

中国民族音乐

运城学院音乐系
杨永兵 副教授

欣赏导入

- ❖ 西河大鼓《玲珑塔》
- ❖ 白族大本曲《老鼠提亲》

第二章 说唱音乐

- ❖ 第一节 概述
- ❖ 第二节 汉族说唱音乐
- ❖ 第三节 少数民族说唱音乐

第一节 概述

- ❖ 一、说唱艺术与说唱音乐
- ❖ 二、说唱音乐历史沿革

一、说唱艺术与说唱音乐

- ❖ 1、说唱艺术是中华民族特有的一种集文学、音乐、表演三位一体的综合艺术形式。
- ❖ 文体上韵散间用，叙事与代言相结合；
- ❖ 表演上“一人多角”、“跳进跳出”，讲述故事与模拟人物相结合；
- ❖ 音乐上突出叙事性，具有独特的语言型旋律，是民间音乐中与语言结合最密切、最大众化的一种表演艺术形式。（说唱相结合）

一、说唱艺术与说唱音乐

- ❖ 2、说唱音乐包括唱腔和器乐两部分。
- ❖ 音乐是说唱艺术的主要表现手段之一，也是区别各个不同曲种的重要标志。
- ❖ 主要特征和作用是：音乐与语言的完美结合；配合说唱艺术的说、唱相间和叙事与代言相结合的特点，生动、形象地讲述故事，刻画人物，在书中完成叙事和抒情的任务。

一、说唱艺术与说唱音乐

- ❖ (1) 唱腔结构一般分为曲牌体和板腔体。
- ❖ 可分为三种唱腔：半说半唱或唱中夹说的唱腔（常在叙述故事情节时采用）；似说似唱的唱腔（常用于叙事和表现欢快、紧张的情绪。旋律与语言声调的结合非常紧密）；歌唱性强的唱腔（多用于抒发人物的内心情感）
- ❖ (2) 器乐部分除以各种方式为唱腔伴奏外，也常在演唱之前或间隙中作单独演奏。
- ❖ 各个曲种往往由于使用不同的乐器和伴奏手法的不同，而显现出不同的风格。

一、说唱艺术与说唱音乐

- ❖ 由于历代艺人在长期演唱实践中不断革新创造，各曲种的音乐在唱腔创作、演唱技巧和伴奏音乐等方面都有很多经验积累，有着深厚的传统，形成了丰富多彩的说唱音乐和各种流派艺术。

二、说唱音乐历史沿革

- ❖ (一) 唐代以前与说唱音乐有关的记载
- ❖ (二) 唐代的说唱音乐：变文讲唱
- ❖ (三) 宋、金时期的说唱音乐
- ❖ (四) 元、明时期的说唱音乐
- ❖ (五) 清代的说唱音乐

(一) 唐代以前与说唱音乐有关的记载

- ❖ 1、近年史学家提出，古代瞽（gu三声，盲人）者“诵诗、说书、讲史”为说唱艺术的源头。
- ❖ 2、战国时期荀子的《成相篇》（秦始皇九年，公元前 238 年）被认为是说唱音乐最早的形式。
- ❖ 3、也有说汉《乐府》中的《孔雀东南飞》《陌上桑》等大型叙事诗是早期的说唱；成都出土的东汉陶俑是说书俑，并作为东汉时期就存在说唱音乐形式的例证。（但有争论）

(二) 唐代的说唱音乐：变文讲唱

- ❖ 变文是我国说唱音乐的始祖。俗讲。
- ❖ 变文的文体是韵散间用的长篇叙事体，韵文部分以七言为主，杂以“三、三”句式或五言等。它的文字通俗，平仄不严，用韵较宽，散文部分为通俗的白话。这些特点都为后世的弹词、宝卷和鼓词等形式所采用。

(二) 唐代的说唱音乐：变文讲唱

- ❖ 变文的韵文作为歌唱部分，唱本上常注有“平”、“吟”、“侧”、“断”这一类的唱法标记。内容上有佛经故事，如《维摩经文》；有民间传说，如《舜子至孝变文》；还有叙述历史故事的，如《伍子胥变文》、《王昭君变文》。

