

全国民族音乐学

第三届年会论文

山西耍孩儿唱腔之源

江 一 舟

1984·8·5·

耍孩儿唱腔之源

耍孩儿，是山西省的一个地方戏曲。在封建社会和国民党反动派统治之下，这个剧种伴随黄河人民的劳动生活和斗争，表达人民的共同心声和审美要求，继承和发扬民族民间戏曲音乐的传统，留下了珍贵的文化遗产。抗日战争始，耍孩儿即陷入灭绝境地。解放后，在党和政府的扶持下，这一遗产又重放光彩，在雁北、内蒙古等地区流行，在地方戏中独树一帜。

耍孩儿唱腔，曲调优美而流畅，宛转而丰实，殊于晋剧、秦腔而自成一格，具有群众基础。从五十年代中央强调挖掘整理耍孩儿音乐以来，关于它的唱腔源流，一直受到戏曲音乐界的重视关心，民间也有许多说法猜测：有人认为耍孩儿戏始于唐明皇生太子，召集梨园子弟演奏乐曲以耍太子孩儿而得名；又有传说是在汉元帝年间沿蔡和番昭君的哭泣声辗转流传下来的一种戏曲；还有认为耍孩儿的形成很可能是由晋北一带女人的哭声发展起来的等……。但因缺乏可靠资料作为依据，故难证实。

根据笔者研究，耍孩儿戏的本源，既非来自金元，亦非来自唐朝，更非来自公元前的汉代，而是山东、河南地方戏——二夹弦沿着黄河向上游传播，在晋北落户演变发展的一脉。下面将作一些探讨。以求教于大家。

由于耍孩儿戏较长时期活跃在晋北农村城镇，为当地人民所喜爱，跟当地人民有着血肉的联系，虽然经过一段历史波折，还是沿着它自己的发展道路流传下来。因而，唱腔曲调、演唱风格，都充满了浓郁的地方色彩和芬芳的乡土气息，形式与结构也日趋完整丰实。因此，要从耍孩儿唱腔调门中找到一段完整的、一成不变的二夹弦已属不大可能。加上两剧种相隔又远，唱腔名称的更异，这就更使得我们在北方繁茂的戏曲林苑中要为耍孩儿正本清源遇上了实际困难。然而，经过多年的摸索，终于从唱腔的曲调、骨架、素材等方面发现：耍孩儿唱腔十二种，其中有七种与二夹弦息息相通，有三种是融化唱腔的演变发展，有一种为鲁豫早年啰戏的东西，只有一首不知其何来，可视为新创。

（一）明显相同或基本相同的唱腔

属于这一类的耍孩儿有「梅花调」、「平腔」、「流水」三种。即「梅花调」与二夹弦「大板」（须生唱法之一种）明显相同；「平腔」与二夹弦的「捻子」相同；「流水」与二夹弦的（三板）基本相同。

1. 「梅花调」

耍孩儿的「梅花调」是独立存在的一种唱腔，曲调优美动听，多用于爱情戏。这里选用《千里送京娘》中由女主人翁京娘唱的一段（梅花调）开头两句唱腔与二夹弦的须生「大板」对照比较。

耍孩儿 [梅花调]

《 千里送京娘 》

原板 $\text{♩} = 120$

下山 岗 出 丛 林 沿 路

好 风 光 , 美 景 莫 反

哥 哥 你 心 意 长。

二 夹 弦 (大 板)

《 王 祥 卧 冰 》

范玉珍 唱

把 鲜 鱼 送 到 王 哎 祥

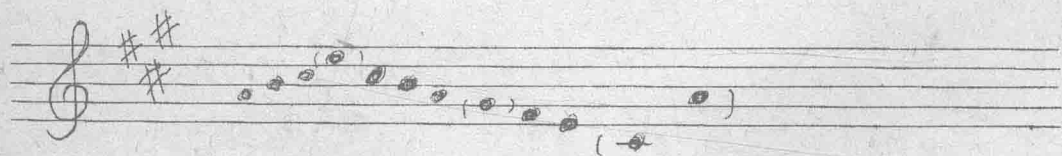

手 , 拿 呀 回 家 中

这两种来自不同剧种，不同名目的唱腔，不仅在音乐的意境上有着明显的差别，而且在速度处理方面，音符的疏密方面，以及适应的场合和描写的对象方面，都不相同。那么，是否这两种唱腔就没有什么联系哩？否！它们的联系可以从下面几个方面来研究：

(1) 唱腔的基本特征是相同的，这里指围绕主音(a')上射下行的韵味格式。如**两看**的第一、二小节都是从主音上行级进到中音($\#c''$)，又从中音下行级进到主音。第二、四小节**〔梅花调〕**在主音上五度添了属音(e'')，曲调有所升华，但都是第一、二小节的展开，第五、六小节和第一、二小节基本相同。七、八小节**两看**都是从主音下，到属音。**〔梅花调〕**在此截止了，**〔大板〕**没有截止，返回到主音。那么，它们的共同旋律法究竟是啥样子的哩？是一种波浪式的起伏前进的形式：

