

评剧音乐史

陈
钧
著

fff

中国戏剧出版社

评 剧 音 乐 史

陈 钧 著

中 国 戏 剧 出 版 社

评剧音乐史

陈 钧著

中国戏剧出版社出版、发行
(北京市海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)
(邮政编码:100086)

通 县 向 阳 印 刷 厂 印刷

617 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 24.75 印张 2 插页
1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷
印数:1—500 册

ISBN 7-104-00871-3/J·390 定价:38.元

数据加载失败，请稍后重试！

数据加载失败，请稍后重试！

目 录

序.....	(1)
前言.....	(1)

第一章 评剧音乐之源头

第一节 清代以前的莲花落.....	(1)
一 《散花乐》与莲花落.....	(1)
二 四季莲花落和叙事莲花落.....	(5)
第二节 清代前期的莲花落	(14)
一 秧歌与莲花落	(14)
二 时调小曲与莲花落	(18)
三 荡调中的莲花落	(22)
四 莲花落调与莲式乐汇	(23)
第三节 清代中期的莲花落	(32)
一 彩扮莲花落的兴盛	(32)
二 莲花落曲体的演进	(35)
1. 角调式莲花落调与宫调式莲花落调.....	(36)
2. 〔喇叭牌子〕的形成.....	(45)

第二章 评剧音乐之萌芽

第一节 清代末期的莲花落	(63)
--------------------	------

一	北京和天津的落子馆	(63)
二	河北梆子的发展——卫梆子的兴起	(69)
三	蹦蹦戏的兴盛	(70)
第二节	莲花落音乐的发展	(72)
一	梆子高腔	(72)
二	平腔	(80)
三	糊涂腔	(94)
四	彩扮莲花落音乐的曲体结构及其调性布局	(97)
五	〔大悲调〕与〔小悲调〕	(99)
六	哭迷子	(109)
第三节	莲花落拆出戏音乐	(114)
一	关于拆出戏的历史观	(114)
二	早期拆出小戏音乐	(118)
三	西路莲花落音乐	(125)
1.	西路莲花落音乐的形成	(125)
2.	西路二六板	(126)
3.	东路莲花落音乐对〔西路二六板〕的影响	(135)
4.	西路莲花落的历史价值	(138)
四	东路莲花落音乐	(140)
1.	彩扮莲花落的流行与冀东莲花落的兴起	(140)
2.	东路莲花落音乐的形成	(143)
3.	东路二六板	(145)
4.	垛板	(158)

第三章 评剧音乐之形成

第一节	平腔梆子戏音乐	(163)
一	平腔梆子戏的兴起	(163)
二	月明珠调	(164)

1. 结构与旋律	(164)
2. 几种终止形式	(175)
(1)甩腔	(175)
(2)锁板	(177)
(3)扣板	(178)
(4)留板	(178)
3. 形成原因	(181)
4. 意义与作用	(190)
三 倪派生腔〔二六板〕.....	(194)
1. 结构	(196)
2. 旋律	(200)
四 生腔〔二六板〕中的几种终止形式.....	(205)
第二节 评剧音乐之源辩.....	(208)
一 冀东莲花落的发展.....	(209)
二 冀东莲花落拆出戏.....	(210)
三 平腔梆子戏音乐的形成.....	(215)

第四章 评剧音乐之丰富

第一节 女伶崛起与评剧音乐落子馆化.....	(221)
第二节 “夹垛”现象与〔垛板〕的独立.....	(225)
一 “夹垛”现象.....	(225)
二 由来和原因.....	(228)
三 〔垛板〕与京韵大鼓的关系.....	(232)
四 〔二六板〕唱腔中的“夹垛”现象	(235)
五 “楼上楼”及其记谱法	(237)
六 〔垛板〕的形式及其历史演变	(243)
七 〔垛板〕与〔慢板〕的转换	(253)
1. 〔慢板〕转〔垛板〕	(253)

