

第二单元 曲苑撷英

一、教学思路

(一)设计思路

本单元以中央电视台经典节目——曲苑杂坛的主题歌曲《曲苑杂坛》为导入,主要介绍了中国民间传统曲艺,旨在弘扬中华优秀传统文化,尽显民族艺术瑰宝。中国民间传统曲艺以其悠久的历史 and 厚重的文化积淀,集合了文学、音乐、表演等综合艺术形式,充分体现出各地风俗民情,具有鲜明的东方艺术特点和较高的民族文化遗产价值。

根据本单元的曲目内容,大致可设计为两个课时。

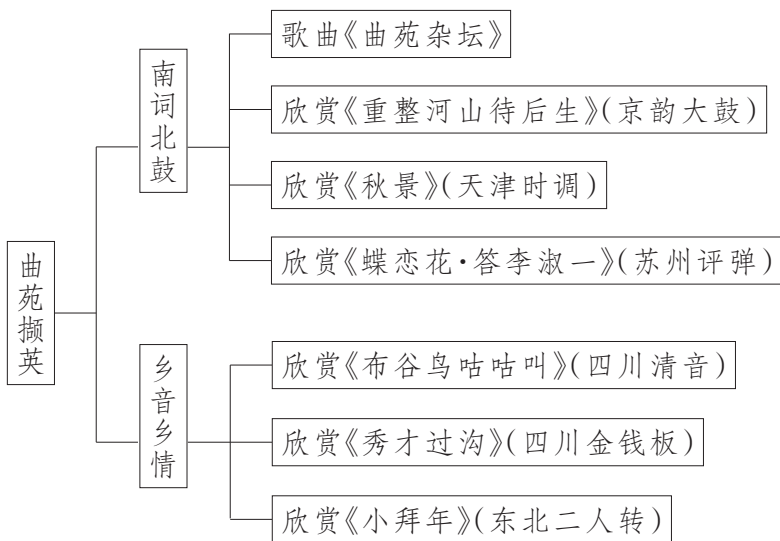
1. “南词北鼓”的学习是以歌曲《曲苑杂坛》为切入点,引导学生初步了解曲艺的演唱风格。“创与做”板块中的北京童谣《两只蝲蛄吹牛皮》的趣味学习大大提高了学生的兴趣,为后面的学习奠定了基础。欣赏京韵大鼓《重整河山待后生》、天津时调《秋景》、苏州评弹《蝶恋花·答李淑一》三首曲艺,通过详细的对比,分门别类地介绍了南方(词)和北方(鼓)曲艺特色,涉及伴奏乐器、曲调、说唱、唱腔等方面,对中国传统曲艺的学习起到了细化、丰富和延续的作用。

2. “乡音乡情”在巩固曲艺的作用的基础上,结合地方特色,拓展欣赏了四川清音《布谷鸟儿咕咕叫》和四川金钱板《秀才过沟》,对比欣赏东北当地特色说唱音乐二人转《小拜年》。三首曲艺都极具地方特色,尤其是结合四川本地学生的学习情况,加入了四川的传统戏曲的介绍,对于地方传统曲艺的传承具有很重要的意义。

(二)内容结构

(三)教学目标

1. 在中国传统曲艺的听觉和视觉体验中,引导学生感受中国曲艺的特点,喜欢聆听、演唱,乐于了解其历史发展、表现形式和艺术特色,产生欣赏中国传统音乐的兴趣;感受体验《蝶恋花·答李淑一》和《重整河山待后生》唱段中所表现的革命家情怀与爱国主义精神。

2. 在多种学习方法中,学生能表演歌曲《两只蝓蝓吹牛皮》和东北二人转《小拜年》,并模仿表现其音乐形象;学会简单哼唱《布谷鸟儿》歌曲主题;哼唱《重整河山待后生》主题曲调并尝试用京韵大鼓节奏伴奏;学会模仿说唱音色,领略《秋景》《秀才过沟》的唱腔;模唱《蝶恋花·答李淑一》片段,感受其音乐特点;了解我国南北有代表性的两种说唱音乐——南方弹词和北方鼓词的主要特点。

