

河南墜子音樂

音樂

鄂文工團

)

前 記

爲了貫徹毛主席的文藝方針，更好地進行民間藝術的學習，從一九五二年
到十二月，我們組織了幾個同志將河南墜子音樂作了較全面系統的收集；
初步整理之後，編成這樣一個集子，希望它能給音樂工作者及文藝團體提
供一點研究民間音樂的素材——通過這一資料的介紹，使音樂工作者初步了解
墜子音樂的基本形式和組織，以圖進一步發展和提高民間的說唱音樂。

墜子音樂是由鬧場、過板、唱腔三個部分組成的。唱腔是墜子音樂的主
，所以我們在搜集、整理過程中對這一部分比較注重。

墜子音樂過去一直是靠民間藝人傳唱流傳下來的，在這個過程中，墜子藝
人吸取了多種民間說唱音樂的演唱節目和演唱方法，使墜子逐漸具有了豐富的
曲調和獨特的風格。而在其統一的風格中，由於每個演唱者都有自己獨特
的創造，所以各人的曲調往往自成一體。在本集中，我們盡可能的選用了各種
曲調，以期有所比較。

本集中所選用的唱詞多爲舊詞，這是因爲墜子藝人唱舊詞的修養較高，在
詞曲結合及感情表現上都獲得了一定的成功，這樣做將更便利於我們對墜子音
的了解。至於反映新生活的新詞，創作得不多，有定評的尤少，流傳亦不
，材料也較難搜集，搜集到的幾首也由於存在着一些缺點，只得略去了。

墜子藝人爲了唱奏的方便，常常就原詞之外加上一些花音襯字。這樣一
來，曲調是豐富了，但唱詞却顯得繁雜了。因爲整理、出版本集的主要目的在
介紹音樂，所以唱詞中的花音襯字也就只好一存其真。這是應該說明的。

整編工作的完成是和各兄弟團體的幫助分不開的。

河南省文聯、開封市文聯、河南省人民廣播電台、開封市曲藝改進會和河
南軍區文工團的諸位同志都給了我們不少幫助。特別是開封市曲藝工作者趙玉
人、薛永祥、閻樹貞、李玉芳、范秀霞等二十七位同志，更以高度的工作熱忱

56

和嚴肅負責的態度給我們多次演唱並幫助解決了許多疑難問題，使我們的工作得以迅速完成，謹在此致以衷心的感謝。

另外在編輯本集的工作中曾參考張長弓先生所著的『河南墜子書』和關立人同志的『墜子之基本組織與基本曲調』一文，這兩種著述給我們提供了不少有關墜子音樂的資料，也在此一並致謝。

付印前承中南人民文學藝術出版社編委程雲同志提供了許多寶貴意見，我們本去蕪存菁的精神，又進行了一次大的整理，使此資料減免了若干頭緒不清和繁冗的缺點，於此特致謝意。

希望大家能對我們的工作提出意見和批評。

中南軍區政治部文藝工作團

一九五三年八月

目 錄

起源和發展	(1)
演出形式	(2)
樂器	(4)
主要伴奏樂器——墜琴	(4)
打擊樂器	(9)
過板	(10)
大過板和小過板	(10)
含韻過板	(13)
唱腔	(16)
引子	(17)
平腔	(18)
第一種平腔	(19)
第二種平腔	(27)
第三種平腔	(32)
第四種平腔	(37)
含韻	(44)
大含韻	(44)
小含韻	(48)
牌子	(50)
五字嵌	(52)
十字韻	(54)
快扎板 (及拖腔)	(58)

總唱例	(59)
三堂會審 (喬清秀)	(59)
洛陽橋 (喬利元)	(65)
俞伯牙彈琴 (董桂芝)	(69)
女起解 (李玉芳)	(72)
昭君出塞 (范秀霞)	(89)
小黑驢 (范麗鳳)	(93)
王二姐思夫 (徐寶缸 · 徐寶蘭)	(106)
王二姐哭繡樓 (馬喜鳳)	(116)
馬前潑水 (喬清秀 · 喬利元)	(118)

