

京劇基本常識

第一種

舞台實用鎖呐曲牌譜

呂中、尚可編著

舞台實用鎖唎曲牌譜

著 者： 呂 中、尙 可

出版者： 北京寶文堂書店

編輯部：楊梅竹斜街101號 電話三局3102號

營業部：東打磨廠158號 電話七局2887號

印刷部：三里河大街37號 電話七局2047號

電報掛號2887號

1954年4月初版	25開本 142定價頁
字數 96,000字	印數 1—5,000冊
定價 5,700元	

舞台實用鎖呐曲牌譜

目 錄

前言	(1)
概說	(2)
鎖呐的來源	(2)
鎖呐的構造	(2)
鎖呐的調門	(2)
鎖呐的把位	(2)
鎖呐的吹法	(3)
海笛的用途	(4)
樂譜說明	(10)
工尺譜與簡譜對照表	(10)
中西調名對照表	(10)
板眼類別	(10)
工尺譜記號表	(11)
簡譜記號	(11)
鑼鼓經組織單位	(12)
鑼鼓代音字說明	(15)
獨奏曲牌譜 (“工尺曲譜”祇用“鎖呐”吹奏沒有歌詞的)	(17)
大開門(原名“水龍吟”通名“發點”)	(17)
吹打	(20)
梆子吹打	(21)
傍粧台	(22)
柳青娘	(25)
柳搖金(附“節節高”、“吹合柳搖金”)	(26)
將軍令	(29)
哪叱令	(33)
一枝花	(36)

水聲.....	(40)
伴奏曲牌譜	(41)
點絳脣.....	(41)
快點絳脣.....	(42)
周瑜點絳脣.....	(42)
粉蝶兒.....	(43)
粉蝶兒合頭.....	(44)
粉蝶兒引.....	(44)
哭相思.....	(45)
急三槍 (附“小鑼急三槍”、“小鑼接大鑼急三槍”).....	(45)
批(附“小鑼批”).....	(47)
香柳娘(附“小鑼香柳娘”).....	(48)
風入松 (附“小鑼風入松”).....	(49)
六么令 (附“小鑼六么令”).....	(54)
朱奴兒 (附“小朱奴兒”)	(57)
園林好	(59)
江兒水	(61)
清江引	(69)
神仗兒	(70)
紅繡鞋	(72)
出隊子 (三公之位)	(73)
泣顏回	(76)
粉孩兒	(80)
一江風	(83)
鵲踏枝	(85)
寄生草	(87)
北泣顏回	(89)
疊字犯	(91)
三換頭	(93)

出隊子	(95)
醉太平	(98)
普天樂	(100)
朝天子	(101)
玉芙蓉	(102)
五馬江兒水.....	(104)
尾聲(附“小瀟尾聲”“變音尾聲”)	(108)
附 錄.....	(114)
南鑼(羅羅腔)	(114)
柳枝腔	(116)
鎖呐二黃過門	(117)
耍孩兒(娃娃).....	(120)

· 前 言 ·

“鑼呐”在京劇音樂中佔相當重要地位，凡是劇中莊嚴偉大的排場，如發兵、班師、設宴、送迎……等都須要用它。所吹的曲牌大致分爲兩種：一種是獨奏的，俗稱“工尺牌子”，如“傍妝台”、“柳青娘”、“將軍令”等，它的來源大部份是民間流行的曲調；另一種是伴奏的，俗稱“大字牌子”，如“朱奴兒”、“鳳入松”、“泣顏回”等，它的來源是“崑曲”（“崑曲”曲譜都把曲詞寫在中間，字較大，工尺註在旁邊，字較小，所以一般都把曲詞叫作“大字”）。此外還有從“秦腔”、“吹腔”和其他“地方戲”借用的，如“耍孩兒”、“梆子吹打”、“批”、“南羅腔”、“柳枝腔”等。但不論來源若何，總能使它在應用上和京劇風格非常協調，並不牽強。不過“大字牌子”的原詞，往往與劇情不合，希望戲改工作者加以研究，作適當的修改。

