

中国戏曲音乐集成

河南卷

越调音乐

下 册

中国民族音乐集成河南省编辑办公室

中国戏曲音乐集成

河南卷

越调音乐

(征求意见稿)

下册

中国民族音乐集成河南省编辑办公室

第四编

乐队曲牌打击乐

第四编

乐队 曲牌 打击乐

乐队是显示不同剧种特色的主要标志之一。它通过吹、拉、弹、打多种手段和不同的演奏方法，起烘托人物、表达情感、烘托气氛、配合身段、衔接唱腔以及变化舞台节奏的重要作用。艺人们常有“三分唱戏，七分场面”之说，可见其重要。

第一章 乐队的组成及使用乐器

第一节 乐队的组成及衍变

乐队（俗称场面），由文场（弓弦乐、拨弹乐、吹管乐）、武场（打击乐）两部分组成；使用乐器（原有乐器、被淘汰乐器和现有乐器）按发展顺序记述于后：

一、文、武场使用的乐器及各时期的变更情况。

越调早期为曲牌体，乐队以唢呐、横笛为主奏乐器，月琴、四弦辅之。清末民初，随着时代的发展和唱腔体制的变化（即以板腔为主的板腔、曲牌混合体），其主奏乐器亦随之改变为四弦（又称大弦）为主。月琴、软弓二胡、横笛、唢呐辅之。的民国初年，坠子弦在越调中应运而生，二十年代左右已被越调广泛应用，并跃居第二位，称谓“二弦”，属越调主弦之一。

本世纪五十年代，由于适应社会发展的需要和兄弟剧种的影响，乐队增加了二胡、闷子、长杆坠子（曲胡）、笙、大胡等乐器。六十年代又吸收了琵琶、中阮、小提琴、大提琴、古筝、扬琴等；到了七十年代，在大演“样板戏”中，又引进了单簧管、双簧管、长笛、小号、圆号、长号、倍大提琴等西洋乐器；八十年代又加进了电子琴、电吉它琴电声乐器。

原打击乐有手板、地鼓、大锣、手锣、小锣、战鼓等。建国后增添了碰铃、木鱼、小钹子、大堂鼓；到了六十年代末，加进了吊钹、筛锣；八十年代，有些又添置了越音鼓、架子鼓、钢片琴、小军鼓等。

在乐器不断添置与更新的同时，被淘汰的乐器有：建国前

使用的边鼓、大锣、手锣、小锣（四十年代末已被淘汰）、用于武打及开场锣鼓中的簍子号（建国后也逐渐销声匿迹）、软弓二胡、月琴，五十年代后已很少使用。

二 主奏乐器的更换。

四弦原是越调主弦。由于三十年代女演员的登台，使剧目、唱腔均发生了大的变化，原来以“外八角”为主白多唱少的“正装戏”被以旦角为主的“外装戏”所代替，出现了几十句、数百句的大板【乱弹】，调子相应升高，四弦，因本身条件限制，适应不了新唱腔的伴奏要求，为解决升弦困难，就只有把千斤向下移动，但又造成音位密集，音色亮度减弱的弊病。再加音量小、演奏技巧不易掌握等原因，拉四弦者日渐减少，在长期演出中，它虽属头把弦，但却失去了主弦应起的作用。相反，笙子以它音量大、把位活、音色明亮、伴奏乱弹戏洒脱、华丽，配合默契的优势，受到广大群众的欢迎。四十年代末，上路调率先将笙子立为头把。结果乐队承认，演员认可，群众满意。

下路调使用笙子较晚，大约在三十年代左右，到五十年代曾一度出现四弦、笙子互相交替、轮流为主的现象。至六十年

代坠子在少数剧团，基本上定为主弦。其他时仍以四弦作主弦。

三、乐队人员的分工与兼职

现将不同时期的兼职情况，分述于后：

建国前

四弦兼唢呐；小锣兼捡场；大锣兼舞台灯油；篋子号由大钹兼。

建国后

五十年代因乐队人员增加，兼职情况已基本不存在，六十年代至八十年代，由于乐器不断增添，为解决人员少乐器多的矛盾，又开始兼职。大致是二胡兼小提琴；唢呐兼单簧管、双簧管、大管；横笛兼长笛；铜管乐一般由民乐演奏员兼任。司鼓二人，一人兼打定音鼓、堂鼓；大锣兼吊钹、筛锣、木鱼；手钹兼铙子、大铙；小锣兼碰铃、云锣（又称“叫勾”）。

