

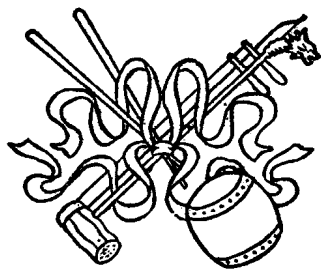

黄梅戏音乐

安徽人民出版社

黃梅戲音樂

王兆乾編著

安徽人民出版社

一九五七年·合肥

黃梅戲音樂

王兆乾編著

安徽人民出版社出版

(合肥市德勝門內優勝宮)

安徽省書刊出版業營業許可證出字第2號

地方國營合肥印刷廠印刷 新華書店安徽分店發行

書號：415·787×1092 紙193頁·14 $\frac{18}{25}$ 印張

一九五七年七月第一版

一九五七年七月合肥第一次印刷

統一書號：T 8102·48 印數：1—4,070

定價：(7) 1.3元

前 言

黃梅戲是安徽省的主要地方戲之一。它流行在長江兩岸以安慶市為中心的廣大農村和城鎮，包括安慶、懷寧（石牌）、樅陽、桐城、潛山、太湖、宿松、岳西、望江、貴池、青陽、銅陵、東流、至德、旌縣等地，這些地方都有專業性的劇團。目前，黃梅戲為更多地區的觀眾所喜愛，除了1953年在合肥市成立了安徽省黃梅戲劇團外，其他地區如廬江縣和江西省的都昌、湖口、彭澤以及湖北省的黃梅縣也都先後有了黃梅戲的專業劇團。至於以業餘形式進行活動的劇團和文娛小組，就不勝枚舉了，在安慶專區的各個縣里，差不多每個鄉都有一個或數個。

黃梅戲不僅在安慶一帶為廣大羣眾所喜愛，它也逐漸為全國各地的觀眾所熟悉，許多城市的專業文工團和業餘劇團都排演過黃梅戲的優秀節目“打豬草”、“夫妻觀燈”……自從電影“天仙配”問世以後，黃梅戲則更普遍地為廣大羣眾所愛好，它的優美而通俗的曲調在許多地方流傳，說明黃梅戲這一年輕的劇種正在欣欣向榮地發展着。

但是，在解放以前的漫長歲月里，黃梅戲卻遭到反動統治者的極端歧視，把它稱為“花鼓淫戲”，出告示禁止演唱。許多藝人曾經不止一次地遭受過吊打、坐牢、罰款、禁止進入宗祠、禁止姓自己的原姓等肉體和精神上的迫害。但是他們並沒有因此而屈服，他們為了使這一藝術不被扼殺，曾經用各種方法爭取演出的權利，譬如和京戲合演，在京戲的掩護下進行演唱；借用徽劇、漢劇的名稱求得合“法”的演出；城鎮中不能安身就“鑽鄉班子”……。但是畢竟受各種條件限制，這一朵美麗的含苞欲放的花蕾几近枯萎。一直到解放後，在黨的百花齊放的方針下，黃梅戲才獲得蓬勃發展的機會，演員才有了真正從事藝術創造的條件。因而，使黃梅戲大大地發展和提高了，專業和業餘劇團如雨後春筍般大量湧現，並且出現了不少有才能的演員。

黃梅戲的唱腔由於統治者的摧殘和其他原因，有很多已漸失傳，有些僅保存在個別老藝人的身上，有些僅在偏僻的地區還可以聽見，這些

唱腔往往是健康、明朗而活躍的；同時，黃梅戲演員中有這樣一句話：“黃梅調十腔九不同，各唱各的板，各唱各的音”（“新八曲”唱詞），這說明黃梅戲的唱腔是很豐富的，它隨着每個演員對劇情的體會不同和語言上的變化而有着豐富的創造和變化。過去，演員本身就是曲作者，他們的演出過程也就是音樂的創作過程。他們的創作往往是在原有唱腔的基礎之上，緊緊地結合着語言和戲劇的情緒把唱腔加以豐富和發展。日積月累，在許多演員身上都保存了或多或少的具有獨特風格的唱腔。因此，把這些將近失傳的唱腔、有獨創性的優秀唱腔和有參考價值的唱腔加以保留，以便戲曲工作者研究和運用，這是我蒐集和整理這本冊子的動機之一。

