

戲曲資料

第二十九集

彩樓記

彩樓記

文化事業管理局戲曲研究室編

一九五三年十二月

PDG

前 言

「高腔」是川劇音樂的一個重要組成部份，也是一個最大的特點。它的曲牌豐富，表現力強，且與四川地方語言結合緊密，因而富有強烈的地方色彩，為四川廣大的人民所喜愛。但是，根據很多老藝人和專家們及新音樂工作者，近幾年來的研究，認為「高腔」音樂雖然有以上幾項可以肯定的優點，但也有下面幾項主要的缺點：一、唱腔不如幫腔的音樂性強；二、某些曲牌的幫腔部份，發音超出人類生理的一般限度，幫腔的人既吃力，聽起來也刺耳；三、高腔曲牌雖然豐富，但缺少表達喜樂歡欣的曲牌；四、幫、唱均純用人聲，（或僅有很少的曲牌有些伴奏）顯得單調。而這些缺點都是迫切地需要我們慎重、適當的處理予以研究改革的。

從前由於我室的工作重點是對舊劇目進行整理和修改，在川劇音樂——尤其是高腔音樂方面，雖也作了一些整理和點滴改革工作，但是若和川劇的其他組成部份的改進成績相較，却是不相平衡。為了加強今後對川劇音樂的改革工作，我室從現在起，計劃陸續編印一些有關川劇音樂的研究資料，提供新音樂工作者和廣大的川劇界藝人互相參考，互相學習，從而進一步的使川劇音樂改革工作，在「推陳出新」的原則下，穩步向前推進，以適合今天人民的要求。

這一集資料，是由西南音協教學祺同志在四川省川劇團上演「彩樓記」時記錄的。經我室研究之後，認為它基本上是和演出該劇時的「幫腔」、「放腔」相合的。因此把它編印出來，算作是對這項工作的一個開端。最後，希望新音樂工作者，藝人們以及愛好川劇的同志們，多多提出意見。

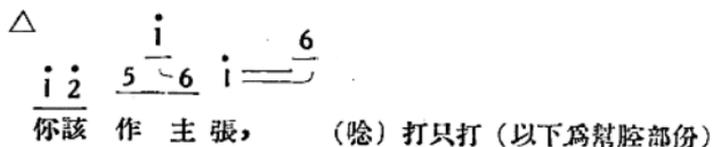
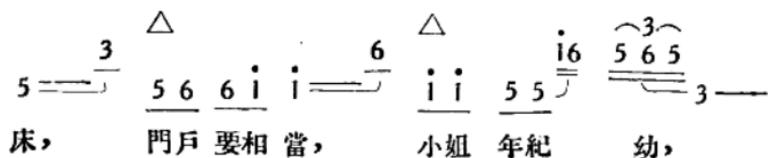
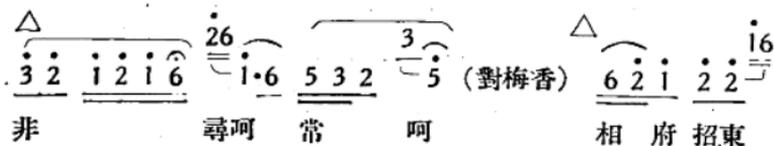
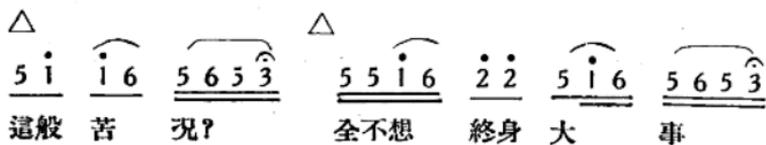
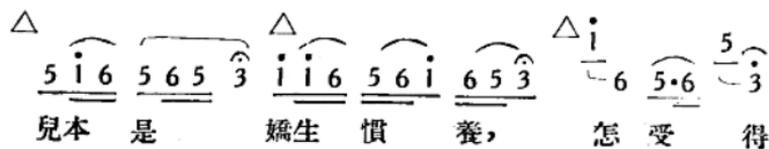
例 言

