

单弦牌子曲分析

王秀卿等 傳譜
于会泳編著

上海音乐出版社

• 1958 •

單弦牌子曲分析

王秀卿等傳譜

于会泳編著

上海音乐出版社

1958

165827

內 容 提 要

本書原為上海音樂學院的民間音樂教材，大部分是該院王秀禱先生傳授而由編者紀錄整理的。編者重又按牌子的名稱和性質加以有系統的分類，補充了些從其他方面得來的材料，共收入了 60 個牌子。在每個牌子裏羅列了各種不同時期或類型的唱腔唱法，敘述了它們的來歷用途，並對其唱調與唱腔的組織結構，作了詳細的分析，目的在使讀者可以很快地了解其演變的过程而容易掌握它的運用規律。

單弦牌子曲分析

傳譜者 王秀禱等
編著者 于會沐

上海市書刊出版業營業許可證出字第 84 号

上海音樂出版社出版

上海淮海中路 1162 号

开本：787×1092 索 1/25

頁數：252 印張：20 4/25 文字：373 千

版次：1958 年 7 月第 1 版上海第 1 次印刷

印數：1-650 冊

新華書店上海發行所發行

統一書號 8127·109
定 價(7)2.30 元

前　　言

本書原為我在上海音樂學院聲樂系的民間音樂教材。開始時，僅是把一個個牌子的唱腔記出譜來，供同學們在跟藝人學唱時作為輔助材料。後來因為課程要求在內容上有分析的文字，所以便在每個牌子上，加上來歷、用途和腔詞等方面的文字材料。當這個工作還在進行的時候，有些藝術團體和部隊文藝部門以及個別音樂工作者就來向我索取這分材料，當時我曾向他們徵求過對這分材料的意見，他們都認為：單純學幾個曲調倒不難，重要的問題是怎样能達到象藝人一樣拿到一篇新唱詞就會處理。就是說，怎樣才能夠掌握到《牌子曲》在唱詞處理上及行腔上的規律。這是一個難題，也是一個必須要解決的問題。於是我就決定展開這方面的工作。一方面同藝人把各種牌子唱腔的種類加以補充和選擇，另一方面又充實了各種牌子所附的分析文字；並寫了一篇綜述。這些工作包括：學唱、記譜、整理、教課、外地採訪、收集參考資料、編寫、校對和修改等，先後共經過了兩年多的時間，才編成現在這個冊子。但這個工作僅是一個開始罷了，還有賴大家來指正補充。

本書的音樂材料，主要是由王秀卿先生供給的。王秀卿先生是一位有着三十多年演唱經驗的盲藝人，原籍河北省昌平縣。一向在北京過演唱的生活，頗受聽眾歡迎。1951年被聘請到中央音樂學院華東分院擔任民間音樂教員。她為人謙遜和藹，是一位慈祥的老婆婆，最值得欽佩的是她的剛韌的毅力和蓬勃向上的事業心。雖然她的眼睛失了明，

然而生理上的缺陷并没有成为她追求事業的障碍。她的修养是很高的，为了掌握文化政治，她曾在很短的期間里先后学会了旧型及新型的盲字，用它去記譜並經常与外界的藝人和志願軍通信，学乐理，讀古詩，讀毛主席、魯迅先生等的著作。她彈得一手好三弦，然而她並不滿足，每天象按时吃饭一样地照常坚持練習。最近她还在动手編一本《三弦練習》的材料。她唱起來是那么悦耳动听，然而她也並不滿足，还是經常听唱片、訪藝人。去年暑假大家以为她到北京去休息呢！原來她却終日奔跑着去買書、買唱片、訪老藝人、記譜、学唱和錄音。所以她会的唱腔种类很多。她說：“我們盲藝人，在唱曲兒的時候，沒有臉上和身上的本領，全凭口上的本領了！”这就是說，盲藝人們是特別注重于吸收各種唱腔來丰富自己，以便凭音乐上的表現效果來滿足听众。她能模仿很多派別的和存在較久的牌子唱腔，所以供給了本書非常丰富的材料（关于她的其他一切，特別是演唱經驗方面，以后有机会我們另外替她詳細介紹）。