3. 在多样化的课堂设计中,学生理解或较准确地归纳中国传统曲艺的特点,并能聆听、辨别,培养良好的欣赏、思考、总结等学习习惯。

23

二、教材分析、介绍

(一)歌曲《曲苑杂坛》

歌曲《曲苑杂坛》是中央电视台曲苑杂坛节目的主题歌,该栏目开播于1991年,以曲艺为主,坚持“弘扬中华优秀传统文化,尽显民族艺术瑰宝”的宗旨。曲调轻快的《曲苑杂坛》一歌更使得该节目被众人所了解,借说唱的风格来表现中华民族的传统艺术,以中速演唱,更显文化底蕴。该歌曲的唱腔是诙谐的,旋律与民歌小调基本框架大致相同。在演唱时,学生基本能“顺水而歌”,并产生应和互动的效果。

(二)欣赏《重整河山待后生》(京韵大鼓)

《重整河山待后生》这个唱段是电视剧《四世同堂》的主题歌,林汝为作词,雷振邦、温中甲、雷蕾谱曲。其旋律音调素材大多来源于京韵大鼓。

根据著名作家老舍的同名小说改编而成的电视剧《四世同堂》是以抗日战争时期沦陷前后的北京为背景,通过形形色色、错综复杂的人际关系,表现了抗日期间,广大人民血与泪交织的生活画面,反映了在这一历史时期中国人民逐渐觉醒的过程和坚强不屈、奋起抗日的精神。

歌曲《重整河山待后生》,宫调式,二段体,第一个乐段的第一乐句以坚定有力、掷地有声的音调把中国人民不畏强暴、大义凛然的民族精神表现了出来,中间旋律趋于

平缓,最后一句“ $\dot{3} \quad \dot{1} \quad \dot{5} \quad \underline{\dot{5} \quad \dot{3}} \mid \dot{2} - - - \mid \dot{1} \quad 3 \quad 5 \quad 0 \mid \dot{1} - - - \parallel$ ”唱出了大

重 整 河 山

待 后 生

众的激情、亢愤、顽强与悲壮。

《重整河山待后生》在伴奏形式上,采用了传统伴奏乐器(特别是大三弦)与西洋管弦乐队相结合的方式,更深刻而形象地体现出悲壮、大义凛然、坚强不屈的音乐形象。

骆玉笙(1914—2002) 天津人,出生于上海,是我国京韵大鼓表演艺术家,创立“骆派”,被誉为“金嗓歌王”,艺名“小彩舞”。她在七十余年的京韵大鼓艺术生涯中,继承和研习前辈的艺术成就,博采众家之长,以孜孜不倦的探索和努力创立了以字正腔圆、声音甜美、委婉抒情、韵味醇厚为特色的“骆派”京韵,开拓了京韵大鼓艺术的新生,达到了这一艺术形式的一大高峰。其代表曲目有《剑阁闻铃》《丑末寅初》《红梅阁》《子期听琴》《和氏璧》及电视连续剧《四世同堂》主题歌《重整河山待后生》等。曾任第五、六、七、八届全国政协委员,中国文联荣誉委员,中国曲艺家协会主席、名誉主席,天津市文联副主席。

雷蕾(1952—) 女作曲家,满族,北京人。1982年毕业于沈阳音乐学院作曲系。现在北京电视艺术中心从事音乐创作。作品有电视剧音乐《渴望》《四世同堂》(合作)、《便衣警察》等。其作品曾获国内多项音乐创作奖。

(三)欣赏《秋景》(天津时调)

音乐描写了自然界各种寒虫入冬前的凄凉情景。该曲唱腔是天津时调中的主要曲调——“靠山调”,由四个乐句组成。第一乐句篇幅稍大,音域宽广,旋律性强,第一句中的三个腔节都用相似的间奏隔开,演唱时通过巧妙灵活的装饰音和上、下滑音的润色,使唱腔细腻妩媚,委婉动听;接着出现的数唱,近似数板和说白, $\frac{2}{4}$ 拍,常作为插入部分,篇幅有长有短,一般不独立使用;最后是靠山调的

后三句腔,为了抒发不能腾飞的“油葫芦”的苦衷,乐曲在第三句腔后加了一个衬腔,旋律高起低落,跳跃顿挫,为富有特色的低回的结束句做了铺垫。

附谱:

秋 景

(天津时调)

稍慢

[靠山调]

天 (啊) 凉
了,
寒 (哪) 虫
叫 得 个
声 音 发 了
颤。

[数唱]

也 有 那 三 榔 子、 蚰 蚰、 油 葫

芦、 唧 唧 噜， 榔 榔

榔， 对 对 成 双 在 草 棵 里 边

菱。 虽 然 它

有 翅 不 能 够 腾

飞，

哎！

严 霜 儿 一 呀 场 把 它 的

命 追。

(四)欣赏《蝶恋花·答李淑一》(苏州评弹)