河南墜子音樂

起源和發展

墜子的起源，一般都認為是由道情發展，結合鶯歌柳耨而成的。道情是流行於華東各省的一種說唱形式，早在元朝中葉就有了（註）。當初它是用來宣道的，所唱的不外是勸善警惡，出世避俗等內容（如『韓湘子渡林英』）。但在民間流傳日久，漸漸地它就不只限於唱『道』，也唱民間故事了。它的曲調簡單，幾近於朗誦；唱時沒有樂器伴奏，只用兩根長約二尺的竹片和漁鼓擊節。鶯歌柳耨則是河南地方的一種說唱小曲，唱的多是風情故事。演唱者自己用小三絃伴奏，另外一人用單鈸擊節並為他幫腔。一九〇〇年前後，道情由安徽傳入河

南，吸收了鶯歌柳書的曲調；採用了它的樂器，去掉一根絃，改用弓拉；又拋去竹片和漁鼓，改用硬木簡板擊節；這樣就形成了一種新的說唱形式，叫做『墜子』。墜子所承襲的鶯歌柳書的曲調不僅比道情舊有的曲調動聽，而且是建立在河南方言的基礎上的，富有地方色彩，容易為當地群眾所接受；而在唱詞方面，除沿用道情及鶯歌柳書固有的唱詞外，還增添了一部分根據鼓詞重編的唱詞，內容豐富而多樣。因此新興的墜子，很快地就在羣衆中生了根。

『墜子』是以伴奏樂器的名字命名的，這種樂器為什麼要叫做『墜子』，說法很多，最普遍而較可靠的一種說法是：它是用來『墜音』（托音，包腔）的，所以稱爲『墜子』（實際上應是『墜字』）。

墜子初形成時，曲調還是很簡單的，伴奏樂器、打擊樂器都很少，加以那時演唱者都是男藝人，音調平直，所以它的表現力還是不強的。但藝人不斷吸取各種民間戲曲和說唱音樂的優點，使它的演出得到了進一步的提高。譬如伴奏樂器方面，有的加用了『二家絃』（河南地方小戲）的主奏樂器四胡和河南曲子的主奏樂器『曲子絃』；曲調方面，吸收了山東大鼓、京韻大鼓、京戲、落子等的曲調，巧妙地 and 墜子揉合在一起；打擊樂器方面也採用了大鼓的扁鼓和鼓兒詞的脾打板。一九一四年前後，墜子從露天場地搬進茶棚進行演唱，從這時起，開始有了女藝人唱墜子。由於女聲曲調細膩，所以唱出了許多曲折婉轉的花腔曲調；從此墜子成了一種較為完整成熟的曲藝，在河南地方流行。從一九二五年起，它更傳到外省，並漸漸普遍流行於華北各地，遂成爲北方地區主要說唱音樂之一種。

（註）見傅惜華著『曲藝論叢』第193頁。

演出形式

墜子演出以前，有一段『鬧場』，『鬧場』的作用，相當於京戲開演以前的『打通』，它是熱鬧、活潑的，因此能吸引聽衆，壓住喧嚷的聲音。

『鬧場』的時候，所有的樂器都一起響起來，墜子拉着，簡板、鬧鉦、扁鼓一起敲着，直到聽衆坐定爲止。『鬧場』的音樂是不固定的，一般的都由演奏者即興演奏，以一兩小句爲基本句，加以反覆發展。可以這樣說：鬧場音樂的旋律性並不強，而主要的是熱烈的氣氛。

『鬧場』完畢之後就開始一段一段地演唱，在每段開始以前，先由墜子拉一個過板，過板奏完才開口。過板分兩部分：前面一段快的，叫大過板；後面一段慢的是小過板。大過板可長可短，曲調也不固定，由演奏者自由發展（和『鬧場』差不多，不同的是曲調性較強，同時打擊樂減少了一些，只用簡板或鬧鉦加扁鼓）。大過板奏到一定的時候就懈板（註）接小過板。小過板很短，曲調比較固定。一般演唱前都有大過板和小過板，但只奏小過板而省略大過板的情形也很多（唱片中聽到的都只有小過板）。

墜子的段子有兩種，一種小段子，一種大書。小段子如『王二姐思夫』、『風儀亭』、『昭君出塞』等，只要二三十分鐘就可以唱完一段，而且每段都可以獨立演唱（內容相關連的當然也可以接起來唱，如『關王廟』、『女起解』、『三堂會審』）；大書如『回盔記』、『繡鞋記』、『包公案』等，一本書長的可唱十多天，短的至少也得兩三天，唱的時候雖也可以分成二三十分鐘一小段一小段地演唱，但各段都絕對要連貫，不能分開唱。另外，小段子和大書還有一個很重要的不同之點：小段子以唱爲主，偶而夾一兩句道白，而且這種道白往往是可以省略的；但大書却主要靠說，僅在必要的地方唱上一小段。因此有人說：『唱』小段子，『說』大書。

