

皮影戏音乐

靳蕾记录整理

(修订本)

1962年·哈尔滨

皮影戏音乐

(修订本)

靳 蕾 记录整理

北方文艺出版社出版

(哈尔滨道里森林街14-8号)

黑龙江省书刊出版业营业许可证黑出字第002号

长春新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本850×1168毫米·印张9 $\frac{1}{4}$ ·字数208,000

1981年8月第1版 1982年12月第2版第2次印刷

印数：801—2,800

书号：0104

统一书号：8·8

定价：(10) 一元七角

目 次

第一部分 概述

- 一、流布情况;起源传说;演出形式; 剧目..... 3
- 二、乐器配置及伴奏方法 6
- 三、关于唱腔 11
- 四、板眼及节奏处理 32
- 五、皮影戏的演唱问题 39

第二部分 铜器

- 一、开场锣鼓〔一封书〕 47
- 二、动作铜器 57

第三部分 影挂

- 计各种过门71首

第四部分 影调

- 一、七字赋 87
  - 计唱例63首
- 二、三顶七 171
  - 计唱例25首
- 三、五字紧 216
  - 计唱例 7 首
- 四、硬唱 223
  - 计唱例 3 首
- 五、十字赋 225
  - 计唱例 4 首
- 六、三栓 228
- 七、三字经 229
- 八、囉嗦句子 230
- 九、么二三 230
- 十、数板 231

第五部分 外調

1. 孝清佛	235
2. 压油子	236
3. 一順鞭	236
4. 游云子	237
5. 細米絲	238
6. 姐儿欢	239
7. 小东腔	240
8. 喜乐三接腔	240
9. 悲叹三接腔	241
10. 四句开	242
11. 还阳片	243
12. 大悲調	245
13. 大清板	247
14. 二清板	248
15. 三清板	249

第六部分 杂牌子

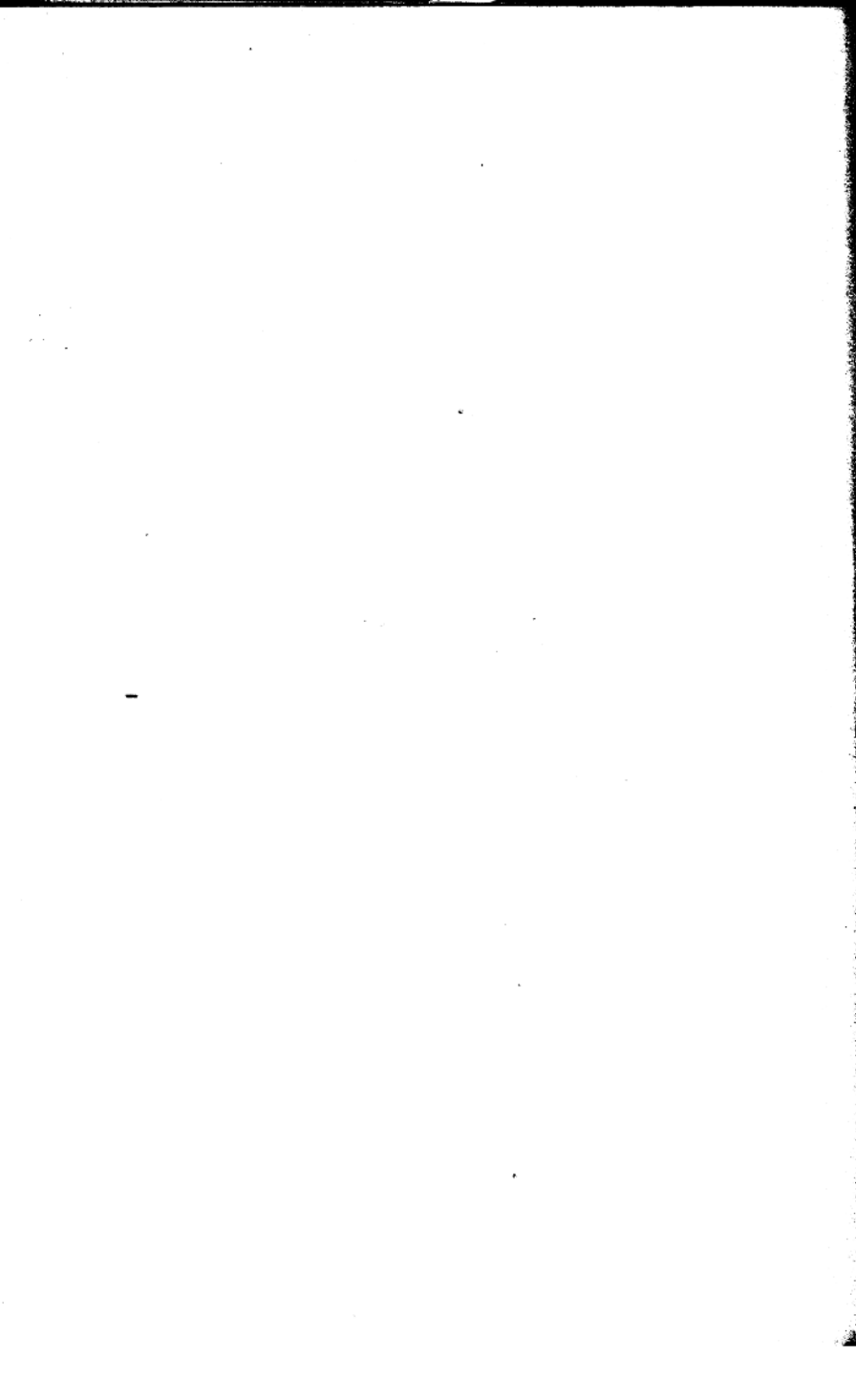
1. 戳鋼刀	253
2. 鼓耳	253
3. 安罗打枣	254
4. 影梆子娃	254
5. 石榴花尾	254