乐队编制：

现在一般乐队是以陞子、四弦、琵琶为主的中西乐器混合编制的乐队。

有陞子(一把)、四弦(一把)、二胡(三至四把)、中胡(两把)、琵琶(一面)、中阮(一把)、古筝(一张)、扬琴(一架)、笙、唢呐、横笛、单簧管、双簧管、小号、圆号(各一件)、小提琴(二至四把)、大提琴(一至两把)、倍大提琴(一把)；

打击乐：手鼓、钹鼓、大钹(高、中、低音)、牙钹、小钹、战鼓、堂鼓、吊钹、节钹、木鱼、碰铃、铙子、定音鼓(各一件)。

近年来，铜管、木管和小提琴等乐器，在乐队中很少使用，其他乐器的配制也因团、因戏而定。

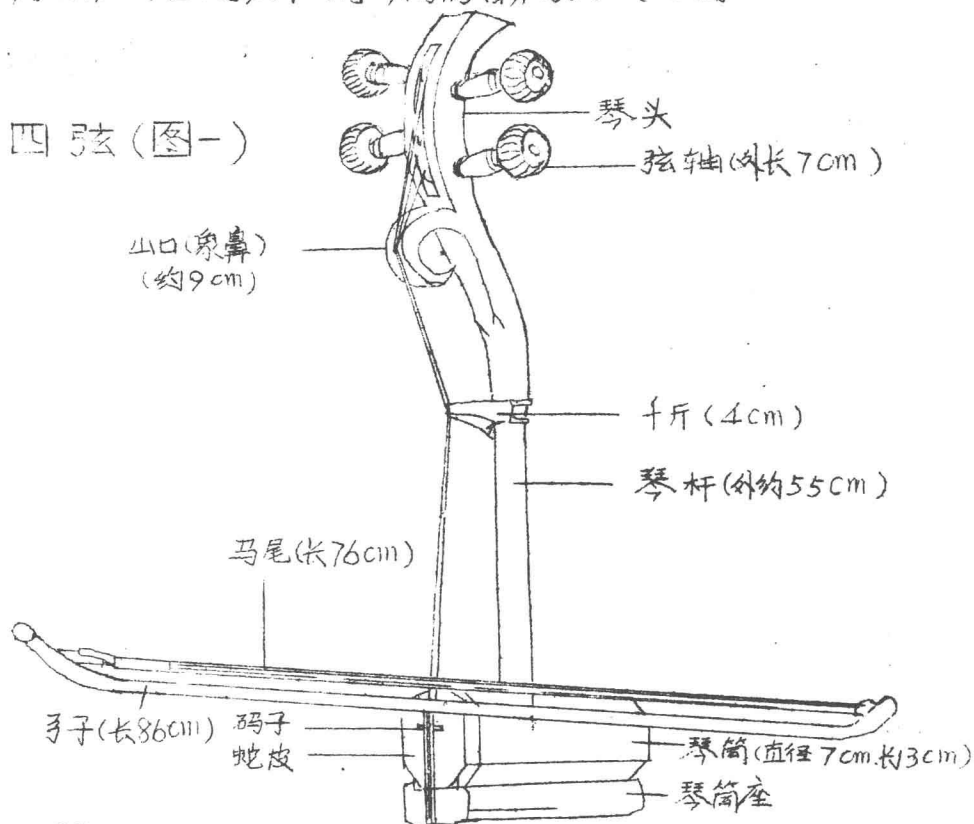
第二节 特有乐器及主奏乐器

一、文场

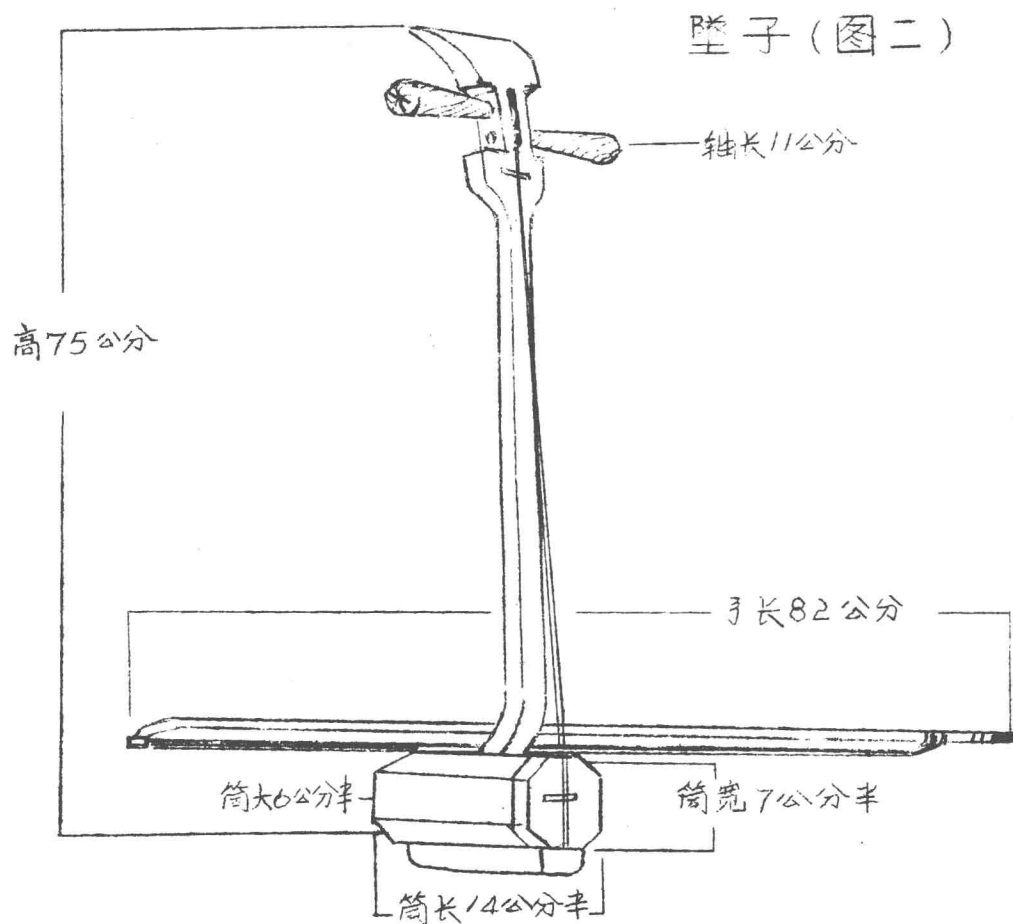
1. 四弦(又名“四股弦”。因其琴槽不用以持弦的部分形似象鼻，故亦名“象鼻四弦”)。琴杆弯曲，高约50公

分，用乌木、红木、梨木、檀木、铁力木、枣木制成。四轴用黄杨木制，张丝弦四根（一、三弦用子弦，二、四弦用老弦），六十年代后改用金属弦。琴筒由竹或红木、檀木等制成，一端张蛇皮。弓子长86公分，由竹杆（石竹）、马尾（约250根左右）合成，弓毛分两股，分别夹于两组弦之间，林杆不做码子。3度定弦，二、四弦（里弦）为“△”，一、三弦（外弦）为“3”。传统中为弹托演奏，现以切把为主，换把为辅。发音明亮、稍尖锐。演奏方法及技巧有：勾音、垫指、滑指、靠弦、颤、揉、顿、拉、打等。调高，由原来的C调或D调，升到现在的E调或F调。属高音乐器。（见图一）