本書共分兩大部分。第一部分为綜述：通过源流、唱詞、音乐等方面分析和介紹，要求讀者在总的方面了解《牌子曲》本身的各种名称及其來源、發展狀況等，並掌握唱詞處理上和行腔上初步的、一般性的規律。

第二部分是各牌子的分述。在这里共編选了六十个左右的牌子，每一个牌子都作了以下几方面的分解：

來歷——說明此牌子的起源、名称（包括別称）的由來以及發展的簡况；

用途——說明此牌子主要適用的場所及其用法；

唱腔——每个牌子的唱腔种类（包括不同时期的、普通的、個别的、北京的、外鄉的、北京与外鄉混合風格的以及其他風格的），就我所知的

都編选在这里，以供讀者参考！

腔詞的組織——主要是为了分析此牌子唱腔、唱詞的組織結構，并各附有一覽表，供讀者作为掌握規律上的具体材料。

照以上的凡例設想似乎很高，但因限于学識，难免会有折扣。我誠懇地盼望讀者的指正。

感謝吳夢非、黎英海、胡靖舫各位先生对本書所給予的莫大帮助，他們的具体补正与宝贵意見以及热誠的关怀，对本書和我，均得益非淺，故借此致以衷心的謝意。

于会泳，1955年4月23日。

目 次

前言 ······ I

總述

一 源流 ······	1
名称(1) 來源(2) 流派与風格(4) 曲本类目(5)	
二 唱詞 ······	8
格式的种类(8) 句式(10) 襯詞(22) 道白(23) 轍韻与四声(25)	
三 音乐 ······	33
牌子用途的分类(33) 唱腔(35) 伴奏(47) 三弦与定調(51)	

牌子分述

太平年 ······	56	怯快書 ······	71
罗江怨 ······	82	寄生草 ······	97
剪綻花 ······	106	鸚哥調 ······	115
北銀紐絲 ······	123	南銀紐絲 ······	133
倒推船 ······	137	鮮花調 ······	146
打新春 ······	154	疊斷橋 ······	162
边关調 ······	170	湖廣調 ······	179
云苏調 ······	191	刺兒山 ······	206
关东腔 ······	221	金錢蓮花落 ······	226
怯金錢落子 ······	238	疊落金錢 ······	240
什不閑 ······	245	蓮花落 ······	254

山东落子	259	吳橋落子	262
跑旱船	267	山东柳子	272
柳子腔	275	翠蓮卷	281
鼓崩詞	289	弦兒腔	293
耍孩兒	301	砧子点	308
南鑼北鼓	311	綉麒麟	318
虞美人	323	照花台	327
打干枝	332	小磨房	335
斗蛐蛐	338	紗窗外	339
呼呼悠	345	三根棒	347
小孩語	349	一串鈴	352
乞歌	356	玉娥郎	359
柳叶錦	364	柳青娘	367
摘櫻桃	370	滿江紅	371
老吹腔	373	石榴花	375
西城調	382	南城調	396
靠山調	420	四板腔	435
北京快書	443	数唱	449
曲头	461	曲尾	471

附 錄

一 牌子在曲本中的应用举例(《杜十娘》全本唱詞)	478
二 曲譜中特殊記号說明	494
三 參考資料	495

綜述

一、源流

【名称】《牌子曲》又名《雜牌子》、《單弦》、《八角鼓》。各个名称都含着不同的意义：《雜牌子》是說明它是由許多古今南北的雜曲組合而成，《單弦》和《八角鼓》是根据它在演出时，所使用的乐器而得名的。凡一人自彈三弦而自唱者，便叫《單弦》；兩人以上演唱者（有的彈三弦，有的打八角鼓），便叫《八角鼓》。但是所謂《八角鼓》，事实上共包括着《俗曲》、《快書》、《牌子曲》三种俗曲。这三种俗曲都是用八角鼓伴奏而演唱的，《牌子曲》只是其中的一种而已，因为《牌子曲》在其中占着优势，而且在社会上的影响也較大，所以一般人（尤其是北京以外的地方）便單指《牌子曲》來代表《八角鼓》了。

