

耍孩儿音乐

一 非记录整理

山西人民出版社

864824

耍孩儿音乐

非记录整理

ACG94/06

山西人民出版社

一九六二年·太原

72784

前 言

耍孩儿是我国戏曲中历史悠久的剧种之一。它的音乐优美动人，尤其是打击乐器部分，别具一格，另有风味。

在旧社会里，耍孩儿难入大雅之堂。日寇侵入山西后，这个剧种曾失传一、二十年之久。解放后，由于党和政府的高度重视，这个古老的剧种，才恢复了青春。

耍孩儿音乐的整理工作，虽然进行了较长时间，但由于对雁北民间音乐、语言、人民生活习惯的生疏、以及能力所限，因此在记谱上、整理的方法上、和其它各方面，缺点或错误是在所难免的，希望“耍孩儿”的老前辈和对整理与研究戏曲音乐有经验的同志们，给以指正。

在整理过程中，大同市耍孩儿剧团团长辛致极、副团长高宪、指导员李永隆以及该团全体同志，曾给予了热情的帮助，尤其是该团的副团长高宪同志和老艺人王秀同志，供给了唱腔中的绝大部分材料；该团乐队的韩耀先同志和韩仁魁同志，供给了丝弦曲牌、唢呐曲牌和打击乐器部分的全部材料。这里特向大同市耍孩儿剧团全体同志致谢。

目 录

前言

第一 概述.....	1
一 耍孩儿的戏曲形式	1
二 耍孩儿音乐的調式	2
三 耍孩儿的乐队	5
四 耍孩儿的唱腔发声和演唱問題	6
五 耍孩儿的定弦定調法	7
第二 打击乐器	10
說明	10
第一部分: 唱腔中用的打击乐器	12
第二部分: 动作用的打击乐器	54
第三 曲牌	73
說明	73
第一部分: 絲弦曲牌	73
第二部分: 噴呐曲牌	83
第四 唱腔	97
說明	97
第一部分: 平曲子	99
一 平曲子唱腔的組成	99
二 平曲子的使用	99
三 一句各种唱法举例	100
四 二、五、八句各种唱法举例	105

五	三、六句各种唱法举例	113
六	四、七句中的各种唱腔	117
七	平曲子唱例	150
第二部分：独立存在的各种唱腔		190
一	梅花调	190
	梅花调唱例	190
二	圪鞢子	192
	圪鞢子唱例	192
三	平腔	196
	平腔唱例	196
四	新腔	198
	新腔唱例	198
五	喜耍娃	199
	喜耍娃唱例	199
六	苦耍娃	202
	苦耍娃唱例	203
七	南罗子	205
	南罗子唱例	205
八	流水	207
	流水唱例	207
九	介板	213
	介板唱例	213
十	赞儿	214
	赞儿唱例	214
十一	滚白	217
	滚白唱例	217
第五	总例	220
	送妹	220
附录：关于耍孩儿的传说		375

第一 概 述

一 耍孩儿的戏曲形式

耍孩儿是一种比較古老的、載歌載舞的地方戏曲。它包括下列各种戏曲形式:

(1)道白: 除丑角外, 其他角色的道白都帶有吟誦。

(2)引子、詩、西江月: 两句称“引子”(有的也称“对子”); 四句称“詩”; 八句称“西江月”。以上三种都帶有吟誦。引子和詩的末尾一句, 有的帶有曲調, 但曲調性不强。

(3)叫板: 曲調化了的說白, 是从語言到唱腔的过渡。

(4)贊儿、滾白: 贊儿和滾白很相似, 都是散板唱腔。它們在速度、节奏、唱詞的字数等方面都很自由。(唱时不用榔子)

(5)介板: 介板亦是散板唱腔。其旋律、节奏、唱詞的字数等也較自由, 但比贊儿和滾白要規律些。(唱时也不用榔子)