第七部分 清絃

——計各种曲牌66首

第 一 部 分

概 述

一、流布情况，起源传说； 演出形式，剧目

皮影戏在中国的流布地区非常广，例如：黄河两岸有“驴皮影”，湖北有“皮影子戏”，湖南有“影子戏”，福建省有“皮猴戏”，广东有“纸影”，江浙有“皮团团”，陕西有“碗碗腔”，河北有“乐亭影”等。

在东北地区则盛行着“东北影”和“乐亭影”这样两种皮影戏。

“东北影”又叫“此地影”或“照条儿”，是东北地区土生土长的一种艺术形式，主要活动于农村，深为广大农民所喜闻乐见。

东北地区的“乐亭影”是从河北流入的，只在东北各大小城镇中演出，在音乐方面和河北地区现在流行的“乐亭影”比较，没有什么太大的变化。

“东北影”和“乐亭影”在演出形式上没有更大的区别，但所用的音乐〔特别是唱腔〕却非常不同。

“东北影”的音乐虽然很简朴、爽直，但不及“乐亭影”音乐完美，所以“东北影”入城镇演出后〔大约于1934年开始在黑龙江省的泰安镇——据名艺人崔春芳介绍〕，便主动地向“乐亭影”音乐学习了许多有益的东西〔不少“乐亭影”艺人也参加到“东北影”的班子里来合作演出〕，于是丰富了“东北影”的音乐〔特别是唱腔〕。

“东北影”吸收了“乐亭影”音乐一些有益的东西后，不但沒有削弱自己原有音乐那种强烈的色彩，相反地却更加茁壮起来。

“东北影”这个叫法实际很籠統，因为“东北影”的音乐根据地区不同还有许多差别，如：热河一带的“边外影”，松花江南的“双城影”，黑龙江地区的“驴皮影”等，它們的唱腔亦有許多不同之处。

本集所編入的材料，仅是流行在黑龙江地区的一种皮影戏音乐，并且还只是其中的一部分。

据一般艺人传说，皮影戏产生于唐朝。开始时仅是給老太后講故事，为了更生动起见，講者常配以动作，窗外的宮娥彩女們覺得很好看，便請老太后經常到窗外去連听帶看講者映在窗上的影儿，老太后也覺得很有趣。但講者常此下去感到很吃力，便刻制了个人型来代替他自己的动作〔这个最初的影人据说就是現在皮影戏中那个“大手”，或叫“大抓子”〕，皮影戏的萌芽就这样露出了地面。后来有八大学士又繼續为之刻制了許多影人，所講的内容也經常变换，于是皮影戏便逐漸地发展成长起来。