我開始接觸黃梅戲是在1947年的冬天和1948年，那時在大別山為了向羣眾宣傳，皖西軍區文工隊曾運用黃梅調編了一些小唱；1949年底，我在安慶軍分區文工隊，為了配合當時農村中的反霸運動，曾經把“王貴與李香香”改為黃梅戲演唱，這才算我正式學習黃梅戲的開始。當時，還只是單純蒐集幾個唱腔，想用來作為自己的素材，談不上有什麼正確的認識和估價。後來，正式從事戲曲工作，漸漸手邊的資料多了，深深為黃梅戲的優美的曲調所吸引，並且由於和演員的接觸，從他們那里學習不少寶貴的知識，開始發現黃梅戲音樂有許多獨特的規律，在表現手法上是那麼簡練那麼生動，使我情不自禁地愛上了這個工作，於是便把自己摸索中的體會記下來，希望能求教於大家，這是我蒐集和整理這本冊子的動機之二。

目前，黃梅戲正在發展和提高中。但是也還存在着一些問題，在劇目上演方面，對於傳統劇目的挖掘和整理還需要更放手些，使黃梅戲有較多較好的自己的劇目；在音樂方面，對於傳統的唱腔、傳統的唱法還需要加以學習和研究，使它們獲得新的生命更好地表現人物的思想感情。這些工作都有待努力。深信黃梅戲這一朵鮮艷的花朵將會開得更絢爛、更瑰麗。

1957年5月於安慶菱湖之側。

目 次

前言

第一	黃梅戲及其音樂的歷史沿革	(1)
一	關於黃梅戲的民間傳說	(1)
二	黃梅戲來源的探索	(2)
三	黃梅戲唱腔音樂的組成	(17)
四	傳到安徽後的發展	(35)
第二	黃梅戲的演唱問題	(44)
一	定調和音域	(44)
二	唱法	(44)
三	幫腔問題	(45)
四	裝飾音的運用	(45)
五	同度演唱問題	(46)
第三	黃梅戲的調式	(49)
第四	樂器和曲牌	(56)
一	打擊音樂	(56)
	打擊音樂的沿革	(56)
	樂器	(57)
	記譜說明	(57)
	唱腔中的打擊樂	(58)
	用於表演的打擊樂	(65)
二	管弦樂	(69)

管弦乐的沿革.....	(69)
乐器	(70)
曲牌.....	(74)
第五 唱腔	(79)
一 花腔.....	(79)
二 正本戲的唱腔.....	(160)
平詞.....	(160)
对板.....	(209)
哭板.....	(227)
二行.....	(241)
三行.....	(251)
八板.....	(255)
火工.....	(262)
彩腔.....	(273)
仙腔.....	(299)
陰司腔.....	(314)
詩、引	(323)
唸板.....	(324)
第六 黃梅戲音乐表現方法的特点	(325)
一 唱腔的变化.....	(325)
二 轉調的运用.....	(344)
第七 唱例	(348)
路遇(正本戲“天仙配”的一場)	(348)

校后記

第一 黃梅戲及其音樂的歷史沿革

黃梅戲是從農村中成長起來的民間小戲，史籍上找不到關於它的記載，它的發生、發展情形，很難從現成的材料中找出線索，加以肯定。這裡，僅僅從民間傳說、劇目和音樂與其他地區地方戲的比較，新、老唱腔的比較，與流行在本地或外處的民歌比較，以及僅僅可以找到的前人其他方面的文字記載等各方面，對研究黃梅戲的歷史沿革和它音樂的發展過程提供一些資料。這些材料還是很不完備的，留待以後加以補充，校正。