爲了貫徹執行中央人民政府政務院「關於戲曲改革工作的指示」，「新文藝工作者應積極參加戲曲改革工作，與戲曲藝人互相學習，密切合作，共同修改與編寫劇本，改進戲曲音樂與舞台藝術」，西南音樂工作者協會擬有計劃有步驟地在成、渝兩地重點地進行川劇戲曲音樂的學習、研究，以便準備條件，進一步地和藝人合作，改進川劇音樂。在重慶市方面，已有我會執委李兆鴻、李康生二同志領導的新音樂工作者十餘人作出了一些成績；在成都方面，以前我們也零星地作了一些記錄整理工作，但是，像這次對「彩樓記」進行整齣戲全部幫腔曲牌的記錄的作法，還是我們在這方面工作的初步嚐試。我自己對川劇高腔的了解淺薄，因此，存在在這本曲譜中的錯誤和問題想來是不少的，希望川劇界的前輩老師們、同志們及音樂工作同志們多多給予斧正和指導。

在「彩樓記」的記錄整理工作中，尤其是在記譜上，有幾點必須在這裏說明的：

一、川劇高腔的唱腔係由兩個部份組成；一部份是樂師們的幫腔，這部份的曲調性強，而且較規律；另一部份是演員的唱腔。這部份多係宣敘性質，與四川語言結合太緊，唱起來近於說話，這是一方面，另一方面，唱腔曲調活動的音域中間，包含着若干十二平均律以外的人聲的自然音，因此很難憑個人的主觀想像硬規定記錄某些音符。其次，唱腔的速度與節奏都極自由，伸縮性很大，使得一般音符的拍節記號很難準確地把它們記錄出來。

例如：「彩樓記」第二場「逐婿」中老夫人的一段唱腔，如果硬記下來，便是這樣：

如果我把以上的曲譜唱給藝人聽時，因為我對原唱法較熟悉，藝人聽起滿是回事。但是，如果我把這曲譜交給另外的人唱，則藝人和我聽起來都會覺得「牛頭不對馬嘴」。對於這個問題，多次考慮，和經過與一些新音樂工作同志交換意見的結果，決定這次只記幫腔和演員唱腔中必要的「放腔」。這樣作，雖然也有問題，待摸索出一些經驗之後，再來逐步的記錄整個的唱腔。但作為初步嚐試來說，這曲譜還是可以起着研究川劇的參考資料的作用。

文法 二、爲了使這份曲譜能夠使讀者在找不到腳本的情況下也能了解全部劇情，所以凡是唱腔前後的必要的對白都加以抄錄了。長段對白太佔篇幅，就用簡單的文字加以概述。如：「呂蒙正在途中與胡連璧相逢，將棄館之事告胡。時刁員外趕至，二人言語不合，爭吵起來」即是。

三、幫腔曲調雖然較爲規律，但由於若干年來，在川劇中，一般教徒弟都採用口授的方式。這樣作，自然容易差誤。年代久遠，口口相傳，使曲調在旋律及節奏上，有了若干變動。根據我們以往的經驗，證明要想按照嚴格的規律來確定這些曲調的節奏並劃分小節是經常不可能的，如要硬去劃分，則往往會弄得主觀想像地去加添一些音符和拍子，結果與高腔現存的實際就有出入。爲此，這本曲譜中，除了把「板」（重拍）用△的符號註上以外，一律沒有劃分小節。

四、這本曲譜，在記譜的形式上，由於沒有陳規可循，所以就只憑個人認爲比較恰當的方式來記譜，因此，在這裏也必須加上一些解釋：

1. 每行譜共包括：第一行是幫腔曲調或演員唱腔的曲調。第二行是打擊樂器。第三行是唱詞。

2. 爲了使包括三種東西的每行譜看起來清楚一些，所以，在每行譜的前面，都加上「」樣的括線符號。

3. 每個人物的唱詞，經常並不止一行，可能佔上好幾行，這種情形下，在完結以前的若干行末尾，都只劃上一根單縱線，表示此行已完，一直到這個人物，這段唱詞的完結地方，才劃上細雙縱線（||）來表示此段的結束。

4. 全劇共使用了十多個曲牌，一支曲牌有時可能整整一場戲都用它，但有時一支曲牌也可能只用在一段唱詞中，爲了使讀者清楚每支曲牌的起迄，在每支曲牌的開始處，用《》的符號，把曲牌名稱括上註出來。（如《綉帶