(三) 宋、金时期的说唱音乐

- ❖ 1、条件成熟：有了说唱艺人专门的演出场所——勾栏瓦肆；有的文人加入到艺人组织的书会为艺人们撰写唱词。
- ❖ 2、北宋时期的说唱音乐有：鼓子词、诸宫调、唱赚、陶真和涯词等。
- ❖ 3、南宋时期说书的风气也很盛行，人称说书四家：“小说”、“说公案、铁骑儿”、“说经”、“说史”。

(四) 元、明时期的说唱音乐

- ❖ 元代屡次下令禁止民间说唱，所留资料较少；明代说唱音乐又得以兴盛。元、明时期有代表性的说唱音乐曲种主要有陶真、词话和弹词等。

(五) 清代的说唱音乐

- ❖ 说唱音乐空前繁荣，首先是南方的弹词，再是北方的各类大鼓；其它还有各地的牌子曲、道情、各类琴书等。
- ❖ 明、清以来，说唱音乐的延续和发展表现为几种不同的情况。有些古老曲种，如“道情”、“宣卷”、“莲花落”等，随着时代的进展，不断更新，一直流传于今；有的则因不能顺应时代发展，停滞不前而自行消亡；有的虽作为独立体裁已不复存在，但其艺术成就却被其他音乐体裁所吸收，使其积累的技艺与传统在别的艺术品种的形式内得以延续。例如货郎儿，明代时已不流行，但其音乐却一直保留在昆曲里；

(五) 清代的说唱音乐

- ❖ 宋、元时期的唱赚和诸宫调，到明代已经衰落，但其音乐却被元明杂剧、传奇剧大量吸收。那些得以继续发展的说唱曲种，在传播、散布过程中与各地的方言和民间音乐相结合，有些并变换了主奏乐器，从而派生衍化出许多新的曲种。例如元、明时期的鼓词，到清代中叶以后，在北方逐渐演化出各种大鼓，而在南方，则改用三弦、琵琶伴奏，形成多种弹词。

小结

- ❖ 源头可溯到三千多年前的周代，而正式形成则以唐代变文讲唱为标志，到宋代说唱音乐已趋于成熟，元明时期继续发展，及到清代达到空前兴盛，成为遍及全国有数百个曲种的艺术形式。

第二节 汉族说唱音乐

- ❖ 据1982年调查，我国曲艺有341个曲种。
- ❖ 其中汉族的曲艺曲种，按艺术风格大致分为：
评话、鼓曲、快板、相声四大类。
- ❖ 汉族曲艺的音乐部分，根据主奏乐器、历史渊源、音乐风格及特点，分为：
- ❖ 鼓词类、弹词类、道情类、牌子曲类、琴书类。（五分法）

分类历史

- ❖ 八分法：1) 鼓词类2) 弹词类3) 渔鼓(道情)类4) 牌子曲类 5) 琴书类6) 杂曲类(时调小曲类)7) 走唱类8) 板诵类。
- ❖ (文化部文学艺术研究院音乐研究所：《民族音乐概论》，1963年人民音乐出版社第一版。)

分类历史

- ❖ **七分法：**鼓词、弹词、道情、牌子曲、琴书、走唱类、快板快书类。连波：《中国民族音乐大系·曲艺音乐卷》，上海音乐出版社1989年第一版。
- ❖ **八分法：**鼓词、弹词、道情、牌子曲、琴书五大类。此外还可以分出时调小曲类、走唱类、杂曲类。《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》，中国大百科全书出版社，1983年一月第一版。周青青：《中国民间音乐概论》人民音乐出版社，2000年第1版。

分类历史

- ❖ **七分法：**鼓曲（词）、弹词、道情、牌子曲、琴书、时调小曲类、走唱类。栾桂娟：《中国曲艺与曲艺音乐》，人民音乐出版社1998年3月第1版。
- ❖ **六分法：**弹词类、鼓曲类、牌子曲类、琴书类、渔鼓道情类、杂曲类（走唱类）。于林青：《曲艺音乐概论》人民音乐出版社1993年第1版。
- ❖ **二分法：**鼓书类、牌子曲类。袁静芳主编：《中国传统音乐概论》，2000年10月第1版。

分类历史

- ❖ 说唱音乐一般分为八类（5+3）：鼓词类、弹词类、渔鼓类、牌子曲类、琴书类、杂曲类、走唱类、板诵类。
- ❖ 也有分为两大类：牌子曲类与鼓书类，即唱曲子与说书两大类。
- ❖ 最新又出现三分法：牌子曲类与鼓书类加上杂曲类。
- ❖ 少数民族的曲种，由于民族情况和历史渊源较复杂，还难以分类。

