

中
國
戲
曲
音
樂
集
成

中 国
戏 曲 音 乐
集 成

陕西卷 (下册)

《中国戏曲音乐集成》编辑委员会
《中国戏曲音乐集成·陕西卷》编辑委员会

中 国 ISBN 中 心

阿宫腔

概 述

阿宫腔是约定俗成的以秦阿房宫命名的地方戏曲剧种，因行腔中多翻高遏低，讲究遏止工夫，故又称“遏工腔”，也叫“遏调”。早期以皮影形式演出，1958年由富平县剧团将其搬上大戏舞台，主要流行在礼泉、兴平、富平、三原、高陵、耀县、铜川、临潼等县。

剧种的形成与发展

清宣统末年(1911)，在兴平县与礼泉县交界处的店张驿灯影舞台两侧的石柱上篆刻有一幅楹联：“高画清诗见槐里(今兴平)，小工遏调出礼泉。”说明这里曾是阿宫腔的发源地之一。

据艺人段天焕等口述，清嘉庆、道光年间(1796—1850)，礼泉县遭年馑，部分艺人逃荒到富平一带落户，遂将阿宫腔带到了富平，坐摊清唱，以度日糊口。清道光年间(1821—1850)，富平县的陈展中(陈相公)开始领班演出。同治年间领班演出的有临潼的王石娃，富平县的金马驹、金盆子。富平县名乐师樊茂林(绰号樊瞎子)，工唢呐，能吹三百多首曲牌，且通音律，曾授徒数十人，有“樊圣人”之誉。光绪年间，临潼、乾县、三原、礼泉都有阿宫腔皮影班社演出。自光绪三十年(1904)起，各地艺人云集富平，并先后定居，其中有乾县的任相公，临潼县的赵相公，三原县的王仓，礼泉县的乔娃子、友娃子以及乐师赵积福、刘大等人。当地曾有“乔娃子的竹棍友娃子的相，王仓的戏味赛蜜糖”的谚语在民间流传。^①

民国7年(1918)，富平县王寮乡的段天焕(焕娃子)先后从师乔娃子和友娃子学艺。三年后，他与乐师赵志奎、安四、赵积福等人组班演出，开山戏为《赠绨袍》，以唱、念俱佳、道白清晰流利而深受观众好评。他一人能包唱生、旦、净、丑各行当，且唱得情真意切，令观众叹服。接着，王三元、掌娃子的班社相继成立，以开山戏《桃花案》一举成名，人称“猛出窝”。

^① 见1963年《陕西省文化局阿宫腔调查资料》。

清末民初，是阿宫腔的中兴时期，不少艺人相继在富平这块文化故土上脱颖而出，演出活动遍及富平周围十多个县。一些富豪人家还在自家院内修起了专供阿宫腔皮影戏演唱的小戏楼。

1937年，富平县曹村人田益荣（时任陕甘宁边区陇东分区剧团团长）将阿宫腔皮影戏带到了陇东，成立了“二八五旅影剧团”，并编写了《文天祥》、《西太后》等剧本演唱阿宫腔皮影戏，为抗战服务，使阿宫腔得到了进一步的发展和传播。

中华人民共和国成立后，在党的“百花齐放，百家争鸣”方针指引下，富平县人民政府于1952年，在焕娃子班的基础上成立了富平县群乐皮影社。1958年，富平县剧团招收了一批学生，请段天焕作声腔教练，惠存孝等作乐队教练，把阿宫腔传统剧目《玉瓶赠金》、《鸳鸯谱》搬上了大戏舞台，由人扮演角色演出，取得成功。阿宫腔搬上大戏舞台后，在表演上吸收秦腔表演程式，并采用皮影某些形体动作，显得别具一格；在唱腔方面既保持原来的唱腔板式、演唱风格，又吸收了秦腔各行当发声演唱的特点，同时还借鉴吸收了秦腔、迷胡的一些旋律曲调，形成了既有传统特色又新颖别致的各行当唱腔。一批新人党碧侠、冯碧茹、刘稳新等崭露头角，成为阿宫腔搬上大戏舞台的柱石。1959年以《锦香亭》和《赵氏孤儿》参加了陕西省庆祝中华人民共和国成立十周年献礼演出。1960年3月，以《王魁负义》一剧参加了陕西省新搬上舞台剧种会演大会，轰动西安剧坛。同年11月赴山西、内蒙古、宁夏、甘肃四省（区）巡回演出。1959年富平县并入铜川市，剧团遂更名为“铜川市秦腔三团”，1960年7月又改为“铜川市阿宫腔剧团”。1961年9月，富平县制恢复，剧团又更名为“富平县阿宫腔剧团”，并随陕西省阿宫、碗碗腔演出团赴北京汇报演出了《王魁负义》、《女巡案》，在怀仁堂演出后，受到党和国家领导人周恩来、朱德等以及首都音乐界、戏剧界的好评。

1963年，富平县阿宫腔剧团升为“渭南专区阿宫腔剧团”，1969年又改为“富平县红旗文工团”，1978年恢复为“富平县阿宫腔剧团”。为了使阿宫腔后继有人，1978年创办了“富平县阿宫腔戏剧学校”，培养出了如暴建玲、宋彩萍、刘易云、祝传东等一大批人才，均成为团里的主要演员。