因为过去皮影戏艺人都供奉圣宗祖佛南海观世音菩薩，所以也有人說：皮影戏是圣宗祖佛留下劝化世人的。

更有人猜测說皮影戏和道教很有关系，他們的根据是：皮影戏所用之剧本可与經卷并列称之为“影卷”，最早的伴奏乐器与道士誦經时所用的相同，如：大鏡、大鈸、笙、管、木魚……。

个人知識淺薄，无能証实上述各种說法是否正确。讀者如对皮影戏的起源考証有兴趣，可閱：孙楷弟的《傀儡戏源考》、周贻白的《中国戏剧史》等著作。

演出皮影戏除要搭一高台，三面遮好外，正面还必须置一大約长七尺寬三尺，用龙章粉蓮紙或漂白布制成的影窗，艺人在里面一边演唱一边映着灯光操縱影人使其活动于窗上。

影人一般均为兽皮雕成〔也有用紙刻的〕，头部〔艺人称之为“头楂”〕不到二寸，身長〔艺人称之为“戳子”〕大約八寸左右，均为人体之側面形，双手和脖子系以鉄絲使之利于在影窗上随意动作表演。影人之面貌、穿着，依性别、年龄、身分、性格、忠奸……而不同〔似京戏中的“扮象”——脸譜、服装〕，并涂以鮮明的彩色。

一个演出团体大約需六、七个艺人合作，其中以“拉”“打”“貼”“拿”四人为主：所謂“拉”是指演奏第一四胡者，“打”則是司鼓者的簡称，“貼”和“拿”都是影人的操縱者，其中“貼”是“拿”的助手，要为全戏准备好所用之全部影人等。

影卷〔剧本〕系用墨笔書写而成〔字很大〕，演出时必须放在影窗下桌子正中，以便利全体参加演出者看着它演唱。

参加演出的艺人，坐或站的位置是固定的：貼影者坐于前行上首，拿影者坐于前行正中，司鼓者站于前行下首，器乐伴奏人員在后面，演奏第一四胡者居中。所有参加演出的艺人，不分“拉”“打”“貼”“拿”……都要分担角色，全部参加演唱。

皮影戏的剧目演出時間都很长，其中最短的也可唱三个晚上，約十二个小时左右。

剧目的数量也非常多，其中最有名的是：五鋒会、保龙山、平西冊、鎮冤塔、双失婚、金石緣，艺人称之为四大部〔前两部为齐二黑父女編著〕。

除了四大部外，經常演出的剧目还有：

二度梅 大金牌 双鋒劍 小西涼 四屏山 梅花亭

南 唐 天汉山 灵飞鏡 紅叶关 嚇阳山 十五串
 十粒金丹 紫金鏡 鎖木阳 平西传 小西唐 珍珠塔
 唐英烈 全家福 双龙剑 青云剑 蕉叶扇 血水河
 臥凤山 血書記 雪月双珠 香錦帕 对銀瓶 飞虎梦
 仙桃会 凤岐山 六月雪 三賢传 姣俏帳 降虎陣
 双金印 双祠堂 兴龙传 江东桥 分龙会 薛刚反唐
 两郎山 破洪州 全忠义 五祥山 瓦崗寨 金頂山
 挡人牌 抵龙換凤 金簾五筋 昭君出塞 綠牡丹 五
 虎平西南 忠义传 平东辽 桃花扇 銀鉄剑 大金鞭
 翠蝴蝶 刘少主走国 天緣配 松枝剑 臥龙山 臥虎
 山 破禅州

二、乐器配置及伴奏方法

皮影戏所用之伴奏乐器,可分为“文場”〔即演奏管絃乐器者,艺人簡称之为“拉”〕及“武場”〔即演奏打击乐器者,艺人簡称之为“打”〕两部分。

据說皮影戏最初时仅用一把“三絃”伴奏,但現在却通用这样三种:

第一四胡——又叫“四絃”或“尺字絃”〔車子絃〕,从外数它的第一第三两根絃定成“2”,第二、第四两根絃定成“5”,是皮影戏的主要伴奏乐器;

第二四胡——又叫“六字絃”,其样式大小均同第一四胡,仅定絃比之低五度;从外数第一、第三两根絃定为“5”,第二、第四两根絃定为“1”。

“葫蘆头”——样式大小极似“椰胡”，琴箱多为“香面子”〔把过去供奉神佛所燃之“香”攪碎〕合胶塑成，如用椰子壳〔艺人称之为“檳榔瓢”〕則必須挑选大而厚的，使其发音低、悶。“葫蘆头”的外絃定成“3”，里絃定成“6”。

如果有条件也可加入竹笛、小三絃〔又叫“苏州蹦”或“南絃子”〕、揚琴〔又叫“打琴”〕。其中以竹笛与第一四胡、第二四胡，“葫蘆头”的合奏效果为最佳。

如有人会吹奏“喇叭”，也常在升帐、結婚等情节里奏“报龙台”、“朝天子”等曲牌〔“喇叭”系北方鼓吹音乐所用之乐器，不同京戏中常用的那种音阶不大准确的“唢呐”〕。

絃乐器定絃〔定調〕多以竹笛为根据，一般的常用两个眼絃或一个眼絃，最高的用筒子絃，最低的用三个眼絃。因为中国制造的竹笛，按同一个音孔按，甲枝和乙枝所发之音不可能完全相同，所以我認為用几个眼来計算定調的高低是极不准确的。經研究后知道：一般艺人所用两个眼絃的 $1 = E$ ，一个眼絃的 $1 = F$ ，筒子絃的 $1 = G$ ，三个眼絃的 $1 = D$ 。

文場的作用有二，即：托腔保調、拉过門；演奏清絃。

所謂托腔保調就是說乐器的演奏和演唱者的歌声必須合譜一致，起到衬托輔助作用。但不必强求演奏的与歌者的曲調一音不差，实际这也不可能，因为演唱者的歌唱近似即兴創作，用甚么腔調，怎样轉換变化，用甚么过門，怎样結束，都不是事先研究固定下来的，所以要靠演奏者能随机应变。

艺人称过門为“影挂”，它的花样很多，不仅一个人演奏一样，就是同一人这次和那次的演奏也会有所不同。

过門的变化虽然如此紊乱，但仍可大致分成这样六种：

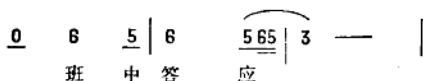
(1) 用于开头的；

- (2) 用于唱腔的尾音静止在“3”的；
- (3) 用于唱腔的尾音静止在“1”的；
- (4) 用于唱腔的尾音静止在“2”的；
- (5) 用于唱腔的尾音静止在“5”的；
- (6) 用于唱腔的尾音静止在“6”的。

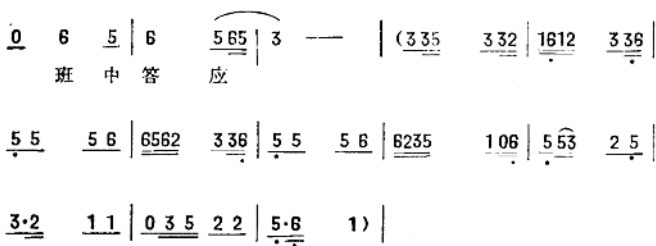
所谓开头的是指从说白过渡到歌唱时所通用的那个过门，不分七字赋、三顶七、还是五字紧，凡皮影戏之基本曲调开头演唱时均以它为引。