说唱音乐八类

- ❖ 鼓词类：自击板鼓，京韵大鼓、西河大鼓
- ❖ 弹词类：自弹自唱，苏州弹词、扬州弹词
- ❖ 渔鼓类：手敲渔鼓，河南坠子、河东道情
- ❖ 牌子曲类：曲牌联缀，北京单弦、四川清音
- ❖ 琴书类：扬琴伴奏，山东琴书、北京琴书
- ❖ 杂曲类：小曲反复，天津时调、
- ❖ 走唱类：载歌载舞，东北二人转
- ❖ 板诵类：打板朗诵，北方快板、莲花落

说唱音乐的表演形式

- ❖ 1、单口唱：一人演唱（自兼伴奏或他人伴奏）
- ❖ 2、对口唱：二人表演（二人自兼伴奏或他人伴奏）
- ❖ 3、帮唱：一人或二人表演，伴奏人员帮腔
- ❖ 4、拆唱：三五个演员各自分担一定角色
- ❖ 5、群唱：多人齐唱、轮唱
- ❖ 6、走唱：载歌载舞

汉族说唱音乐

- ❖ (一) 牌子曲类说唱音乐
- ❖ 北京单弦、四川清音
- ❖ (二) 鼓书类说唱音乐
- ❖ 京韵大鼓、苏州评弹
- ❖ (三) 杂曲类说唱音乐
- ❖ 东北二人转

(一) 牌子曲类说唱音乐

- ❖ 唱腔由“曲牌”构成的说唱曲种。其最大的特点是在韵文部分都标有曲牌名称。
- ❖ 这类曲种所用的曲牌来自于宋以来的词调、元以来的南北曲以及明清的俗曲小调等。
- ❖ 1.唱词往往是长短句式，常采用固定曲牌填词演唱的手法。
- ❖ 2.音乐常常采用曲牌体。（曲牌与词牌）

(一) 牌子曲类说唱音乐

- ❖ 3.唱腔结构：通常有三种形式：单曲体结构、简单的联曲体结构和联曲体结构。
- ❖ 4、发展趋势：由于这类曲种起源于唱小曲。因而，这类曲种的唱腔风格多数以唱为主，唱腔旋律丰富多变。这类曲种往往容易发展成戏曲。如北京单弦、四川清音，我们本地的晋南曲子（眉户）、河东道情、洪洞道情等。

(一) 牌子曲类说唱音乐

- ❖ 牌子曲类的代表性曲种有历史上的鼓子词、金元时期的诸宫调、明清时期的莲花落、牌子曲和部分道情都属此类。

(一) 牌子曲类说唱音乐

- ❖ 现有的牌子曲类有两种。
- ❖ 一是以宋元的词调、南北曲和明清俗曲为唱腔发展至今的。
- ❖ 有河南大调曲子、兰州鼓子、单弦牌子曲、青海赋予、陕西关中曲子、湖南常德丝弦、扬州弹词、扬州清曲、四川清音、湖北渔鼓、广西文场等。
- ❖ 它们常用的曲牌有许多是相同的，如[皂罗袍]、[耍孩儿]、[银纽丝]、[寄生草]、[叠断桥]、[罗江怨]等。

(一) 牌子曲类说唱音乐

- ❖ 二是从清末到建国前后由民歌小调发展成的曲种。
- ❖ 如北京单弦、四川清音、天津时调、山东琴书、榆林小曲、晋南曲子等。

1、单弦

- 说唱艺术的一种。也称单弦牌子曲、八角鼓。流行于北京、天津、东北地区和河北各地。由明清流行的时调小曲与清代的岔曲合流后逐渐形成。
其音乐结构是将岔曲分成曲头和曲尾两部分，中间插以各种牌子。传唱过程中又吸收了戏曲和其它说唱音乐，加上艺人自己的创造，曲牌日益丰富。