阿宫腔搬上大戏舞台后，在唱腔、乐队建制等方面，都有了新的发展。唱腔方面，经曲作者的精心设计，旋律性和歌唱性大大加强；演唱方面，由过去一人包唱变为各行当角色分声演唱，演唱技巧也有新的提高；乐队建制方面，由过去的五人左右发展到十五人左右；演唱形式方面，依照剧情及人物情绪的需要，在一些唱段中采用了合唱、领唱、伴唱、对唱、破句唱以及清唱相结合的多种形式。20世纪80年代以后编排的剧目，乐队增加到二十多人，形成中、西混合乐队。

阿宫腔的传统剧目有300余本（折），大部分失传，流传下来的有50多本，代表性剧目有《七箭书》、《范雎相秦》、《淮河营》、《双阳院》、《破金铙》等，现代剧有《换房》、《两块六》、《两家亲》、《三姑娘》等40多本。

唱 腔 音 乐

(一)唱腔板式

阿宫腔唱腔音乐的结构形式为板腔体，唱腔板式有〔慢板〕、〔二六板〕、〔带板〕、〔二导板〕、〔垫板〕、〔滚板〕六种。这六种板式除〔滚板〕有苦音无欢音外，其他五种板式均有欢音和苦音之分。各板式均有不同的起法和落法。不同唱腔板式前常常带有叫板，叫板分实词叫板和虚词叫板两种，无论是实词叫板还是虚词叫板又分为带拖腔叫板和不带拖腔（语言性）叫板两种，也有欢音和苦音之分。现将各板式介绍如下：

〔二六板〕是阿宫腔应用最为广泛的一种板式。因速度不同，又分为〔慢二六板〕和〔快二六板〕。〔二六板〕灵活多变，唱词以七字句和十字句为主，生、旦、净、丑皆用。〔二六板〕其结构为一板一眼，记为 $\frac{2}{4}$ 拍。基本起唱规律为眼起板落，也称红板开口。碰板开口（也称作黑板开口）为它的变化起唱形式。十字句的，每句分为三个腔节。七字句的，每句分为两个腔节。〔二六板〕的上句落音较为自由，可以落在调式骨干音的任意一个音上，下句均落到调式主音5上。

〔二六板〕一般多转入〔带板〕，有时也转入〔二导板〕。转入〔带板〕时，多由下句第三腔叫散，直接转入；转入〔二导板〕时，由下句的倒数第三个字起，速度稍慢，节奏处理为切分型，变 $\frac{2}{4}$ 记谱为 $\frac{1}{4}$ 记谱。〔二六板〕的落板有齐板、留板、砸板、黄板以及歇板。其落板方法与秦腔〔二六板〕大体相同，故略。

〔慢板〕是阿宫腔所有板式中旋律性、歌唱性最强，最能显示剧种音乐特色的板式，长于抒情、叙事。既可独立使用，也可与其他板式套用，既可用在一段唱的开始，也可放在一段唱的中部、生、旦、净、丑各行当均可使用。其结构为一板三眼，记谱为 $\frac{4}{4}$ 拍。每句由三个腔节构成。上句第一腔因吐字快慢不同，分为“慢开口”和“猛开口”，但均起唱于中眼（猛开口有时也由末眼开始起唱），二、三腔同样起唱于中眼；下句一、三腔起唱于中眼；二腔起唱于板上。慢板的唱词多为十字句（参见唱腔部分）。〔慢板〕的上句落音比较自由，〔苦音慢板〕唱腔上句可落在1 2 4 5 7诸音上。〔欢音慢板〕上句多落在1 2 3 6诸音上，但不论欢音还是苦音，下句均落在调式主音5上。

〔慢板〕一般转入〔二六板〕或〔带板〕，且由上句转接。转入〔二六板〕时，一般有两种转法，即带拖腔转板（也称上板）和不带拖腔（也称硬上板）转板。转入〔带板〕时，由上句第二腔的第三个字散唱。变原来的一板三眼为有板无眼的整打散唱，即成为〔带板〕。〔慢板〕的落板一般有三种。即：齐板（提板）、留板和歇板（也称游板）。落法和秦腔慢板大致相同。

〔二导板〕 不能作为独立板式使用,只有一个上句唱腔,由第二句转入其他板式。它的作用有二,用在某段唱的开始,起引导作用;用在中部,起衔接过渡作用。生角和旦角的唱腔中常常带有彩腔,记谱均为 $\frac{1}{4}$ 拍,碰板起唱。整个唱句由两个腔节构成,落音也较自由。〔二导板〕最常见的是转入〔慢板〕,一种由第二腔开始逐渐转入〔慢板〕,保持整节奏节拍形式,另一种是将第二腔散唱,然后由过门直接转入〔慢板〕。

〔带板〕 有板无眼,记谱为 $\frac{1}{4}$ 拍,由于节奏、速度的不同,有〔紧带板〕(垛板)和〔慢带板〕之分,还有紧打慢唱的散节奏形式,记为廿。 $\frac{1}{4}$ 节拍的〔带板〕节奏鲜明,富有强烈的戏剧性,以上、下句为基本结构形式,每句由两个腔节或三个腔节构成,也有一个腔节为一句的(紧垛板)。上句落音较为自由,下句均落在调式主音5上。既可转到〔二导板〕、〔二六板〕、〔慢板〕,也可在它的后边直接起唱“喝场”。喝场并不是一种板式,而是紧打慢唱的另一种形式,它的腔格较为特殊,演唱上也较自由。喝场只有苦音无有欢音。〔带板〕的落板有齐板、留板、砸板、黄板和歇板,与〔二六板〕的落板基本相同。

