

魏天葆 编著

河南越调音乐概论

新学术文丛

中国戏剧出版社

中国音乐史论

河南越调音乐概论

河南越调音乐

中国音乐史论

河南越调音乐概论

魏天葆 编著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

河南越调音乐概论/魏天葆编著. —北京:中国戏剧出版社, 2008.6

(新学术文丛)

ISBN 978-7-104-02762-1

I. 河… II. 魏… III. 越调—戏曲音乐—理论 IV. J617.561

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 088941 号

河南越调音乐概论

责任编辑:万晓咏

责任出版:冯志强

出版发行:中国戏剧出版社

社 址:北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码:100097

电 话:010-58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241(发行部)

传 真:010-58930242(发行部)

经 销:全国新华书店

印 刷:河南省诚和印制有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:300

字 数:5000 千

版 次:2008 年 6 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-104-02762-1

定 价:460 元(共 20 册)

版权所有 违者必究

前 言

河南越调(以下简称越调)是一个较为古老的地方戏曲剧种,在 19 世纪中叶到 20 世纪 40 年代的百年鼎盛时期,曾与河南梆子(今豫剧)相抗衡,流布于河南大部地区。共和国成立后,再次中兴,走向辉煌,为河南第三大剧种。表演艺术家申凤梅、毛爱莲等的代表剧目如《诸葛亮吊孝》、《收姜维》、《火焚绣楼》、《李双喜借粮》等,几于家喻户晓,其中唱段广为流传。2006 年,越调列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

本书主要面对专业、业余越调艺术表演团体和戏曲爱好者,并从文化遗产的保护、传承出发,以《剧种述略》、《腔词关系与语音特征》、《板式结构》、《伴奏》、《综合板式唱段举例》5 个部分,尽可能系统地介绍了越调音乐的基本形态、现状。

《剧种述略》就越调剧种的渊源、沿革及地域流派、班社、演员、演出剧目等大致情况,予以概括性的介绍。因为现今的越调虽为河南三大剧种之一,而就流布地域、团体数量、观众覆盖面而言,尤其与豫剧相比,相差悬殊,设立此章,以使初识越调者对它的基本情况先行大致了解。地方戏的唱腔是地域方言语音的放大、夸张;一种声腔之中的不同剧种的形成、一个剧种不同地域流派的产生,均首先发生于方言语音的不同。《腔词关系与语音特征》除介绍越调的基本词格、腔格及二者的相互关系之外,涉及了唱调与语言音韵的密切关系及不同地域派别的语言特征,其目的之一是让非河南读者在熟悉河南方言语音的基础上了解、掌握越调唱腔的旋律、风格、韵味。第三章《板式结构》是本书的主要内容。它的最初基础是 1987 年笔者为河南省南阳文化艺术学校越调班撰写的教材《河南越调音乐 30 课》和 1988 年撰写的《南阳(流派)越调音乐》。1988 年—1991 年,笔者有幸参加了《中国戏曲音乐集成(河南卷)·越调音乐》(资料卷)及《中国戏曲音乐集成·河南卷》的编纂工作,得与

越调音乐专家、同仁一起,进一步深入地研究有关问题,受益匪浅,进而在该书成书过程中,汲取《中国戏曲音乐集成(河南卷)·越调音乐》的研究成果,对文字介绍、唱腔谱例以及表述方式等,进行了调整和充实、完善。越调音乐是从未停滞的艺术活体。各板类板式尽管具有程式性和相对固定的“行为”规律,但在艺术实践中,却又是变化多样、色彩纷呈的。该书《综合板式唱段举例》中所选唱段,在观照其代表性、流行性的同时,注重板式应用的多样性和全面性。其目的一方面是通过唱腔板式在舞台实践中的具体应用,作为《板式结构》的“助读”;一方面是让读者从实际出发,更多、更深入地了解、掌握越调音乐。

撰写本书的初衷,在于为越调从业者、戏曲爱好者提供一本通俗的、普及性的读物,为研究者提供尽可能详实的越调音乐资料,为越调作为非物质文化遗产的保护、传承建立可靠的“数据”。因而,该书重点立足越调艺人长期的基本演唱实践,介绍越调音乐的基本形态特征,而较少涉及全面深入的戏曲音乐理论研讨。

