人稱的敘事部分，只是略帶有戲劇成份。

所唱的曲調在情緒氣氛上都很明朗和富於強烈的色彩，很少因歌詞內容的不同而有所變化，舞也是這樣。因此很令人感到歌詞是不及曲調和舞蹈來得

-
- 手招子 用四塊小竹片，每片長約四寸餘，寬約一寸半，每手拿兩塊，放在手心中，兩塊之間保持一定的距離，互擊時發出極清脆的聲音，多在甩腔時用。

重要。

樂隊有兩三個人，坐在演員的後面，一個人拉板胡（他們叫弦子），一個人拉二胡（他們叫嗡子，有時可省却），一個人打括拉板①。拉弦的兼吹鎖呐，在演員甩腔賣調時用鎖呐伴奏，同時全班人加進去幫唱，使音樂更加高昂而有力。

乙、拉場玩意兒 這是一種歌劇形式。每個角色代表一定的人物，有一定的服飾及簡單的道具，有獨白對白。所用的曲調以民歌為主，還使用了一些梆子，落子，影戲調及其他戲劇音樂和說唱音樂，不過唱得比較粗糙。伴奏樂器增加了鑼鼓鈸等。

二 內 容

“蹦蹦”的題材，如各種民間藝術一樣，也脫不了

① 括拉板 分大小兩種，皆用竹片製成。大的用兩塊，長六寸多及寬二寸多的竹片，頂端各鑽一孔，用皮帶相連，手握一張，彈另一片，使之互擊，用以打每樂節的首拍（即板）。小的叫碎嘴子，用五塊寬一寸五六分，長四寸的竹片，在頂端用細皮帶穿之，掛在一手的大拇指上，使之互擊發聲，用以打每節之每一拍（即眼）。

一般的歷史故事和傳說的範圍，它所表現的思想基本上屬於封建地主階級的思想體系之內。不過由於演員經常在農村中生活，並且很多是由農民出身的，他們與農民保持了密切的聯繫。在演唱時他就自發地以樸素的農民觀點，在個別場合表露出對於社會的看法，突破了舊思想的束縛。尤其因為語言的口語化，音樂的開朗明亮，演唱者對於農村生活的熟悉，在有些場合，常常以他們所理解的農村中的情況，去描寫陳舊故事中的情節，使這些情節增加了生活色彩，令人嗅到近代農村生活的氣息。如在農村中極為流行的新“藍橋”（由民間藝人多年演唱中修改而成）就是如此。在唱到藍玉蓮的身世時，就把她說成一個山東人，由於天旱而逃荒到關外，後來在地主老周家傍邊落戶，母女二人無以為生，老周家以假慈悲的面目供給她們柴米，過了二年以討賬為名，逼着藍玉蓮嫁給年老醜陋的周玉景為妻。這種改變不但賦與人物以生命，而且進一步暴露了地主的刻毒。在“上天台”中把降臨凡間的仙人寫得和凡俗的僧道一樣，對他作了種種的挖苦。有的“賣綫”唱本中，對阮小姐下樓，作了很長的一段描寫，講小腳走路如何

困難，後來走不動了，她坐下來解開裹腳布涼涼風，把腳上的泡擠掉再走。對於封建社會中覺得小腳是美的觀念，給以極大的諷刺。此外即興創作中的改變還很多。這些都是民間文學中極為可貴的部分。

有人說“蹦蹦”很粉，我們從五六十齣戲中作了一下統計，粉戲只有“借情”“思情”“上北樓”“摘黃瓜”等數齣，在其中所佔的比例是較小的。據老郭說，這些戲多是在大店，大營等地，沒有婦道在場時演唱的，對象為拉腳的、地主、商人、軍官、士兵、警察等，是欲滿足這些人的變態心理而產生的。但從其舞姿來說，倒的確是存在着粉的成份的。

三 歌詞編法

“蹦蹦”唱詞和一般民間音樂一樣，多用七字句和十字句（個別句子有十字以上），上下二句成爲一番。每本唱詞的第一句第二句，和每番的下句的末一字都要用韻，通常每本唱詞只用一韻，叫做一韻到底。他們把韻分爲十三類，稱爲十三道轅①。