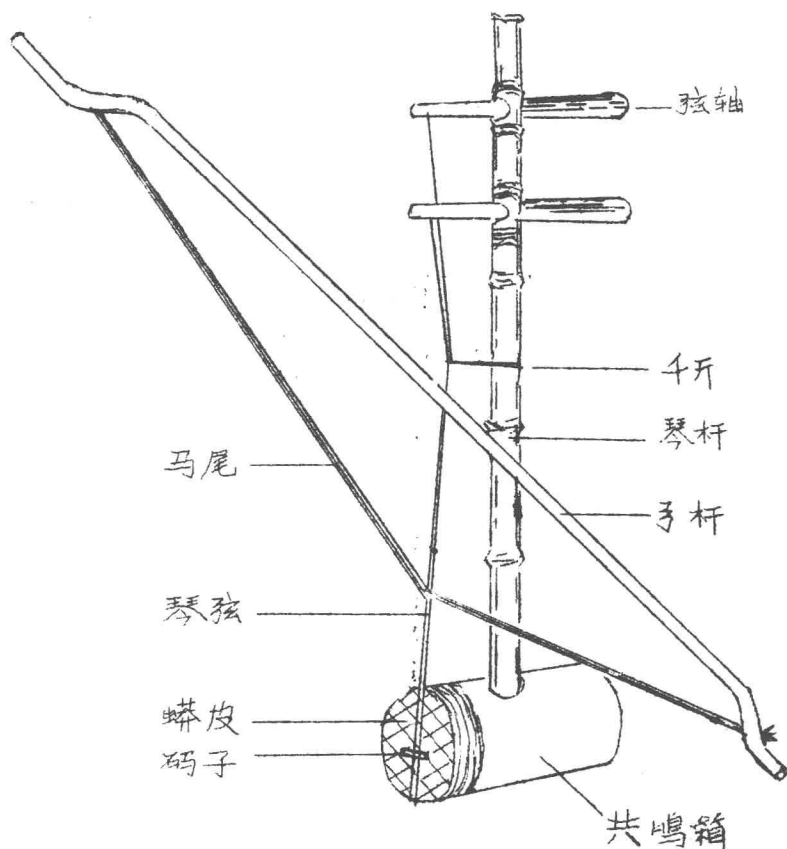
四弦（图一）

2. 坠子（又名短杆坠子、坠胡、坠琴、越胡）。由坠子琴改制而来，形同曲胡。琴杆用檀木、梨木或枣木制作，高约75公分，琴筒由竹或红木、檀木等制成，一端蒙蛇皮。弓子由小细竹杆和马尾（二马根以内）制成。码子用高粱节做。两根弦轴牵老弦和二弦（原用丝弦，现改用金属弦）。定“5”、“1”弦，调高E或F调，音色嘹亮，透明度高。持琴与演奏方法与曲胡大致相同，但把位较窄，运用滑、揉、顿、抖、颤等技法进行演奏。（见图二）

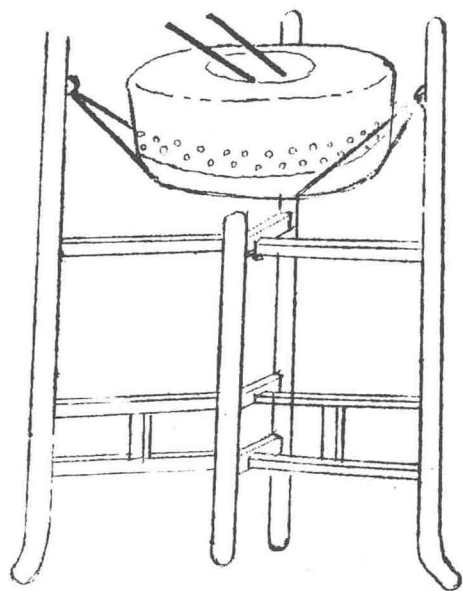
3. 软弓二翁形同京胡。弓子特别，在竹刻的弓背前端削去大半，呈钱状，马尾松长，演奏时用无名指、小指控制弓毛，紧贴琴杆，发出“嘟噜”音。定弦为“5 1”或五度“6 3”，音色细腻、俏丽，是伴有特殊效果的乐器。现已很少使用。（见图三）