《蝶恋花·答李淑一》是中华人民共和国成立后弹词开篇的优秀作品之一。它可在评弹书场中演唱。1961年获全国业余歌曲创作一等奖。

此曲唱腔是运用评弹中“蒋调”和“陈调”的旋律,并吸收了戏曲的板腔变化手法而构成的一个抒情的完整唱段。如“我失骄杨君失柳”句,就是典型的“蒋调”的上句腔,变化出“散板”“中板”,结合旋律的起伏,加强了激动的情绪;“问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒,”则以深邃的眷恋之情,揭示了革命者的博大胸怀;又如“寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞”,音乐用舒展悠扬的慢板,频繁的强弱力度变化,忽放忽收,形象地唱出嫦娥在万里长空为忠魂翩翩起舞的意境,其中“魂”字是利用了韵母作拖腔处理,抒发了对烈士崇敬缅怀之情;最后一句“泪飞顿作倾盆雨”的“顿作倾盆”四字用了强音唱法,使字音铿锵有力,表现出难以抑制的革命激情,“雨”字的闭口韵,在行腔中运用渐强的唱法,仿佛人的激情涌动如海如潮,由远及近从天而降。整个唱腔优美抒情、细腻委婉,既保留了苏州弹词的音乐特点,又赋予了新时代的气息。

附谱:

蝶恋花·答李淑一

(苏州评弹)

27

1=G $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

散板

毛泽东 词

赵开生 编曲

慢板 (♩=48) 节奏较自由

(5.....4. 3 2 3 5 $\hat{1}$ -) | 5. 4 | 3 $\overset{232}{\underline{\underline{1}}}$ | 1(7 6 5) | 5. 3 1 | 3 $\overset{232}{\underline{\underline{1}}}$ - |

我 失 骄 杨 君 失 柳,

(1 5 3 5 1 5 3 5 | 5 5 3 5 1 3) | 1 3. 5 2 1 | 7 6. 1 5. (1 | 6 3 5 6) | 5 5.. 5 3 | 5 $\overset{7}{\underline{\underline{3}}}$ |

杨 柳 轻 颺 直 上

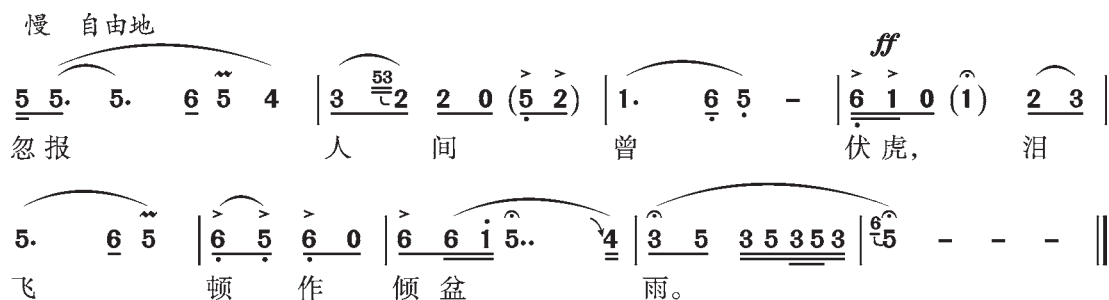
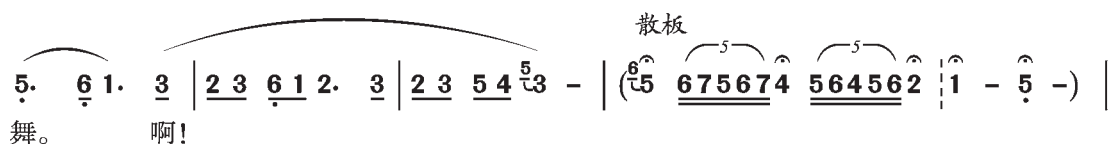
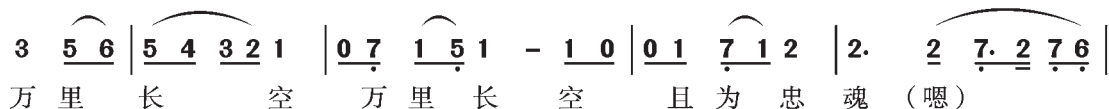
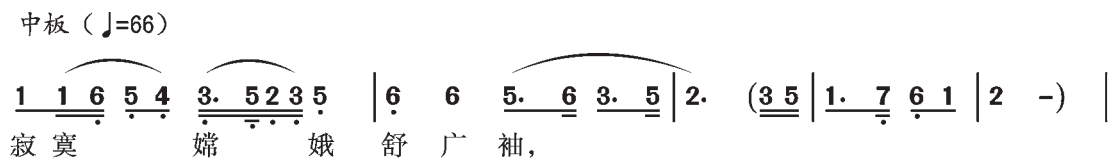
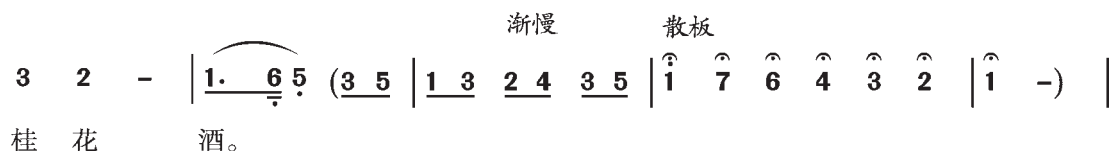
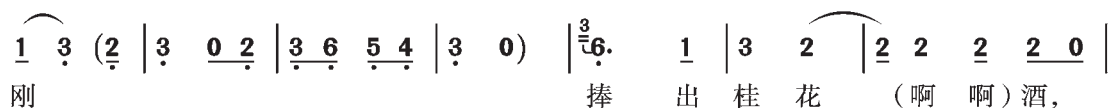
小快板 (♩=132)