另外,本书没有设立专门的章节介绍越调音乐的革新发展。笔者以为,传统是一条不息之河。现今越调舞台所演唱的,包括本书之中所引用的唱腔,都早已不是“原始”的形态——而是在“不知不觉”中发生了变化、更新的传统。这些发展、变化、鼎新,是不断的剧情、情感表现需要所致,是不同时代语境下的“自然而然”的生成,是每时每刻都在发生着的千姿百态、色彩纷呈的“固本出新”,而不是为发展而发展的“人为创新”。因此,无须一定要分出“渭泾”,甚而总结、归纳出某种新的“范本”抑或模式。

越调从弱小到强大,由稚嫩到成熟,积淀深厚,遗产丰富,要使其得到真正全面、系统的体现,不是一人一时之力,加之可循有关研究前例不多、手头资料不足,更由于本人学识限制,本书尚失之浅陋,并且难免失误、妄谬,恳望识者不吝赐教,使其完善、提高。

作者

2008年6月6日

序

河南越调曾经是中原地区影响深远的古老剧种。鼎盛时期,各类演出班社不仅遍及河南,在鄂、皖、鲁、冀、晋、陕毗邻地区,也都留下了它的足迹。如今,它仍是我省的主要剧种之一。2006年6月,在国务院公布的第一批国家级非物质文化遗产名录中,河南越调名列其中。但长期以来,这个在河南戏曲发展史上具有重要地位,曾经对豫剧、曲剧的发展发生过极大影响作用的剧种,却一直没有一部正式出版的、系统地反映其历史渊源与音乐特征的专著。这不能不说是一个遗憾。得知魏天葆先生的《河南越调音乐概论》一书问世,倍感欣慰。借此机会,首先要向魏天葆先生表示由衷的祝贺。

我与魏天葆先生知交多年。他自参加工作起,便从事越调艺术工作。弹过琵琶,当过乐队队长、剧团团长,从事音乐设计,也编写过剧本。除此之外,他自甘寂寞,抱朴守真,长期兼及越调艺术的理论研究,特别是对剧种声腔属性,唱腔板式类别、腔调体系,历史沿革、发展以及地域流派等,进行了较为系统的探讨,发表多篇颇具见地的理论文章,并多次获得国家和省级奖励。尤其在当今越调艺术处于极度低迷之时,先生所表现出那强烈、执著的剧种忧患意识、高度的事业心和民族文化责任感实令后学钦佩。三十年来,他坚持不懈地四处虚心求教,先后走访几十位越调老艺人,抢救性地采集了大量珍贵的音响、文字资料,并不断整理、思考、剖析,所获良多。并在参与《中国戏曲音乐集成(河南卷)·越调音乐》(资料卷)的编纂和《中国戏曲音乐集成·河南卷》的编辑过程中,为越调音乐尽可能完整、全面、真实地展示和保存,发挥了不可或缺的作用,功

不可没。

2004年,在河南曲剧《惊蛰》代表我省参加第七届中国艺术节的复排、演出过程中,我有幸与时任南阳市戏曲工作室主任的魏天葆先生朝夕相处。在闲暇谈及河南戏曲的传承与发展时,魏天葆先生对越调尤为关注,并提出拟编写介绍、论述河南越调音乐专著的打算。不想在他“离岗”后两年之中,《河南越调音乐概论》一书便出版问世,这得益于他三十年的积累与思考,可谓厚积薄发,实在可喜可贺!

河南越调是深深植根于中原文化沃土、蕴藉深厚的地方戏剧种。长期以来,为丰富中原百姓精神文化生活和传承、凝聚民族文化精神,起到了不可估量的作用,是中国戏曲文化宝库中独树一帜的宝贵财富。《河南越调音乐概论》的面世,在戏曲音乐已由专业作曲主创的今天,必将对今后探索和建立戏曲音乐创作的学科体系与民族非物质文化遗产的保护与传承产生积极的影响。

再次向魏天葆先生表示由衷祝贺!祝河南越调之河奔流不息!

河南省艺术研究院院长 方可杰

2008年7月1日

Contents

目 录

Contents

目

录

第一章 剧种述略	1
第一节 渊源诸说	1
第二节 百年辉煌与盛世中兴	4
一、百年辉煌 群星璀璨	4
二、盛世中兴	10
第三节 越调的演出剧目	15
一、正装戏	16
二、外装戏	18
第四节 越调的地域流派	22
一、下路调	23
二、上路调	25
第二章 腔词关系与语音特征	27
第一节 词格与腔格	28
一、词与腔的结合	28
二、唱段	45
第二节 音韵	50
一、声调与平仄	50
二、合辙押韵	55
三、部分地区的字音差异	58