本書選錄京劇常用的曲牌約五十種，“簡譜”與“工尺譜”並列，分別詳註來源、用法、大字、鑼鼓和吹奏的調門，並附以圖解及練習步驟，作爲研究京劇音樂者的參考。那些輕不一用的曲牌，爲了節省篇幅，暫不編入。

由於時間的短促和編者的學識所限，其中錯誤必然很多，歡迎讀者給以批評指正。

概 說

鎖 吶 的 來 源

“鎖吶”本爲回族所用樂器，原名“蘇爾奈”，傳至中土約在元明之間。明人所撰“在闐知新錄”一書，有云：“近代樂器中有鎖吶，正德時（1506—1521）詞曲作“唆吶”。又明王圻“三才圖會”云：“瑣唢爲軍中之樂……”。鎖吶見於記載，以此兩書爲最早，至謂正德時詞曲作唆吶云云，是當時已普遍應用，而不是開始發見，因此推知它的來源決不會晚於明初。又說它是軍中之樂，而戲曲中（不限京劇一種）也正是多用於武將的升帳、發兵等處。

鎖 吶 的 構 造

“鎖吶”的製法，是用木作管（俗稱筒子），形如竹節，正面開七孔，背面一孔，上端裝銅管，形如葫蘆，銅管上有小銅盤，最上端置蘆哨，爲吹口，最下端爲銅喇叭（俗稱碗子），使音量擴大，兼能及遠。（參閱附圖第一圖）

鎖 吶 的 調 門

“鎖吶”也像其他樂器有七種調門，名稱是六字調、正工調、乙字調、上字調、尺字調、小工調、凡字調。這七種調門中常用的祇有凡字調、乙字調、小工調三種，六字調間或一見，其餘都不用。調門的計算方法是以小工調的把位爲標準，變調以後，以小工調的某字作「工」即爲某字調，如小工調第二孔爲凡字，若變調後以它作「工」，就是凡字調，其餘依此類推。（參閱附圖第二圖）

鎖 吶 的 把 位

“鎖吶”的把位詳見附圖第三圖，無須贅述，惟按孔的指法，是用各指的中節，而不是用指尖，小指除外。

鎖 呐 的 吹 法

甲. 練習

初學的人，第一個步驟應在開始練習以前，先把樂譜熟讀，最好能默誦，不妨先記熟幾種簡短的曲調，如“急三槍”之類。第二個步驟，置備一種名字叫“韻筒”的代用樂器（它的音孔和“鎖呐”完全一樣，而音量極小，形狀如附圖），以它來練習指法和變調的方法，同時記誦較長、較繁的曲調。第三個步驟，由於“鎖呐”的構造和笛簫不同，它的吹法也就有了區別。又因為它在應用的時候，吹出的聲音不能間斷，所以換氣的方法就必須首先練好。戲曲界的傳統預習方法，是用碗中貯水，取一枝蘆葦或廢筆管就水吹之，要使得換氣時候，碗中水泡並不停止，這種方法是有效的。但在實際吹“鎖呐”時，由於用力較大，和吹水究竟有些不同，那就要靠經驗來找竅門了。一般的方法是在吹的時候，把口中餘氣用力吹出，同時吸入新氣，這也要平日練習純熟，才能臨場演奏，應付裕如。（參看附圖第四圖和第五圖）

乙. 應用

練習階段在技術上達到相當程度，即可進入應用階段，就是登台演奏。按京劇界慣例，凡用“鎖呐”的時候，總是兩枝同時來吹，以其中一人資望較深的為主，行話叫作“掌綱”，另一人爲副，一切取決於“掌綱”者。初學的人，可以先作副手，吸取經驗。在這一時期內，必須注意下列幾件事：

1. 鑼鼓“入頭”，不同的曲牌有不同的“入頭”，同樣的曲牌也有不同的“入頭”，本書所列的曲譜，都把鑼鼓“入頭”很詳細的介紹出來，應該熟記清楚，以免臨時出錯（鑼鼓的“收頭”，也和“入頭”同樣重要，必須注意）。