〔垫板〕 无板无眼,散节奏节拍形式,记谱为廿。分一句垫板和多句垫板。多句垫板,句与句之间有固定的铜器点铺垫,唱词多为七字句或十字句,演唱较为自由。一句〔垫板〕后如需转板,常常转入〔慢板〕或〔二六板〕。

〔滚板〕 无板无眼,仍为散节奏节拍形式,记为廿,只有苦音无有欢音,人物情绪悲痛欲绝时常用这种诉说性特殊板式。由于唱词结构不同,分滚白和滚板两种:长短句的为滚白,唱中时不时地加有道白;规整句的(五字句)为滚板,有其强烈的戏剧效果和特殊的艺术感染力。

阿宫腔音乐以七声徵调式为主,板头过门多为宫调式,欢音和苦音的音阶同秦腔。

(二)语言和演唱方法

阿宫腔采用富平方言,属关中方言,有阴平、阳平、上声、去声四个声调,调值及变调规律和秦腔基本相同。阿宫腔在演唱吐字中特别讲究“尖、团”分明,如“尖”和“间”,“齐”和“奇”,“修”和“休”等,唱词中每组的第一个字均为“尖”音,后一字均为“团”音,发音的方法与部位不同。

阿宫腔的唱词句式有十字句、七字句、五字句以及长短句等。但以十字句和七字句为主。十字句的词格为“三、三、四”,七字句的词格为“二、二、三”,五字句的词格为“二、三”。唱词段式以上、下句为基础。上下句唱词的末尾一字在平仄对应上较为严谨,一般来说,上句末一字落在仄声上(也可以平仄不论),下句末一字则要求落在平声上。无论是唱词还是引子诗等,均讲究合辙押韵(辙韵同秦腔),唱腔的拖腔衬字均为齐齿音,韵辙多用一七、言前、乜斜、由求、江洋、苗条等。唱词的押韵上句不限,下句必押,且一韵到底,有时需要转韵,须由上句转起。

阿宫唱腔的定调,以皮影形式演出时,一般定为 \flat B调,以人演出搬上大舞台后,男女同腔同调,一般定为A调。

阿宫腔的角色行当也分为生、旦、净、丑四行,各行当的常用音域为:生、丑行的音域多为f—a²,旦行的音域多为a— \sharp c³,a²以上多用假嗓演唱,净行的音域较窄,一般在e¹—e²之间,嗓音特别好的可用假嗓唱到a²。

“遏低、翻高”和“字正为先、尖、团分明”是演唱阿宫腔的基本要求。艺人中有“三唱不及一遏”之说,这种“遏低、翻高”的基本演唱方法是先真嗓(遏低),后假嗓(翻高),由真嗓随着八度以上的大跳滑进到假嗓,形成一种余音回绕、富有独特韵味的演唱艺术效果。“字正为先”是指在演唱或道白中,尤其是在唱腔中,要以字正腔,使唱腔旋律与唱词各字的声调一致,达到“腔由字生、字正腔圆”的艺术效果。

器乐

曲牌音乐和打击乐是阿宫腔音乐的重要组成部分。曲牌大体分为两类,即弦乐曲牌和管乐(主要是唢呐)曲牌,其结构、用途和来源与秦腔曲牌基本相同,本卷仅收部分特有的常用曲牌,其余参见秦腔曲牌部分。

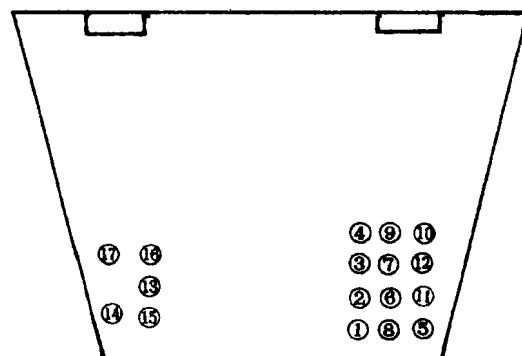
阿宫腔的锣鼓经分为开场锣鼓、动作锣鼓和起板锣鼓,从使用的乐器到奏法、结构、类型等方面看,均与秦腔相同,本剧种不再收编,可参见秦腔打击乐部分。

阿宫腔的唱腔伴奏特点主要是随腔而行,称作包腔。在特殊情况下,为配合人物情绪和剧情的发展,演唱中也采用清唱(也叫干唱)的形式。清唱时伴奏停止,只奏过门,使演唱和伴奏形成明显对比。

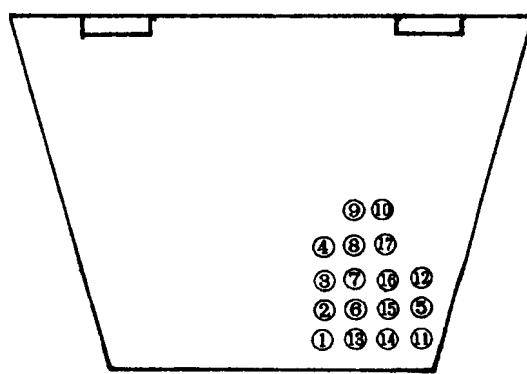
阿宫腔搬上大戏舞台后,文、武乐队曾发展到18人,其中文场13人,武场5人。

阿宫腔乐队中,除硬弦、月琴为特殊领奏乐器外,其他乐器均与秦腔所用乐器相同。硬弦、月琴的制作尺寸参看碗碗腔。

阿宫腔乐队座位图

文武场分开座位图

文武场集中座位图

文场：

① 硬弦（定63弦）1人，兼唢呐、海笛。	⑦ 琵琶1人。
② 月琴（定15弦）1人。	⑧ 二胡（定15弦）1人。
③ 板胡（定52弦）1人。	⑨ 小提琴2人。
④ 高胡（定15弦）1人，兼唢呐。	⑩ 大提琴1人。
⑤ 笛子（简音作2）1人，兼长笛、箫。	⑪ 双簧管1人，兼单簧管。
⑥ 扬琴1人。	⑫ 圆号1人。