1、单弦

- 常用的有[数唱][太平年][云苏调][湖广调][叠断桥][剪剪花][金钱莲花落]等数十支。
- 最初常由演员自弹三弦演唱，现（20世纪五十年代）多为一人演唱并手持八角鼓击节奏，另有伴奏者弹三弦。
- 表演形式除一人演唱单段外，也有早期以数人拆唱的群曲为主，所唱内容多为民间故事，如《鞭打芦花》、《杜十娘》、《十里亭》、《双锁山》等。
- 欣赏：《松月绕》石慧儒，女，天津单弦女演员的第一人，有评论称其为“单弦女王”。

《松月绕》（岔曲）石慧儒

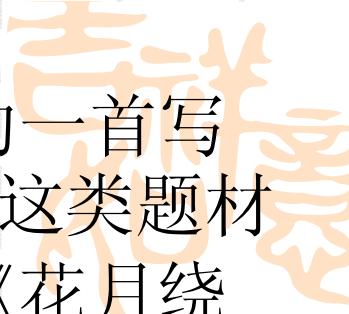
- 皓月挂苍松，松清月色明。
- 松风水月，月与清松，月映流泉松绕藤。
- (过板)
- 白头翁举杯邀月长松下，可喜松月趣无穷。
○
- 松生幽谷月横空，月吐明珠松化龙。
- 松涛月下浮云静，月照松梢更有情。
- 老翁笑指松间月，堪喜松月一处逢。

吉祥如意

- 刷拉拉，月华影里松风起；
- 惊得那，松鹤宿夜起飞腾。
- 乐陶陶，望月松前把瑤琴弄；
- 弹一曲，高山流水水月与青松。
- 口赞道：秋月光辉明如镜，松枯不朽大夫名。
- 霎时间，月转青霄移松影，松根月下护仙岭。
喜孜孜，杯中映月欣吐月；
- 笑哈哈，恍疑松动欲扶松。
- 枕松卧想松间梦，梦越仙桥步月宫。
醒来时，月光松影依然在；
- 猛回头，见松自青青月犹明。

■ 《松月绕》是属于文字游戏类型的一首写景抒情题材的“脆岔”，传统岔曲中这类题材的作品为数不少，如《梅雪绕》《花月绕》《松雪绕》《风雨绕》《吃睡绕》等。

《松月绕》是其中较佳的作品。它的主题鲜明，结构严谨，立意新颖别致，语言清丽流畅，在音乐声腔等方面也都有它的艺术特点，再兼艺人们在演唱中对其唱腔和唱法不断进行改进，因而成为广泛流传的传统岔曲曲目之一。

■ 《松月绕》原来以“荡韵”岔曲的旋律演唱，为了使它更贴切地表现情景交融的内容，20世纪四十年代末，三弦名家程树棠和张剑平把它改成“脆岔”声腔演唱，此外在文字上又作了些小的修正，解放后成为已故单弦名演员石慧儒同志的拿手岔曲，并录制了唱片。

■ 《松月绕》全曲共二十句唱词。在短短的篇幅中，作者勾画出“临风挺劲节”“冰轮碾太清”的情景，动中有静，静中有动，情景交融，有声有色，确系难能可贵。曲头句首的两句“皓月挂苍松，松清月色明”，鲜明的点出了歌松赞月的主题，直至“醒来时风清水静月光松影依然在；猛回头，见松自青青月犹明”两句曲尾，句句有松月，松月相依，首尾连贯，一气呵成。

- 《松月绕》虽然是没有什么故事情节的文学游戏作品，但它把景物写的活灵活现，读来使人有“此处无声胜有声”的意境。如“月映流泉松绕藤”“白头翁举杯邀月长松下”“刷拉拉月华影里松风起，惊得那松鹤宿夜起飞腾”“月转春霄移松影”“梦越仙桥步月宫”等等。读后有如闻其声、如临其境之感，可谓妙笔下处，境界全出，意深境远，耐人寻味。
- 《松月绕》的结构，可以说条理清楚，层次分明，重点突出，详略得当。语言朴素流畅，文字雅俗共赏，声韵和谐易于上口。

2、四川清音

- 说唱艺术的一种。由明清的时调小曲及四川各地民歌、戏曲音乐发展而成。清代乾隆、嘉庆年间（公元1736—1820年），在四川各地已广为流传。音乐十分丰富，有100多支曲牌，分曲牌和板腔两类。