兒》，《駐雲飛》）在曲牌結束處，則用粗雙縱線（||）表示。另外，每支曲牌中，又可能包括幾個部份，對這種部份的名稱，用〔 〕的符號註出來（如：〔尾煞〕，〔搖板〕）。

5. 在打擊樂器的記譜上，採用川劇打擊樂器傳統讀譜法（請參看附錄二：川劇打擊樂器傳統讀譜法解釋）同時爲了與幫腔曲調拍節扣合，亦同時註上拍子記號，如：狀——（是一個二分音符），丑乃（是兩個八分音符）等。

6. 每行譜的第一行的曲調，有的是演員的唱腔，有的是樂師的幫腔，爲了識別，唱腔前加註（唱）的記號，幫腔前加（幫）的記號。

7. 全部曲譜都以四分音符作一拍。

8. 幫腔和唱腔中，滑音很多，爲了使讀者便於了解，這些滑音沒有用↗的記號，而採用了記小音符的辦法。但一般說來，川劇高腔傳統唱法在滑音上，有很多微妙的地方，這只有靠讀者自己去熟悉了解了。

總之，由於個人能力薄弱，這本曲譜想來缺點不少，希望大家指正，以便及時修改過來。

最後，特別要提出來的是，這次記譜中，承四川省川劇團蕭宗英、劉吉昌、何全祿、周治林同志及其他許多同志給予我在工作上許多指導和幫助；曲譜整理完成後，經四川省人民政府文化事業管理局戲曲研究室審查出版。這些都給了我很大的鼓勵和教育，在此一併致謝。

教 學 祺 一九五三年十一月

目 次

前 言

例 言

〔彩樓記〕幫腔曲牌譜：

第一場	彩 樓	(1)
第二場	逐 婿		
一、	逐 婿	(9)
二、	悲 秋	(21)
第三場	棄 館	(29)
第四場	祭 灶	(33)
第五場	趕 齋	(42)
第六場	評 雪	(48)
第七場	喜 報	(64)
第八場	寺 會	(69)

附錄一：四川省川劇團第一次上演〔彩樓記〕
演 員 及 音 樂 組 人 員 名 單

附錄二：川劇打擊樂器傳統唸譜法解釋

第一場 彩樓

(宰相劉憇之女劉翠屏，在十字街頭高結彩樓拋瓊招郎，許多王孫公子，皆前往與會，冀求得到瓊璣，與相國之女匹配。白衣秀士呂蒙正亦隨衆前往彩樓。)

(甲、乙、丙扮王孫公子上場)

甲乙丙：《駐馬聽》
(帽子)
罷打。狀乃 狀乃 丑乃 狀 —— 次 丑 乃 狀 —— (唱)紫陌風飄

(幫) 呵 風飄呢
 $\dot{1} \underline{6} \quad \underline{\dot{3} \dot{3} \dot{2}} \quad \underline{\dot{1} \dot{6}} \dot{1} \text{——} \overset{6}{\text{——}}$ (長槌)
 狀乃乃丑 當丑 當丑 當乃 當乃次

(挑眼) (速度自由)
 狀 —— 次 丑 乃 才·乃 才乃 狀
 $\dot{5} \cdot \dot{3} \quad \underline{\dot{2} \dot{3} \dot{3} \dot{5}}$
 (甲唱)呵 一個個呵

(中速)
 $\overset{23}{\underline{\dot{2} \cdot \dot{1} \underline{6} \dot{1} \underline{6}}}$ $\underline{\dot{1} \underline{6} \dot{2}}$ $\underline{\dot{2} \underline{\dot{1} \underline{6}}}$ $\underline{\dot{1} \underline{5} \underline{6}}$ $\underline{\dot{1} \underline{6}}$ $\dot{1}$
 呵……………。(幫) 呵 這 呢…………… 這呵…………… 遙

(清板) 狀 丑 乃 次 丑 乃 丑 乃 丑 乃 乃 丑 次 乃 丑 乃 次
 呢…………… 遙 呢 呵…………… 呵……………

\triangle 0 $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\overset{6}{\text{—}}$ $\overset{3}{\text{—}}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$
 狀次 乃 狀
 啊..... (乙唱) 聞聽得彩樓高結 (幫) 花容月貌

\triangle $\overset{6}{\dot{2}}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ \triangle 0 $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$
 狀 丑乃 次丑 乃 丑乃乃丑 乃丑
 自 把郎 招啊。 呢.....啊.....啊.....

