

云南花灯音乐第一集

玉溪花灯音乐

云南省群众艺术馆 云南省花灯剧团 合编

云南人民出版社

玉溪花燈音樂

雲南省羣衆藝術館 編
雲南省花燈劇團 合編

雲南人民出版社

一九五七·昆明

雲南花燈音樂第一集
玉溪花燈音樂

編輯者：雲南省羣衆藝術館
雲南省花燈劇團

出版者：雲南人民出版社（昆明書林街100號）

印刷者：雲南人民印刷廠 發行者：新華書店雲南分店

1957年2月第一版第一次印刷 80首

開本：787X1092 $\frac{1}{32}$ 印張：2 $\frac{12}{16}$ 印數：1—30,120

（雲南省書刊出版業營業許可證文新字第0011號）

統一書號：8113·54
定價：(7)二角六分

前 言

一、花燈在雲南的流行面是很廣的，而各地區之間的花燈，不論在劇目的內容、音樂和表演上，都有自己獨特的地方，若能按照不同的流傳地區把它們有計劃地系統地整理分集出版，對於花燈愛好者在研究和選擇使用曲調時將提供很大的方便。因此我們準備把玉溪、昆明、姚安、楚雄、元謀、彌渡以及雲南其他地區的花燈音樂材料分別陸續編輯出版。

二、本書中的曲調係根據一九五二年昆明音樂工作者協會所編的“雲南民間音樂第二集”上的一部份材料和雲南人民出版社收到的一部份稿件編輯而成，共包括八十個玉溪花燈曲調。在整理時，我們曾把選自“雲南民間音樂第二集”中的曲調重新校正過。在全部曲調中，我們把個別在旋律上與其他曲調一樣，而唱詞又差一些的曲調如“吹煙調”等刪去了；有的是原來的唱詞較差，如“光棍哭妻”“紡紗調”等便進行了修改或重新記錄，在此特加以說明。

三、在曲調的編排上，我們把由同一支曲調演變出來的新曲調或在不同地區而產生不同唱法的曲調排在一起，如“道情（一）”和“道情（二）”，“出門板”和“走板”，不同的曲調如“虞美情”、“放羊調”、“看郎調”等；有的是在一齣花燈劇或花燈歌舞中使用的曲調也儘可能排在一起，如“茶山配”、“鬧五更”、“團場燈”等；還有的是小歌舞表演的曲調，如“祝英台”、“破十字”、“綉荷包”等，也把它們彙集在一起。這樣，在比較和研究上可能

更方便些。這當中，前面一部份多是主要的和常用的曲調，後面的一部份是用得較少或流傳面較窄的。但由於各地使用的習慣不一，因此，這樣的編排也不是絕對的，只介紹一個大概的輪廓。

四、由於我省各地花燈的流傳分佈非常分散，加上目前我們沒有更廣泛地組織省內的音樂工作者和花燈愛好者的力量，所以收集在這本書中的調子還不能說是已包括了全部的玉溪花燈音樂。今後希望省內的音樂工作者和花燈愛好者共同來完成這一工作。同時，由於我們的水平有限，又缺乏經驗，當中難免還有許多缺點和錯誤，深望各地的專家和讀者們給予批評指正。

編者

1956.8.

目 錄

關於玉溪花燈音樂.....	(7)
道 情 (一)	(23)
道 情 (二)	(27)
出門板.....	(30)
走 板 (一)	(31)
走 板 (二)	(31)
走 板 (三)	(32)
插缸調.....	(33)
全十字.....	(34)
虞美情 (一)	(35)
虞美情 (二)	(36)
五里亭.....	(37)
五里塘.....	(37)
紡紗調 (一)	(39)
紡紗調 (二)	(39)
買物調.....	(40)
放羊調 (一)	(40)
放羊調 (二)	(41)
放羊調 (三)	(41)
放羊調 (四)	(41)
昭通調.....	(43)
東川採茶.....	(44)

嵩明採茶	(45)
採茶調 (一)	(45)
採茶調 (二)	(46)
綉荷包 (一)	(47)
綉荷包 (二)	(47)
綉香袋	(48)
祝英台	(49)
破十字	(49)
十朵花	(50)
姊妹雙採花	(51)
四季蓮蓮 (一)	(52)
四季蓮蓮 (二)	(53)
八朵蓮花	(54)
十二花	(55)
郎過街	(55)
看郎調 (一)	(56)
看郎調 (二)	(57)
進蘭房	(57)
紅綉鞋	(58)
十杯酒 (一)	(60)
十杯酒 (二)	(60)
玉娥郎	(61)
學生歌	(62)
鍾金扇	(63)
駝子回門	(63)