2. [垛板]转[慢板]	(254)
3. [垛板]转“哭迷子”	(256)
第三节 月明珠调之丰富	(259)
一 句前衬句	(260)
二 两读式句型	(263)
三 莲式乐汇首句的演变	(271)
四 属调商调式上句	(274)
五 宫调式上句	(284)
六 搭调	(287)
七 甩腔	(293)

第五章 评剧音乐之发展

第一节 评剧艺术在 20 年代的发展	(299)
一 评剧艺术在天津的发展状况	(299)
二 女伶艺术向东北的传播和扩展	(302)
三 李金顺的三次出关	(307)
第二节 女伶对评剧音乐的创新	(310)
第三节 李金顺对[慢板]的创新	(311)
一 [慢板]结构的改变	(311)
1. 衬词、衬句运用的随意性	(311)
2. [慢板]中眼起腔句型的创造	(322)
3. [慢板]短尾腔上句	(333)
二 [慢板]旋律的改变	(336)
1. 与角调式莲花落调的关系	(342)
2. 与京韵大鼓音乐的关系	(343)
3. 与河北梆子音乐的关系	(345)
4. 与铁片、梅花等鼓曲的联系	(346)
5. 与皮黄曲调的关系	(349)

6. [慢板]旋律演变中,几种典型乐汇的逻辑关系	(368)
第四节 哭迷子腔的发展	(372)
一 上句哭迷子腔溯源	(372)
二 下句哭迷子腔的发展	(376)
第五节 李金顺在评剧音乐史中的地位和局限性	(382)
第六节 李金顺生年考辩	(386)
一 1902年说的由来	(387)
二 1902年说的谬误	(388)
1. 与花莲舫的年龄差及拜师学评戏时间的错误	(388)
2. 学梆子时间的错误	(390)
3. 学京韵大鼓时间的错误	(391)
4. 从文字记载的推断	(392)
5. 李金顺后人的疑惑	(393)
6. 学梆子、学京韵时间的考证	(393)

第六章 评剧音乐之成熟

第一节 评剧艺术在三四十年代的发展状况	(396)
第二节 评剧音乐的成熟	(399)
一 [慢板]结构的规范	(399)
二 [慢板]旋律的规范	(404)
1. [慢板]上句旋律的规范	(406)
2. [慢板]下句旋律的规范	(421)
三 女小生[二六板]	(426)
1. 结构	(426)
2. 旋律	(430)
四 [流水板]、[散板]的评剧化	(434)
五 正调唱腔旋律音区的下降	(442)
1. [慢板]旋律音区的下降	(442)

2. [垛板]旋律音区的下降	(448)
3. 正调唱腔中的宫调变化	(450)
六 [慢板]甩腔的发展	(463)
1. 下句甩腔	(463)
2. 上声尾字上句甩腔	(467)
七 反调慢板	(469)
1. 结构	(469)
(1)30年代中期前的结构形式	(469)
(2)30年代中期后的结构形式	(471)
(3)终止形式	(473)
2. 旋律	(474)
(1)30年代中期前的旋律	(474)
(2)30年代中期后的旋律	(476)
3. [反调慢板]唱腔对二黄曲调的吸收	(485)
八 [反调慢板]源流考	(492)
1. [反调慢板]的雏形	(492)
2. [反调慢板]在评剧中的运用	(496)
3. [反调慢板]形态的流变	(499)
九 哭迷子腔的发展	(503)
1. 哭迷子腔的发展	(503)
2. [反调慢板]转哭迷子腔	(508)
第三节 评剧音乐的流派	(521)
一 艺术形式的一致性与多样性	(521)
二 评剧音乐成熟期的流派	(522)
1. 刘翠霞唱腔的特点	(523)
(1)[慢板]的结构与旋律	(523)
(2)[搭调]的发展	(529)
2. 白玉霜唱腔的特点	(532)

(1)[慢板]的结构	(533)
(2)[慢板]的旋律	(535)
3. 爱莲君唱腔的特点	(546)
(1)[慢板]的结构与旋律	(547)
(2)甩腔	(554)
(3)垛板	(556)
(3)反调搭调	(557)
第四节 四十年代评剧音乐概况	(566)