第三章 板式结构	61
第一节 引论	61
一、板式	61
二、调高与音域	63
三、调式与宫调转换	64
四、唱腔速度	68
第二节 慢板类	68
一、【慢板】的基本结构	69
二、【慢板】的过门	75
三、【慢板】的花腔——“起腔”	88
四、花脸【慢板】	92
五、【慢板】的变化形式	97
六、【慢板】的压板	119
七、【慢板】的转板	120
第三节 流水类	122
一、【流水】的基本结构	123
二、【流水】的过门	125
三、【流水】的腔体变化	137
四、“构件”性唱(曲)调	144
五、【流水】的落板	165
六、【流水】的压板	177
七、【流水】的转板	182
八、【流水】的变化形式	190
第四节 垛子类	213
一、【垛子】的基本结构	214
二、【垛子】的过门	217
三、【垛子】的腔体变化	223
四、“花【垛子】”和“珍珠倒卷帘”	228

五、【垛子】的“构件”性唱调——“泄垛子”	233
六、【垛子】的落板	235
七、【垛子】的转板	238
第五节 铜器调类	241
一、【铜器调】的基本结构	242
二、【铜器调】的过门	243
三、“【铜器调】拉腔”	250
四、【铜器调】的落板	256
五、【铜器调】的压板	257
六、【铜器调】的转板	259
七、【铜器调】的变化形式	265
第六节 散板类	284
一、【非板】	285
二、【滚白】	295
三、【紧中慢】	304
四、【紧打慢唱】	311
五、【哭腔】	317
六、【导板】	329
七、【小导板】	338
八、【大起板】	338
九、【软导板】	344
十、【炸簧】	345
第七节 唱腔曲牌	346
一、穿插于板腔之中的曲牌	347
二、专戏专用的曲牌	351
第四章 伴奏	355
第一节 文场	355
一、文场的组成与沿革	355

二、主奏乐器——四弦、短杆坠子	356
三、器乐曲牌及其应用	358
第二节 武场	377
一、武场的组成与演奏	378
二、打击乐的应用	389
 第五章 综合板式唱段举例	 401
夹棍夹榔头打阎王要命	402
河北找兄记得牢	409
杨家忠心保大宋	413
当朝要把玉石分	422
跪灵堂哭了声都督英贤	425
三支将令往下传	430
四千岁你不要羞愧难当	434
历艰辛保皇叔同把业创	438
穿街过巷往前走	443
恨光阴伴随琴音匆匆逝去	449
百花开争芳艳天晴气暖	453
西华陈州遭年成	460
手拉着儿和女如痴如寝	468
严霜单把独根打	473
哭灵牌三叩首悲声大放	483
我一见众儿媳跪埃尘	490
我的外号叫“钱迷转”	496
面对着公字闸	501
新中国前程好美景	509
洪湖水,浪打浪	513
参考文献	516
后 记	518

第一章 剧种述略

河南越调本名越调,个别地方也叫四股弦。“河南越调”,是 20 世纪 40 年代以来,为区别于湖北越调的称谓。

越调曾流行于河南大部分地区。清末民初鼎盛时期,湖北西北部及陕西南部、安徽西部,都有过演出班社,中原一带广为流传“一清(清戏)二黄(汉剧)三越调,梆子班里瞎胡闹”的民谣,可见当时流布之广。1937 年,邹少和在《豫剧考略》一文中说,梆剧(指今豫剧)是当时被视为正宗的剧种,而在河南诸多地方剧种中,“唯越调与梆剧相颀颀,其余仅行于一隅而已”。^①今为河南的第三大剧种。

第一节 渊源诸说

越调在历史上缺少文字记载。关于它的渊源,今虽见些许论述,也是见仁见智,众说纷纭。其中主要的说法有以下几种:

廖奔、刘彦君《中国戏曲发展史(第四卷)·襄阳腔》中说:“明末文献里有一种‘越调’,明代傅一臣崇祯十五年(1642 年)编定的杂剧集《苏门啸》卷二《卖情札囤》一剧第三折‘阻约’,写河内瓜果贩尹柏亭(净扮)、广西药材商余浙水(丑扮),二人在京师妓女丁惜惜家唱曲:

(丑)柏亭兄,我和你各把土腔唱一曲,满浮大白而散,如何?
……(丑)做便免做,我你总是越调,不比昆腔。取音律全要腔板紧

^①韩德英、赵再生选编《豫剧源流考论》,中国民族音乐集成河南省编辑办公室印,第 75 页。

奏,唱和接换,锣鼓帮扶,最忌悠长清冷。我唱你接,你唱我接。(净)劳小惜打一打板,拿锣来,我打锣。

“所唱【驻马听】二曲,有眉批曰:‘此中吕调用越(调)腔唱,故不拘板之正。’