一 關於黃梅戲的民間傳說

關於黃梅戲的由來和名稱，民間有各種不同的傳說：

一種傳說是這樣的：清明谷雨前後，正值採茶季節，安徽江南、江北向以產茶著名，農村青年男女集於茶山摘茶，他們有從遠處來的，有當地的，茶山上好像過節一樣，到處盪漾着歌聲。所唱的小曲統稱為“採茶調”或“茶歌”，內容只是些農村生活的片斷。後來，漸漸把它串聯起來，演唱一些小故事，逐漸形成戲曲形式，因而稱為“採茶戲”或“茶籃戲”。黃梅戲過去就叫採茶戲。

另一種傳說，是許多年以前，湖北的黃梅縣常鬧水災，難民扶老攜幼，流離失所，無法生活，部份災民乃以云板（即牙板）、小鑼或魚鼓、簡板為節拍，沿家賣唱，換些谷物。這種曲調漸漸形成戲曲，在安徽生根並得到發展，因為來自湖北黃梅，故稱為“黃梅調”，又稱為“化谷調”，因為是化募谷物時所唱，又稱為“花鼓調”。

再一種說法是谷雨以後，稻秧插過，農民趁此閒暇搭台唱戲，祈求豐年，這時，正值黃梅季節，故稱“黃梅調”。

早年，也有人稱黃梅戲為“湖北花鼓”，農民們索興叫它“小戲”；解放前，藝人們為了在統治者的禁演下求得合“法”的演出地位，也借用過“徽劇”（皖北）或“漢劇”（皖南）的名稱。

這些民間傳說，雖沒有充分說明黃梅戲的發生、發展過程，但卻為我們提供了一些研究的線索。

二 黃梅戲來源的探索

根據民間傳說，以及劇目中所反映的湖北的方言和地名推測，黃梅戲是來自湖北黃梅縣一帶。但是為了尋求更具體的根據，詳細了解它的發生、發展過程，並且了解一下它和其他劇種的關係，根據這種推測，我曾經先後到過黃梅戲流傳的許多縣份，如懷寧（石牌）、桐城、岳西、太湖、宿松、至德、東流、青陽、貴池、銅陵等地的一些市鎮和鄉村。1953年的秋天，又和洪非、卜炎兩同志一同到了江西、湖北的部份地區，經過了九江、德安、瑞昌、永修、武寧、南昌、湖口（以上為江西省）和廣濟、黃梅（以上為湖北省），接觸了流行在這些地方的采茶戲和高腔，初步調查了它們的劇目和唱腔，並了解了一些這些劇種歷史的傳說。這樣，對研究黃梅戲的流傳和發展情形便提供了較多的材料。

在湖北黃梅縣的農村，至今仍然流行著一種采茶戲（又名“采子”），劇目、唱腔與黃梅戲都非常相近，由這種采茶戲所提供的材料，大致証實了黃梅戲是從湖北傳來，是采茶戲的民間傳說。並且也說明黃梅戲的名稱是因黃梅縣而來。因黃梅季節演唱而得名的說法，比較牽強，沒有根據。

黃梅縣一帶的采茶戲最初是怎樣傳到安徽來的呢？從自然形勢看，黃梅縣在大別山的西麓，和安徽省的宿松縣緊緊毗連，兩個縣城相距只有四十華里，如果步行，只要翻一個山，半天工夫就可以走到。境內多湖泊，大官湖橫跨兩省，從黃梅縣孔壩鎮直通安徽的望江、華陽，由此可以出長江。因此，黃梅縣的人民和安徽望江、宿松、安慶一帶的人民在經濟生活上關係就很密切了。黃梅縣地大人多，出產豐富（境內多洲田，土地肥沃，出產稻米、大豆，以大豆著名）再加上水上舟楫交通方便，黃梅縣很早便成為一個大縣。（據說滿清時代有十八水鎮、十八旱鎮）黃梅縣的孔壩鎮經常停泊長江的船隻，安徽石牌（過去是有名的