墜子詞都是以第三人稱寫的，主要是敘述，但通過演唱者的動作表情，仍然能使故事中的人物性格更加突出（當然，詞本身的豐富形象和曲調的各種變化，都是使人物性格突出的原因）。尤其是在雙口、三口演唱中，性格的刻劃更爲明顯。所謂『雙口』、『三口』就是兩人、三人一起唱，每人担任詞中的一個或幾個角色，如在『坐樓殺惜』中，一人充宋江，一人充閻婆惜；在『小姑賢』中，一人充兒媳、一人充母親、一人兼充兒子和小姑（目前小段子多由女藝人唱，所以詞中男性也由女藝人充任）。唱到某人時就由某人接，如『宋公明我

這裏開言道：……」由宋江唱，他唱出自己的內心情感、言語和動作，還搖着唱後面客觀敘述的部分，直到敘述婆惜的地方，才由婆惜接唱。這種「雙口」、「三口」演唱，是很普遍的。

(註)擱板：演奏、演唱中突然將速度變慢，稱為擱板。擱板時通常將速度變慢一倍甚至一倍多，多用在含韻接平腔，平腔接五字韻，牌子及大過板接小過板等地方。

樂 器

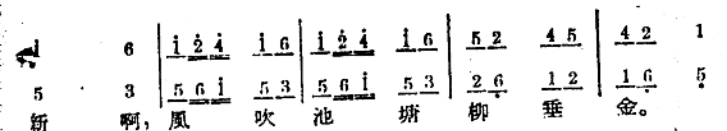
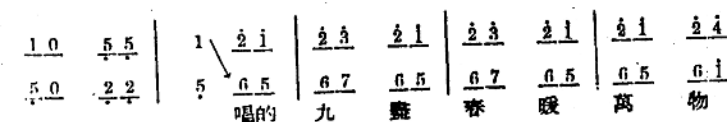
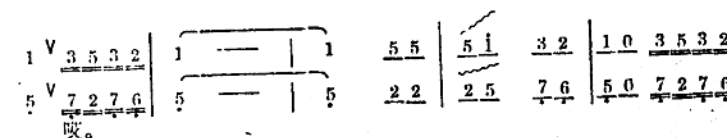
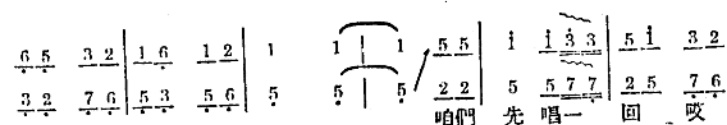
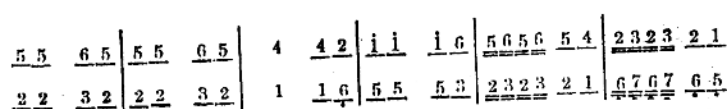
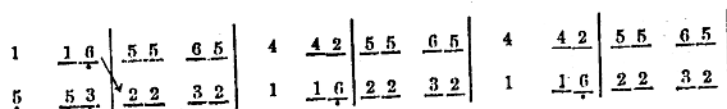
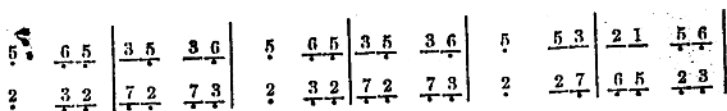
一 主要伴奏樂器——鑿琴

(一) 概述：鑿琴是由小三絃改裝而成的——去掉琴鼓上的鱗皮，代以桐木板，並去掉一根絃，改用弓子拉奏。它發音蒼蘊有力、明暗兼備、富於音色變化，因之它不僅能表現粗獷熱烈的情緒，亦能奏出婉轉悠揚的曲調，模仿人聲更是它的特長。從其表現力和表現方法來看，都是很獨特的。