其余五种则不分角色的差异，也不论腔调之不同，一律依据演唱者所唱乐句的静止音来决定用处〔艺人多称静止音为“落音”〕。

如唱腔是这样的：

那就必须接奏用于唱腔的尾音静止在“3”的过门。如：

当然也可用同一类中另外一个，如：

$\underline{\dot{5}} \underline{\dot{5}} \mid \underline{\dot{5}} \underline{\dot{1}} \mid \underline{\dot{1}} \underline{\dot{2}} \mid \underline{\dot{3}} \underline{\dot{6}} \mid \underline{\dot{5}} \underline{\dot{5}} \mid \underline{\dot{4}} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{2}} \underline{\dot{3}} \underline{\dot{5}} \mid \underline{\dot{1}} \mid \underline{\dot{0}} \underline{\dot{3}} \mid \underline{\dot{2}} \underline{\dot{2}} \mid \underline{\dot{6}} \underline{\dot{6}} \mid \underline{\dot{1}} \mid$

但决不可接奏用于唱腔的尾音静止在“1”或“2”等处的过門，那样作将给人以一种不连贯的感觉。

过門的长短，也不可能事先准确固定，同样需要在演出中随着演唱者。比如：你演奏的过門沒結束，但演唱者已經张口唱了，那就應該立刻跟上去托腔保調。相反的，如过門已經演奏完了，演唱者還沒张口，那就要把过門即兴的发展几句演奏下去，不要馬上中断〔武生、怔淨子等角色常不等过門奏完就唱，以加深他們那勇猛、粗暴的性格；而一些凄凉、沉思，需要許多思想过程或动作的情节，就需要把过門加长〕。演奏者〔特别是領头的第一四胡〕必须具备这样的本領。

过門可以帮助演唱者刻画人物、抒发情感，它的旋律进行、节奏处理、快慢、强弱、长短都能直接影响皮影戏所表现的内容。

另，演奏过門时，艺人非常注意发挥每件乐器的性能和特点，比如：第一四胡总是象个当家人那样稳稳当当地領着大家走；第二四胡則簡朴的伴和着第一四胡；“葫蘆头”則依据第一四胡演奏的曲調做一些裝飾，又抖弓又滑音，非常活泼跳跃；如有竹笛則圍繞着第一四胡所演奏的曲調吹奏一些向上进行的旋律，并加以顫音〔tr〕。这种百鳥爭啼似的合奏效果非常优美、多彩！

文場的另一用处是演奏“清絃”。

“清絃”又叫“行絃”，实际就是演奏一些“曲牌”。

“曲牌”是一些沒有唱詞的帶有間奏性質的小器乐曲。他們的作用是配合某些情节〔如結婚奏“花詞”……〕和戏中人物的情緒〔悲哀时奏“棋盘招”；欢乐时奏“洞房贊”……〕，再就是換景片时堵堵空子。

皮影戏中所用之曲牌絕大多數是东北民歌，本集仅收入有代表性的譜例66首。

皮影戏武場經常用的乐器有这样几种：

堂鼓、鑼、鈸〔又叫“鏡鉢”〕、鈸鍋〔又叫“小鈸”〕、鑼〔又叫“小鑼”〕、扁鼓〔即“单皮”〕、大板。

武場的作用有三：

- (1) “打通”〔即開場鑼鼓〕；
- (2) 配合表演敲击一些点儿来加重戏剧气氛；
- (3) 指揮歌唱和伴奏，掌握节拍和速度。

“打通”的鑼鼓点儿一般的都用“一封書”〔見本集銅器部分〕，所用之堂鼓、鑼、鈸、鈸鍋、鑼，由五个人分別掌握。其中鈸鍋掌握着速度〔艺人称之为“板头快慢”〕总是一拍一击；鑼是“溜縫”的，可演奏的随便些；堂鼓是指揮，击鼓者一方面“底鼓”〔轉到下节去的暗号，如打巴衣、巴等〕下的清楚，另一方面必須注意两手不能乱敲：一般的右手下去要指揮鑼，左手下去要指揮鈸。鑼、鈸特別是鑼的作用非常重大，演奏时要注意。