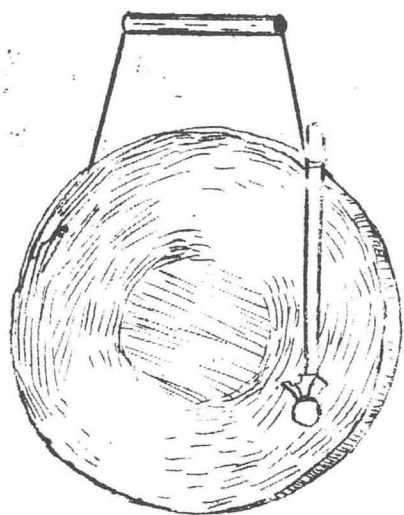
软弓二翁（图三）

二 武 场

1. 边鼓，乐队指挥乐器。鼓框用较厚的坚实木料制成，圆形。鼓腔内呈喇叭形，鼓面直径约33公分，高11公分。声音时闷，发“叭”音。四十年代已淘汰。（见图四）

边鼓（图四）

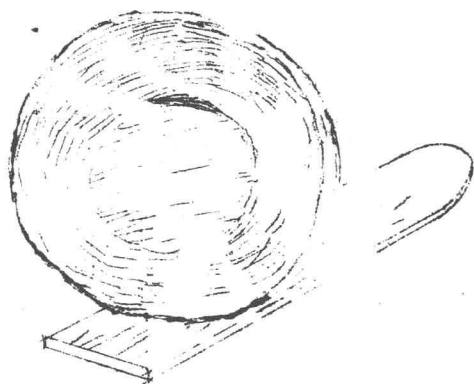
大锣（图五）

2. 大锣，直径40公分，锣径为27公分，体圆扁平，有边，边穿小孔，系一绳，穿小竹筒（锣管）；击奏时一手提锣，一手用缠的锣槌敲击，并打击木的领奏乐器。声音浑犷，发“匡”音。四十年代末

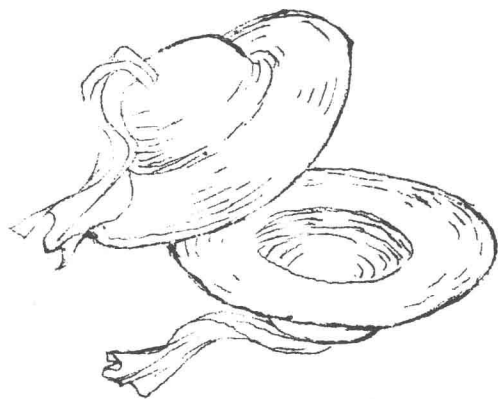
已掉换不用。（见图五）

3. 小锣，又名“三
锣”、“毡子”，形似大
锣，因体积小得多。直径
约20公分，钵约10公
分。演奏时左手直接持锣
边，右手持薄木片敲击。
发“叮”音。现已淘汰。

（见图六）

小锣（图六）

手鐺（图七）

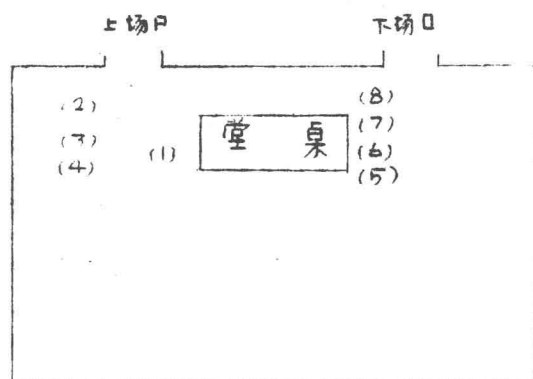
4. 手鐺，形似草帽，
直径约26公分，鐺窝较
小直径约6公分，两瓣
相击，音粗浑，发“摔”
音。早已不用。

（见图七）

5. 管子号，状如喇叭，但颈细且长，约116公分。一端有音碗，上端有号嘴。吹时声音尖而亮，常在“对戏”或打闹台时与乐队混奏，以壮声势。平时演出不用。现已淘汰。
(见图八)

