

揚劇曲調介紹

江蘇人民出版社

揚劇曲調介紹

編文者

記譜者

宋 詞

陳大猷
陳 年

武俊達

葉傳河
黃 等

江蘇人民出版社

書號：寧 0377

揚 劇 曲 調 介 紹

編文者	宋 詞	武 俊 達
記讀者	陳 大 琦	葉 傳 瀚 等
	陳 彭 年	黃 河
出版者	江 蘇 人 民 出 版 社	
	江蘇省書刊出版營業許可證出〇〇一號 (南 京 湖 南 路 七 號)	
發行者	新 華 書 店 江 蘇 分 店	
	(南 京 中 山 東 路 八 十 六 號)	
印刷者	見 正 文	最 後 頁

開本：787×1092 1/32

印張：4.9/16

定價：4.000元

(寧2)2,101—4,100

一九五四年 八 月南京第一版

一九五四年十二月第二次印刷

內 容 提 要

本書內容包括「揚劇介紹」一文，及七十首揚劇曲調。

揚劇介紹一文，較概括的敘述了揚劇起源、發展、音樂、特點等。揚劇是江蘇的地方戲之一，有着三十多年的歷史，跟其它地方戲一樣，具備着優美、樸實的特點，和濃厚的地方色彩。本集所選各曲編者都分別作了介紹。

揚劇的音樂非常豐富，總共有一百多種曲調，這裏所介紹的七十個，大部分是揚劇音樂中較常用的；另外一小部分目前使用雖不甚普遍，但曲調優美，故亦酌量選入本集。

目 錄

揚劇介紹

- 一、揚劇的前身——花鼓戲與香火戲 1
- 二、揚劇的形成 4
- 三、音樂 6
- 四、劇目 9

曲譜介紹

一、常用曲調

- 1. 梳粧台（一） 13
- 2. 梳粧台（二） 15
- 3. 梳粧台（三） 18
- 4. 滾板 20
- 5. 數板・快板 22
- 6. 剪剪花（一） 25
- 7. 剪剪花（二） 26
- 8. 補缸（一） 28

9. 補缸（二）	29
10. 探親	30
11. 探親·聯彈	31
12. 大陸板（一）	34
13. 大陸板（二）	35
14. 堆字大陸板	37
15. 跌斷橋	41
16. 哭小郎（一）	43
17. 哭小郎（二）	44
18. 哭小郎（三）	46
19. 滿江紅	49
20. 疊落板	57
21. 銀紐絲	60
22. 銀紐索	66
23. 老鮮花調	69
24. 鮮花調（一）	70
25. 鮮花調（二）	71
26. 半鮮花調	72
27. 漢調（一）	74
28. 漢調（二）	76
29. 蘆江怨	78
30. 倒板·迴龍	79

二、一般曲調

31. 知心客.....	81
32. 八段景(一).....	83
33. 八段景(二).....	85
34. 虞美人.....	87
35. 平調.....	88
36. 南無調.....	89
37. 雙蝴蝶(一).....	90
38. 雙蝴蝶(二).....	91
39. 急急風.....	92
40. 九連環.....	93
41. 浪淘沙.....	95
42. 湘江浪.....	96
43. 倒花籃.....	97
44. 哈哈調.....	98
45. 玉美針.....	99
46. 括地風.....	101
47. 蓮花調.....	103
48. 蓮花落.....	104
49. 小上墳.....	105
50. 四季相思.....	107

51. 瑤謠	109
--------	-----

三、花鼓調・大開口

52. 種大麥（一）	114
53. 種大麥（二）	116
54. 種大麥（三）	118
55. 磨豆腐	120
56. 相思調	121
57. 青陽扇	122
58. 割朶朶	123
59. 跌懷謔	124
60. 背肩	125
61. 撞肩	126
62. 磨盤	127
63. 賣卦（一）	129
64. 賣卦（二）	130
65. 大開口（一）	132
66. 大開口（二）	132
67. 大開口（三）	132
68. 大開口（四）	133
69. 大開口（五）	134
70. 大開口（六）	135