2. 戲的結構，何戲需用“鎖呐”曲牌？那一場用？用那一種？是應該預先就知道的，否則缺乏準備，臨時就要手忙腳亂，甚至發生錯

誤。本書雖然在每一曲牌下舉出應用的例子，但不可能把所有的戲都羅列出來，唯有靠平時的多聽多記。

3. 節奏準確，“打鼓佬”掌握整個戲的節奏，“鎖呐”在進行中，更要和鼓點子完全吻合，尤其是“大字牌子”和鑼鼓不能有絲毫的參差，而鑼鼓的“尺寸”往往根據演員的唱、念、動作隨時變更它的速度，爲了緊密的結合在一起，一定要隨時適應鑼鼓的節奏。

4. 各種派別，“鎖呐”曲牌固然不像胡琴過門那樣人各不同，但是也由於派別關係而有所出入，即如“將軍令”一種，便有很多不同的吹法，學者應該兼通各派相異之點，既廣見聞，更切實用。

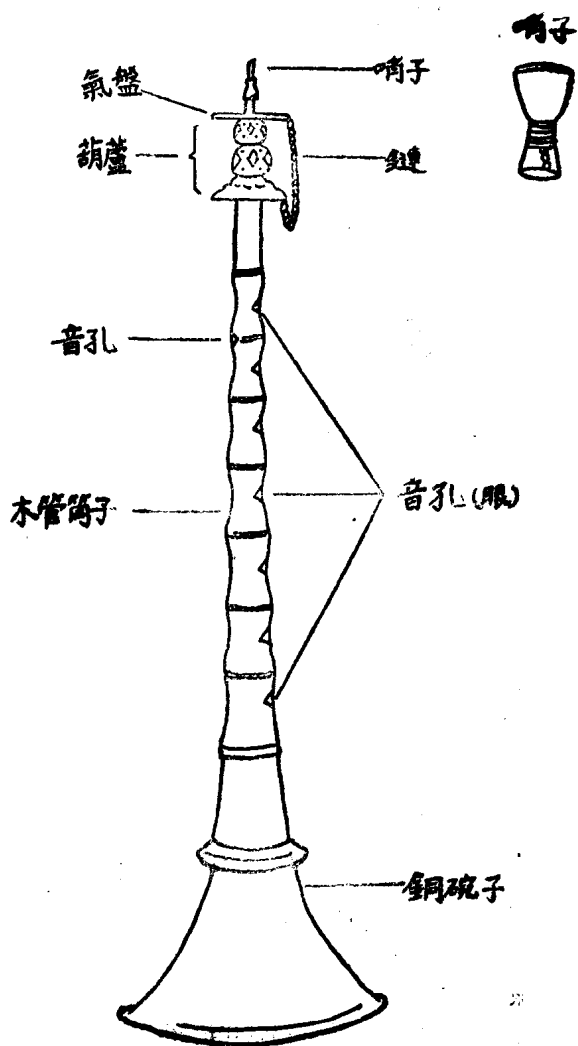
此外，戲中應用的音響效果如鴉叫、雁叫、馬嘶（俗稱馬喚）、嬰兒啼哭（俗稱娃娃哨）等，都由“鎖呐”來表達，這些效果的吹法，非常簡單，一聽即可領會，不必詳述。又本書樂譜上的低音，如“鎖呐”無此字，可用高音代替。

海 笛 的 用 途

“海笛”乃“鎖呐”演變而成的，形狀一如“鎖呐”，但小約一倍，發音亦較尖銳，多用於“崑曲”中，京劇裏的“耍孩兒”（俗稱娃娃）即用“海笛”來吹，武劇的“走邊”後所唱的“鬥鷄鶉”、“新水令”（如落馬湖）、“石榴花”、“黃龍衰”（如盜雙鉤）等，也是用“海笛”吹的。這些曲牌的性質和本書所選錄的不同，所以僅附錄風格特殊而應用較廣的“耍孩兒”一種。