6 5 - | 3. 2 1 (3 5 | 1 3 2 4 3 | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ | 5 4 3 2 | 1 1 1 1) |

重 宵 九。

1 $\sharp 4$ | 3. 5 2 | 2 0(5 | 6 5 1 2) | 6 5 | 3. 5 2 3 | 1 - | 5 6 1 |

问 讯 吴 刚 何 所 有, 吴

(五)欣赏《布谷鸟儿咕咕叫》(四川清音)

这一选段用民歌《鲜花调》改编而成。《鲜花调》的曲调原为江苏民歌《茉莉花》，经著名清音演员李月秋的演唱，曲调有了变化。虽然句式结构，调式主音等仍基本相同，但由于与四川方言紧密结合，旋律加花发展，并运用了灵活轻巧的“哈哈腔”唱法，从而使之“清音化”。李月秋演唱的这一选段，曲调跳跃、优美、欢快。

附谱：

布谷鸟儿咕咕叫

(四川清音)

黄伯亨 词

熊青云 曲

稍快

布谷鸟儿咕咕叫呵哈， 飞出山林往南

飘， 这边 绕 来 那 边

绕， 鼓起 眼睛它在到处（啊）

瞧。（大过门略） 姐姐妹妹多活跃哇，

早稻秧苗穿绿袍哇， 苞谷出土呵多苗

条， 两根 毛辫在随呀 风呵

飘啊。（大过门略） 瓜藤苕藤遍坡绕哇，

(六)欣赏《秀才过沟》(四川金钱板)

这首金钱板旋律与语言结合得非常紧密,它的唱词通俗易懂,唱腔旋律简单,形成了一种似说似唱的唱腔。曲牌使用的是“富贵花”。该段子幽默风趣,很有教育意义,讽刺了一名读死书的秀才,教育人们不要死记硬背、生搬硬套,否则会害了自己。

附谱：

秀才过沟

(四川金钱板)

中速

汤华荣、夏本玉 记谱

有一位秀才本姓吴，外号人称他叫死啃

书，诸子百家都全读过，那本《康熙字典》他也背得

熟。有一天嘛老表请他去吃晌午，连忙穿上啊，

好衣(呀)服。苏缎鞋子唉新崭崭，戴了一顶

瓜皮帽儿(罗)是个紧箍箍，团花马褂灯笼裤，

肋孔下外夹有一大包书。收拾停当就忙上路，一路

走 来呀 兴致勃勃! 哼什么秀才能知

天下事啊，书中自有黄金(哪)屋。将身经

（七）欣赏《小拜年》（东北二人转）

东北二人转《小拜年》是根据同名吉林民歌改编。曲调热烈、欢快、活泼，歌曲简单易学。歌曲 $\frac{4}{4}$ 拍，羽调式，节奏紧凑，变化比较多，旋律活泼欢快，抑扬有致。由于歌曲后半拍起唱，带有东北地方戏曲“小帽”的特点，边歌边舞，使用扇子或手绢，别具一格。唢呐、锣鼓等民族器乐的使用渲染了欢乐的气氛，具有浓郁的东北民间音调。