武场：

⑬ 司鼓1人。	⑯ 手锣1人，兼云锣、马锣。
⑭ 钹锣1人，兼梆子、木鱼。	⑰ 铙子1人，兼战鼓。
⑮ 锣钹1人，兼碰铃。	

说明： 搬上大舞台后，乐队坐法有两种，即文武场分开坐和文武场集中坐。

唱腔

娘子恩情山海重

1 = A

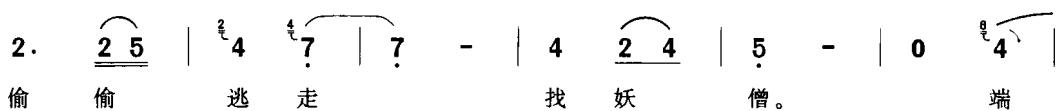
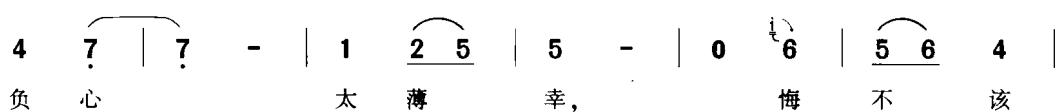
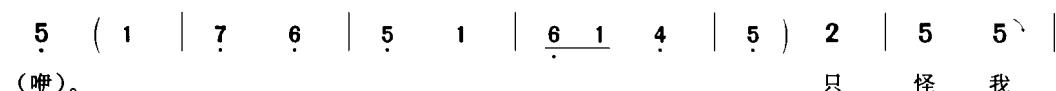
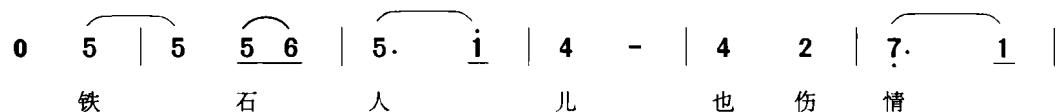
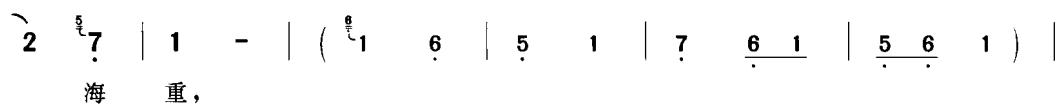
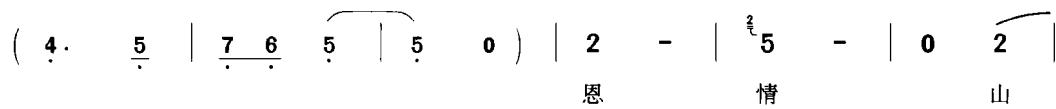
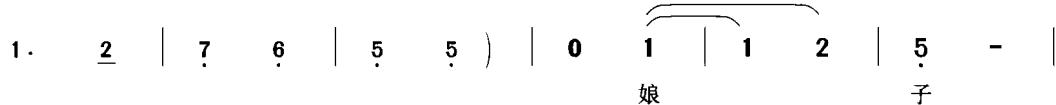
《白蛇传》许仙 [小生] 唱

张荣花演唱
杨丁旺记谱

中速稍快

【苦音二六板】

4 2 | 5 5 5 - | 7 - | 0 0 |

 阳 见 蛇 我

(? - | 0 0 | 7 - | 0 0 | 7 0)

 (青儿白)讲 (呆) (仓)

(大)

0 6 | 5 5 1 | 1 - | 6 5 | 4 -

 (许仙唱)我 心 疑 重 (咿 呀)。

(1 6 | 5 6 | 4 3 | 2 4 | 5 6 4)

 三

6 2 | 5 - | 5 - | 4 . 2 | 7. 1 |

 月 卧 病 心 不 宁

5 (1 | 7 6 | 5 1 | 6 1 4 | 5)