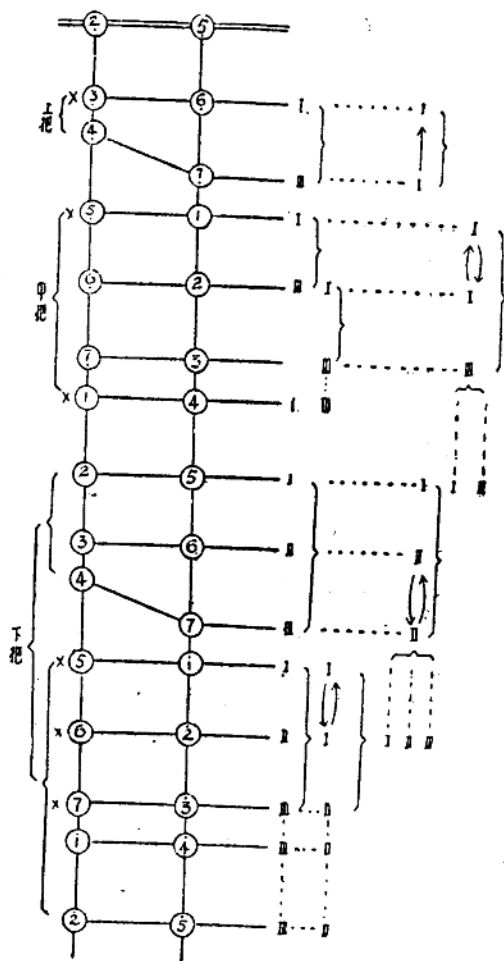
(二) 定絃：鑿琴的定絃是裏外絃相差四度，裏絃定為 $\dot{2}$ ，外絃定為 $\dot{5}$ 。究竟定什麼調，則視藝人嗓音的高低來定，通常多以能唱出最低音為標準，大致出不了D、E、F、G四個調的範圍（即 $1=D、E、F、G$ ）。

$\dot{2} \ \dot{5}$ 只不過標明內外絃相差的度數。實際演奏時，由於曲調常作五度轉調，我們聽覺中內外絃的音名也就隨之常發生變化，通常在過板中我們聽成 $\dot{5} \ 1$ ，在唱腔中聽成 $\dot{2} \ \dot{5}$ 。藝人也有「過板下五度，唱腔上五度」的說法。下面是連續轉調的一個實例。（箭頭表示實際印象）

$$\begin{array}{c} \left(\begin{array}{cc} \dot{5} & 1 \end{array} \right) \parallel \left| \begin{array}{cc} \dot{2} & \dot{2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} \dot{5} & \underline{\dot{6} \ \dot{5}} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} \dot{2} & \dot{2} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} \dot{5} & \underline{\dot{6} \ \dot{5}} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} \underline{\dot{3} \ \dot{5}} & \underline{\dot{3} \ \dot{6}} \end{array} \right| \\ \left(\begin{array}{cc} \dot{2} & \dot{5} \end{array} \right) \parallel \left| \begin{array}{cc} \dot{6} & \dot{6} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} \dot{2} & \underline{\dot{3} \ \dot{2}} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} \dot{6} & \dot{6} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} \dot{2} & \underline{\dot{3} \ \dot{2}} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cc} \underline{\dot{7} \ \dot{2}} & \underline{\dot{7} \ \dot{3}} \end{array} \right| \end{array}$$

(三) 音位和把位：

- 說明：1. 指法記號：I —— 食指，II —— 中指，III —— 無名指。
2. 上把，中把完全不用 II。
3. (表示兩音或三音連用時的指法變化。
4. ↓ ↑ 表示手指運動的方向。
5. | 表示用手指輕滑至下一音。此時此音不屬下一把而屬原把。
6. 這裏記的指法，僅適用於外絃。內絃用得很少，其常用音以 × 標明。
7. 提琴的指法不一，這裏註的指法是較通用的一種。

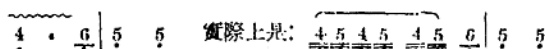
(四)指法:

甲、拉奏時的一般要點:

1. 上把要實——按絃要用力。
2. 中把要柔——按絃時輕一些。
3. 下把要『粘』——按絃要輕，只要貼住絃就可以了。
4. 外絃 π , i , $\dot{5}$, $\ddot{5}$ 等音和裏絃的 2 音多用泛音。
5. 適當地使用裏絃。

乙、幾種特殊的指法:

1. 柔音: 即通常所稱的揉絃，使音發出輕微的顫動。弦子中除一般的揉絃外，還有較大顫動的揉絃。如:

演奏方法是: 揉絃時手指上下移動一個全音的距離，同時用長弓演奏(柔音要一弓奏完)，即產生這種近似顫音的效果。

另外還有一種滑音兼柔音的奏法。如:

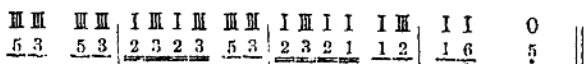

演奏時除了像上面一樣作較大距離的揉絃外，手腕還要上下滑動以造成滑音效果。

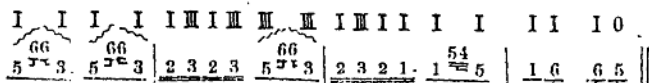
這兩種柔音，均多用在圓場及過板的長音上面。

2. 顫音: 顫音指法有兩種。在上、中把時，用食指按音，無名指顫動; 在下把時，用食指按音，中指顫動。
3. 滑音: 滑音用的最多，除了小滑音(二度三度的)外，還有大滑音，它可以從中把滑到下把，從下把滑到上把，從最下到最上都可以。滑音的指法多使用食指和無名指，下把以內的滑音也可使用中指。舉例如下:

a. 基本曲調指法:

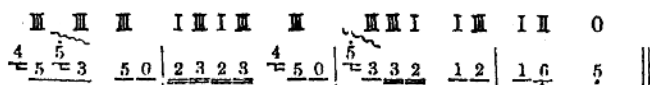
b. 小滑音指法:

c. 大滑音指法: 一、

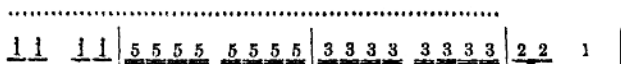
二、

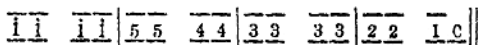
4. 撥絃: 墜琴的撥絃, 是用左手撥空絃, 因此「撥絃」和「用弓」可以同時進行。我們試把它也記作Pizz, 當撥絃完畢時, 記以Arco。

(五) 弓法: 基本拉法是半拍一弓(每板四弓, 如 $\begin{array}{c} \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \\ \hline 5 & 6 & 5 & 3 \end{array}$), 每音一弓, 有時每一拍拉一弓, 每句的開始和落尾都用弓送, 除了根據感情需要, 用輕、重、快、慢四種運弓法外, 還可適當地使用碎弓和頓弓(斷弓)。

1. 碎弓: 用弓尖拉碎音:

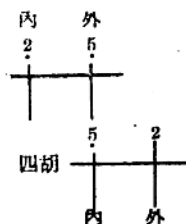

2. 頓弓:

另外, 也有加用四胡伴奏, 甚至只用四胡而不用墜子伴奏的。四胡定五度絃, 內絃5, 外絃2, 其內絃音高等於墜子外絃音高, 如圖:

墜琴

二 打擊樂器

(一) 簡板：簡板是墜子演唱中的主要擊節樂器。它是兩塊寬一寸、厚半寸的檀木板，一塊長七寸，一塊長八寸，由演唱者拿握，打出各種不同的節奏。

一般的節奏是 $\times \quad 0 \mid \times \quad 0 \mid$ 或 $\times \quad \underline{\underline{\times \times}} \mid \times \quad \underline{\underline{\times \times}} \mid$ ，慢的時候可打成 $\underline{\underline{\times \times \times}} \quad \underline{\underline{\times \times \times}} \mid$ 或 $\underline{\underline{\times \times \times \times}} \quad \underline{\underline{\times \times}} \mid$ 。在大過板及快扎板中，因速度太快，只能打成 $\times \quad \times \mid \times \quad \times \mid$ 。

(二) 鬧鉦：鬧鉦就是一面普通的小鉦，又稱鉦子或單鉦。用筷子敲，作用和簡板一樣，但是節奏不同，始終是 $\times \quad \times \mid \times \quad \times \mid$ 。單鉦聲音很刺激，從前是唱『武』（打仗等內容）時用的，現在男藝人多用單鉦，女藝人大多數用簡板。

(三) 腳打板：腳打板又稱『腳板』，也是擊節用的。它是在一個架子上安一個木魚（從前是牛角，現在還有用牛角的）和一個活動的木槌。槌的一端用繩子繫在拉墜子的人的腳上，一面拉琴，一面扯動繩子，打出節奏。它的節奏很簡單，始終是 $\times \quad 0 \mid \times \quad 0 \mid$