大鎮)華陽、望江、宿松、太湖一帶及長江下游的客商多往這裡裝卸貨物。在人民的風俗習慣及生活方式上，黃梅縣和安慶一帶也是很相近的。雖然，在行政劃分上一直是兩個區域，但是實際人民在生活上的往來，却是非常密切的。經濟生活的往來，在文化生活的關係上，勢必也就有了交流。黃梅縣的民歌、小調、說唱、以及戲曲自然也就會逐漸地流傳到安徽來。這是黃梅戲傳播到安徽的原因之一。

黃梅戲傳播到安徽的另外一個原因，便是由於天災人禍而引起的人民的大遷徙。黃梅縣雖然地大人多，物產豐富，但是自然的災害却是不斷。如“黃梅縣誌藝文誌”所載：

黃梅背山面湖，民田盡蘆澤中，江漢直注，彭蠡旁射，水患歲有。永樂中，筑堤障之，江行屋上，民處泊中，以堤為命……

黃梅縣的水災，見於記載的有：

明：洪武 10 年丁巳正月 18 日山洪，5 月大水。

宣德元年大水。

正統 11 年大旱。

嘉靖 23 年甲辰大旱，自 3 月至 7 月不雨，民間有“經旬難望九餐火，斗米堪求八歲兒”之謠。

清：康熙 24 年大水。

雍正 4 年大水。

雍正 5 年 5 月 28 日洪水汎漲。

乾隆 8 年正月苦雨，人多掘土而食。

乾隆 29 年大水。

乾隆 31 年大水。

乾隆 32 年大雨，堤潰。

嘉慶 23 年大水。

道光 3 年大水，堤盡潰，谷價騰貴，災民聚城候賑，死者相枕藉。

道光 4 年正月望大雨。

道光 11 年發大水踰 3 年，堤盡潰，民多流亡。

道光 12 年春大飢，……道路枕藉，苟延者食肉……

道光 13 年大水，隄盡潰。

道光 19 年大水，隄盡潰。

道光 21 年春積雨，秋大水，潰隄。

道光 28 年春小雨月余，無麥、夏大雨浹旬，數日水陡漲 2 丈余，隄盡潰，
梅城东、西、南三門，由舟出入，……農家有絕谷種者。

道光 29 年 4 月 13 日至 6 月初 9 日大雨 50 天，水踰上年 4 尺，街市行舟
月余，西南諸城門都被水封，……

咸丰 9 年大水，隄潰。

同治 8 年仲夏大水，隄潰。

光緒元年大雨月余，旋大旱兩月。

光緒 4 年夏杪四山蛟起，先天旱祈雨，漸變陰。6 月 6 日午未刻犹微晴，
忽晦暝，雨傾盆注，平地水深數尺，……淹斃人口以百計，冲压田畝
以千計，漂沒牲畜以萬計。19 日复大雨，蛟起，水更深，為數十年未
有之災。

（黃梅縣志）

這些記載還很不詳盡，據黃梅當地的老年人談：過去，水災在黃梅
几乎每年都有。

從黃梅戲“逃水荒”一劇的唱詞中，也可以看到黃梅水災的情形：

“嘆只嘆黃梅縣大不周全，
甲辰年遭旱荒年有三載，
樹無枝草無芽龍井也干。
又誰知黃梅縣災難未滿，
發下洪水五月十三。
打破了盆形口四十八畝，
有湖田和洲地被水來淹，
高的地被沙压俱已不見，
低的田被水打波浪滔天。
家新業旧被水淹，
桌椅板櫈犹如撐船，
猪牛六畜俱已淹死，
枯樁淹掉好不可憐。
老者們行不動水里淹死，
少者們一个个逃奔外边，
那貓兒爬上樹每天到晚，
只叫得家主人好不心寒。
那大麥陡漲价每石十串，
鹽八十，肉一百，米漲倍半，