蟬聲歌.....	(64)
糊賭調.....	(65)
賣貨郎 (一)	(66)
賣貨郎 (二)	(67)
陽雀調.....	(67)
砵 調.....	(67)
撲蝶調.....	(68)
仙鳥調.....	(69)
蚊蟲調 (一)	(69)
蚊蟲調 (二)	(69)
金銀鞭.....	(70)
秧鼓調 (一)	(71)
秧鼓調 (二)	(71)
散花調.....	(72)
大田栽秧.....	(72)
龍燈調.....	(72)
復仇調.....	(73)
光棍哭妻.....	(73)
蓮花落.....	(74)
哭五更.....	(75)
嘆五更.....	(75)
哭喪調.....	(76)
烟花調 (一)	(77)
烟花調 (二)	(78)
扁鼓調.....	(78)

打花鼓 (一)	(79)
打花鼓 (二)	(80)
打花鼓 (三)	(80)
打花鼓 (四)	(81)
打花鼓 (五)	(82)
打花鼓 (六)	(82)
打花鼓 (七)	(83)
打橐竿 (一)	(83)
打橐竿 (二)	(85)

關於玉溪花燈音樂

一、導 言

花燈是雲南主要戲曲的一種，廣大的人民都喜愛它。花燈的流行地區很廣，玉溪縣就是主要流行地區之一。玉溪花燈在雲南，又是最流行、最受歡迎的，近二十多年以來，有很大的發展，它對雲南花燈的發展起了很大的作用。音樂是花燈中的一個重要組成部份，要研究花燈，必須研究花燈音樂。在本文中，我們打算對玉溪花燈音樂作些粗淺的介紹，爲了能說明情況，也準備談談有關花燈的其他方面。

本書所收集的花燈調，主要是向‘雲南省花燈劇團’的李永年、余家有等同志記錄的，向玉溪的藝人記錄的較少。由於演唱者是職業演員，離開玉溪較久，在演唱技巧上比農村業餘藝人當然不同，因此，這本書裏的花燈音樂與玉溪流行的必然有若干出入。不過可以肯定，這本書裏所收集的花燈音樂，已經基本上包括了玉溪花燈音樂遺產的大部份了。

二、花燈的形式

玉溪花燈的藝術形式大體可以分爲三類：

第一、兩個人的歌舞和兩人以上的羣舞，如跳“秧佬鼓”和演唱花燈戲之前的圓場、拉花等集體歌舞。這是載歌載舞的形式，所唱的內容和舞蹈大多沒有什麼聯系，有時唱一只

優美的短歌；有時唱些歷史人物的片斷或是花鳥魚虫之類。

第二、小演唱型的。類似現在的歌表演，如“英台小唱”“十二雙紅綉鞋”“五里亭”等，唱些抒情的小調和敘述歷史、傳說故事的片斷；舞蹈動作是配合表演的情緒，不像第一類那樣重要。

第三、折子戲。藝人們又常分開爲小折子和大折子。小折子如“綉荷包”“出門走廠”……；大折子如“雙接妹”“駝子回門”“大放羊”等。這一類已經具有一定的戲劇情節。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”“柳營記”等。

三、音樂部份

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

關於器樂：

第一、樂器

用於會火的大隊裏的有緬鑼（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。

以上有的表演雖不是花燈，但因過去與花燈是同時演出，從花燈的歷史上看來，還是有着密切的關係，所以在這裏再提一下這些表演的樂器。

玉溪花燈的樂器主要是胡琴、楠胡、月琴、三絃等，以胡琴爲主，這是文場。武場則有鑼子、提手（板）等；鑼、鼓、鈸等，過去很少使用。

第二、樂器的使用及器樂曲

玉溪花燈音樂裏，除了過去在“跳蚌壳”等表演中採用過“將軍令”之類的曲子外，幾乎沒有純由樂器演奏的曲子；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樂隊形式。演花燈時，絃樂器主要是彈奏演員所唱的燈調，有時也用燈調的過門來作爲舞蹈的舞曲演奏。樂器的演奏不需要很高深的技巧，因爲一般花燈調的音域不很寬，速度和節奏也沒有特殊的變化。鑼、鈸、鼓等打擊樂器，過去很少用於花燈戲中；但是，在抗日戰爭時期，在花燈彩排茶室的古裝戲中，曾使用過，那是借用了滇戲的武場。