現在實際演唱的唱詞稱爲水詞，即各種唱本只規定了一個基本的輪廓，演唱時演員可即興增刪。另

外一種稱為真詞，據稱是前人留下的，有一字唱一字，有一句唱一句，不能任意增減，如雙玩意中的“蘇代陪妹”“密建遊宮”“草船借箭”“李翠蓮盤道”“關公盤道”等都是真詞，“藍橋”也有真詞，拉場玩意兒中的“報恩”“井台計”等也是。但是一般都不愛唱真詞的唱本，羣衆不喜歡它，因為真詞都經過封建文人的潤色，較為僵化，不像水詞那樣是一種即興創作的口頭文學，其中絕無咬文嚼字的地方，充滿了生動的語言，有趣的譬喻，活潑的形象。它的演唱方式也很便利於即興創作，甲任意發展後，只要拉回本題，乙即可接上。所以每齣蹦蹦，唱來可長可短，有才能的演員可以把一個極平凡的古代故事，唱得很生動而吸引觀衆。

但水詞唱本也有其缺點，即是受了舊文學中公式主義的影響。有一些現成的詞在任何戲中都可套用的，如關於描寫景緻的有：觀路景，觀山景，觀花景，觀街景，觀房樣（讀平聲）子等，關於描寫人物

① 十三道轍爲：1，東（工昇）2，西（子西）3，南（天仙）4，北（佩灰）5，作（婆婆）6，扭（丑牛）7，捏（撇歇）8，俏（焦燒）9，姑（摺蘇）10，煩（江揚）11，外（徘徊）12，佳（家花）13，人（音沉）

的有：誇獎篇（描寫人的美，醜等）盞甲冑子（描寫人的服飾）等。因此，不論在什麼唱本內，如講到路上的景色，都是一個模樣，講到小姐去花園觀花，所見也是千篇一律，講到公子小姐的美貌，必定以潘郎西施來作比，講到一個人的醜陋，則也是必定有麻子，雞心脯羅鍋（駝背）等。如果說其中多少有些不同的話，那也只是因為每個唱本所用的轍不相同而來的。不過用得適當時，倒不會使人有依樣畫葫蘆之感，如“賣綫”中的觀街景，“紅娘下書”中的觀花景，“藍橋”中的誇獎篇（講周玉景如何醜陋），都有好的效果。

四 音 樂

因為雙玩意兒與拉場玩意兒二者在音樂上有較大的區別，所以必須分開來談。

雙玩意兒從頭到尾都需要唱，中間沒有一句說白。全部歌詞既然以上下句為基本形式，全部音樂也就是無數上下句所構成的小曲子的大聯合，無論哪兩句的唱詞，都可用任何一首蹦蹦的曲調來唱。但各個曲子的排列是有一定的次序的，脫離了這個次

序，是認為不可能獨立存在的。所以蹦蹦已形成了一種獨特的有機的曲體組織。它使用的曲調不下二十餘個，約可分三類：

甲、每齣必用的曲調，有“胡胡腔”（亦名為車子弦），“大救駕”，“喇叭牌”，“文嘸”，“武嘸”，“快流水”六個。這六個曲調具備了蹦蹦音樂的特點，明亮，活潑，宜於舞蹈；前三個都是每句甩腔很長的，所以一般只用它唱兩番詞，後三個除快流水外，也可以隨意甩腔，甩腔除了使音樂紅火以外，可以幫助舞，給舞以機會。

使用的程序即如上列，不過快流水至少要用兩次，另外一次用在喇叭牌以後。

乙、每齣常用但也可以不用的曲調，如打呼嚕，賜兒山，十三嘸，打牙牌，大悲調，四平調，車轆子調，（又名三眼確調）垛口句，大鼓四平調等。這些曲調除十三嘸外都無很長的甩腔，曲調都較為曲折而好聽，用了可以使音樂上更增加色彩。用這些曲調時，除少數的車轆子，垛口句，大鼓四平調外，一般的也只唱兩番詞。

丙、某齣專用的曲調，如蛤蟆韻，綉門簾，官司嘆，

陰魂陣，美女思情，王美容觀花等。這些曲子是專用於某蹦蹦之中，因而產生特殊的効果，如“藍橋”“賣綫”“陰魂陣”同時它們的結構往往和民歌相仿，不同於一般蹦蹦曲調的上下句，所以在別處也難於利用。

以上三類曲調，在氣氛上都很明亮，健康，愉快，熱鬧，尤其在甩腔時很多人幫腔，更富於集體的情感。悲調佔極少數，在主要的必用曲中是沒有悲調的，並且即使在悲調中也不帶有感傷成份，我們覺得這是蹦蹦音樂的很大特點。它不像其他已登到舞台去的民間藝術如京戲、落子等那樣，已與勞動人民的生活絕緣了，而蹦蹦在音樂上還更多地保留了農民的野生的健康氣息。