附谱：

小拜年

(东北二人转)

王福山 传腔

那炳晨 记谱

中速

(女)正月里是新年(哪)，(男)初一头一天(哪)。

(女)家家团圆会(呀)，(男)少的给老的去拜年(哪)。

(女)也不论那(男)男和女(呀)，(哎哟哟哟哟哟)，(男)(哎哟哟)

(女)都把那个新衣裳穿(哪)，(哎哟哟哟哟)都把那个新衣裳

穿(哪)哎(呀)。

(女)打春到初八(呀)，(男)新媳妇住妈

家(呀)，(女)带领着小女婿(呀)，(男)果子拿两

匣(啊)，(女)丈母娘，(男)一见面啊(合)(哎哟哟哟)

三、教学建议

本单元建议两课时完成。

(一)南词北鼓

1. 先播放歌曲《曲苑杂坛》，再问题式导入了解《曲苑杂坛》栏目。欣赏歌曲视频表演后，观察分析演唱的情绪、唱腔和音色，引导学生分组尝试模仿演唱或编创表演。这首歌曲的学习目标只在于引导学生形成对曲艺音乐的初步感受，初步了解曲艺的演唱风格，激发学生学习兴趣。

2. 通过介绍中国曲艺，引入教材中“创与做”北京童谣《两只蝲蛄吹牛皮》的学习，以小组合作为主要学习方法。

首先，学生自主讨论体会，练习念一段唱词，并尝试表达对应的内容和形象。接着，出示谱例，引导学生加上感情、正确的节奏念词，同时关注第二声部的伴奏节奏型。分组配合，念词和配二声部伴奏，可以拍手或者念“qi”等，再加入指挥。建议老师还可以用钢琴伴奏模拟音乐的形象，引领学生两个声部配合演唱，将童谣演绎得更为生动。最后老师简单介绍说唱音乐和《两只蝲蛄吹牛皮》的背景资料，顺带拓展欣赏一些其他童谣音乐（如《小叭狗儿带铃铛》）。

3. 先聆听《重整河山待后生》，分析其节奏和思想内涵。结合教材中“创与做”学习击奏京韵大鼓基本伴奏型，配合伴奏学唱紫色部分唱词，熟悉主题曲调。由于音调过高，建议降调学习。在体验学习中穿插讲解京韵大鼓《重整河山待后生》的故事背景（可收集一些图片、视频资料），以及原唱者骆玉笙的相关情况，还可以播放其他优秀翻唱者的音频或视频材料作为拓展了解。

4. 学习天津时调和苏州评弹时，需了解的知识点是流行地域、伴奏乐器和唱腔等。学习《秋景》时，可多次聆听，把握歌曲的意境、节奏和曲调特点。学习《蝶恋花·答李淑一》，可尝试模仿苏州评弹的腔调，要注重分析其表达的情感，还可以结合《重整河山待后生》唱段体验革命家情怀与爱国主义精神。毛泽东创作《蝶恋花·答李淑一》的背景也需要做一定的了解。

(二)乡音乡情

后面的拓展总结部分,先回顾三首音乐的片段,引导学生小组讨论,清晰归纳三种说唱方式的不同(从地域、唱腔、伴奏乐器三方面),得出南方弹词、北方鼓词的主要特点。最后可以请学生列举自己了解的其他中国传统曲艺(如相声)。

学习的时候可以对前面学过的曲艺音乐知识进行巩固复习,学生在对四川清音、四川金钱板、东北二人转有大致了解后,老师可以小组的方式带领全班学生学习三首曲艺作品。学之前要提要求或建议,每首乐曲至少有一次完整的播放。每首曲艺需要学习的是:《布谷鸟儿咕咕叫》视唱歌曲蓝色部分;击奏节奏型,模拟伴奏乐器进行伴奏;《秀才过沟》的唱腔模仿,思考身边可以编创四川金钱板的故事;《小拜年》的形象模仿,并配合演唱;同时,引导学生根据前面的简要知识点进行归类,并对比分析各自的音乐特点,建议用清晰的表格分组完成。