蒼天爺饒得人好不艰难。……”

連年的災荒，人民無法生活下去，只得扶老攜幼到外處逃荒，正如黃梅戲“告堤霸”一劇中的唱詞：

“聞听得北徐州風調雨順，
大家到徐州渡過荒年，
忍淚含淚往前輩，
但不知何日里得回家園。”

據黃梅縣孔壠鎮老者桂同安談：災民向南多逃到江西的德安、瑞昌、武寧、修水、鄱陽、景德鎮等地；向西則逃往蘄州、浠水、廣濟、黃岡一帶（湖北）；靠近安徽的，則向東逃到安徽的宿松、望江、懷寧一帶。實際還有走得更遠的，如上例唱詞中便提到了徐州。在舊社會，災荒使當地人民的生活起了巨大的變化，許多農民破產了，流落在外面，或是廉價出賣勞動力，成為僱工；或是轉入手工業生產去。但是，畢竟還有許多災民找不到棲身之所，便不得不四處流浪沿家乞討。有的就以家鄉的演唱形式到處演唱，化些谷物，這樣便逐漸形成一些人臨時性的謀生手段了。這些演唱形式，有的是民間小調，有的便是原始形式的采茶戲，它們也就從黃梅一帶更深入、更廣泛地傳播到安徽的安慶一帶。所以，人們把它稱為“化谷調”。這是黃梅戲傳播的第二個原因。

對於目前流傳在黃梅一帶的采茶戲進行了解和研究，可以幫助我們了解安徽黃梅戲的源流和發展，並可大致了解最初以采茶戲傳到安慶一帶時的形式。

黃梅縣在滿清以前已是黃州府的大縣，那時它在經濟上的地位也是很重要的。大別山一帶的土產，多從黃梅沿水路出口，所以它和安慶府的大鎮石牌、華陽等地的來往很密切。可是清代末葉，黃梅縣的經濟地位便逐漸衰落了，原因是：一、帝國主義的爪牙伸入中國，手工業和小農經濟遭到嚴重的破壞，黃梅縣附近的九江被開為商埠，這更加速黃梅人民生活的下降，黃梅縣的經濟地位便一蹶不振；二、連年的荒歉，農民生活更加貧困。這樣，由於經濟生活上的變化，便不能使已經在安慶一帶得到發展、充實的采茶戲（黃梅戲）反過來再去影響黃梅縣的采茶戲。這就是為什麼相隔不遠，但黃梅縣的采茶戲却仍舊保持着原來面貌的緣故。

以黃梅縣的采茶戲的唱腔和安徽黃梅戲唱腔比較，黃梅采茶戲大都與安徽黃梅戲的老唱腔相同。形式更樸實，更簡單，還只用簡單的鑼鼓伴奏，不用其他樂器，演唱時仍舊運用幫腔。至1953年還沒有正式職業劇團，僅是農民業餘性的演唱。劇目也分為兩類：一為反映農村生活片斷的“三小戲”；一為反映民間傳說故事的“正本戲”。三小戲的唱腔大都與黃梅戲的老唱腔相同。例如：

$\frac{2}{4}$

扳竹筍 (黃梅采茶戲)

$\underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \quad | \quad \underline{\dot{5}} \underline{\dot{3}} \quad \overset{w}{\dot{2}} \quad | \quad \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \quad | \quad \dot{6} \quad - \quad | \quad \underline{\dot{6}} \underline{\dot{6}} \quad \underline{\dot{2}} \underline{\dot{6}} \quad |$
 小女 本姓 陶 咏 呀子 啵子 呀 天天 打猪