 (咿)。 法

4 7 7 2 | 2 5 2 2 - | 2 4 | 7 - | 2 2 |

 海 贼 又 来 把 我 哟,

0 4 3 | 2 4 | 2 4 | 7 7 - | 2 2 |

 强 逼 我 随 他 到 寺

5 - | 0 1 | 5 5 | 5 - | 4 -

 中。 到 金 山 逼 我

0 5 5 | 2 1 - | (1 6 | 5 1 |

 把 经 诵,

? 6 1 | 5 6 1) | 0 5 | 5 4 | 4 2 7 |
 要 度 我 削 发

7 - | 4 6 | 5 - | 0 5 | 5 7 |
 了 此 生。 娘 子

1 6 | 5 1 | 5 1 2 | 5 - | 0 5 i | i 4 |
 山 门 刀 兵 动， 奸 僧

2 5. | 5 - | 4 4 | 7. 1 | 5 (1 | 7 6 |
 毒 计 我 已 明 (咿)。

5 1 | 4 4 6 | 5) 5 | 5 4 | 2 5 | 5 7 | 7 - |
 冒 死 逃 走

2 5 2 | 1 - | 0 6 | 5 6 5 | 5 4 |
 脱 险 境， 到 杭 州 采 访

4 2 | 5 4 | 2 5 | 5 - | 0 1 | 1 2 5 | 渐快
 你 行 踪。 山 盟

5 2 | 5 5 | 5 - | 1 - | 2 5 | 5 - |
 海 誓 恩 情 重,

$\frac{1}{4}(0\ 6\ | 5\ 5\ | 0\ 6\ | 5\ 5\ | 0\ 6\ | 5\ 6\ | \overbrace{5\ 6\ | 5\ 6}^{\text{(留板)}})$ | + 1. 2 5 7 -
 娘 子

5 4 2 1 2 5 2 1 | 5 1. 7 6 | $\frac{1}{4}$ 5 5 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5) ||
 青 姐 多 宽 容 (咿)。 (大 大 大 大 衣 大 大 仓)

说明：此段唱为〔苦音二六板〕，最后以留板结束，较好地表现了许仙的内心情绪。

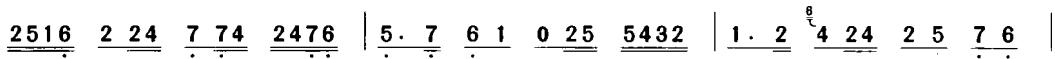
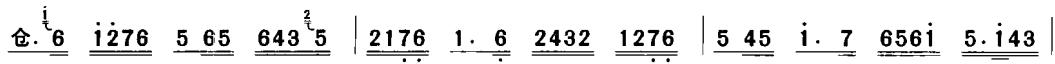
据 1984 年录制音响记谱。

为功名到汴京去把试应

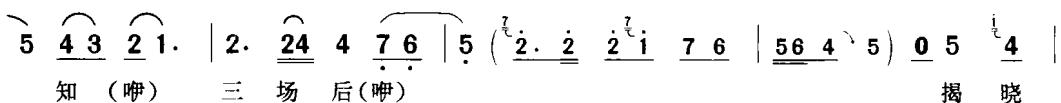
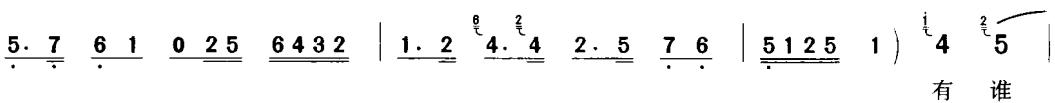
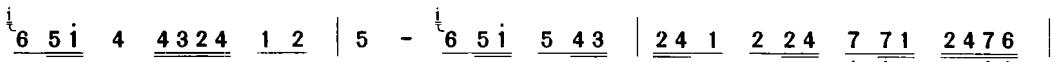
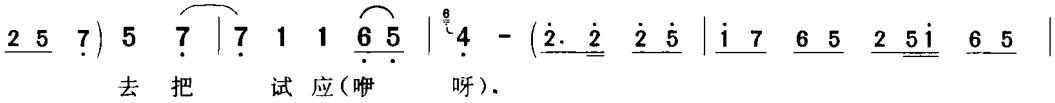
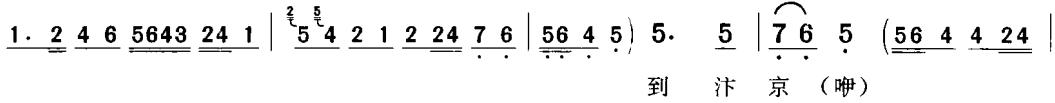
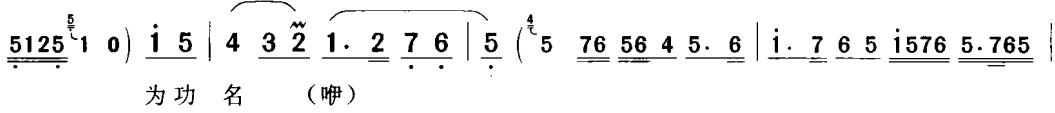
1 = A