揚劇介紹

宋 詞

一 揚劇的前身——花鼓戲與香火戲

揚劇是江蘇省主要劇種之一。它是從揚州的花鼓戲和蘇北一帶的香火戲發展起來的。

早在滿清康熙年間，揚州每年達到花燈節都有花鼓表演（在這以前可能已有），由男的扮做昭君、漁婆之類，用簡單的民間歌舞形式演出，這完全是勞動人民應節的娛樂活動。它開始流行於揚州，以後又推廣到鎮江一帶。每逢燈節或鄉間盛會，玩花鼓的就要出來一顯身手，演唱於街頭、廣場、大庭院和臨時搭起的戲台上。演員多者十六人，少者八人，分扮小丑和包頭（旦），服裝化粧極為簡單，穿幾件花衣服，臉上塗些粉紅。小丑拿小鑼、手魚子；包頭提着紅絲手帕。表演開始，全體「下滿場」（是一種集體舞蹈），由領頭鑼（即為首之人）領唱，全體跟着串唱，演唱的名目，大都是「百鳥朝鳳」、「廿八宿」、「十二月花名」等。「滿場」走過，接着就作雙人表演（叫做「踩雙」，又叫「打對子」），就是小丑和包頭一對一對輪流對唱對舞，「撞肩」、「跌懷」、「背劍跨馬」就是這種歌舞的名稱。所唱的內容，大

都是屬於男女愛悅一類，身段舞姿，都有一定的規矩。當時玩花鼓的人大都是瓦匠、木匠、鐵匠、店員以及鄉間農民。他們熱愛自己生活中的藝術，年年月月，日日夜夜，不斷地練唱練舞，因此湧現出了不少歌舞能手。無數觀眾迷戀着它，只要花鼓出來表演，大街小巷就會人山人海擁擠不開。

揚州的花鼓，在逐漸演出過程中，開始於「踩雙」完了之後，增添了一些小戲，即名之爲花鼓戲。這些小戲，形式也極爲簡單，還是一種萌芽狀態的戲劇。搬演的劇目大多是民間的生活故事，如：「種大麥」、「磨豆腐」、「打花鼓」、「蕩湖船」等戲。其內容：有歌讚勞動生活的愉快的，有諷刺好吃懶做的賭徒的，有表揚勞動人民的善良品質的，還有美麗動人的戀愛故事。從內容形式，都很粗獷、健康、樸素，一舉一動，一笑一樂，都能表現勞動人民的真實感情。但由於花鼓戲成長於封建社會特別是揚州這樣一個商業城市裏，受當時歷史條件的限制，又脫離了封建社會裏主要勞動者——農民，因此在內容上也就必然產生了許多不健康的部分。如諷刺勞動人民、玩弄婦女、嘲笑殘廢人物，以及適應統治階級思想要求，宣傳封建道德等戲，像：「瞎子捉姦」、「五福臨門」、「賈士成嫖院」、「雙怕妻」等，都是含有這些毒素的……。在音樂和表演上，也有不少色情、低級、庸俗的成分。

這便是一九一九年前後，花鼓戲發展的簡單情況。

花鼓戲的伴奏樂器中，沒有大鑼大鼓，所以稱之爲「小

開口」。

在蘇北還有一種戲叫「大開口」，那就是揚劇的另一前身——香火戲（又稱童子戲）了。

香火戲產自蘇北一帶鄉下，是從農村裏的「青苗」「火星」「孟蘭」等會發展起來的。這種會又稱「香火會」，它的性質是農民爲了謝神還願、拜佛超生而興起的。

根據今天揚劇老藝人的口述，清末的時候，在農村裏，農民們和漁民們爲了謝神還願，或對神仙有所祈禱，就請巫師或在家道人來設壇做會。演唱的形式很簡單，演唱的人，大都用黃元紮頭，身圍藍白圍裙。演唱的曲調，粗獷明朗，吐字發音，非常清晰，唱句多爲七字句和十字句，演唱時可以任演員自由發揮，不受曲調限制。演唱的時候，不用管弦樂器伴奏，只有大鑼大鼓，頗爲廣大羣衆所喜愛，特別是貧苦農民和水上漁民，對於這種演唱的形式，更是喜聞樂見。他們一方面由於對自然現象不能理解，幻想藉神仙之力來禳除災害，降福添壽；一方面由於那時根本沒有什麼文化娛樂活動，想藉此來調劑生活。因此它的內容和形式，也就逐漸豐富，由簡單的演唱形式發展到比較複雜的香火戲了。

香火戲分內壇、外壇兩種：外壇戲演唱的多爲民間故事，歷史故事；內壇戲演唱則是神書，帶有濃厚的宗教色彩。香火戲的十部內壇戲是「九郎官」、「斬老龍」、「劉全進瓜」、「袁天罡賣卦」、「秦始皇趕山塞海」、「袁樵擺渡」、「張祥打嫁粧」、「許奶奶燒香」、「黃氏女對金

剛」、「楊金鎖」。這些戲的內容，有的含有封建迷信的毒素，有的是美麗的神話故事，能夠表現出勞動人民健康的理想。如果從今天的揚劇各方面來分析和研究，花鼓戲應該是揚劇的主流；因為在今天揚劇的既成形式中，已很少看到香火戲原始面貌的痕跡了。