2、四川清音

- 曲牌类分联套和散曲。有[越调]、[背工调]、[满江红]、[马头调]、[叠断桥]、[鲜花调]、[银纽丝]、[长城调]、[剪剪花]等。
- 板腔类有“汉调”和“反西皮”两种，是从地方戏曲中吸收来的。
- 原为坐唱形式，中华人民共和国成立后，进入剧场演出，多改为站唱。
- 表演时，演员左手击板，右手敲竹鼓演唱。
- 伴奏乐器有琵琶、月琴、二胡、三弦等。
- 著名演员有李月秋、邓碧霞、肖顺瑜等。

2、四川清音

- 传统曲目有《昭君出塞》、《尼姑下山》、《断桥》、《黛玉焚稿》、《放风筝》等，现代曲目有《布谷鸟儿咕咕叫》、《六月六》等。
- 欣赏：《布谷鸟咕咕叫》
- 著名清音演唱艺术家李月秋的“哈哈腔”（其唱腔轻盈，细腻圆润，在运腔中有一种风格独具、跳跃式的连续顿音唱法——“哈哈腔”。）造诣较深，她音色甜美，行腔轻柔婉转，早在20世纪40年代即有“成都周璇”誉称。

(二) 鼓书类说唱音乐

- ❖ 鼓书类说唱，即俗文学中所称的“诗赞系”的一类。类似于唐代变文中的偈赞词式的韵文作为歌唱部分的曲种。这些韵文通常无曲牌名称，句式大都是较整齐的七言或十言。这些韵文与律诗有所不同，用韵较宽，平仄不严，比较接近口语。

(二) 鼓书类说唱音乐

- ❖ 1、唱词常常是整齐的七言或十言句式的韵文。
- ❖ 第1句起韵，第2句押韵；以后逢单数句子不押韵，逢双数句子押韵。平仄规律大致为凡在韵上的字为平声，不押韵的字为仄声，简而言之即“三五七不论，二四六分明”。
- ❖ 2、唱腔结构以板腔体结构为主，也有以上、下句为基础进行反复的，曲调多来源于念诵。

(二) 鼓书类说唱音乐

- ❖ 3、唱腔风格更偏重于叙事。鼓书类曲种流派发展一般比曲牌类曲种更为突出。
- ❖ 鼓书类说唱的代表性曲种在历史上从唐代的变文开始，后有宋代的陶真、元明的词话，明清的弹词和清代的鼓词以及一部分道情。
- ❖ 现存曲种有京韵大鼓、苏州弹词、西河大鼓、乐亭大鼓、河南坠子等等。

1、京韵大鼓

- 说唱艺术的一种。也称京音大鼓。流行于北京、天津和华北、东北各地。是在木板大鼓的基础上与清音子弟书相结合，并不断吸收京戏、梆子及其它说唱艺术等发展而成。
- 早期木板大鼓艺人进入天津、北京演唱时使用河间口音，故称为“怯大鼓”。后由刘宝全、白云鹏、张小轩等人进行了革新创造：改用北京语音说唱；增加慢板及多种唱腔；除三弦外加用四胡伴奏；并编创了若干新曲目，从而形成了一种形式比较完整、有独特风格、流派纷呈的艺术形式。

1、京韵大鼓

- 表演形式是一人站唱，演员自击鼓板掌握节奏。伴奏乐器以三弦、四胡为主。
- 唱词基本是七字句，另有衬字、嵌字、垛句的变化。用韵以北京十三辙为准，一个唱段大都一韵到底。
- 唱腔以上下句的变化反复为主要曲式结构。按板式可分为慢板、紧板两种。

1、京韵大鼓

- 基本腔调有平腔、挑腔（高腔）、落腔、甩腔、起伏腔。起伏腔是“刘派”唱腔的主要创造，包括有各种长腔、悲腔、花腔。
- 流派早期有刘（宝全）派、白（云鹏）派和张（小轩）派。其后，刘宝全的弟子白凤鸣和宗刘派的骆玉笙（小彩舞）又各自发展为“少白派”和“骆派”。
- 传统曲目有《大西厢》、《单刀会》、《丑末寅初》、《风雨归舟》、《林冲发配》等。