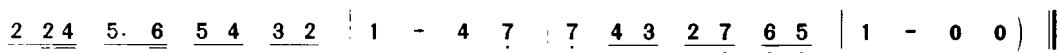
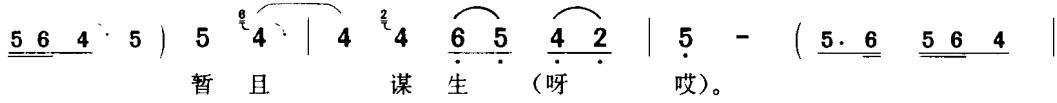
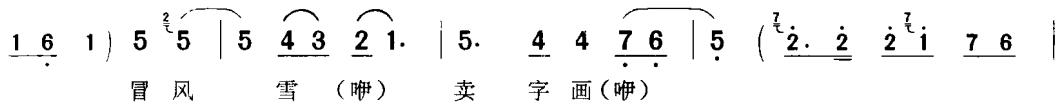
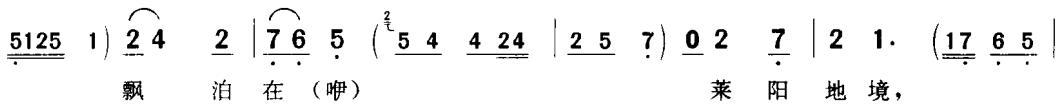
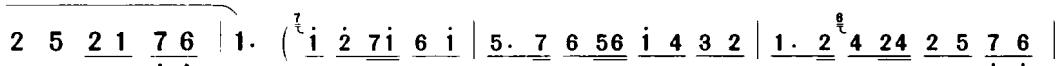
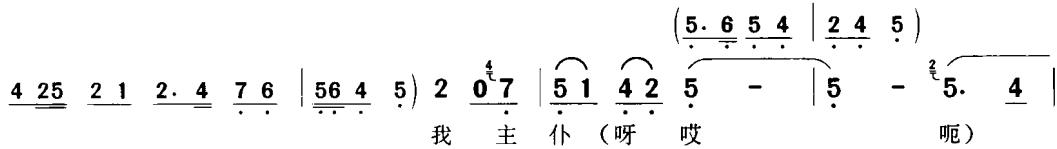
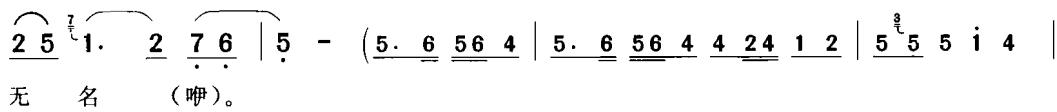
《王魁负义》王魁 [小生] 唱

祝传东演唱
杨丁旺记谱

【苦音慢板】

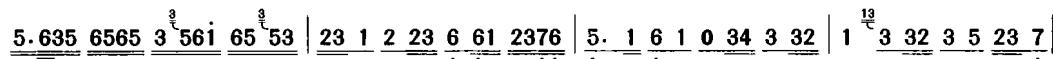
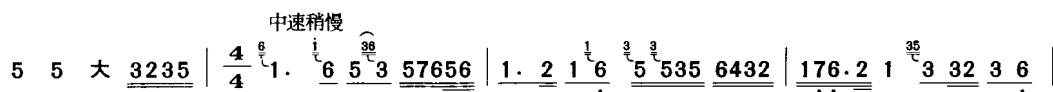
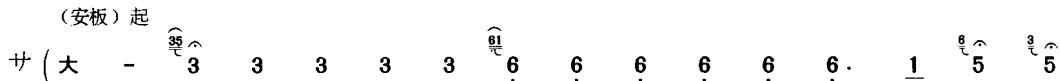
说明: 此段唱为单一板式,采用苦音旋律,并以紧开口来起唱。整个唱腔旋律较为低沉,较好地表现了王魁当时的内心情绪。
据 1983 年录制音响记谱。

想当年我也曾受过贫淡

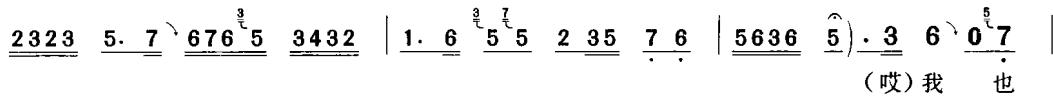
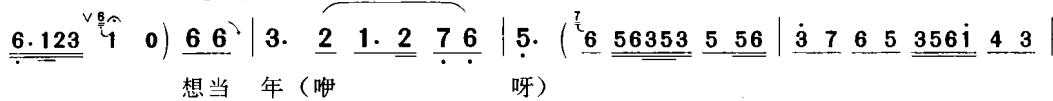
1 = A

《玉瓶赠金》金义〔老生〕唱

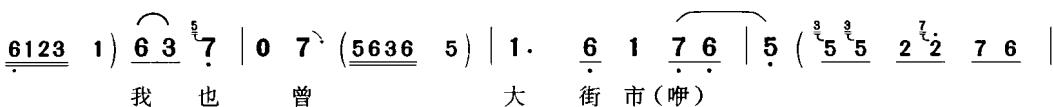
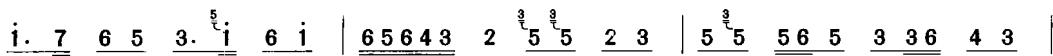
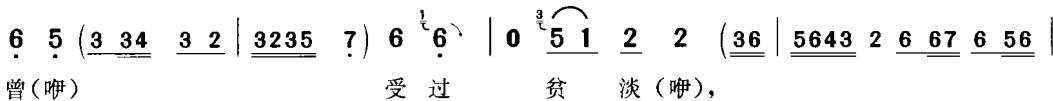
段明霞演唱
杨丁旺记谱

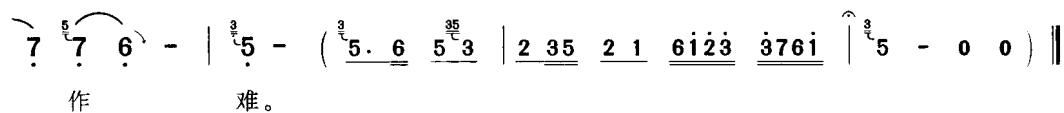
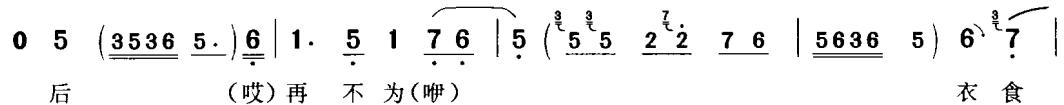
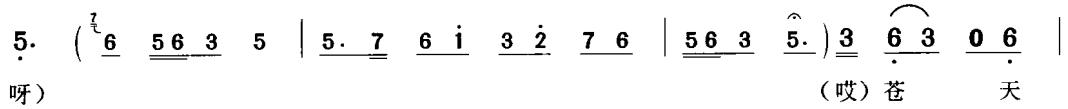