最后,还需要回顾本单元学习过的曲艺的特点,完成课后“创与做”。

四、课例

音乐综合课《南词北鼓》

(一)教学内容

欣赏《重整河山待后生》、天津时调《秋景》、苏州评弹《蝶恋花·答李淑一》。

(二)教学目标

1. 欣赏、对比和分析三首说唱音乐。引导学生学会简单哼唱《重整河山待后生》歌曲中紫色部分,能跟着音乐模仿京韵大鼓进行伴奏;领略《秋景》唱腔音调;模唱《蝶恋花·答李淑一》片段;感受体验《蝶恋花·答李淑一》和《重整河山待后生》唱段中所表现的革命家情怀与爱国主义精神。

2. 引导学生能理解或较准确地归纳三首说唱音乐的特点,充分体会我国南北有代表性的两种说唱音乐——南方弹词、北方鼓词的主要特点。

(三)教学重、难点

1. 学生学唱《重整河山待后生》,并能跟着音乐模仿京韵大鼓进行伴奏。
2. 学生学习、了解和对比三首说唱音乐,熟悉其音调。
3. 学生聆听与赏析音乐,对比三首说唱音乐的不同特点。

(四)教学准备

课前搜集的相关文字资料、音像、图片资料、多媒体课件、钢琴等。

(五)教学课时

1课时。

(六)教学过程

教学流程		老师活动	学生活动	设计意图
导入新课	1.中国现代说唱音乐	(1)播放中国现代经典说唱《本草纲目》。	(1)仔细聆听播放歌曲,并思考音乐的类型(说唱)。	让学生了解说唱不仅仅是欧美的饶舌,中国的说唱音乐也非常精彩。
		(2)从中国现代说唱音乐引导到中国传统说唱。	(2)跟随老师讲解,学习中国传统说唱音乐。	
进行新课	2.《重整河山待后生》	(1)播放《四世同堂》主题歌《重整河山待后生》。思考:歌曲用什么样的节奏,表达了什么思想感情?	聆听音乐,了解音乐节奏,讨论回答。	(1)让学生对歌曲形成总体印象和直观感受,总结歌曲内涵。这既开发学生思维,激发学生爱国精神,又增进学生对文化知识的运用,还有助于后面的进一步分析。 (2)在模仿、视唱过程中,实现师生、生生互动。 (3)提高学生的形象思维能力,拓展学生艺术视野,深化学生对曲艺艺术的理解,开发学生的创造性潜质。
		(2)引领学习体验京韵大鼓的基本伴奏型(见教材)。	学唱京韵大鼓,用心体会。	
		(3)学唱教材紫色部分唱词,并配合伴奏演唱。	学唱主题歌词。	
		(4)讲解京韵大鼓,包括其所在地域、伴奏乐器、唱腔等。	学习京韵大鼓相关知识。	
		(5)介绍《重整河山待后生》的创作背景。	了解创作背景,感受作品蕴含的情感。	
		(6)介绍骆玉笙,播放其代表作品。	了解艺术家的生平及相关情况。	
		(7)播放韩红演唱的《重整河山待后生》。	欣赏韩红演唱的版本。	
		(8)从京韵大鼓引导到对天津时调的了解。	回味京韵大鼓。	
	3.《秋景》	(1)讲解天津时调,包括其流行地域、伴奏乐器、唱腔等。	学习天津时调相关知识。	(1)培养赏析、思考能力,能够以音乐为基础,感受、对比、分析其特点,并善于总结。 (2)培养积极参与意识,增强体验和实践能力。
		(2)播放天津时调《秋景》,提问:歌曲的意境、节奏和曲调特点。	聆听音乐,思考问题。	
		(3)介绍歌曲《秋景》,再播放欣赏,引导模仿腔调。	总结歌曲《秋景》,模仿其演唱腔调。	
		(4)语言引导从天津时调到苏州评弹。	总结天津时调的内容,学习新的说唱音乐。	

教学流程	老师活动	学生活动	设计意图
4.《蝶恋花·答李淑一》	(1)讲解苏州评弹,包括其地域、伴奏乐器、唱腔等。	学习了解苏州评弹相关知识点。	(1)从介绍天津时调到播放苏州评弹《蝶恋花·答李淑一》,旨在延伸情绪和学习步骤的自然过渡。
	(2)播放苏州评弹《蝶恋花·答李淑一》,引导分析其表达的情感。	思考讨论歌曲所表达的情感。	(2)培养赏析、思考能力,能够以音乐为基础,感受、对比、分析其特点,并善于总结。
	(3)介绍《蝶恋花·答李淑一》以及作者毛泽东创作这首词的背景。	学习歌曲创作背景。	(3)丰富情感体验,培养良好的审美情趣和积极乐观的生活态度。
巩固拓展	(1)分别播放三首曲艺的片段。	回顾欣赏	(1)巩固培养对比、分析、总结的能力。
	(2)归纳得出三种说唱方式的不同。(从地域、唱腔、伴奏乐器三方面)	讨论总结	(2)最后的总结归纳使整个学习流程和结构划分更加清晰。
总结下课	请学生列举自己了解的中国传统说唱音乐(如相声)。	列举和视唱自己了解或老师介绍的中国传统说唱音乐。	师生、生生互动,进一步感受中国传统说唱音乐的魅力。