$\overset{2}{\underline{\dot{1}}} \quad \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad | \quad \dot{6} \quad - \quad | \quad \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \quad | \quad \underline{\dot{6}} \overset{6}{\underline{\dot{1}}} \quad \underline{\dot{6}} \quad | \quad \dot{1} \quad - \quad |$
 草 咏么 哈 昨天 去晚 了 喂 啍 哈

$\underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \quad | \quad \overset{6}{\underline{\dot{1}}} \quad \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad | \quad \dot{6} \quad - \quad | \quad \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \quad | \quad \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \quad |$
 今天 要赶 早 咏么 哈 呀子 啵子 啵子 呀啍

$\dot{1} \quad - \quad | \quad \underline{\dot{1}} \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \quad | \quad \underline{\dot{5}} \underline{\dot{3}} \quad \overset{w}{\dot{2}} \quad | \quad \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{2}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \quad | \quad \dot{6} \overset{w}{-} \quad ||$
 哈 今天 要赶 早 喂 呀子 啵子 呀

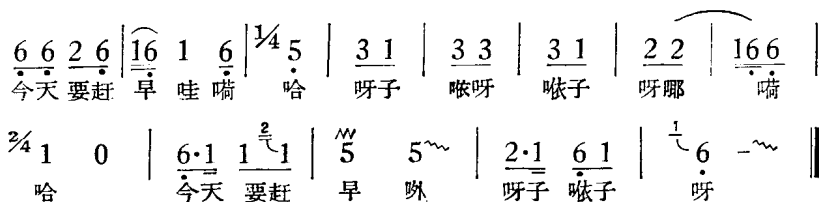
(乐柯記唱、卜炎記譜)

$\frac{2}{4}$

打猪草 (安徽黃梅戲老唱腔) (即 扳竹筍)

$\underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{2}} \quad | \quad \dot{5} \quad \overset{w}{\dot{5}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \overset{2}{\underline{\dot{1}}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{6}} \overset{w}{\dot{6}} \quad | \quad \underline{\dot{3}} \underline{\dot{5}} \overset{w}{\dot{0}} \quad |$
 小女子 本姓 陶 咏 呀子 啵子 呀 每日

$\underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \quad \overset{1}{\underline{\dot{5}}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad \overset{1}{\underline{\dot{6}}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \overset{1}{\underline{\dot{6}}} \underline{\dot{1}} \overset{1}{\underline{\dot{6}}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \overset{6}{\underline{\dot{6}}} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{6}} \quad | \quad \overset{6}{\underline{\dot{1}}} \underline{\dot{1}} \quad \dot{0} \quad |$
 打 猪 草咏啍 哈 昨天 起宴 了 咏 啍 哈

(望江老藝人龍昆玉唱)

上例是同一劇目的同一唱腔,前者是黃梅縣采茶戲現在的唱法,后者是黃梅戲 30 年以前的老唱腔。兩者比較,后者雖可以看出受了安徽方言的影響,在音樂語言中,出現了較多的“5”音,並且在節奏上略有變化,但很明顯,它們之間的差異是不大的。又如“賣雜貨”、“夫妻觀燈”、“藍橋汲水”,這幾個小戲的唱腔,也是相差無幾的:

$\overset{2}{4}$

賣 雜 貨

(黃梅采茶戲)

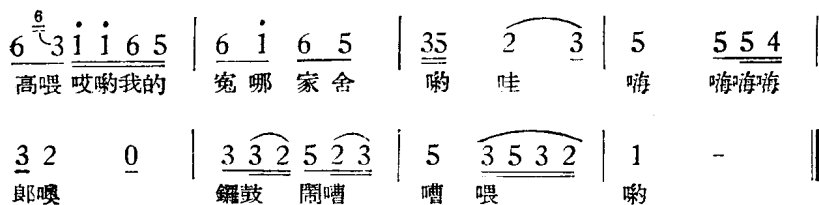
(黃梅戲“賣雜貨”見 100 頁曲一)

$\overset{2}{4}$

夫 妻 觀 燈

(黃梅采茶戲)