此外，又根据它演出形式的不同，又有《拆唱》和《羣唱》之分。

《拆唱》又名《拆唱八角鼓》，是由二三人分担故事中不同的人物角色，用分唱或对唱的形式演出。

《羣唱》又名《羣曲》，是由許多人使用許多种乐器（包括絲竹、打击乐器），用領唱和齐唱的形式演出。

正因为《牌子曲》的名称繁多，所以現在一般人常常都把它的名字混淆而称了：一个人自彈自唱的也叫《八角鼓》，兩个人演唱的也叫《單

弦》；連現在所盛行的在舞台上化裝演唱的戲劇形式的《牌子曲》，也有称之为《單弦剧》的。

【来源】《牌子曲》是由歷來不断从民間吸收的許多曲調組成的一種說唱音樂。本來这种形式的初級狀態的產生是很簡單的，只要把若干不同的曲調連在一起唱出就是了。因为这样做法，最初並沒有被人注意，所以关于它最早產生的时期，現在就很难考考了。我們只能知道當它所連結的曲調已經相當多而且已經能引起社會上注意的時候，大概是在明末清初（見李嘯倉的《曲藝談》）。及至清乾隆，其形式更趨完整，因为这时在各曲子的組織上，已加了引子和尾声。象四川的《清音》，河南的《曲子》以及坐腔《郿鄠》等都屬於这一类的形式。它們所用的曲牌和曲牌的組織方式都極相同。我們这里所介紹的《牌子曲》，是指它到了北京（乾隆及其后）發展至今的那一部分《牌子曲》，所以在事實上它不過是我國《牌子曲》演变支系的一種。

又：《牌子曲》的体式与宋金元的《諸宮調》，以及其前的《唱賺》中的《纏令》頗有相似之处。即：

引子（曲头）+若干曲牌（或調牌）+尾声（曲尾）

但是能否說它真是源于《唱賺》或《諸宮調》呢？文献无征，很难考据；而且假若如此的話，那么自元末至清初这一过程中又是用什么來接續它們之間的联系呢？以上姑且存疑。

《牌子曲》在民間流行極廣，所以当北京清代八旗子弟所掌握的《岔曲》，为了內容不被一般听众所喜爱而漸形衰落的时候，便借民間的《牌子曲》來复兴了。于是把《岔曲》分成兩部分，套在《牌子曲》上，前面的叫曲头，后面的叫曲尾；直到現在有的藝人还是照例地在唱《牌子曲》之前，先來一段《岔曲》。因为唱《岔曲》是拿着八角鼓作奏的，所以《牌子

曲》也就随着列入《八角鼓》俗曲范围之内了。

当《岔曲》和《牌子曲》掌握在清代八旗子弟手中的时候，並不是象現在一样專門作營業性的演出，而是以走票的方式演出（票友的名称，即起于此）。在这时期中，《牌子曲》所活动的地区，僅局限于北京一隅，所以它所吸收的新曲調，也脫不出北京俗曲的圈子，如《南城調》、《靠山調》（北城調）、《西城調》、《东城調》、《四板腔》以及《北京快書》等。曲本的內容，当然也受着清代貴族文藝的很深影响。当滿清統治被推翻以后，《牌子曲》才开始解放了，于是逐漸流傳至別处。曲調方面所吸收的范围也愈趋廣泛了，連《山东快書》調（即今《怯快書》）牌子也在三十多年前，被吸收到《牌子曲》里來了。

在其他的曲藝里象《大鼓》、《馬头調》等，也有夾《牌子曲》的，俗称《大鼓夾牌子》或《馬头調夾牌子》，其組織格式与《岔曲》夾牌子相同；只是在《牌子曲》的头和尾上不是用的曲头和曲尾，而是用的《大鼓》或《馬头調》。这些形式究竟起源于何时，已不可考。

从以上所說可以看出，產生于民間的《牌子曲》，其傳播的范围如何之廣，羣众对它喜爱的程度如何之深；直到今天在新文藝領域里，不但未見遜色，相反地，仍在繼續地發展，不断地吸收新的曲調，其流行的幅度更为廣泛了。特別是在廣大的中國人民解放軍部隊里，它竟成为一支有力的宣傳教育的武器了。

茲將目下所收集到的六十个牌子的來源，歸納成三类，列表于下：

- 說明：1. 《牌子曲》中还有些吸取京戲和各种大鼓里的調子，这些曲調大都是藝人为取悅听众隨意而加的，故未列入下表之内。
2. 关于表中各牌子來歷的具体情形，我們都分別附述在后面的各牌子中。
3. 明末流行俗曲中，也包括起源于明末以前而在明末仍然流行的俗曲等。