關於花燈調：

玉溪花燈調是玉溪花燈音樂主要的部份，演員除了以道白、講口來表現角色的思想、感情外，還要以花燈調的演唱來表現角色的思想、感情。如果刪棄花燈調的演唱，就不成其爲花燈了。

第一、花燈調的來源

根據目前看得到的綫索，花燈音樂主要是集中了許多民歌而成的。玉溪花燈音樂廣泛地從各方面來吸取資料，豐富自己。（1）各地流行的小調，如“十杯酒”“補缸調”“嬌

花調”“昭通調”“祝英台”“嘆美情”“十朵花”“進蘭房”“東川採茶”等燈調，陝西、河北、廣西、貴州等許多省都有。（當然不會是完全一樣，但許多曲調基本上是相同的。）（2）來自佛曲的，如“道情”。來自“善書”的演唱腔調的，如“全十字”。（3）來自雲南各地區的，如“四季匯蓮”，來自元謀、瀾滄、昆明等地的花燈音樂，也有不少與玉溪的相似。（4）吸取了兄弟民族的民歌或音調，如本集中的“大田栽秧”就是一個例子，從它最後的兩小節來看，就是玉溪附近彝族舞曲的音調。（5）從當地的民歌中吸取創造的，如“出門板”“紡紗調”“綉荷包”等。（6）創作的，如“復仇調”“嘆五更”“百花調”。

根據一些資料及幾位同志的研究，玉溪花燈的發展時代，可能稍後於昆明、楚雄等地，因此，玉溪花燈音樂借用或吸取了各地花燈音樂、民間音樂也是很自然的。我們這樣來探索一下它的來源，是爲了幫助大家了解玉溪花燈音樂的產生和發展，以便進一步學習和研究，而不是企圖否定它的價值。玉溪花燈音樂雖然是吸收自各地區、各方面，但它一經與花燈舞蹈、花燈戲劇結合，爲了表現舞蹈或戲劇的內容，在音調上、節奏上、曲調組織上都起了變化；長久的流傳使這些來自不同地方的曲調融合在一種綜合的藝術形式裏，逐漸形成了一種風格。如“出門板”“道情”“補缸調”“紡紗調”。此外，也有許多花燈調，一直保存着作爲獨立的民歌的面目的，如像“螞蚱歌”“放羊調”“東川採茶”“綉香袋”“綉荷包”“郎過街”“看郎調”“十杯酒”“玉娥郎”“陽雀調”“光棍哭妻”“煙花調”等等。

這種情況，在雲南各地的花燈中都差不多。在玉溪花燈調中，有的曲調因為經常用，所以慢慢地得到較多的發展，而成為主要的曲調；有許多則使用較少或不常用，所以變化不大；有些燈調甚至只有少數老藝人記得，直到解放以後，才作了初步的發掘。總的說來，在舊時代裏，玉溪的花燈音樂雖然結合着花燈的發展，有過一定的提高和發展，但還是停留在民歌、小調的階段，作為表現戲劇的音樂來看，要表現人的複雜細膩的思想、感情的矛盾、沖突，的確是嫌不足的。

第二、花燈調的音樂結構

甲、“過門”（即“過板”）。

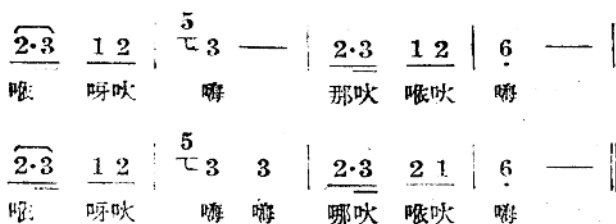
大部份玉溪花燈調都有‘過門’，這是用胡琴等絃樂器來演奏的，主要是給演員起音、休息，也作為舞蹈時的伴奏，或戲劇進行中一些過場的音樂來演奏。