$\overset{\triangle}{\dot{1}}$ $\dot{6}$ 5 6 0 $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\overset{6}{\text{—}}$
 次乃 丑乃次 狀次 乃 狀
 啊..... (丙唱) 今朝打扮多俊俏，

\triangle 0 $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ 5 5 $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\overset{6}{\text{—}}$ 5 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ 5 6 $\dot{1}$ $\dot{6}$
 ○呆 次呆次 才 才·呆 次呆 次 才·打 課打 打打 狀
 (幫) 走 向 人 前 擺擺 啊 搖 呢 啊

\triangle $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ 0 $\dot{2}$ — $\dot{1}$ $\overset{6}{\text{—}}$
 (飛句) 才 次呆呆 次呆次 狀·丑 乃狀丑乃狀
 (幫 兼唱) 喜上 啊眉 梢啊, 喜上啊 眉梢啊 (豹子頭) 呢

\triangle $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ 0 5 5 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\overset{6}{\text{—}}$ 5 — 0 $\dot{2}$ — $\dot{1}$ $\dot{6}$ 5 6 $\dot{1}$ $\overset{6}{\text{—}}$
 才 才 ○乃 狀 次丑乃才·乃才乃 狀
 試 看 何人 渡 鵲 橋。 呢.....啊.....

甲乙丙：（同白）列位請了。今日劉小姐在十字街頭高結彩樓，拋環招郎，你我一同前往。

丙：小弟好有一比。

乙：好比何來？

丙：八仙過海，

甲乙：各顯神通。

甲乙丙：（尾腔）
 （幫衆唱）
 才 次 呆 呆 次 呆 次 狀 · 丑 乃 狀 丑 乃 狀
 喜上眉梢啊，喜上眉梢啊 呢…… 啊……

才 才 何 人 渡 鵲 橋。 呢……
 ○ 乃 狀 乃 乃 丑 當 丑

當 丑 當 丑 當 丑 當 乃 當 乃 次 狀
 啊

（甲、乙、丙下場）

（呂蒙正上）

呂蒙正（以下簡稱呂）：《駐雲飛》
 狀 · 丑
 （幫）呢，十載寒窗呵，

△ (較快) △ △ △

2̣ i̇ 6̣ 2̣ i̇ 6̣ 5 6 i̇ — 5 5 3 2 6 5 · 5 3 6 5 · 6

○乃才

(幫) 空呢呵思呢 呵 夢呢 呵 想呵

△

3·2 1 2 3 —

狀 — 課 課乃 狀

狀乃 丑乃丑 乃丑

呵

(白) 我是要去

△ △

i̇ 5 5 i̇ i̇ 6 5 5

丑乃 狀乃 狀 (唱) 一恁你滿身錦綉，

怎敵我腹內文章， (幫) 休遲疑，邁步 前呵

△ △ △ △ △ △

i̇ 2 i̇ 6 5 6 i̇ — 6 6i̇ — 2 i̇ 6 5 5 i̇ i̇ 5 — 2 2 i̇ 6

才·打 課打 打打 狀

往 呢..... 呵.....

試看 何人 招東 床，試 看

△ △ △ △ △

5 5 i̇ i̇ 5 i̇ 2 i̇ 6 5 6 i̇ — 6

狀而乃丑 當丑當丑 乃狀 丑乃 狀乃 丑乃次 當丑 當丑 當乃次 狀

何 人 招東 呵 床 呢..... 呵

(呂蒙正下)

(劉翠屏坐轎，老院子，梅香，旗羅，彩燈，家丁等同上。)