各牌子來源分类表〔附表一〕

來源类别	包 括 的 牌 子
明末流行俗曲	石榴花、罗江怨、南銀紐絲、北銀紐絲、疊斷橋、倒推船、要孩兒、寄生草、滿江紅、柳青娘、一串鈴、邊關調、湖廣調、打干枝、摘櫻桃、柳叶錦、剪綵花等。
清代小曲	太平年、打新春、吳橋落子、跑旱船、小孩謡、綉麒麟、紗窗子、鸚哥調、小磨房、照花台、呼呼悠、虞美人、斗蛐蛐、鮮花調、乞歌、玉娥郎等。
其他曲藝	南城調、靠山調、西城調、什不閑、蓮花落、疊落金錢、金錢蓮花落、怯金錢落子、柳子腔、山东柳子、云蘇調、數唱、四板腔、南鑼北鼓、北京快書、怯快書、老吹腔、关东腔、三根棒、刺兒山、翠蓮卷、弦兒腔、砧子點、鼓崩詞、山东落子等。

【流派与風格】 虽然各牌子的來源極其复雜：但是当某一曲調到了《牌子曲》里來以后，其原來的風格，便会因受影响而漸漸演变成近乎北京俗曲一类的風格了；而且連它原來的曲調組織，也会漸漸演变成適合于說唱的性質。关于这一点，讀者从后面所分述的《鮮花調》、《打新春》、《太平年》、《湖廣調》、《柳子腔》等牌子里，都可以找到極顯明的例証。

但是另外我們又必須注意：与上項相反的一方面，即在各牌子中，它們的風格倒不都是變得千篇一律的，象一个模子印出來的样子。这原因可分兩方面談：第一方面：藝人的唱腔有許多派別，比如，有北京派，有外鄉派，有北京与外鄉混合派，还有老派、新派等，有的受小調曲藝的影响，有的受《蓮花落》的影响，一般盲藝人和非盲藝人用的唱腔也有區別。各派中也有不同之处，曹寶祿和榮劍塵不一样，尹福來和石慧儒也有區別。各派之中也有基本上相同之处，但也各有自己的習慣和獨到之处。第二方面：有些牌子風格上的特点極其強烈，不易演变。

虽然当某一个曲调到了《牌子曲》来以后，原风格因受影响而有所演变，但是有些牌子（大都是来自其他曲艺类的牌子），却始终保持其原来的风格，即使有些变动也不太大，这是因为这些牌子原来在社会上的影响很大，印象很深，改动起来也会觉得事倍功半，或者劳而无功；所以一般艺人非但不愿改动，有的反而更加逼真地模仿；比如，现在唱《什不閒》、《莲花落》、《刺兒山》等牌子，大都仍模仿原来竹板曲艺类的风格，而且还用三弦模仿它们原来伴奏的打击乐。

因此各牌子中有着各式各样的风格，而每个牌子中又有着各种派别的唱法和特有的风格，如果能有条件把各艺人的唱腔都记下来，用以对比研究一下，倒是一件很有价值的工作。

【曲本类目】从《牌子曲》来的许多曲本中，也可以看出许多关于《牌子曲》性质上的问题。比如，从各曲本内容上，可以看出《牌子曲》所经历过的途径（各个时代及其背景）；从各曲本的题材上，可以看出《牌子曲》历来最适于说唱那类故事。兹将我所调查到的曲本名目，经过初步的考证，就其内容归纳成以下四类：

一、贊頌祝賀类——这部分曲本，大都产生于清乾隆以后。当八旗子弟掌握了《牌子曲》时，用走票的方式，到贵族官宦之家去祝寿贺喜，所以便编制了一些适合他们当时对象脾胃的曲本。其内容大多为：歌颂帝德圣功，荣华富贵等类；故事性并不强，有的甚至没有故事性，纯为颂词赞言。在这一点上，也正是《牌子曲》胜过《大鼓》的地方。因为这种曲调多样化，且有着旋律性很强的牌子（如附表三中，第五类用途中的诸牌子）的《牌子曲》，很适合于堂皇多彩、缤纷华丽的赞颂祝贺性质的场面。直到后来有了专业演唱《牌子曲》的艺人的时候，仍有使用这些曲本的。此类曲本名目列下：