三线以上括号中的音符主要是**〔梅花调〕**的，三线以下括号中的音符就是**〔大板〕**的，这种旋律线条，经过增音，省音及各种处理，将取得不同效果。**〔梅花调〕**与**〔大板〕**就是这样出现的差异。

(2) 上下紧密呼应的乐曲形式是相同的，对偶较工整，结构严谨，问答紧凑。上句落上主音，下句落主音或属音，具有北方民间音乐的特色。

(3) 调式相同。〔梅花调〕强调了属音的使用。宫调式。

(4) 唱词安排的位置基本相同等。

有种说法，叫做“一例不为例”，下面再列举两例，供研究参考。

= 夹弦〔大板〕《唐英杀妻》

2. [平腔]

耍孩儿的[平腔]，以叙述为其主要功能，二夹弦属于这一功能的有多种，其中以[捻子]与[平腔]相同，是富有戏曲特点的唱腔。这里引自耍孩儿《秦香莲挂帅》中的一段（平腔）和二夹弦《对绣鞋》中的一段[捻子]如下：

耍孩儿 [平腔]

《秦香莲挂帅》

为两全善为其谋。

二 夹 弦 [捻 子]

《 对 绣 鞋 》

刘九来 唱

忽

听得妹妹呀 讲说一遍， 喜坏

偷姐呀 女姣莲。

笔者曾把这两种不同的唱腔做了一次试验，请一位同志旁听。我在唱法上均按一拍打一板，听的人说，[平腔]比[捻子]慢一倍。后来又进行了一次试验，唱[平腔]每一小节打一拍，拍板的速度与唱[捻子]一致，听的人说，对了。由此可见，这两种捻子

的出现，完全是由于拍板和记谱的不同而形成的差别。除外，还有唱词的主导作用，润腔和力度的表现都会出现差异等。尽管如此，两种唱腔的内在本质的联系，仍居首位。其主要表现是：

(1) 从曲调上看，找不出「平腔」与「捻子」有其明显差别的地方。我们不妨将「平腔」的曲调压缩一倍，与「捻子」记在同一乐谱上就明确极了：

要孩儿「平腔」

二夹弦「捻子」

(2) 共同具有抑扬顿挫的韵味和特色。这里主要指地区方言突出，曲调口语化，平铺直叙的风格。

- (3) 乐段起音、结音及调式的一致性。
- (4) 对偶式的上下乐句形式相同，连接紧凑。
- (5) 唱词所在曲调的位置关系基本相同。
- (6) 节奏骨架相同，起于内拍，落于顶拍。
- (7) 丝弦前奏并无大的差异等。

3. [流水]

耍孩儿的[流水]有[正流水]和[半流水]两种，其唱腔并无明显的差别，而且都只唱上句，下句打板唸白，速度较快，情绪激昂、愤慨，多用于紧张情节。二夹弦的[三板]正属此类唱腔。

耍孩儿 (流水)

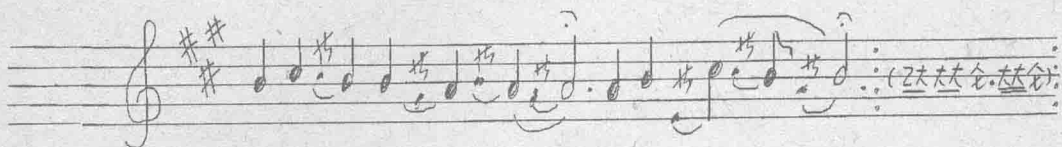
《木兰从军》

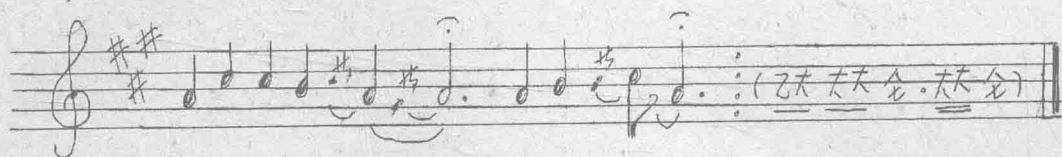
二 夹 弦 [三 板]

《梨花斩子》

范玉琤 唱

北齐国我盗过珍珠粉，

搭救我老母病离身。

如果我们没有忽视唱词的主导作用的话，那么，这两种唱腔的情绪是不大一样的，唱腔的音乐形象也迥然有别，尤其值得注意的是曲调形式的不同：「流水」是对比式；「三板」是对答式。两者如此区别之大，怎么能联系到一块儿哩？从曲调及锣鼓来看，主要有如下几点：

(1) 旋律基本相同，这里仅指两种唱腔的上乐句。它们的特征基本上如前述「梅花调」和「大板」的线型，如徘徊於主音上下的格式等。稍有不同的是起音省去了主音，中间又省去了属音等，这在戏曲音乐中是累见不鲜的。