二 揚劇的形成

一九一九年，揚州的花鼓戲被邀到了杭州「大世界」戲院，第一次作為營業性的演出，當時頗受觀眾歡迎。繼之上海也由揚州、鎮江請來了許多玩花鼓戲的好手，組成戲班，在上海「大世界」登台演出，也為羣眾所喜愛。因此在一兩年間，揚州、鎮江玩花鼓戲的人，紛紛脫離了原來的職業，到上海、杭州從事職業性的演劇生活。據說當時有一班花鼓戲還到了漢口。

花鼓戲在上海站住腳以後，就開始了一個新的時期——「維揚文戲」時期。

那一種粗獷的簡單的花鼓戲的演出形式和僅有的四十多齣小戲，已經不能適應觀眾們的需要了。為了經常有節目上演，就新編了許多「部頭本戲」，像：「秦雪梅弔孝」、「珍珠塔」、「二度梅」、「穿金扇」、「十美圖」、「孟麗君」……都成了他們經常上演的節目。而原來的「花鼓戲」，尤其是「打對子」的形式，已變成開鑼等客的小串頭

了。這一類的戲，他們稱之爲路頭戲。路頭戲沒有固定的唱詞和說白，只有一個簡單的故事和分場提綱。開演前由說戲的人向演員講述一遍，略微交代一下出場順序和對唱對白的大體內容，然後就讓演員們在舞台上自由發揮。這樣雖然能夠發揮演員的創造才能，也能偶然碰到一些較好的效果，但是粗製濫造的情況是最容易發生的。

隨着演出節目的加多，在音樂場面上增添了笛子、三弦、琵琶、敲板，更重要的是廣泛吸收了當時流行的揚州小曲中的許多曲調，加以融化後運用到舞台上。在服裝上添置了許多古裝行頭（在這以前是沒有古裝行頭的），在化粧上也採用了京戲的化粧方法，並進一步從京戲裏吸取了上下場的格律和排場的方法，甚至連身段、舞姿、叫板、道白等都跟京戲學樣。這時揚劇已經初步形成了。

後來，維揚文戲在上海由於取得了廣大勞動人民的愛好，藝人人數也隨之增多了，又在上海培養了一批女演員，有的班子還採用了燈光佈景，到了一九二八年前後，維揚文戲曾發展到盛極一時的地步。

香火戲到上海比花鼓戲還要早些，它是隨着蘇北一帶勞動人民（很多是揚州人）到上海謀生而帶去的。一九一一年左右，香火戲在上海的舞台上開始了營業性的演出，改名爲「維揚大班」。當時在上海也受到了觀衆歡迎。但由於曲調簡單，沒有吹彈拉的樂器伴奏，只用大鑼大鼓；同時劇團的組織和藝人的人數，遠遠趕不上當時的維揚文戲。這兩種

同是產生於揚州一帶的地方戲，雖各有不同的成長過程和特點，但由於語言的一致，又由於維揚文戲在城市裏普遍受到羣衆歡迎，因此唱「大開口」的藝人改唱「小開口」的很多。同時，維揚文戲也開始增添了「武場」，維揚大班也想用絲絃來伴奏，這樣逐漸互相影響和發展的結果，終於在一九三五年、一九三六年間正式合併了。所謂合併，也就是唱「大開口」的藝人改唱了「小開口」，而在「小開口」的演出中偶或唱齣「大開口」。「大開口」和「小開口」合併之後，就成爲了今天的揚劇了。

三 音樂

揚劇的音樂是十分豐富的，具體表現在揚州的清曲裏面。元、明時代的散曲就流行於揚州，到了清朝中葉，乾隆南巡到了揚州，爲了加強對戲劇的統治，曾命巡鹽御史伊齡阿在揚州設局修改曲劇，歷時四年完成。當時雅部（崑曲）花部（京腔、秦腔、弋陽腔、梆子腔、羅羅腔、二簧調），還有安慶的花部（徽調），揚州本地的亂彈（草台戲），都先後雲集揚州。當時流行在揚州的街頭、書舫、酒樓、伎館以及士大夫文人羣中的還有清唱、小唱、十番鼓、評話、花鼓等。南北戲曲都會集到了揚州，真可算盛極一時；可是到了乾隆末年，隨着中國戲曲的大變化——崑曲衰落亂彈興起的局勢，揚州的「春台」等班先後進京（北京），揚州的戲