演出中用的扁鼓、大板、鑼、鈸由一人掌握〔鑼吊在面前，扁鼓和一扇鈸——下面垫以麻制的底托——放在面前〕。指揮歌唱和伴奏时左手挎大板，右手持“鼓鍵”击扁鼓；如需敲击鑼鈸时則放大板和“鼓鍵”，左手拿起另一扇鈸，右手換“鑼点”〔鑼錘〕。如需用鑼〔小旦上場〕或堂鼓〔大将升帳〕时，則請人协助之。

配合戏剧表演敲击的各种点儿可閱本集的动作銅器部分，但甚么时候用，用哪一种，下接哪一种，速度如何，根据需要临时决定。好在两件乐器〔鑼、鈸〕由一个人掌握，無論如何也不会弄出笑話来。

三、关 于 唱 腔

皮影戏中所用的唱腔可分为：影調；外調；杂牌子三种。

杂牌子是从其它剧种吸收进来的曲調，仅用在平西棚、双失婚、破洪州等几齣戏內，带有插曲性质，可用可不用。本集仅收进影梆子娃、鼓耳、安罗打枣、石榴花尾、戳钢刀等五首，据说还用过耍孩儿、十不闲、石榴花、金錢落、耍中番、莲花落等，可惜还没有搜集到手。

外調是“东北影”所独有的一些专用曲調，如：小东腔只在小孩齐唱时用；还阳片只用于晕倒苏醒时；大悲調仅用在非常悲痛的情节里；遊云子只用于駕云凌空；大清板、二清板、三清板用在凄凉悲苦的情节里；那些优美、喜悦的細米絲、姐儿欢等都是刀馬且在疆場上夸将时用的。它們的唱腔和过門都是固定的，运用时只能从头到尾来回反复，不能随意变化旋律进行及节奏处理。

影調是皮影戏的基本唱腔，曲調既多变化亦复杂，現簡介如下：

七 字 賦

七字賦是影調中最重要的唱腔。

它最早的唱法是这样的：

$\underline{0\ 6} \quad \underline{\widehat{5\ 3}} \mid 6 \quad \underline{\widehat{5\ 3}} \mid \underline{\widehat{3\ 5}} \quad 3 \quad \cdot \mid$ [过門] $\mid \underline{0\ 6} \quad \underline{\widehat{5\ 3}} \mid$
 班 中 答 应 說 有
 $\overset{1}{\underset{7}{2}} \quad \underline{2\ 3} \mid 1 \quad \text{—} \mid 1 \quad \text{—} \mid$ [过門] $\mid \underline{0\ 3} \quad \underline{5\ 5} \mid$
 有， 閃 出来
 $6 \quad \underline{\widehat{5\ 3}} \mid \underline{\widehat{3\ 5}} \quad 3 \cdot \mid$ [过門] $\mid \underline{0\ 6} \quad \underline{\widehat{5\ 3}} \mid \underline{2 \cdot 1} \overset{23}{\underset{7}{2}} \mid 2 \text{—} \mid$ [过門] $\parallel$
 安 邦 治 國 臣。

据说当时只是刻板反复，极少变化，所以枯燥无趣。

现在的演唱就不同了，艺人们根据戏中之人物创作了许多不同性格的基本曲调，如：

1 · 旦

$\underline{0\ \dot{2}} \quad \underline{\widehat{\dot{2}\ \dot{2}}} \mid \underline{\widehat{1\ 6}} \quad \underline{\widehat{5\ 2}} \mid \underline{0\ \dot{1}} \quad \underline{\widehat{6\ 5}} \mid \underline{\widehat{5\ 23}} \quad \underline{\widehat{1\ 16}} \mid \underline{0\ 6} \quad \underline{\widehat{5\ 5}} \mid$
 自 古 紅 顏 多 薄 命，
 $\overset{7}{\underset{7}{6}} \text{—} \mid$ [过門] $\mid \underline{0\ \dot{2}} \quad \underline{\widehat{\dot{2}\ \dot{2}}} \mid \underline{\widehat{1\ 6}} \quad \underline{\widehat{5\ 2}} \mid \underline{0\ \dot{1}} \overset{6}{\underset{7}{6}} \quad \underline{\dot{3}} \mid$
 [鄂呵] 伤 心 不 住 泪 直