五、补充资料

苏州评弹

苏州评话和弹词总称为苏州评弹,产生并流行于江苏、浙、沪一带,用苏州方言演唱。评话通常一人登台开讲,内容多为金戈铁马的历史演义和叱咤风云的侠义豪杰。弹词一般两人说唱,上手持三弦,下手抱琵琶,自弹自唱,内容多为儿女情长的传奇小说和民间故事。评话和弹词均以说唱细腻见长,吴侬软语娓娓动听。演出中常穿插一些笑料,妙趣横生。

蝶恋花

蝶恋花是中国词牌的名称,分上下两阕,共六十个字,一般用来填写多愁善感和缠绵悱恻的内容。自宋代以来,产生了不少以《蝶恋花》为词牌的优美辞章,像宋代柳永、苏轼、晏殊等人的《蝶恋花》,都是历代经久不衰的绝唱。

天津时调

天津时调,是中国天津曲艺中最有代表性的汉族曲种之一。它渊源于明清以来的时调小曲,清末民初以来,流传于天津(主要在船夫、搬运工人、手工业者、人力车夫中传唱)。其曲调非常丰富,包含许多天津地方民歌小调和外地流入天津的曲调。它用天津地方语的字音演唱,内容通俗易懂,腔调高亢爽朗,具有浓郁的天津乡土气息。天津时调的表演形式为一人或二人执节子板站唱,另有人操大三弦和四胡等伴奏。天津时调除《要婆婆》等少数二人对唱节目外,多为一人独唱,伴奏乐器为大三弦、四胡、节子板。唱腔有“靠山调”“老鸳鸯调”“喇哈调”“落尺时调”等;句式以七字句为主,有长短句相间;板式有慢板、中板、二六板和垛子板等。

四川清音

四川清音是曲牌类说唱音乐中发展较成熟的曲种,早期称“唱小曲”“唱小调”,又因演唱时艺人自弹月琴或琵琶,被称为“唱琵琶”或“唱月琴”。20世纪30年代在成都、重庆相继成立清音歌曲演唱会,或“改进会”,20世纪50年代以后才定名为“四川清音”。它用四川方言演唱,流行于以成都为中心的城市与农村,以及长江沿岸的水陆码头。

四川清音是由明、清的时调小曲及四川民歌发展而成。音乐形态十分丰富,计有一百多支曲牌,如“赵调”“背工调”“满江红”“打枣杆调”“马头调”“叠断桥”“小桃红”“银纽丝”“梅花落”等,音乐唱腔结构分曲牌和板腔两类。板腔类又有“汉调”和“反西皮”两种。唱腔继承了宋代唱赚以来的曲牌连缀结构,在吸收明清小曲基础上又吸收了南北各地的民歌和小曲,经清音艺人创造发展而来。唱腔轻盈,细腻圆润,运腔中有一种风格独具、跳跃式的连续顿音唱法“哈哈腔”。伴奏乐器为琵琶、二胡、竹鼓、檀板等。

传统的演唱方式为坐唱,即摆上一张或两张八仙桌,演唱者面对听客正面而坐,主唱者居中(多数为女艺人),琴师坐在主唱者的左右两边。月琴、琵琶或三弦在左面,碗碗琴、二胡或小胡琴在右面。主要在茶楼、书馆里演唱,另外还有沿街卖唱或到旅店客栈卖唱的。清代中期以后,四川清音卖唱的艺人很多,出现了“大街小巷唱月琴,茶楼旅店客盈门”的景象。清代吴好山在其《成都竹枝词》中写道:“名都真个极繁华,不仅炊烟廿万家。四百余条街整飭,吹弹夜夜乱如麻”。