“‘越调’不知所出。但后世有‘越调’一种,传说名字出自金、元‘九宫十三调’的‘越调’,即流行于湖北的荆州、襄阳一带和河南的南阳、信阳地区;越过黄河在怀庆府(今河南省沁阳县)还有一支,属于古老腔种,既唱曲牌,也有板式腔调,打击乐器用大锣。与文中相对照,似乎相合。如确属同一腔种,那么,越调明末就曾经相当兴盛过一段时间。傅一臣为苏州人,《苏门啸》写于苏州,越调就有可能在此流行。如果京师妓女家唱越调不是虚构,越调就还进了北京。至于瓜果贩尹柏亭为河内人,河内即怀庆府,作者写他唱越调,也似非无因。”^①

在越调产生的年代问题上,清末民初的南阳文人张嘉谋也称其在明代末叶已经流传。他在校注《南阳府志》中,引用吴梅村《绥寇纪略》中的一段话:“兵未起时(指李自成义军尚未起势时——引者),中州诸王府造弦索,渐流江南,其音繁促凄紧,听之哀伤,士大夫雅尚之。”批注道:“盖今所传越调、南阳调者亦起于是时云。”^②但却不知证据何在。

周贻白先生在《中国戏曲发展史纲要》中说:越调应为月调。“原为中国戏曲一般地方剧种唱腔的四种调门之一,即所谓平、背、侧、月之月。”还说,“近年来,有人把它称作越调,是错以为它出自元、明南北曲的九宫之一的越调,并且把一些伴奏音乐所用曲牌,如【梅花酒】、【小桃红】、【千秋岁】、【沽美酒】、【雁儿落】、【傍妆台】、【玉芙蓉】、【甘州歌】、【新水令】、【红绣鞋】之类,当作它的原有唱调。其实,姑且不说这些曲牌是各地方剧种通用的昆曲牌调,而且,

①廖奔、刘彦君《中国戏曲发展史〈第四卷〉》,山西教育出版社2000年10月第1版,第54、55页。

②《中国戏曲志〈河南卷〉》,文化艺术出版社1992年12月第1版,第78页。

其中除【梅花酒】、【小桃红】曾经隶属于南九宫的越调外,其他都与越调无关。”“月调作为一个剧种,是在清代乾隆以后起于河南南阳,原名叫四股弦,源出民歌小曲,比方以民歌小曲作为唱腔的陕西及山西的迷胡,就多以月调或背弓开首。较早时候的南阳四股弦,专唱月调,不唱其他曲调。因为后来掺合了河南梆子豫西调的唱法,才有了与梆子相同的板式,如【慢板】、【流水】、【导板】、【非板】、【垛子】、【不哑嘴】等等。”^①

在剧种声腔属性方面,有专家将越调归入弦索系统。如在纪根垠《柳子戏简史》和余丛《戏曲声腔剧种研究》中分别列出的《弦索声腔系统剧种对照表》里,“河南越调”即被与大弦戏、河北丝弦戏等剧种并列列入其中,在“代表性曲牌”一栏,写入:“原唱牌子曲,有九宫十八调之称。后以越调为主。板腔体。”在“吸收其他声腔”一栏,写入:“吹腔、杂调”。^②

还有专家认为,越调可能是河南梆子系统中的一支。这种看法说:越调原本为月调,而月调即阴调。在河南梆子系统中,既然有高调(豫剧)、平调(太平调),那么,就有可能存在与之相应的阴调,而月调恰有与梆子相近的板式及某些“阴调”的特征。为此,它有可能是河南梆子中的一支。

除上述说法之外,还有人将越调音乐与鼓子曲中的【越调头】、【越调尾】相比较,认为二者存在着某些相似之处,于是推测,越调剧种之于【越调头】、【越调尾】是否存在一脉相承的关系?