(6)流水: 节奏規律, 唱詞較整齐, 曲調性比上述三种較强。

記作 $1/4$ 如: | X | X | 唱时不用手板, 只用榔子, 榔子每一拍打一下。

(7)新腔: 节奏严格, 曲調性很强, 唱詞也較整齐, 唱时很自由。

記作 $2/4$ 如: | X X | X X | 榔子每一拍打一下。
 板 板 板 板

(8)平腔、梅花調、圪繡子: 旋律、节奏、唱詞都較規律。曲調很优美, 唱时也較自由。

記作 $2/4$ 如: | X X | X X | 榔子每小节打一下。
 板 板 板 板

(9)平曲子: 平曲子是耍孩儿中最基本的一种唱腔。除大起板是散板

外, 其它在旋律、节奏、唱詞等方面都較規律, 使用上也較自由。

記作 $2/4$ 如: | X X | X X | 椰子每小节打一下。
板 板 板 板

二 耍孩儿音乐的調式

耍孩儿虽然是一个小剧种, 但耍孩儿音乐的調式却非常复杂, 正因为这样, 它給耍孩儿音乐增加了許多色彩和丰富了它的表現能力。根据初步的探索, 耍孩儿音乐的調式有下列几种:

(1) 五声音阶宮調式:

1 2 3 5 6 $\dot{1}$

(2) 五声音阶商調式:

2 3 5 6 $\dot{1}$ 2

(3) 五声音阶征調式:

5 $\dot{6}$ 1 2 3 5

(4) 六声音阶宮調式:

1 2 3 5 6 7 $\dot{1}$

(5) 六声音阶商調式:

2 3 4 5 6 $\dot{1}$ $\dot{2}$

(6) 六声音阶征調式:

5 $\dot{6}$ $\dot{7}$ 1 2 3 5

(7) 六声音阶羽調式:

6 $\dot{7}$ 1 2 3 5 6

(8)七声音阶宫调式:

1 2 3 4 5 6 7 $\dot{1}$

(9)七声音阶征调式:

$\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ 1 2 3 4 5

(10)七声音阶羽调式:

6 $\dot{7}$ 1 2 3 4 5 6

(11)混合调式:即两种或两种以上不同调式的混合使用。如下例:

(例一)

梅 花 调

1 1 2 | 3 - | 3 3 2 | 1 - | 3 3 5 | 3 2 1 |

2 - | 2 - | (5 5 | 3 2 1 | 2 - | 2 -) |

1 1 2 | 3 - | 3 3 2 | 1 - | 3 $\dot{6}$ | 1 $\dot{7} \dot{6}$ |

$\dot{5}$ - | $\dot{5}$ - | (1 1 2 | 3 - | 3 3 2 | 1 - |

3 $\dot{6}$ | 1 $\dot{7} \dot{6}$ | $\dot{5}$ - | $\dot{5}$ -) | 3 3 | 2 3 2 1 |

$\dot{6} \dot{7} \dot{6} \dot{5}$ | $\dot{6}$ - | ($\dot{6} \dot{7} \dot{6} \dot{5}$ | $\dot{6}$ $\dot{6}$ | $\dot{6} \dot{7} \dot{6} \dot{5}$ | $\dot{6}$ -) |

3 3 | 2 3 2 1 | $\dot{6} \dot{1} \dot{3} \dot{5}$ | $\dot{6}$ - | $\dot{6}$ - ||

上例是六声音阶征调式和六声音阶羽调式的混合使用。

(12)同主音变换调式：即在不同的旋律上，主音不变而出现不同的调式。如下例：

(例二)

十 翻

1 2 3 2 | 1 3 2 1 | 6 1 5 4 | 3 - | 3 2 5 | 6. 5 |

6 1 5 7 | 6. 5 | 6 5 6 1 | 1 1 6 5 | 3 5 2 3 | 5 5 |

6 5 6 1 6 | 5 - | 1 6 1 2 | 3 - | 6 1 6 5 | 3 6 5 3 |

(上四度宫调系统五声宫调式)

2 3 1 6 | 5 6 5 | 4 2 4 5 | 6 - | 6 1 5 7 | 6 - |

2 3 1 7 | 6 - | 6 5 6 1 | 2 5 | 5 3 2 |

1. 2 | 1 6 5 6 | 1 2 1 | 5 4 3 2 | 1 - ||

上例主调为七声音阶宫调式，中间出现同主音变换调式，即变换为上四度宫调系统的五声音阶宫调式。

上面谈到的各种调式，不是单纯从音阶的排列上做为依据的，而是从曲调具体旋法中进行分析，发现其间的主次关系做为辨别调式的依据。因为一种音阶的排列，可能有几种调式的解释，所以脱离开对曲调具体旋法的分析，而孤立的从音阶排列上做为辨别调式的唯一依据是错误的。当然，我这样谈并不能说明我对要孩儿音乐调式的分析就是正确的，只不过