乙、曲調的結構

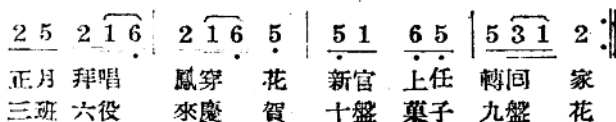
花燈調的曲調結構，大致可以分為三類：

（1）只是一個樂句反覆歌唱的，如“駝子回門”的燈調（這種燈調較少）。

$\overline{2 \cdot 3}$	$\overline{1 \ 2}$	$\overline{5}$ 3	—	$\overline{2 \cdot 3}$	$\overline{1 \ 2}$	6	—
正	月	里		真	月	正	
$\overline{2 \cdot 3}$	$\overline{1 \ 2}$	$\overline{5}$ 3	3	$\overline{2 \cdot 3}$	$\overline{2 \ 1}$	6	—
夫啊	婦	雙	雙	回	新	門	

(2) 由兩個樂句組成的。如“鳳穿花”“祝英台”“出門板”等。

(3) 由兩個以上，三個、四個樂句組成的燈調，如“五里亭”“嵩明採茶”“昭通調”等（由於篇幅關係，不一一例舉，請讀者參看本集中的燈調），其中，有不少燈調仍保留着兩個樂句逐漸發展向多樂句的痕跡。

在玉溪花燈調裏，藝人們稱燈調的結尾為“掃板”。有部份燈調的“掃板”是把原來的結束樂句提高八度的，如“昭通調”。有些燈調的掃板是以一個樂句或一個樂段重複最末一句詞的後三個字來結束的，如“虞美情”“綉荷包”等。有些燈調又是以“過門”來作為“掃板”的，如“學生歌”“補缸調”等。以上提到的各種結束形式的運用，都是為了加強一個燈調終了時的終止感覺，同時，也給燈調增加了表現力，豐富了曲調的組織結構。

第三、唱詞和曲調的結合

在未談到唱詞與曲調的結合之先，我們想先簡單地看看花燈的唱詞的體裁。由於花燈調都是來自各地的民歌，而絕大多數的民歌都有着自己長遠的歷史，嚴簡的組織結構；並且，有許多花燈調一直保存着作為一首民歌流傳時的面貌。

（詞和曲調都沒有太大的變動），所以，燈調的唱詞，有的就和民歌一樣，有的和民歌的聯系很深。如果作一個大概的分類，可以從兩方面來分：

（1）從每句的字數來分，有五字句、七字句、十字句三種。另外，也還有一些不規則的甚至十個字以上的字句。

（2）從每一首（藝人們稱“一換”）的句數來分，有兩句一首的，四句一首的，三句一首的（只有“虞美情”一個），還有六句、八句到十二句一首的。

但是在花燈劇裏，也有不是很規則的，有時是五字一句與六字一句混在一起，有時是九字一句與十字一句混在一起，比如本集的“綉荷包（一）”和“道情（二）”就是這樣的。

花燈的唱詞，不管它是幾個字一句，從音律的強弱來看，一般都是分為三個音節，這樣的規律，是由於長期的歌唱所形成的，同時，與我國民歌的傳統也是密切聯系在一起的。

現在為了說明唱詞的體裁，我們舉出下面的例子供大家參考：

甲、五字一句，四句為一首的，如“綉荷包”。

正月——是新——年，

荷包——綉得——成，
綉一個——花荷——包，（這就是上面說到的不規則的情況）

留來——拜新——年。

乙、七字一句，兩句爲一首的，如“陽雀調”。

一更——陽雀——叫起頭，
姐在——房中——巧梳頭。

丙、十字一句，四句爲一首的，如“道情”（二）。

耳聽得——樵樓上——三更鼓響，
思在前——想在後——心下不安，
自從得——我的兒——把命來喪，
丟下了——你的娘——受盡慘傷。

除了正式的唱詞外，在花燈調中，還有許多的虛字、襯句，這些虛字、襯句，前者是由於一些方言的語尾音形成，有些則是由加強情緒而用的；有的襯句是用來裝飾的。

在玉溪花燈調中，五字句的詞較少。五字句的詞與曲調結合的情況是這樣的：

（一）走 板

<u>2</u> <u>6</u>	<u>5</u> <u>6</u>		3	<u>1</u> <u>6</u>		<u>2</u> (<u>3</u> <u>5</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>6</u> <u>5</u>)
板	發		梭	一	梭	
<u>1</u> <u>6</u>	<u>2</u> <u>3</u>		<u>2</u> <u>2</u> <u>1</u>	<u>6</u> <u>3</u>		5 (<u>5</u> <u>6</u> 5 <u>5</u> <u>5</u>)
親	哥		請	坐	坐	

（二）綉 荷 包（二）