四川金钱板

金钱板又称“打连三”“三才板”“金签板”。流行于四川汉族地区及贵州遵义、铜仁、毕节等地。金钱板的唱词通俗易懂,段末一句略有拖腔。句型变化节奏鲜明,每句字数不限。它的唱腔是前辈艺人在川剧高腔一些曲牌的基础上加工、改革而成。早期(清代)的演出方式都是“跑乡场”“扯地圈”,后来进入茶馆、书场演唱,逐渐流传到云南、贵州两省。金钱板多为一人演唱。唱词为七字句或十字句,可根据内容需要适当伸缩,两句一联。击节乐器为三个九寸长的楠竹片。演唱者一手执两片的下端,上端张台击拍;一手执一个竹片敲打那两个竹片击节。三个竹片上端嵌有铜制钱,所以叫作“金钱板”,可以打出风云雷雨九种不同的节奏。金钱板的传统书目有《三国》《水浒》《游江南》等长篇的“长条书”;还有取材于民间寓言、故事、笑话的二三十句的小段,叫作“诗头子”。传统书目中最能吸引听众的三段“买米书”,即《武松赶会》《武松闹庙》《武松打店》。前辈著名艺人有杨永昌、闵贵亭、万年宽等。中华人民共和国成立后,出现了大量的金钱板新作品,具有代表性的演员是成都的邹忠新,他吸收了“清派”“花派”“杂派”等各艺术流派之长,创新表演,并不断改革金钱板的演唱艺术。此外还有重庆的唐心林、宜宾的李少华、南充的冯治国等也是颇有影响力的演员。

39

东北二人转

二人转,史称小秧歌、双玩艺、蹦蹦,又称过口、双条边曲、风柳、春歌、半班戏、东北地方戏等。它植根于民间文化,属走唱类曲艺,流行于辽宁、吉林、黑龙江三省和内蒙古东部三市一盟。由一男一女表演,服饰鲜艳,手拿扇子、手绢,边走边唱边舞,表现一段故事。唱腔高亢粗犷,唱词诙谐风趣。主奏乐器为唢呐、板胡。击节乐器除用竹板外,还用玉子板,也叫手玉子。东北特色二人转主要来源于东北大秧歌和河北的莲花落,用东北人的俏皮话说:二人转是“秧歌打底,莲花落镶边”。莲花落亦称“落子”,是北方民间的一种说唱艺术,边说边唱,载歌载舞。其中,名段有《大两厢》《回杯记》《祝九红吊孝》《梁塞金擗面》《马前泼水》《包公断太后》等。东北是清朝的“龙兴”之地,自古以来除辽东、辽西有少量汉人外,以白山黑水为中心的广袤地区则是少数民族的天下。在康熙、雍正、乾隆盛世期间,清朝实行严厉的“封关”政策,严禁汉人进入关东。盛世过后,清朝的皇帝一

代不如一代,国力日弱,加上外敌入侵,“封关”政策名存实亡,导致清后期和民国初年出现“闯关东”大潮,大批山东、河北人进入东北,“秧歌打底,莲花落镶边”的二人转就是“闯关东”的人从关内带至关外的。

《两只蝲蛄吹牛皮》

北京童谣是一种富有浓厚民族传统特色的民间文学形式,在民间儿童中传唱,悠久的历史使其具有了厚重的文化积淀,充分地体现了老北京的风俗民情,具有较高的民族文化遗产价值。北京童谣有十种表现形式,包括顶针格、串话、绕口令、谣谚格、摇篮曲、谜语格、连锁调、数数歌、问答歌、排比格。在创作过程中要合辙押韵,包括双句押韵、句句押韵、每两句一押韵等押韵方法。

《两只蝲蛄吹牛皮》是一首北京童谣,曲调欢快而跳跃,中等速度,节奏规整,诙谐地描绘了两只蝲蛄的生动形象。歌曲亲切、动人、活泼,具有幽默感,童声演唱使歌曲更带童趣色彩。它继承中华文化的优良传统,广泛吸纳古代诗歌的艺术手段,如:比兴、夸张、拟人、顶真等,且运用得灵活自如,具有独到的艺术特色。

附谱：

两只蝰蝰吹牛皮

北京童谣

$\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$

闲来 无 事 到 京 西， 碰 见 两 只 蝰 蝰 吹 牛 皮。

qu.....

一只 说： 昨 天 我 吞 了 一 棵 树！

qu..... qu.....

昨 天 我 吞 了 一 棵 树！ 一只 说： 明 天 我 要 吃 一 头 驴！

qu..... qu.....

明 天 我 要 吃 一 头 驴！ 两 个 在 那 儿 吹 牛 皮， 吹 牛 皮。

qu..... 吹 牛 皮， 吹 牛 皮。