是个人的一些初步見解，提供大家来研究，肯定有許多錯誤的地方，希望大家指正。

另外还有一点需要說明，耍孩儿音乐中的“4”比本位“4”略高，但比“#4”又略低。“7”比本位“7”略低，但比“b7”又略高。因此它們不包括在十二平均律中。为了記譜方便起見，仍記以“4”、“7”。

三 耍孩儿的乐队

耍孩儿称乐队为文武場。管弦乐部分为文場，打击乐部分为武場。

文 場

(1)第一大板胡——也叫正弦，比一般的板胡較大，与晋剧的胡胡很相似。定弦为5—2。外弦用老弦，里弦用皮弦。演奏时左手的食、中、无名指戴皮制手帽。它只用一个把位，不換把。是文場的領導乐器。

(2)第二大板胡——也叫反弦，与第一大板胡相似，只是定弦比第一大板胡低一个純四度，定弦为2—6。演奏时也戴手帽，也只用一个把位，不換把。是文場中的配奏乐器。

(3)笛——普通用的六孔笛，是文場中的主要乐器。

(4)小三弦——普通用的板面小三弦，弦杆中間拴有腰馬，定弦为5—1—2。是文場中的配奏乐器。

(5)二胡——普通用的二胡，定弦为5—2是文場中的配奏乐器。

(6)低胡——普通用的低胡，是耍孩儿中的低音乐器，定弦为5—2，它也是文場中的配奏乐器。

(7)笙——普通用的笙，是文場中的配奏乐器。

(8)噴呐——耍孩儿中用的噴呐为小号噴呐，由拉胡胡的两个人兼任，不另設人。

耍孩儿文場傳統的乐器只有三件，即正弦、反弦和笛子。其它各种乐器都是以后加进来的。

武 坊

(1)鼓子——即单皮鼓，为文武场的指挥乐器。

(2)手板

(3)梆子

(4)大鼓

(5)馬鑼

(6)大鈸

(7)小鈸

(8)手鑼

据老艺人谈，耍孩儿传统的打击乐器都有固定音，但已失传多年，无法介绍。目前耍孩儿用的打击乐器已不甚讲究，但馬鑼仍用宫字鑼。

四 耍孩儿的唱腔发声和演唱问题

耍孩儿的唱腔发声方法，与其它剧种都不同，它不是用本嗓子发声，而是用后嗓子。所谓的后嗓子，即是把声音压在喉咙的下面。后嗓子发出来的声音，与人们哭哑嗓子后所发出来的声音很相似，听起来很不舒服，同时在情感上，即使人物处于欢快的规定情节，但它给人却是一种低沉、压抑的感觉。另外这种发声方法也很不科学，演员们唱起来很吃力。凡是用后嗓子发声的演员，大部分人的嗓音都是沙哑的。可是当地群众，对这种发声方法却非常欣赏，这可能是一种习惯。

最近几年，由于党对这个剧种的重視和支持，特别是吸收女学员之后，耍孩儿在唱腔发声方面，已起了很大变化——女演员都用本嗓发声，听起来非常悦耳；男演员绝大部分虽然仍在沿用后嗓发音，但少数人却已有所改变，采用了前、后嗓相结合的发声方法，较之后嗓发声听起来就舒服多了。