《大赐福》、《天官赐福》、《大八仙》、《八仙庆寿》、《万寿香》、《五代恩

榮》、《闔家歡樂》、《百花成親》、《百花點將》等。

二、咏物抒情——此类曲本，也沒有故事性，純系描繪四季山水、風花雪月等类的文字；屬於抒情类的韻文，風格幽雅而瀟洒。其中大部分充滿士大夫氣味，有时还透露出一些厭世的情調（以上兩类曲本的內容，均与《岔曲》和《子弟書》的特点相似，无疑是受了它們的影响）。此类曲本名目列下：

《霄漢圖》、《七巧圖》、《春景》、《秋景》、《夏景》、《冬景》、《漁家樂》、《十二景》等。

三、歷史傳說类——此类曲本大多是取材于《今古奇觀》、《聊齋志異》，其次是《水滸》、《金瓶梅》及《白蛇傳》等。此外还有很多是屬於傳說故事类的，其中象《春阿氏》、《小安自嘆》等都是根据清代当时的实事編制的。还有一部分曲本是从大鼓詞改編而來的，如《鶯鶯夢榜》、《十里亭餞別》（《乐亭調》改編）及《寧武關》（京韻大鼓改編）等，为数也不少。

此类曲本內容，大多是宣揚忠孝節義等封建宗教、習俗道德等。不过其中也有很多是較好的，維护人类的正义道德以及許多具有人民性和現實主义成分的东西，如《杜十娘》、《十里亭餞別》、《棒打薄情郎》以及《白蛇傳》全部等，至今仍可加以整理取用。此类曲本名目列下：

《錢秀才巧占鳳凰儔》、《乔太守亂点鴛鴦譜》、《蔣興哥重會珍珠衫》、《杜十娘怒沉百宝箱》、《庄子扇坟》、《鴻鸞禧》、《棒打薄情郎》、《羊角哀舍命全交》、《花神》、《沉香床》、《杜小雷》、《胭脂判》、《引狼入室》、《水莽草》、《馬介甫》、《續黃梁》、《慧娘游湖》、《画皮塗心》、《庚娘》、《葛金》、《烏龍院》、《戲秀》、《翠屏山》、《殺山》、《开吊殺嫂》、《挑簾裁衣》、《得鈔傲妻》、《斷橋》、《水漫金山寺》、《合鉢祭塔》、《趙匡胤打棗》、《高君保劈关》、《高老莊》、《盜鉢》、《趙子龍追舟》、《鶯鶯夢榜》、《十里亭餞別》、

《卓二娘》、《查关》、《苏秦得中》、《陈琳抱盒》、《拷打寇承御》、《包公断后》、《包公铡姪》、《寧武关》、《戲叔》、《趙五娘尋夫》、《秦雪梅吊孝》、《四郎探母》、《汾河潛》、《別女尋女》、《槍斃閻瑞生》、《鳳陽曲》、《春香鬧學》、《杏兒上坟》、《殺子報》、《青石山》、《白猿偷桃》、《小安自嘆》、《春阿氏》、《双烈女》等。

四、民間笑話故事类——此类曲本，大多以諷刺性的故事為內容。這一點可以說是《牌子曲》的特長；只有這種曲調多样化的《牌子曲》，才可以應付那些錯綜複雜的各色各样的人物及場面，所以此類曲本的故事，不是頂嘴相罵，就是嬉戲逗趣；或者是熱鬧紛紛的大場面等。其中不少出自清代八旗子弟之手，用來嘲笑鄉下人，諷刺窮人的曲本。當初他們在貴族們的喜慶華堂上祝賀之余，還用此來作開心材料（如《怯太太進城》、《逛萬壽寺》、《怯聽戲》、《老媽開謗》、《窮富逛》等）。