(四) 扁鼓：就是一面唱大鼓時用的那種鼓，但是架子矮，放在桌上。用它的時候不多，只是在鬧場的時候敲一陣，或偶而在說大書中間敲一下以提起聽眾的注意。這種時候，也可以用驚堂木（醒木）代替。

過 板

前面說過，過板是一種即興演奏，因此，這裏列舉的一些過板雖都是比較有特點的，但我們還只能把它看作是墜子過板的輪廓、架子，使用時必須靈活運用，並加以適當的發揮。

過板有三種：大過板、小過板和含韻過板。大過板和小過板連接得很緊，較難嚴格地劃分開來，所以也彙連在一起舉例。

一 大過板和小過板

1.

(5 1 絃) 5 | 1 5 | 1 5 | 1 5 | 5 5 | 5 5 | 5 3 | 3 2 3 2 1 |

2 1 | 1 1 | 1 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 3 | 3 2 | 2 2 | 3 1 | 2 |

6 1 | 2 | 5 3 | 2 | 6 1 | 2 | 5 3 | 5 3 | 5 3 | 2 | 6 1 | 6 1 |

6 1 | 2 | : 0 3 | 2 1 | 6 1 | 2 | : 5 3 | 2 | 6 1 | 2 | : 5 3 | 5 3 |

5 3 | 2 | 6 1 | 6 1 | 6 1 | 2 | : 0 3 | 2 1 | 6 1 | 2 2 | : 1 2 | 1 2 |

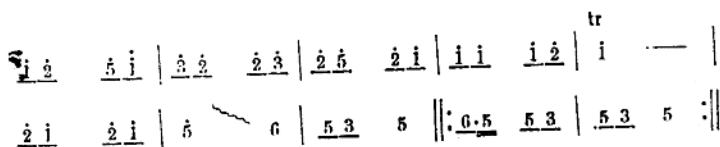
(慢)

1 2 | 1 1 | 1 5 | 5 5 | 5 5 | 5 3 | 3 2 3 3 2 | 1 1 | 5 6 | 1 2 | 5 3 |

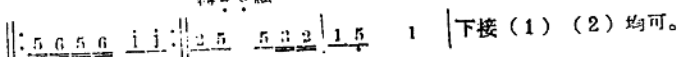
(更慢)

2 1 | 5 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 2 1 | 5 1 | 1 5 | 1 5 | 5 5 | 5 3 |

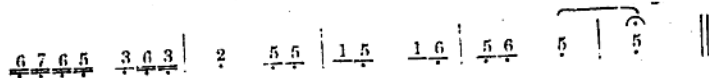
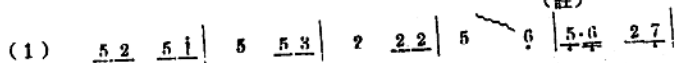
2 | 2 | 5 5 | 5 3 | 2 3 | 5 1 | 3 2 | 2 3 | 2 5 | 2 1 | 1 1 | 1 2 |

轉2 5絃

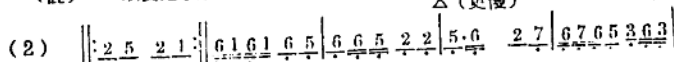

△(更慢)
(註)

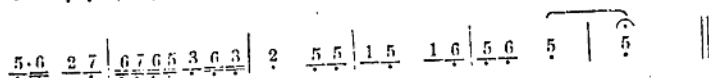
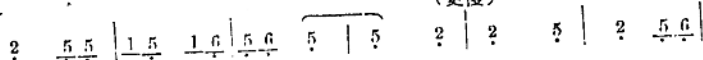

(註) △以後是小過板。

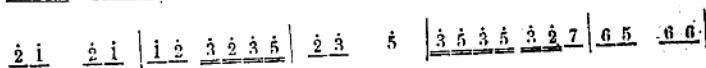
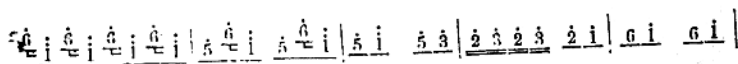
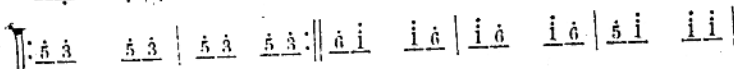
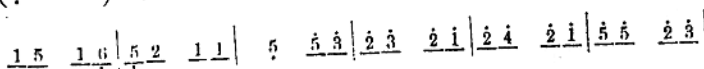
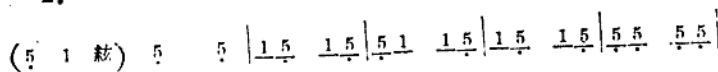
△(更慢)

(更慢)

2.