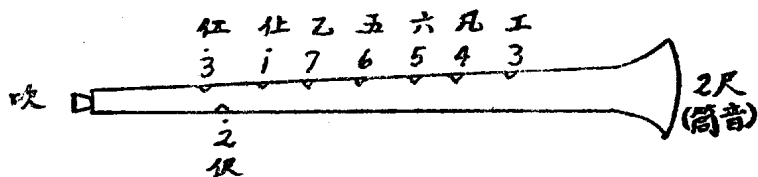
按習慣“海笛”的第一孔把它縮入“碗子”裏，不用指按，以它作爲“筒子”音，這是和“鎖呐”的不同處（參閱附圖第六圖）。

第1圖 鎖呐構造

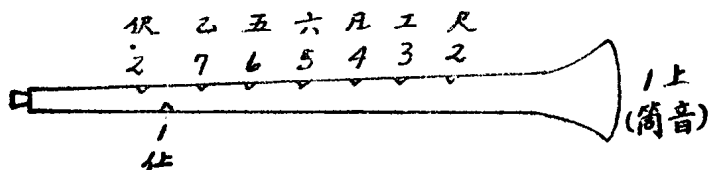

第2圖 鎖呐調門

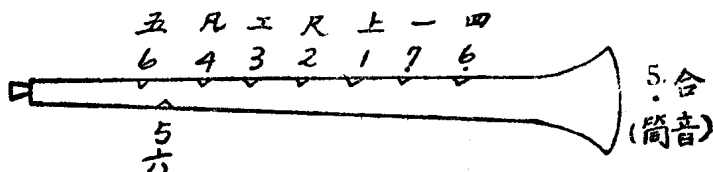
小工調

凡字調

一字調

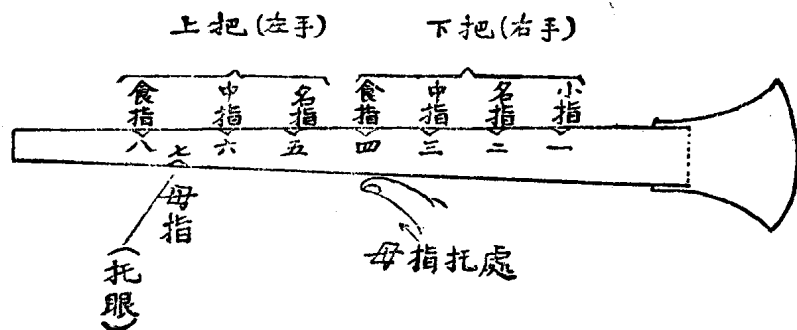

小工調：全按後，抬起小指所吹出之音爲“3”(工)，其餘類推。凡字調 } 法全上
一字調 }

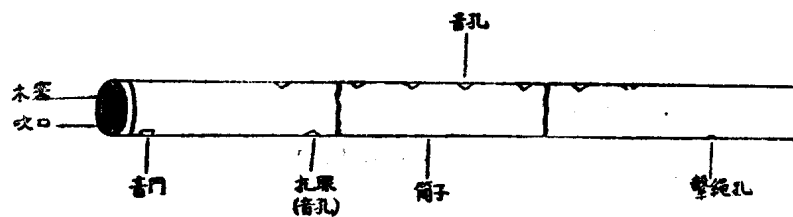
“筒音”——即手指全按後，由筒底所放出之音。

(註) 如用托眼的時候，一般常是全按，而只留後音孔(托眼)放出音來，如吹凡字調的仕(i)字時常是如此。又如吹仕低……等高音字時亦有用響吹法的，如吹仕字時，將音孔全按後用高壓響吹則呈仕音。