其中還有一些沒有故事性，而純粹為顯示吐詞技能等的游戲文字類的唱詞，如《小孩語》里的《繞口令》，《倒反講》的反念唱詞等。此類曲本名目列下：

《婆媳頂嘴》、《姑娘算命》、《探親》、《倒探親》、《母女頂嘴》、《老媽開謗》、《老媽對謗》、《夫妻對簿》、《忙事強》、《小禿鬧房》、《雷太太吃醋》、《烟酒謗勸》、《打灶分家》、《雜合面訴功》、《紙牌訴功》、《醉鬼貪杯》、《醉鬼回家》、《灶王爺訴功》、《五聖朝天》、《冷不防成家》、《小上坟》、《摟攔太歲請局》、《織手巾》、《綉手巾》、《怯綉荷包》、《鬧逛時醫院》、《當皮箱》、《青草茶館》、《姑娘要嫁妝》、《教學館》、《馬四眼開茶館》、《打面缸》、《鋸大缸》、《油漆匠》、《審磚頭》、《喝雜銀》、《綉櫈襯》、《拿虼蚤》、《叫魂兒》、《胡吃》、《逛萬壽寺》、《大爺縱妻》、《窮富逛》、《怯聽戲》、《怯太太進城》、《拙大奶奶縫褲子》、《小孩語》、《倒反講》等。

以上均为過去的曲本的調查情況，現在出現的新曲本皆未列入。

二、唱詞

【格式的种类】 由于《牌子曲》的数目众多，及其來歷各不相同，所以《牌子曲》的唱詞，便形成了多样化的組織格式。比如，直接起源于其他曲藝类的牌子，大都为上下句重复体的組織格式；源于清代小曲的牌子，大都为一節三句体或一節四句体的組織格式；源于明末俗曲的牌子，则体制更形复雜，格式也相当固定。

熟悉掌握各牌子唱詞的組織格式，弄清其体制上的特点，不但对于演唱者，連作詞者都是非常重要的課題。茲將現所整理出的六十个牌子的唱詞格式，归纳成几类，以供習唱者及作詞者作为参考。

以下所列各类中，以上下句重复体的組織格式使用的較多。这是因为：

- 一、它容易掌握發揮，便于作長篇叙述；
- 二、处理唱詞的字数上及行腔上極方便；
- 三、在表达感情上伸縮力很大，可用于任何情緒及場面上。

但是此种体制的牌子，音乐性大都不强。經驗稍遜的藝人，行腔就会很平淡而單調。

一節四句体的唱詞的組織格式，其被使用的机会，也是相当的多，原因是：

- 一、四句一翻，无限的重复，容納唱詞的句数也較多，所以也便于作長篇叙述；
- 二、四句体多系起承轉合的結構，其句式通常变化多端，其情趣灵活，且有彈性，音乐上自然也丰富一些；
- 三、包罗感情較廣，用途多样化。

唱詞的組織格式分类表(附表二)

类别		包 括 的 牌 子
体制	句字排列格式	
上 下 句 重 复 体	八、八(或四、四)	西城調、南城調、寡山調、四板腔、数唱等。
	七、七	云苏調、刺兒山、金錢蓮花落、叠落金錢、怯金錢落子、快快書、关东腔、蓮花落、什不閑的八掌、鼓崩調、柳子腔、一串鈴、北京快書、老吹腔等。
	五、五	山东柳子、柳叶錦等。
一 節 兩 句 体	七、七(或六、七)	三根棒、摘櫻桃、砧子点等。
一 節 三 句 体	六、六、七 (或六、七、七)	弦兒腔、要孩兒、翠蓮卷、南蠻北鼓等。
	七、七、七	倒推船、跑旱船等。
	五、五、七	打干枝、呼呼悠等。
	七、五、五	鼴哥調等。
一 節 四 句 体	原三句体后加重复句的: 七、七、七、七	山东落子、绣麒麟、虞美人、剪綵花、寄生草等。
	六、七、七、七 (或七、七、七、七)	太平年、打新春、照花台、湖廣調、什不閑的四喜等。
	五、五、七、十	叠断桥、边关调、鲜花调等。
	五、五、五、五、七	紗窗外、斗蛐蛐等。
一 節 五 句 体	四、四、四、四、七	罗江怨等。
	七、七、六、七、七	吳橋落子等。
	五、五、七、五、五	滿江紅等。
	一節六句体	小磨房、柳青娘等。
其 他 多 句 体	一節九句体	南銀紐絲、北銀紐絲等。
	一節十句体	玉娘郎等。
	一節十一句体	石榴花等。
	句数不定	乞歌、小孩語等。