蹦蹦的曲調和語言結合得很緊，因此同一曲調因歌詞的不同，唱起來就有旋律上的不同變化。同時在曲調上也像唱詞上的即興創作一樣，因人而異。但其主要的形式，節奏和音的進行是一致的。

其次，關於旋律，節奏，伴奏等技術問題，在此也略作說明：

甲、旋律 “蹦蹦”的音樂既然是有機的組合，因此研究其旋律的結構也應當從整體來着眼。它的

排列次序是有一定先後的，就其必用曲和常用曲來看，每個曲調開頭用 2 音的很多，經過音用 6, 2 音的很多結尾大都用 1，有時用 5（稱為留板，即假靜止及半靜止），有時用 2（稱為鎖板，即完全靜止）。結束在 1 音上的曲子是不能放在整段唱詞或大段唱詞之後的，只能作為其中的一段，所以一開頭的幾個甩腔曲調，必定以“喇叭牌”殿其後，整段或大段唱詞結尾時一定要用“快板”鎖句，或“文嘸”鎖句。一般常用曲和專用曲，因為它們常常是 6 3 調式或 1 5 調式結尾音在 6 音或 1 音上（前者如賣綫，賜兒山，後者如綉門簾，三眼砲等），它們是起了調式的調劑作用，然而只能作為中間的一段，不能用在最先也不能用在最後。雙玩意兒音樂包括有 5 2, 6 3, 1 5（如打牙牌，大鼓四平調等）三種調式，但從其全局來看，則 2 為主音，完全靜止音，5 是半靜止音，1 是假靜止音。除了留板鎖板外，一般下句都停止在 1 音上。

從各個曲調之間的關係來看，是存在着轉調的情形，比如從“胡胡腔”到“大救駕”，從“打呼嚕”到“賜兒山”，如果隨即轉降低一個整音來記（即下大二度）則本集中所記的⁶7 可不存在而成為 6 3 調式，

不過接着由此曲到下曲時一定要註明回到本調，否則就會產生與實際演唱不符合的情形。在別的民間音樂中此種轉調的情形還不多見。

乙、節奏 大多是一板三眼，只有快板及垛口句是一板一眼的，有時一板三眼的曲子也在中途變成四分之二或八分之二，沒有單拍子。演唱時用括拉板擊板，用碎嘴子擊眼。每句的開始常由弱拍起，終止在強拍上，這和一般地方戲相同。他們稱弱拍起為黑板，強拍起為紅板，認為黑板比紅板的唱法要講究，這或許是爲了避免歌聲與清脆的括拉板聲相重複之故。

丙、弦子的伴奏 板胡（弦子）是伴奏的主要樂器，任何時候都以裏弦作 5（合）外弦作 2（尺），遇到轉調時即以別的調翻成合尺調來演奏，實際上是一種固定唱名的辦法。如本集中所記的“賜兒山”，是 6 3 調式，應記成

6 6 5 6 5 3 | ……他們却唱成 上·伍 合上·伍 合六六 六凡尺尺凡 | 六六凡 六凡尺 | 即 1·6 5 1·6 5 |

5 5 5 4 2 2 4 | 5 5 4 5 4 2 | …… 此外拉弦時左手

是不換把位的，也很少以高音代替低音，或低音代替高音。

拉弦的伴奏方法與一般地方戲劇音樂一樣，常常不和歌聲相一致，非常自由，只要每句的結尾與唱者取得協調。這種方法是很值得我們去研究的，可惜沒有把它記錄下來，因為拉弦者是不可能離開演唱者而單獨來拉，另外每次的演奏，音的進行總是不相同的，在記錄時困難較多。

丁、定音 雙玩意兒開始演唱後就一定要等到一齣的結尾方能停留，中間是不能間歇的，所以必須事先定好一個合適的音高，以免在演唱過程中產生過高過低不適合於發揮嗓音，而又不能改變的困難情況。因此定音是一件重要的事情。他們也是用笛子來定音，笛子本身大多是⁴調，從高處往下按，按幾眼即為幾眼調，所吹之音相等於板胡裏弦的合音（即5）。一般用二眼半調的居多，約等於A調，嗓子好的有用二眼調一眼調的，嗓子不好的有用三眼調，四眼調的。因為演唱者多為男性，高音可用假嗓，所以一般定音都很高，音域也很廣。

但單靠笛子定音往往是不可靠的，所以他們想