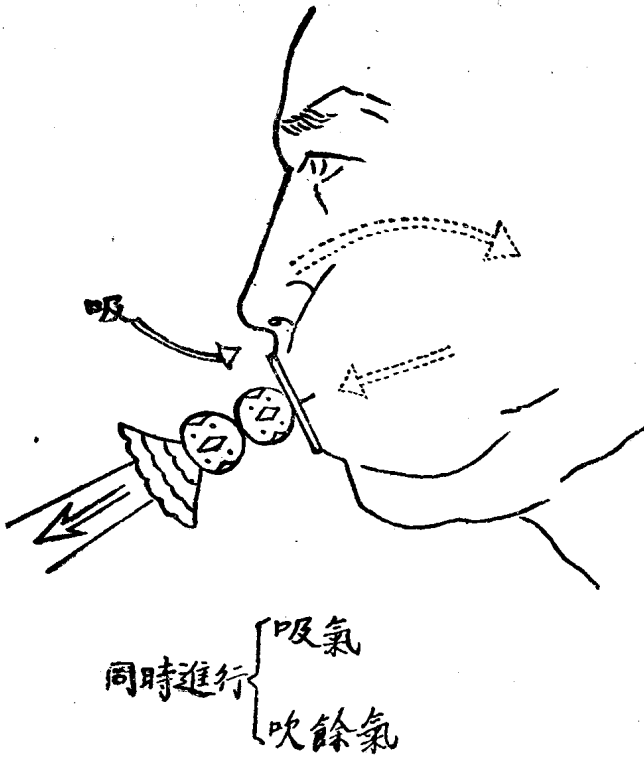
第3圖 鎖呐把位

第4圖 韻筒

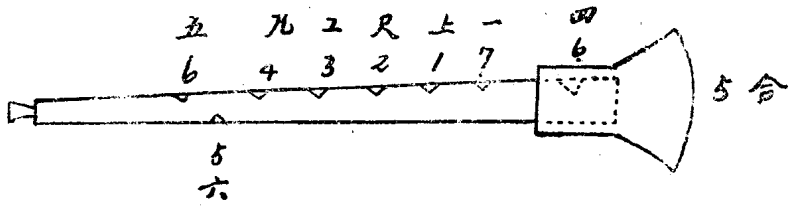

第5圖 換氣方法

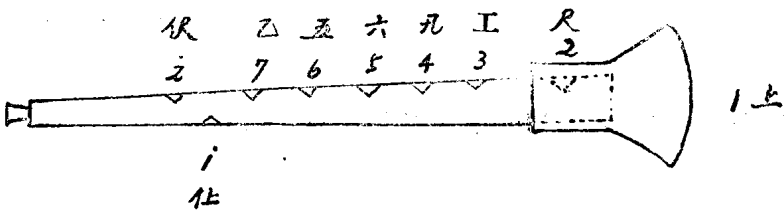

第6圖 海笛調門

小五調

一字調

樂譜說明

工尺譜與簡譜對照表

音階	低 音 階							中 音 階							高 音 階					
工尺譜	上	尺	工	凡	合	四	一	上	尺	工	凡	六	五	乙	仕	伋	仨	伋	伏	伍
簡譜	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6

工尺譜的低音字，書寫時將字的末一筆向下右撇鉤；高音字亦有不加人旁而將字的末一筆向上提鉤如：上尺工.....等。

中西調名對照表

工尺譜	小工字調	凡字調	六字調	正宮字調	一乙字調	上字調	尺字調
五絃譜	D 調	E 調	#F 調	G 調	A 調	B 調	#C 調

板眼類別

流水板——在“工尺譜”中只有板而沒眼，例如：

$\begin{array}{cccc} \times & \times & \times & \times \\ \text{四} & \text{合} & \text{四} & \text{上} & \text{尺} & \text{上} & \text{尺} & \text{工} \end{array}$
 $\begin{array}{ccccccccc} 6 & 5 & 6 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ \cdot & \cdot & \cdot & & & & & \end{array}$
 $\begin{array}{ccccc} & \times & & \times & \\ & \text{仕} & \text{五} & \text{六} & \text{工} \end{array}$
 $\begin{array}{ccccccc} 0 & 1 & 6 & 5 & 3 \end{array}$

一眼板——即一板一眼，相當於“西樂譜”二拍子者，板為第一拍，眼為

第二拍。例如：

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} \times & \triangle & & \times & & \circ & \\ \text{六} & \text{工} & \text{六} & \text{尺} & \text{工} & \text{尺} & \\ 5 & 3 & 0 & 5 & 2 & 3 & 2 \end{array} \right\}$$