耍孩儿由于其后嗓子发声，所以在唱腔上它不分行当，男角和男子扮

演的女角(耍孩儿过去没有女演员),所唱的高度和唱腔都是相同的。吸收女演员以后,这种情况有所改变,但男子扮演女角的问题却仍无法解决。

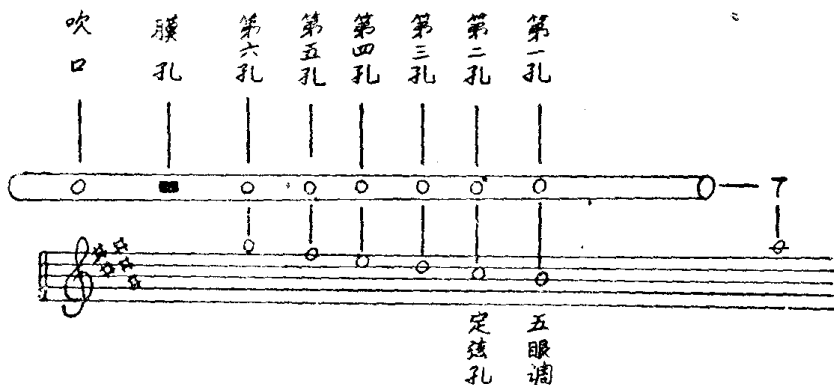
耍孩儿唱腔的音域是十一度,经常用的是六度至八度。在五线谱上的位置如下:

上表女角音域专指由女子扮演的女角而言。由男子扮演的女角音域与男角音域相同。

五 耍孩儿的定弦定调法

耍孩儿过去都是用笛做为定音乐器,近几年来也有用笙的。它通常用的调是五眼调,即用手指按住笛的二、三、四、五、六五个孔,由第一孔发出来的音为“1”,相当于五线谱高音谱表第三线上的B音(实际音高八度),如下图:

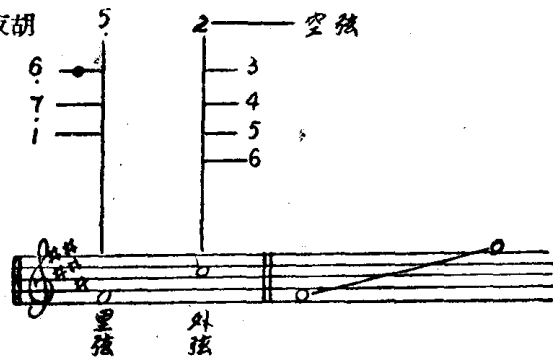

耍孩儿的五眼调,相当于西洋音乐的B调。有时还用一种六眼调($\flat B$)

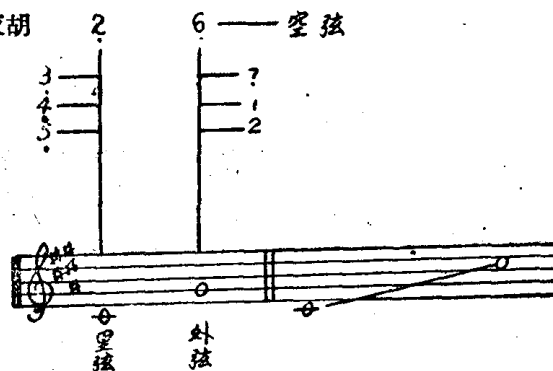
調), 最早还用過四眼調(*C調)。

現將文場各種樂器的定弦定調法、音位、音域、及和五絃譜的比較(均按其实际音响), 图解如下:

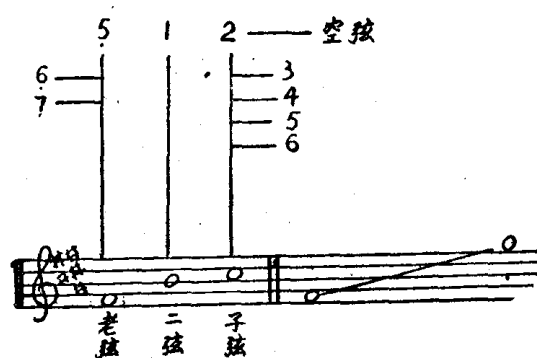
第一大板胡

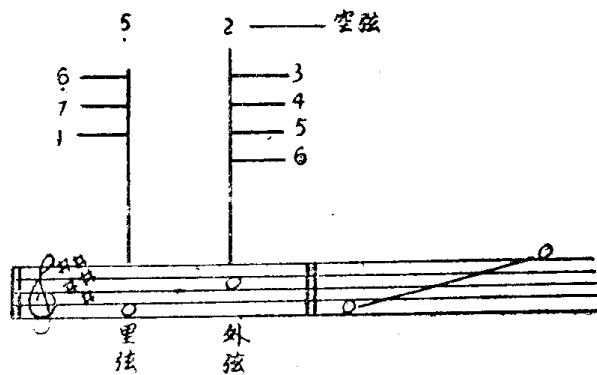
第二大板胡

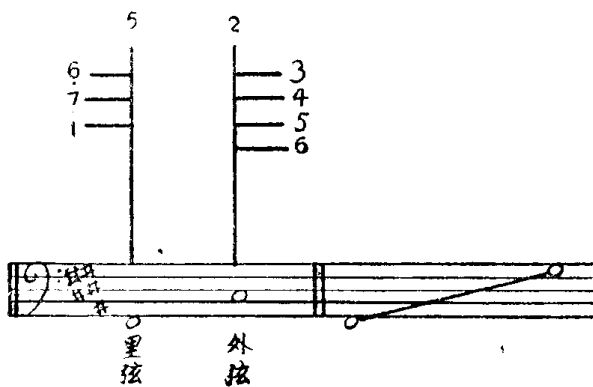
小三弦

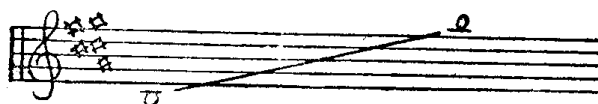
二胡

低胡

唢呐

第二 打击乐器

說 明

一 打击乐器的作用

打击乐器在耍孩儿中的作用有三：第一，是配合动作，使动作更节奏化；第二，是唱腔的起落和轉腔等；第三，烘托剧情的发展藉以造成某种高潮或气氛。

耍孩儿中的打击乐器分为大像具和小像具两部分，大像具有馬鑼、大鈸，小像具有手鑼、小鈸，在平曲子唱腔中，大像具用于男角的起板和过門，小像具則用于女角的起板和过門（大起板除外），这种用法的目的，主要是为了造成色彩上的对比。在动作中，大像具用于热烈的場面，小像具則用于幽靜的場面。

二 打击乐器的記譜

打击乐器的記譜比唱腔难記，因为它沒有一定的尺寸，特别是鼓子的各种演奏方法及指揮手势尤为困难。

耍孩儿唱腔中的打击乐器（鼓子、大鈸、小鈸、手鑼）講究花打。所謂花打，即是一种即兴的打法——演奏者随着旋律的节奏可自由發揮；但，某些地方也有它的固定打法。在这里只把一般的和最基本的打法記了出来。

关于打击乐器的念法，为了方便起見，仍采用一般所流行的念法，即念的音也就是代表着某种乐器和它的打法。詳見下表：

各种記号說明表

乐 器	念 音	奏 法	符 号
鼓 子	打	单箭子打	X
	扎	双箭子打	X
	票	双箭子輕打	X
	都魯儿	滾奏	X.....
	不拉	右手重, 左手輕, 輪打	X ²
手 板	衣		X
梆 子			X
馬 鑼	令	輕打	^P X
	光	重打	^{>} X
	色	与大鼓齐打	
	光.....	<u>光光光光</u>	X.....
大 鼓	且		X
	且.....	<u>且且且且</u>	X.....
小 鼓	采		X ●
	采.....	<u>采采采采</u>	X.....
手 鑼	太或来		X.
	太.....	<u>太太太太</u>	X.....
大 鼓	冬		X
	冬龙	滾奏	X.....

第一部分：唱腔中用的打击乐器

一 平曲子家具

(1) 大起板 (起平曲子一句用)

	(慢)		(渐快)	
鼓子	X X	X X	X 0	X X X X X
大鼓	X X	X -	X -	0 0 X X
馬鑼	0 0	0 0	X -	0 0 X 0
手鑼	X X	X -	X -	0 0 X X
念音	且 且	且 都魯几	光 -	打 打 光 且

	(渐慢)	
X X X X	X X X X	X X X X X X X
X X	X X	X X X - X X
0 0	X 0	X - X X
X X	X X	X - X X
且 且	光 且	且 且 光 打打 光 光