第三节 历来乐队坐次座位图

一、建国前

(1) 鼓板	(5) 二弦
(2) 大锣	(6) 笙子
(3) 手锣	(7) 笛子
(4) 小锣	(8) 二胡

图 1

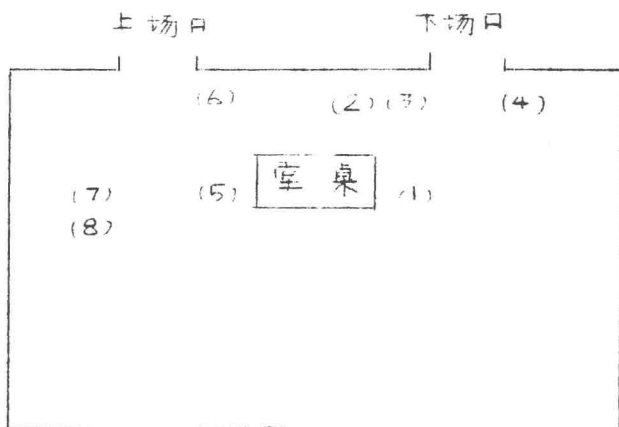

图 2

- (1) 四弦
- (2) } 腔子和琵琶
- (3) }
- (4) 三弦或二胡
- (5) 鼓板
- (6) 大鼓
- (7) 手锣
- (8) 小锣

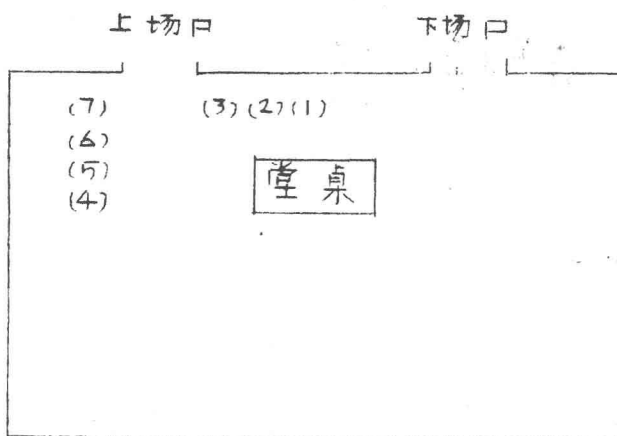

图 3

- (1) 鼓板
- (2) 四弦
- (3) 腔子
- (4) 大鼓
- (5) 手锣
- (6) 小锣
- (7) 其他弦管乐

二 建国后。五十年代。

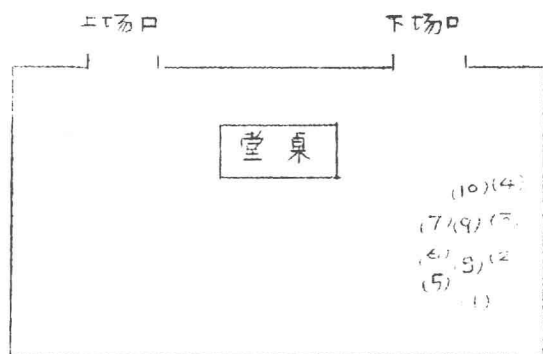

图 4

(1) 鼓板	(6) 二胡
(2) 大锣	(7) 筒子
(3) 手锣	(8) 笙
(4) 小锣	(9) 三弦
(5) 坠子	(10) 大胡

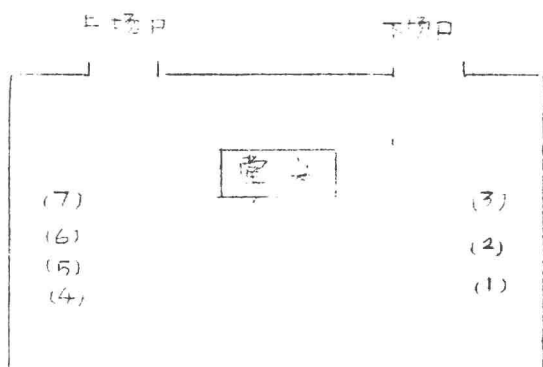

图 5

(1) 鼓板	(4) 大锣
(2) 三弦	(5) 手锣
(3) 坠子	(6) 小锣
(7) 其他管弦乐	