(註)一眼板的眼記號也可用圓點“•”

三眼板*——即一板三眼，相等於四拍子，例如： $\left\{ \begin{array}{l} \times \text{工} \circ \cdot \times \\ \text{六} \quad \text{尺} \quad \text{上} \\ 5-32 \end{array} \right| 1$

(註)三眼板，在崑曲上稱為四眼板，因在拍第三眼(末眼)時分作兩眼拍之，即末眼化為兩個“半眼”分拍。拍法，四指拍前半眼；小指拍後半眼。

散板——無板無眼。例如： $\left\{ \begin{array}{l} \text{六工五五六化五} \\ 5366516 \end{array} \right|$

工尺譜記號表

板別	一眼板 $\frac{2}{4}$ 拍	三眼板 $\frac{4}{4}$ 拍	—	三流 一眼板用	三眼板用	三眼板用	三眼板用	散板用		
工尺譜	× ○	× ○ ○ ○	—	×	△	—	—	—	✓	……
簡譜	第一拍	第二拍	第三拍	第四拍	第一拍	第二拍	第三拍	第四拍	延長	連續
附記	記眼號板的可記	記眼號板的可記	記眼號板的可記	記眼號板的可記	記眼號板的可記	記眼號板的可記	記眼號板的可記	記眼號板的可記	記眼號板的可記	記眼號板的可記

簡譜記號

(1) $\parallel :$: $\parallel$ 反復記號(反復一次)

(2) $\parallel$ $\parallel$ 連續記號(連續反復)

(3) | | || D.S. 反復記號 (從D.S. 至之間反復)

(4) D.C. 反始記號 (從開始再反復)

(5) 或 || ^{Fine} 終止記號 (至此停止)

(6) 延長記號 (延長二、三拍或自由延長)

(7) 省略記號 (按前節所記重復進行)

(8) 連合綫結合綫 (Slur) (tie)

(一) 兩個或二個以上同高度的音符，用弧綫連結在一起叫結合，表示二音符結合成爲一個音符，這樣變化了強弱拍的

順序又叫切分音。如 $\left| \begin{array}{c} 2 \quad 3 \end{array} \right| \begin{array}{c} 3 \quad 1 \end{array} \left| \right| , \left| \begin{array}{c} 25 \quad 51 \end{array} \right| \left| \right|$

(二) 兩個或二個以上的不同高度音符，用弧綫連結起來叫做

連合，表示弧綫內的音要圓滑的奏出來。如 $\left| \begin{array}{c} 23 \quad 5 \end{array} \right| \left| \right|$

(9) 頓音記號 ∇ 奏原音 $\frac{1}{2}$ 。 $\blacktriangledown$ 奏原音 $\frac{1}{4}$ 。

(10) 裝飾音

$$\begin{array}{l} \frac{2}{\text{C}} = \frac{2 \quad 1 \dots\dots}{\text{C}} \\ \frac{5 \quad 6}{\text{F}} = \frac{5 \dots 6}{\text{F}} \end{array}$$

(11) Rit..... (漸慢) accel. (漸快)

(12) 強弱記號 f (強) p (弱) > (轉強)

鑼鼓經組織單位

京劇的“鎖呐”曲牌，無論獨奏曲牌或伴奏曲牌，其始、其終皆依司鼓板者的指揮而演奏，司鼓板者的指揮是以“入頭”、“領奏”、“收頭”等作爲發號之樞紐。在伴奏曲牌中鑼鼓伴奏亦爲司鼓板者指揮領奏，故吹奏“鎖呐”必需熟知“入頭”“收頭”及鑼鼓節奏組織。鑼鼓節奏長短變化是依照曲子板數（小節）及旋律格調的進行而配合伴奏的，曲牌鑼鼓是有着它的組織單位，這些單位組成可分做三部分，即入頭部分、間奏部分和收頭部分。伴奏部分單位，又有小單位，各小單位各具名稱。列表於下以供參考。