本书认为,越调剧种中的越调,缘于旋宫转调和旋律发展,是我国民族传统音乐中旋宫转调和旋律发展的综合概念。——在音乐实践中,将某一曲调移入上五度宫音系统,常会引起旋律形态变

^①周贻白《中国戏曲发展史纲要》,上海古籍出版社1979年第1版,第469页、470页。

^②参见纪根垠《柳子戏简史》,中国戏剧出版社1988年4月北京第1版,第9页、第10页;余丛《戏曲声腔剧种研究》,人民音乐出版社1990年6月北京第1版,第130页、第131页。

化,以致形成一支新的曲调。当这一新的曲调在形式和表现意义上能够脱离原曲调而独立存在时,就被称之为原曲调的越调(也写作“月调”)。对于越调剧种中的越调来说,它首先应当是某一剧种基本腔调的越调,而这个“越调”又作为一个新生剧种的基本腔调,在演唱实践中逐步衍生出一个板式家族,于是,这个“越调”也就成了这一新生剧种的名称。^①比如评剧中的越调腔,就是由此而来。该剧种有正调腔、越调腔、反调腔、凡字调等。越调腔的宫调是正调的上方五度调——属调。柳子戏也有类似情况。该剧种的曲牌分为平调、越调、二八调、下调四大调,其中越调是平调的上方五度调。再如河北丝弦戏,唱腔分官调、越调两个系统,越调为官调的上方五度调。

关于越调的形成地,一向有两种说法:一说先在湖北襄阳一带形成,而后,由南而北,流入与之毗邻的河南南阳;一说先在河南南阳形成,由北而南,流入湖北襄阳。在这两种说法中,持第一种说法者较多。但都没有确凿依据。

第二节 百年辉煌与盛世中兴

一、百年辉煌 群星璀璨

一般认为,越调剧种的形成,当不晚于清代中叶;也有说它孕育于明末,初成于清初,成熟于清代中期。“清乾隆年间,禹县的县衙门及车马行会就曾组织过越调班。”^②

据河南省各地、市、县《戏曲志》,从19世纪30年代到20世纪40年代初的百年间,河南全省近百个县市都曾有过越调班社。除群众基础深厚、越调盛行的南阳、平顶山、许昌、郑州、开封、商丘、周

^①参见魏天葆、岐延斌《越调剧种之越调探源》,中国戏剧研究所《戏曲研究》第59期,中国戏剧出版社2002年9月第1版。

^②《中国戏曲志〈河南卷〉》,文化艺术出版社1992年12月第1版,第78页。

口、漯河、驻马店地区外,豫南的信阳、正阳、新蔡,豫西的陕县、卢氏、渑池、洛宁、栾川、义马,黄河以北的济源、沁阳、博爱、温县、武陟、辉县、原阳等地乃至安阳一带,都有越调流行。其中不少地方,大凡较大的村镇,都曾组织过越调戏班。越调不仅在河南省内盛行,周边省份部分地区如安徽的亳州、蚌埠,江苏的徐州,河北的邢台、邯郸,陕西的西安、商洛、安康、汉中,湖北的武汉、襄樊、老河口等地,也都留下了河南越调的足迹。据湖北省陨阳县栖霞乡罗公庙戏楼题壁,清同治十三年(1874年)正月十二,浙邑(今河南省淅川县)六房科清平班,清光绪三年(1877年)正月,内浙二邑(今河南省内乡、淅川县)杨营越调班先后在罗公庙戏台演出。罗公庙戏楼共有13家戏班留有题壁。除上述两个越调班外,从题壁留下的剧目、角色行当中,还可看出有4个戏班演唱越调剧种。^①1860年前后,“越调传到陕西安康地区之后,明显受到了安康地方语言的影响,形成了不同于河南越调的‘安康越调’”。^②而在越调盛行地区,职业(江湖班)、业余(龙虎班)戏班、科班(窝班)以及越调木偶班等各类班社可谓星罗棋布,从府、县衙门,达官贵人到富豪乡绅乃至平民百姓,争相以供戏为荣耀。无论酬神禳灾,纳吉祈祥,迎神赛社,婚丧嫁娶,祝寿生子,喜庆年节,处处可闻越调之声。仅豫西南地区的邓州一地,便常有大小越调班社四、五十个;平顶山地区的临汝、郟县、宝丰、叶县一带,常有越调戏班100多个;^③西平、泌阳、上蔡、汝南、确山、正阳常有江湖班20多个,龙虎班不胜枚举;“南阳一带及其他各县如襄城、郟县、许昌、新郑、密县、荥阳等县,越调班社达100多个。”^④

①赵抱衡《罗公庙题壁》,《河南戏曲史志资料辑丛〈第10集〉》,河南省戏剧研究所编印。

②贺志乾《河南越调传入陕西》,《河南省戏曲志资料辑丛〈第10集〉》,河南省戏曲研究所编印。

③《河南省首届戏曲观摩演出大会纪念册·越调剧种介绍》,(1956年)河南省首届戏曲观摩演出大会编印。

④《中国戏曲志〈河南卷〉》,文化艺术出版社1992年12月第1版,第78页。