第七章 评剧音乐之创新

第一节 五十年代后评剧音乐的发展态势	(571)
第二节 评剧音乐的创新	(572)
一 女声唱腔的创新	(572)
1. 旦腔	(572)
(1)[慢板]唱腔的变化	(572)
(2)[二六板]的运用	(586)
(3)[垛板]的创新	(590)
(4)[反调慢板]唱腔的变化	(592)
(5)[反调二六板]的运用	(598)
(6)[大慢板]的创作	(600)
2. 老旦腔	(605)
二 男声唱腔的创新	(608)
1. 花脸腔	(610)
2. 生腔	(615)
第三节 评剧音乐创新中的问题	(621)
一 结构原则的迷失	(622)
1. 顶板起腔形式的滥用	(623)
2. “楼上楼”的滥用	(628)

二 声腔的凝滞	(633)
1. 板式唱腔中的核心语汇	(635)
2. 新创曲调中的核心语汇	(638)
三 剧目音乐创新与剧种音乐的整体发展	(639)
四 剧种音乐创作与剧种艺术的发展	(641)

第八章 评剧唱腔的前奏、间奏音乐

第一节 拆出戏唱腔的前奏、间奏音乐	(643)
第二节 正调〔慢板〕的前奏、间奏音乐	(650)
一 二十年代前期的〔慢板〕前奏、间奏音乐	(650)
1. 〔慢板〕前奏音乐	(650)
2. 〔慢板〕间奏音乐	(656)
二 二十年代后期的〔慢板〕前奏、间奏音乐	(659)
1. 〔慢板〕前奏音乐	(659)
2. 〔慢板〕间奏音乐	(662)
三 三十年代的〔慢板〕前奏、间奏音乐	(663)
1. 刘翠霞的〔慢板〕前奏、间奏音乐	(663)
(1)〔慢板〕前奏音乐	(663)
(2)〔慢板〕间奏音乐	(667)
2. 白玉霜的〔慢板〕前奏、间奏音乐	(668)
(1)〔慢板〕前奏音乐	(668)
(2)〔慢板〕间奏音乐	(672)
(3)爱莲君的〔慢板〕前奏、间奏音乐	(674)
(1)〔慢板〕前奏音乐	(674)
(2)〔慢板〕间奏音乐	(677)
第三节 〔反调慢板〕的前奏音乐	(677)
第四节 五十年代后评剧唱腔的前奏、间奏音乐	(681)

第九章 评剧唱腔的语音特点

第一节 评剧唱腔语音变化概述	(683)
第二节 评剧唱腔语音分析	(686)
一 冀东语音的主要特征	(686)
二 评剧唱腔中的冀东语音	(688)
1. 阳平字	(688)
2. 去声字	(694)
三 天津语音的主要特征	(698)
四 评剧唱腔中的天津语音	(702)
1. 阴平字	(702)
2. 阳平字	(711)
3. 上声字	(712)
五 评剧唱腔中的天津语音变调	(716)
1. 阴平字	(717)
2. 上声字	(718)
3. 去声字	(720)
4. “一”的变调	(721)
5. 连锁变调	(723)
六 评剧唱腔中的北京语音	(725)
七 评剧唱腔中冀东、天津、北京语音的混杂	(727)
1. 评剧唱腔中方音运用的规律	(727)
2. 评剧唱腔中方音的混杂	(729)

附： 莲花落和早期评剧唱腔

1. 秦琼观阵	河贼、王胖子演唱 (732)
2. 小姑贤	河贼、王胖子演唱 (736)
3. 王小赶脚	张金红演唱 (740)

4. 十三姐	张翠龄演唱 (744)
5. 小两口逗趣	金开芳、任鹤年演唱 (747)
6. 女秀才移花接木	张乐滨演唱 (750)
7. 书囊记	花莲舫、张百顺演唱 (753)
8. 马寡妇开店	小银子演唱 (756)
9. 王少安赶船	李金顺演唱 (760)
10. 枪毙小老妈	刘翠霞演唱 (763)
11. 秦香莲	白玉霜演唱 (766)
12. 卖蓝衫	爱莲君演唱 (769)
后记	(772)