【次音慢板】

(0 36 | 5)

说明: 此段唱为欢音四句慢齐, 较好地表现了金义的思想情绪,

据 1984 年录制音响记谱。

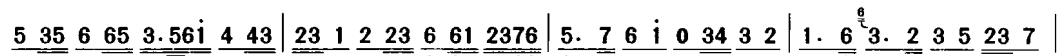
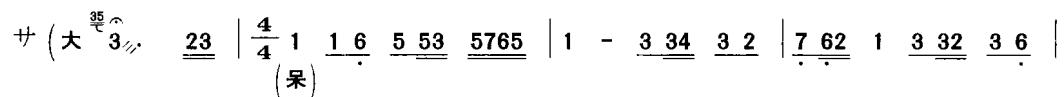
天下惶惶兵马乱

1 = A

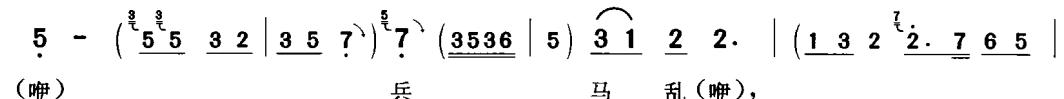
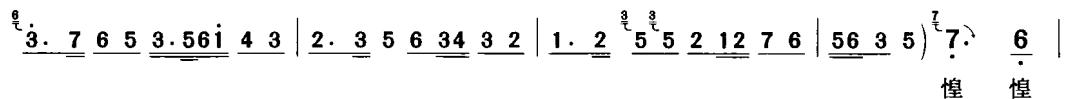
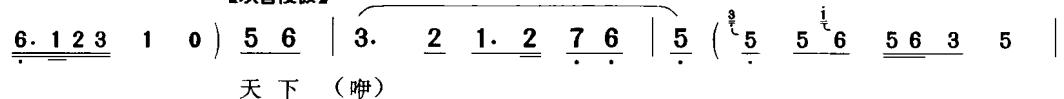
《长坂坡》刘备 [须生] 唱

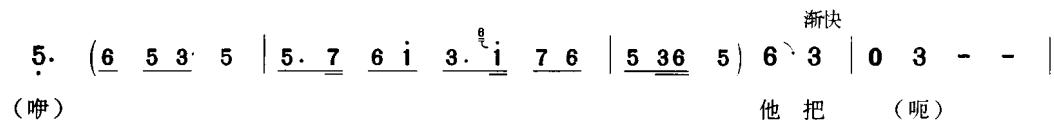
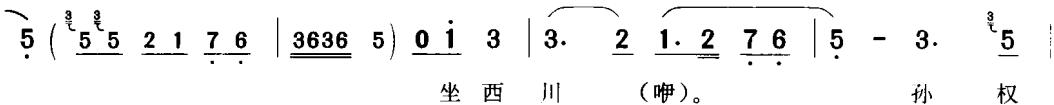
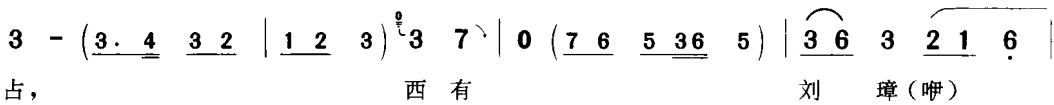
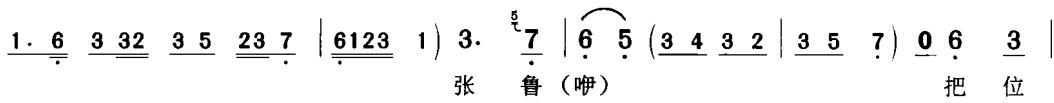
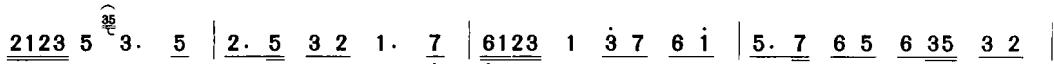
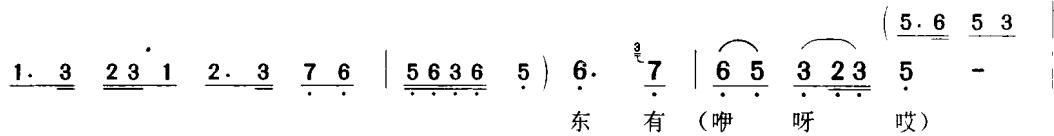
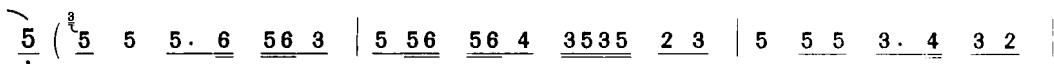
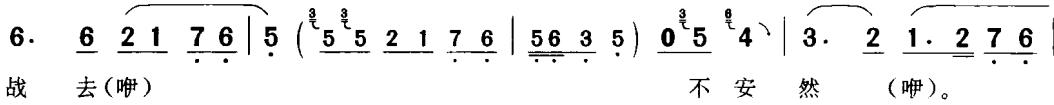
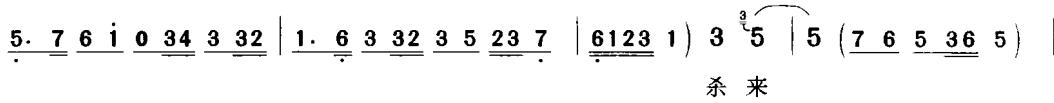
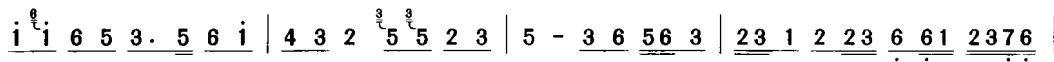
雷天民演唱
杨丁旺记谱