(2) 骨架样式相同。基本上是一拍一音，音节之间各有延长。

(3) 两者上乐句落音相同，强调商音，风格一致。

(4) 宫调式。

(5) 锣鼓点及其锣鼓点的位置相同。上下句尾都是用的「= 锣」，锣鼓经的读法近似。

(二) 音调内在本质联系的唱腔

属于这一类的唱腔，耍孩儿有「赞儿」、「圪编子」、「平曲子」、「滚白」、「介板」等。它们与二夹弦的唱腔，诸如「三板娃娃」、「大板」、「平曲」等，均有密切的关系。

1. 「赞儿」

耍孩儿的「赞儿」分有「赞儿」和「独腿赞儿」两种，其曲调、节奏基本一样，“独腿”即一半的意思。二夹弦也有一种叫「赞子」的腔板，格调与耍孩儿的「赞儿」很不同，与之密切的变数二夹弦的「娃娃」系统的腔板——「三板娃娃」。下面分别举例：

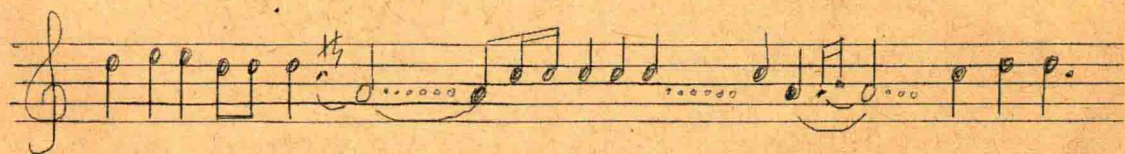
耍孩儿「赞儿」

《 降 香 》

我 低 下 头儿呀哈哈

哎哎呀 哈哈啊 哈哈

入花呀哈哈呀 啊

哎哎哎哎哎

哎啊

圆呀哎

啊

哎 哇 斤 子 呀 啊,

二 夹 弦 [三板娃娃]

《井台会》

范玉璋 唱

小豪杰离黄 庄哪, 背后取下弓一 张哪, 转 身背脸把 弦

上。 背后取出狼 牙 箭, 两膀展劲弓 拉 园, 箭箭

要中滚 鸿 雁。我 这 里 弓 开 弦 响 哪,

在 前 边 雁 落 平 川。

这两首不同剧种的唱腔, 一般异同较一目了然。比如散板式的

節奏，颇为近似的风格韵味，唱词位置和襯字大不一样等。容易忽视的是音调内在的相通。下面主要就探讨这方面的问题。

(1) 主导音型基本相同。〔赞儿〕与〔三板娃娃〕各自的主导音型是开始的几个这样的音符：

〔赞儿〕

〔三板娃娃〕

随后又出现这样的演化：

〔赞儿〕

〔三板娃娃〕

还有这样的发展：

〔赞儿〕

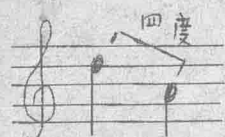

〔三板娃娃〕

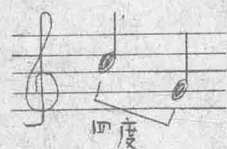

无论其演化发展，「赞ル」与「三板娃娃」都有相似的旋律轮廓。

(2) 具有共同的特性音程。从「赞ル」与「三板娃娃」开始的几个音符中可见其音程特性是从商音下行四度跳到羽音，即：

这种富有特色的音程向下二度移位，即成为从宫下行四度跳进到徵音，即

这样的特性音程在「赞ル」和「三板娃娃」中异常明显而突出。

(3) 四度跳进的位置基本相同。它们多发生在可以分开的乐节、乐句的尾端，这是不能忽略的。

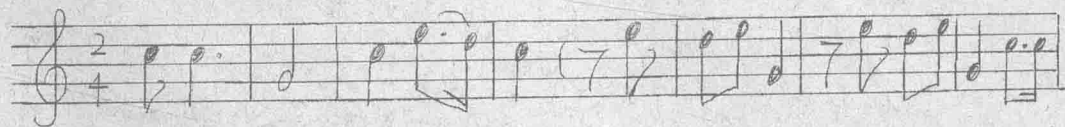
其它从略。

2. 「耍娃娃」

「耍娃娃」有「喜耍娃娃」和「苦耍娃娃」两种，前者较后者为快，曲调不同程度稍有变化。二夹弦也有种「娃娃」腔，从全曲看它与「耍娃娃」已有较大的区别，但仍可以发现共同的迹象。如：

耍 孩 儿 「喜耍娃娃」

「狮子洞」

猪 八 戒 猪 悟 能

全曲未完。

二 夹 弦 [娃 娃]

《红 灯 记》

马建凤 唱

全曲亦未引完。那么，这几个小节说明什么问题哩？说明唱腔曲调骨架是相同的。如把二夹弦[娃娃]前四小节加以简化即异常明确了。如：

这与[喜要娃]前四小节的唱法是多么相似。两者的骨架音基本上

是由 四音构成，这是值得重视的。

3. [平曲子] 是耍孩儿戏最主要的基本唱腔，它的某部分音调与二夹弦的[平曲]相似。如：

耍孩儿 (平曲子)

《陈三两》

二夹弦 [平曲]

《七弟子》

神振才 唱

值得注意的是：这里的一至四小节与[平曲子]的四至七小节的首尾音完全相同，韵味也非常一致，中间的变化不过是演唱习惯