$\underline{6\ 7}\ \underline{6\ 7}\ |\ \underline{2\ 7}\ \underline{2\ 2}\ \underline{2\ 5}\ \underline{7\ 6}\ |\ \underline{5\ 6}\ \underline{5\ 5}\ |\ \underline{5\ 3}\ \underline{2\ 3}\ |\ \underline{5}\ \underline{5}\ \underline{5}\ |$

轉 2 5 絃

(漸慢)

$\underline{1\ 6}\ \underline{5\ 6}\ |\ \underline{1\ 6}\ \underline{1\ 1}\ |\ \underline{5\ 1}\ \underline{3\ 2}\ |\ \underline{3\ 2}\ \underline{1\ 6}\ |\ \underline{6\ 5}\ \underline{5\ 2}\ |\ \underline{3\ 5}\ \underline{5\ 3}\ |$

$\underline{2\ 3}\ \underline{2\ 1}\ |\ \underline{1\ 5}\ \underline{7\ 6}\ |\ \underline{5\ 6}\ 2\ |\ \underline{6\ 6}\ \underline{3\ 6}\ |\ 2\ \underline{5}\ |\ \underline{5}\ ||$

3.

(2 5 絃) $2\ 2\ |\ \underline{2\ 5}\ \underline{5\ 2}\ |\ \underline{2\ 2}\ \underline{2\ 7}\ |\ 6\ 6\ |$

$\underline{6\ 5\ 6}\ \underline{6\ 5\ 6}\ |\ \underline{6\ 2\ 7}\ \underline{6\ 2\ 7}\ |\ \underline{6\ 2\ 7}\ 6\ |\ \underline{5\ 5}\ \underline{5\ 1\ 3}\ |\ 2\ 1\ |$

$\underline{6\ 3}\ \underline{6\ 5}\ |\ \underline{5\ 1}\ \underline{3\ 2}\ |\ \underline{1\ 2}\ \underline{1\ 6}\ |\ 1\ 1\ |\ \triangle \text{懶板} \underline{5\ 1\ 3}\ \underline{5\ 5\ 3}\ |$

$\underline{2\ 3\ 5}\ \underline{2\ 1}\ |\ \underline{3\ 5\ 3\ 5}\ \underline{5\ 6}\ |\ 5\ \underline{5}\ |\ \underline{5}\ ||$

過個過板很短，因此直接用 2 5 絃記。

4. 四胡、墜子伴奏的過板。

四胡 (5 2 絃) 墜子 (2 5 絃) $\underline{7\ 2}\ \underline{7\ 6}\ |\ \underline{5\ 6}\ 5\ |\ \underline{6\ 2}\ \underline{2\ 3}\ |\ \underline{5\ 6}\ 5\ |$

$\underline{2\ 2}\ \underline{2\ 7}\ |\ 6\ 6\ |\ \underline{2\ 2}\ \underline{7\ 6\ 7\ 2}\ |\ 6\ 6\ |\ \underline{2\ 2}\ \underline{6\ 7\ 2}\ |\ 6\ 6\ |$

$\underline{5\ 7}\ \underline{6\ 7}\ |\ 2\ 2\ |\ \underline{2\ 2}\ \underline{2\ 6}\ |\ 5\ 5\ |\ \underline{6\ 3}\ \underline{5\ 6}\ |$

$5\ 5\ |\ \underline{5\ 6}\ \underline{5\ 3}\ |\ 2\ 2\ |\ \underline{3\ 2}\ \underline{2\ 3}\ |\ \underline{2\ 3}\ 2\ |$

$\underline{2\ 3}\ \underline{2\ 7\ 6}\ |\ \underline{5\ 6}\ \underline{7\ 2}\ |\ \underline{6\ 5}\ \underline{2\ 3}\ |\ \underline{5\ 6}\ \underline{5}\ |\ \underline{5}\ ||$