劉翠屏(以下簡稱屏)：(唱崑腔) 彩鳳飛翔，展雙翼，覓才郎，要效那梁鴻孟光，舉案齊眉同歡暢。巾幗志非尋常，喜今朝，如願以償。彩樓高

△ (稍慢) △ △ △ △

ī 6 ī ī 6 5 ī 5 3 2 ³ 5 — 5 — 3 —

門 第呢 不相 呵 宜 呵 呵, ……

狀 乃 丑 乃 丑 乃 丑 乃 狀 乃 狀

△ △ △ △ △

5 6 ī 6 6 ī 5 ī 2 ī 6 5 6 ī 6

才 才 次 呆 次 才 · 打 課 打 打 打 狀

(唱) 實情無隱諱, (幫) 琇 瓊 請收呵回 呢 呵

△ △ △ △

0 5 6 ī ī 6 ī 5 5 6 2 ī 6 ī 5 ī

還 望 小 姐 再 思 維, 還 望 小 姐 再 思 呵 維

狀 丑 乃 丑 當 丑 當 丑 乃 狀 丑 乃 狀 乃

△

2 ī 6 5 6 ī — ⁶

狀 次 丑 乃 狀

呢 …… 呵 ……

(梅香正擬把琇瓊收回, 被劉翠屏阻擋。)

屏: 好奇才啊! (唱前腔)

ī ī 6 5 ī ī ī 6 2 — ¹⁶

○ 乃 狀 狀 · 丑 乃 狀 丑 乃 狀

(幫) 口 吐 珠 瓊 呵, 呢 ……

△ △ △ △ △

ī 6 5 2 ī 6 5 ī 5 5 6 · 0 2 — — — ī — ⁶

狀 乃 丑 乃 丑 乃 丑 乃 狀 乃 狀

滿 腹 經 呵 綸 有 志 氣, 呢 …… 呢 ……

\triangle \triangle \triangle \triangle
 $\underline{\underline{6 \dot{1} 2}} \quad \underline{\underline{\dot{1} 6}} \quad \underline{\underline{5 6 \dot{1} 5}} \quad \underline{\underline{\dot{1} 2 \dot{1} 6}}$
 才 才 次呆 次才·打 課打
 (唱) 家貧何足慮, (幫) 自 有 得意 呵 時 呢……

\triangle \triangle \triangle \triangle
 $\underline{\underline{5 6 \dot{1} \text{---} 6}} \quad \underline{\underline{\dot{2} \dot{2} \dot{1} \cdot 6}} \quad \underline{\underline{5 \dot{1} 5 3 2}} \quad \underline{\underline{\overset{3}{\text{---} 5 \text{---}}}}$
 打打 狀 (鑽句) 狀乃 丑乃丑
 呵……………, 婚姻 呵 莫推 呵 辭呵……………

\triangle \triangle \triangle
 $\text{---} \text{---} 3 \quad \underline{\underline{\dot{2} \dot{1} 6}} \quad 5 \quad \underline{\underline{5 \dot{1} 5}}$
 乃丑 丑乃 狀乃 狀 才 才 次呆 次
 …………… 呵 (唱) 高堂若不喜, (幫) 有 奴 作主 呵

\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle
 $\underline{\underline{\dot{1} 2 \dot{1} 6}} \quad \underline{\underline{5 6 \dot{1} \text{---} 6}} \quad \underline{\underline{\dot{2} \dot{2} \dot{1} 6 \dot{1} 6}} \quad \underline{\underline{5 5}} \quad \underline{\underline{\dot{1} 6}} \quad \underline{\underline{\dot{2} \dot{2} \dot{1} 6}}$
 才·打 課打 打打 狀
 爲 呢…………呵………… 雙雙 同 到 華堂 內; 雙雙呵

\triangle \triangle \triangle \triangle
 $5 \quad \underline{\underline{6 \dot{1} 6}} \quad \underline{\underline{5 5}} \quad \underline{\underline{5 \dot{6} 6}} \quad \underline{\underline{\dot{1} 2 \text{---} \dot{1} \text{---} 6}}$
 狀而乃丑 當丑當丑 乃狀 丑冬冬狀冬 狀 (吹打)
 同 到 華堂 內…………… 呢……呵……………

(屏下樓示意呂, 叫呂同到相府。呂送屏下。老院子將瑤瓊拴在呂身上, 并爲呂帶馬。同下。)

第二場 逐 婿

一、逐 婿

(劉翠屏及呂蒙正回到相府後，劉懋及老夫人見蒙正貧窮，欲悔婚，但翠屏不允。劉懋與老夫人乃遷怒院子及梅香二人。)

屏：彩樓休怪梅香錯，爹媽！

《綉帶兒》

○乃 狀 乃 狀 乃 丑 乃 狀 次

(節奏自由)