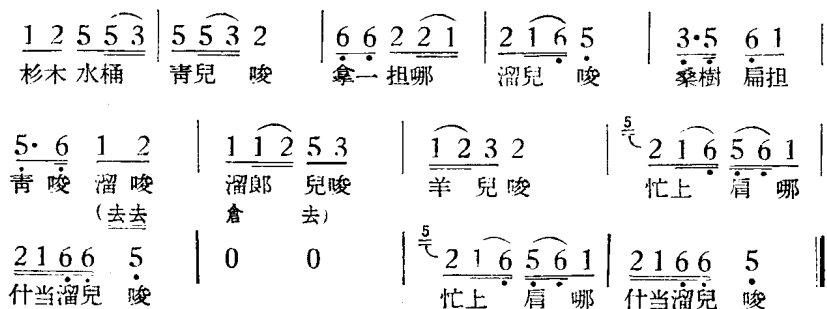

(黃梅戲“夫妻觀燈”見 122 頁)

$\frac{2}{4}$

藍 橋 汲 水

(黃梅采茶戲)

(黃梅戲“藍橋汲水”見 94 頁)

$\frac{2}{4}$

紡 線 紗

(黃梅采茶戲)

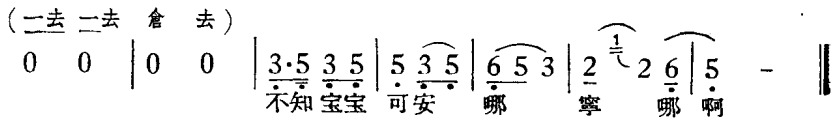
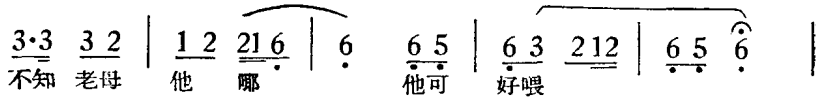
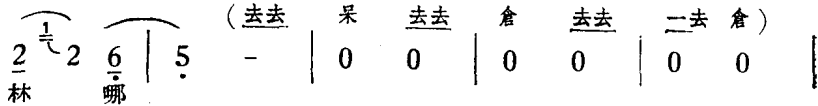
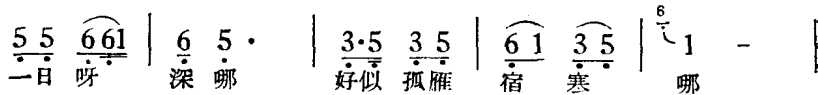
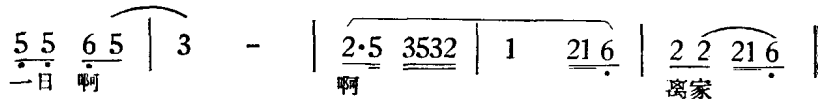

(黃梅戲“紡線紗”見 80 頁)

演唱故事情節較複雜，人物較多的正本戲唱腔，黃梅采茶戲與安徽黃梅戲老的唱腔也是差不多的。采茶戲正本戲的主要唱腔有平板、二行、火工、對板、花鼓腔、陰風高等，單從這些名目看，就與黃梅戲大致相同。平板即是黃梅戲的平詞（過去黃梅戲也稱平詞為平板），二行與黃梅戲的八板近似，火工即是黃梅戲火工的老唱腔，花鼓腔即是黃梅戲的彩腔（黃梅戲過去也稱彩腔為花鼓腔或四平頭），這些都可以說明，它們是一脈相傳的。從下面這首黃梅采茶戲的花鼓腔便可以看出它與黃梅戲的彩腔的關係：

(黃梅采茶戲)

它不僅在乐曲的組織、調式等方面和黃梅戲的彩腔相同，連鑼鼓過門也大致相同。另如采茶戲的平板和黃梅戲的平詞老唱腔也是相同的：

4/4

平 板