(安板) 起 中速稍慢

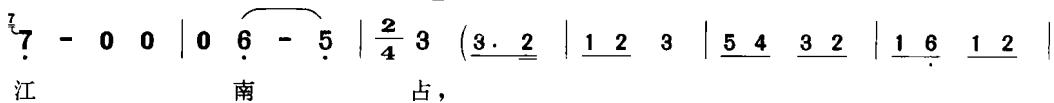

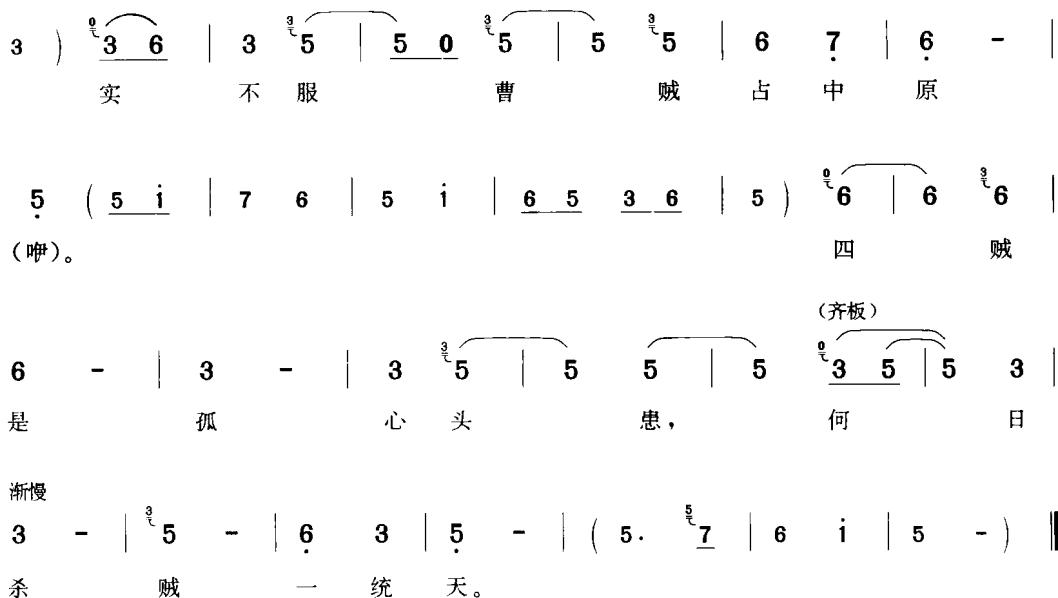
【欢音慢板】

$\text{d} = \text{d}$ 【欢音二六板】 中速

说明：此段唱为次音复合板式，由〔慢板〕和〔二六板〕组成，较好地反映了刘备此时的复杂心情。

据 1984 年录制音响记谱。

史思明将睢阳团团围定

1 = A

《锦香亭》张巡〔须生〕唱

雷长寿演唱
杨丁旺记谱

(塌板) 起

$\text{廿} (\overset{\wedge}{\text{都}} \text{ 拉大} \text{ 仓} \underline{\text{采采}} \text{ 采} \underline{\text{采}} \overset{\wedge}{\text{0}} \underline{\text{仓才衣才}} \underline{\text{衣才才才}} | \frac{4}{4} \text{ 仓. 才衣才} \underline{\text{仓才衣}} \underline{\text{仓才衣才}} \text{ 衣大才} |$

慢速

$\text{仓. 6 i 76} \underline{5 65} \underline{643 \overset{2}{5}} | \underline{2176} \underline{1. 6} \overset{2}{4} \underline{32} \underline{1276} | \underline{5 45} \underline{i. 7} \underline{6561} \underline{5. 143} |$

$\underline{241} \underline{224} \underline{7. \overset{7}{4}} \underline{2476} | \underline{5. i} \underline{6i} \underline{0 \overset{4}{5}} \underline{6432} | \underline{1. 2} \overset{5}{4. 24} \underline{25} \underline{2576} |$ 慢慢

【苦音慢板】

$\underline{2125} \overset{\wedge}{1) 0} \hat{i} \overset{\wedge}{5} \overset{\wedge}{5} \underline{14. 43} \underline{2} \underline{1. 2} \underline{76} | \underline{5} (\overset{4}{5} \underline{76} \underline{564} \underline{5. 6} |$

史思明 (啊)