第一章 评剧音乐之源头

第一节 清代以前的莲花落

一 《散花乐》与莲花落

评剧源于莲花落，莲花落则是从隋、唐时代，佛教僧侣们于民间宣讲佛经演唱的一种带有募化性质的唱导音乐——《落花》或《散花》演变而来的。唐道宣《续高僧传》卷三十写道：“世有法事，号曰《落花》，通引皂素，开大施门；打刹唱举，抽撒泉贝。别请设坐，广说施缘，或建立塔寺，或缮造僧务，随物赞祝，其纷若花，士女观听，掷钱如雨。至如解发百数，数别异词，陈愿若星罗，结句皆合韵，声无暂停，语无重述，斯实利口之钜奇，一期之赴捷也。”在这段文字中我们看到，从汉、六朝到唐代，佛教在中国发展很快。佛教思想及其仪轨、佛事活动，逐渐从寺院走向民间。“唱导”是佛教用于宣讲佛经的一种音乐制度。它主要用宣传因果报应、人生无常、往生西方净土等内容，来达到化导世俗的目的。唱导的曲调往往带有民歌风格。在《落花》、《散花》这种唱导中，特别强调“指事适时”、“随物赞祝”、“出语成章”等随机应变、见景生情的即兴演唱特点。这些特点均为后来的莲花落所继承。随着岁月的更替，这种募化形式逐渐为民间所采用。许多贫穷潦倒以乞讨为生的人们，也以此为度日谋生的手段。较早记载打莲花落行乞的，见之于南宋普济撰写的《五灯会元》中记述俞道婆的故事：“俞道婆，金陵人，卖油糰为业。一日，闻贫子唱‘莲花落’云：‘不因柳毅传书信，何缘得到洞庭湖？’忽

然契悟。”而更多的便是作为祭神和娱乐活动的内容，被广泛运用于迎神赛会、节日社火中。唐、宋以来，由于佛曲的兴盛和俗讲风行，百姓们以极大的兴趣参与寺院的佛事活动，把庙会作为主要的娱乐场所，在庙会上举办各种活动。因此，寺院与民间在音乐上得以相互交流和影响，佛曲与民间音乐得以密切结合，佛教音乐日渐世俗化。宋代《僧史略》卷下《结社法集篇》记载了上述活动的盛况：“近闻周郑之地邑多结守庚申会，社集鸣铙鼓，唱佛歌赞，众人念佛行道，或动丝竹，一夕不睡。”佛教的唱导《落花》、《散花》在这种活动中，逐渐演变为民间的莲花落。

《落花》和《散花》的文字内容至今已极少见了。从日藏四十七卷《转经行道愿往生净土法事赞》卷上中的《请观世音赞》中，还可以见到保存到现在的佛经中的《散花乐》：

奉请观世音，散花乐，	慈悲降道场，散花乐。
敛客空里现，散花乐，	忿怒伏魔王，散花乐。
腾身振法鼓，散花乐，	勇猛现威光，散花乐。
手中香色乳，散花乐，	眉际白毫光，散花乐。

这种《散花乐》为五言上下句式韵文，每句后均加一“散花乐”泛声。这大约就是《散花乐》名称之由来吧。敦煌出土的唐人写卷中也有些《散花乐赞文》。现将敦煌卷子 S1781 号中所录之《散花乐赞文》引录如下：

散莲花落散花梵，	散莲花落满道场。
启首归依三学满，散花乐，	天人大圣十方尊，满道场。
昔在雪山求半偈，散花乐，	不顾躯命舍全身，满道场。
巡历百城求善友，散花乐，	敲骨出髓不生嗔，满道场。
帝释四五捧马足，散花乐，	夜半逾城出宫闱，满道场。
苦行六年成正觉，散花乐，	鹿院初度五归轮，满道场。
弘誓慈悲度一切，散花乐，	三乘说教济群生，满道场。
大众持花来供养，散花乐，	一时举手散虚空，满道场。