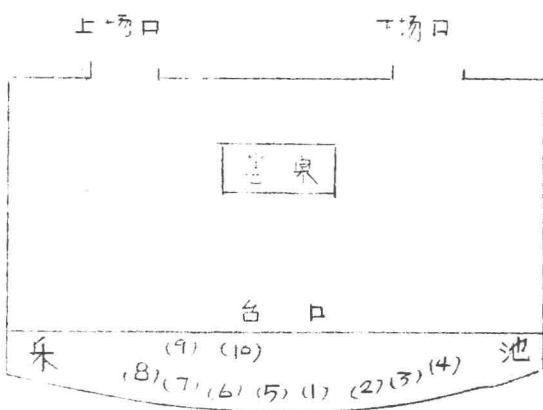

图 6

(1) 鼓板	(6) 二胡
(2) 大锣	(7) 筒子
(3) 手锣	(8) 笙
(4) 小锣	(9) 三弦
(5) 坠子	(10) 大胡

(左图为1958年—1959年前座位图)

三、六十年代

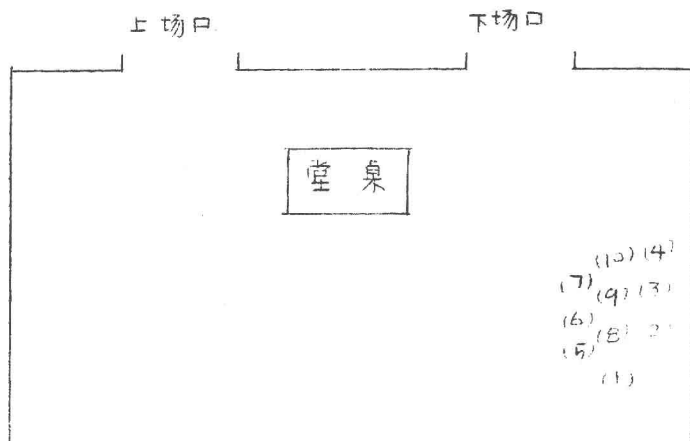

图 7

- (1) 鼓板
- (2) 大锣
- (3) 手锣
- (4) 小锣
- (5) 笙子
- (6) 二胡
- (7) 唢呐
- (8) 笛子
- (9) 琵琶
- (10) 大胡琴

四、七十年代 — 八十年代

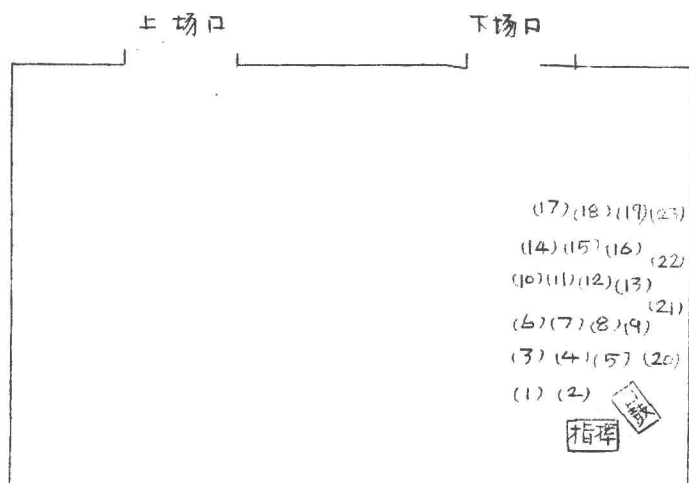

图 8

- (1) 笙子
- (2) 月琴
- (3) 高胡
- (4) 琵琶
- (5) 扬琴
- (6) 二胡
- (7) 二胡
- (8) 二胡
- (9) 中胡
- (10) 古筝
- (11) 中阮
- (12) 三弦
- (13) 横笛和箫
- (14) 大提琴
- (15) 倍大提琴

(16) 电子琴兼钢琴 (17) 唢呐(高音) (18) 唢呐(低音) (19) 笙(扩音管)
 (20) 大锣 (21) 手锣 (22) 小锣 (23) 定音鼓