曲就漸漸衰落了。但是這許多劇種的演出，却大大豐富了揚州的「小唱」。各劇種的曲調唱腔，自然地留在揚州唱「小戲」的口中，在歌船、伎館、茶樓、酒店流行着；經過短時間的模倣演唱階段，由譜曲人研究綜合之後，譜成了新的曲子，就流傳開來了。

揚州的清唱是唱崑曲的，揚州的「小唱」是唱民間小調的，前者爲封建士大夫所欣賞，後者爲勞動人民所喜愛。隨着崑曲衰落亂彈興起的大變化，清唱也爲小唱所壓倒；唱清唱的藝人改唱小唱，他們把許多小唱曲調唱熟之後，又進行了一番加工，這就形成大家都知道的「廣陵清曲」了。今天清曲有一百多種曲調，就是這樣豐富起來的。可以說它是綜合和接受了揚州的說唱音樂和外地的戲曲音樂而成的。如：「玉南調」脫胎於南曲（即崑曲），「滿江紅」來自懷陰民歌，即是明顯的例證。

爲什麼首先來介紹維揚清曲呢？因爲揚劇的曲調除了花鼓戲時期僅有的「探親」、「跌懷」、「背劍」、「彩鼓」、「種麥」等曲調外，大部分都是採用了清曲的曲調和唱腔。如：「哭小郎」、「剪剪花」、「滾板」、「數板」、「大補缸」、「滿江紅」、「銀紐絲」、「銀紐索」等，都是清曲中主要的曲調。清曲的唱腔是非常講究字正腔圓，行腔婉婉曲折的。目前很多藝人在唱腔上仍保持着這一特點。

隨着揚劇的發展和進步，也有諸多優秀藝人以他們的歌唱天才和刻苦鑽研，在唱腔上，曲調上有了創造和改進，如

「梳粧台」的調子被逐漸豐富和發展後，能夠在不同的戲劇環境中表達各種感情，成為觀眾愛聽的也是最常用的調子之一。

揚劇的音樂場面，也分為文場與武場。文場是絲弦樂器，有二胡、打琴、三弦、四胡、月琴、琵琶、笛、嗩吶。武場主要有板鼓、大鑼、鈸鉢、小鑼、堂鼓等。武場是吸取於京戲的鑼鼓經，文場的演奏曲牌中，也有與京戲一樣的柳青娘、哭皇天、小開門等牌子。

揚劇的劇本組織，也和錫劇、越劇等相同，是以唱為主的。唱詞的寫法和格式，基本上也是「七字句」和「十字句」，所謂「二二三」「三三四」。不過並不像京戲唱詞那樣嚴緊，有時也可以增添字數；而揚劇的特點之一是曲調多，唱詞的編寫要根據曲調格律，也就是說要以曲調的長短來填寫唱詞。因為詞的節拍，如果不跟調子的旋律統一起來，唱起來就很拗口了。

揚劇的文詞和語言，基本上是優美的。演員的道白多係揚州話，在花鼓戲時期，很多小戲尚有固定的詞白，但後來上了舞台，一般的戲詞都是演員在台上臨時抓的，眼下，尚有一些職業劇團仍舊這樣，因此，在語法和涵義上，就難免混亂和粗糙。這是今後要改進的。其次，一些演員生硬的學京劇韻白，也顯得風格不調。

四 劇目

揚劇的劇目，根據去年初步調查（主要依據藝人的口述），在花鼓戲時期有四十來齣小戲，香火戲有十本內壇戲；維揚文戲——「小開口」和「大開口」合併時期——至解放前（一九四九年）有三百來齣戲，其中包括連台本戲。前後合起來，總共約四百來個，其中除了花鼓戲的小戲有固定唱詞和對白，香火戲的內壇戲有神書作為脚本，其他大部分劇目是屬於「路頭戲」，是沒有劇本的，今天只能看到演出和藝人保存的舊幕表（故事提綱）。

香火戲的十本內壇戲，大部分來自「神書」，帶有濃厚的宗教色彩，其中也有民間傳說和神話故事。如：「大請九郎官」、「袁樵擺渡」、「秦始皇趕山寨海」等劇。

花鼓戲時期的小戲，大多來自民間傳說和其他劇種。如當時經常演出的有：「小尼姑下山」、「王瞎子算命」、「賣卦」、「種大麥」、「妓女打城隍」、「騙珠花」、「磨豆腐」、「送灰麵」、「五福臨門」、「一家三條命」等等。

這些小戲，今天揚劇藝人中會的已經不多了，經常演出的不過就是「小尼姑下山」、「種大麥」、「磨豆腐」等三五齣了。

維揚文戲時期的三百多個劇目，大多都是新編的「路頭