1̇ 2̇ 6̇ 1̇ 1̇ 5̇ 1̇ 1̇ 3̇ 2̇ 1̇ 6̇ 1̇ — 6̇ 1̇

丑 乃 狀 ○乃 狀 乃 狀 次

(幫) 這 是 你 兒 自 主 張 呢 呵 呵

2̇ 1̇ 6̇ 1̇ —

丑 · 狀 乃 狀

呢 呵

劉懋 (以下簡稱劉)：

次 丑 · 狀 乃 狀 次 丑 · 狀 乃 狀

(白) 哈哈！ 可惱！

狀 而 乃 丑 當 丑 當 丑 乃 狀 丑 乃 狀 次 丑 乃 才 · 乃 才 乃 狀

蠢才！

$\underline{\underline{2 \cdot 2}} \quad \underline{\underline{5}} \quad \text{—} \quad \underline{\underline{2}} \quad \underline{\underline{2 \dot{1}}} \quad \underline{\underline{6 \dot{1}}} \quad \underline{\underline{2 \dot{1}}} \quad \underline{\underline{\dot{1}}} \quad \text{—} \quad \underline{\underline{\dot{1} \cdot \dot{1} \dot{1} \dot{1}}}$
 課 打 打 課 打 呆 才 才 · 乃 乃 呆
 罵蠢才(幫)自不思 量 呵…………… 呵……………

$\underline{\underline{6 \dot{1}}} \quad \underline{\underline{6 \dot{5}}} \quad \underline{\underline{3 \dot{5}}} \quad \underline{\underline{\dot{1} \cdot \dot{2}}} \quad \underline{\underline{6 \dot{1}}} \quad \underline{\underline{6 \text{—}}} \quad \underline{\underline{5 \cdot \dot{3}}} \quad \underline{\underline{2 \dot{3} \dot{5}}} \quad \underline{\underline{2 \dot{1} \dot{6}}}$
 次 呆 · 次 次 次 而 乃 呆 次 呆 次 乃 狀 · 丑 乃 狀 丑 乃 狀 乃 丑
 …………… 呵…………… 噫 …… 噫 …… 噫 …… 呃……

$\underline{\underline{\dot{1} \dot{6}}} \quad \underline{\underline{\dot{2} \text{—}}} \quad \underline{\underline{\dot{1} \text{—}}} \quad \underline{\underline{6}}$
 次 乃 狀 乃 狀 次 丑 · 課 打 打 乃 狀 乃 狀 課 打 打 乃
 呵， 呵 (白) 爹爹， 娘啊，

狀 乃 狀 次 丑 乃 狀 乃 丑 當 丑 當 丑 乃 狀 丑 乃 狀 — 次
 嗚呀！

$\underline{\underline{6 \dot{1} \dot{5}}} \quad \underline{\underline{5 \dot{3} \dot{1} \dot{1}}}$
 丑 乃 才 · 乃 才 乃 狀 (唱) 爹爹何必怒滿腔？
 郎才女貌正相當， 蒙正并非無志向， 異 日 朝 中

$\underline{\underline{\dot{1} \dot{2} \dot{3}}} \quad \underline{\underline{2 \dot{1} \dot{6} \dot{1} \dot{1}}} \quad \underline{\underline{\dot{1} \dot{2} \dot{3}}} \quad \underline{\underline{2 \dot{1} \dot{6} \dot{1} \dot{1}}} \quad \underline{\underline{3 \dot{3}}} \quad \underline{\underline{2 \dot{1} \dot{6} \dot{1}}} \quad \underline{\underline{2 \dot{3} \dot{2}}}$
 作 棟 樑， 作 棟 樑， 爹 媽 呀 可 呵 ……

(中速)
 $\underline{\underline{\dot{1} \dot{2}}} \quad \underline{\underline{\dot{1} \cdot \dot{6}}} \quad \underline{\underline{5 \dot{5}}} \quad \underline{\underline{5 \dot{2}}} \quad \underline{\underline{\dot{1} \cdot \dot{6}}} \quad \underline{\underline{5 \dot{6} \dot{5}}} \quad \underline{\underline{5 \dot{3}}} \quad \underline{\underline{56}} \quad \underline{\underline{5}}$
 …………… (幫) 凡 人 不 可 呢 …… 來 呵 …………… 貌 呵 ……