《林冲发配》

时大现代性在别韵度出唱冲告京伏，歌林冲骆玉笙（艺名小彩舞）作。

因奸头故事。人在起句了佛教的亭乐，容句旋运家，律一用仿佛林冲，因奸头故事。

时大现代性在别韵度出唱冲告京伏，歌林冲骆玉笙（艺名小彩舞）作。

军州长个广难乐起乐里八宽罪个宕起伏，仿佛林冲，因奸头故事。

万配沧州长个广难乐起乐里八宽罪个宕起伏，仿佛林冲，因奸头故事。

禁沧州长个广难乐起乐里八宽罪个宕起伏，仿佛林冲，因奸头故事。

八十发在时音压，调斥是段诗“最腔控诉、

八被冲始，治音曲怒林开篇统高，

宋朝陷京害，被冲始，治音曲怒林开篇统高，

大鼓著浒传》名传，是段诗“最腔控诉、

根据《水浒传》名传，是段诗“最腔控诉、

描臣写高段的中唱鼓大了全强喊、

京根据写高段的中唱鼓大了全强喊、

韵写高段的中唱鼓大了全强喊、

京根据写高段的中唱鼓大了全强喊、

吉祥如意

《林冲发配》

表律低 韵调又圆挺了，旋最句京曲而腻亢成“”，的一了，恨飘情感全的运用长仇雪泪的在尾，的报腔有渐雄凉束结”情欲唱细高形洒愤，唱奋宜冲浑配其艺术。英雄凄结段斗抒意厚》唱空悲旋。决最林情。色发。艺术。音冲点”句别线苍当色发慨亮《的骆特派一泣曲回应特抒感宏的变“后泪度低理有，的音唱多的最含八得夫富厚何嗓演折帜的冲个显丈中浑奈笙她曲篇林两，大鼓沉可玉润，拔别树诗现是音“大低无

吉祥如意

京韵大鼓欣赏

- 《丑末寅初》
- 《大西厢》
- 《剑阁闻铃》

2、苏州评弹

- 说唱艺术的一种。苏州评弹是苏州评话和弹词的总称。它产生并流行于苏州及江、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。

2、苏州评弹

- 苏州评弹有说有唱，大体可分三种演出方式，即一人的单档，两人的双档，三人的三档。演员均自弹自唱，伴奏乐器为小三弦和琵琶。
- 唱词以七字句为主，偶加三字头或夹杂三字句、五字句等。
- 唱腔音乐为板式变化体，主要曲调为能演唱不同风格内容的〔书调〕，同时也吸收许多曲牌及民歌小调，如〔费伽调〕、〔山歌〕、〔乱鸡啼〕等。
- 〔书调〕是各种流派唱腔发展的基础，它通过不同艺人演唱，形成了丰富多彩的流派唱腔。大致可分三大流派，即陈（遇乾）调、马（如飞）调、俞（秀山）调。

2、苏州评弹

- **陈调**，是清代乾隆年间陈遇乾所创，其特点是苍劲浑厚，宜于表现悲壮慷慨之情，现常用作书中老年角色的唱调。
- **俞调**，是清代嘉庆年间余秀山所创，其特点是速度缓慢，音域宽广，激越多变，清丽圆润，有“三回九转”之趣，富有阴柔之美，适于作旦角唱腔。
- **马调**，是清代同治年间马如飞所创，其特点是质朴、爽利，韵味深长，富于吟诵性，大段叙事，一气呵成。对后来弹词唱腔的发展影响很大，不少流派的唱腔是从马调衍变而成。

2、苏州评弹

- 欣赏：
- 《六十年代第一春》
- 《蝶恋花答李淑一》
- 《小九连环》
- 《沁园春雪》
- 陈调片段
- 俞调片段

三、杂曲类说唱音乐

- ❖ 杂曲类说唱，很难用上述的曲牌类和鼓书类来归类，是曲调来源比较复杂、唱腔结构形式也比较复杂的说唱曲种。

三、杂曲类说唱音乐

- ❖ 杂曲类的说唱音乐，主要特点有三个：
- ❖ 第一，历史渊源和曲调来源的多元化。
- ❖ 第二、表演方式的多样化。
- ❖ 第三，音乐结构和唱词句式的综合性。

(三) 杂曲类说唱音乐

- ❖ 杂曲类的说唱曲种由于其唱腔结构的多样化，导致了唱词形式的灵活多变。二人转的唱词，有些唱腔以七字句、十字句、五字句为基本句式，有多种加字、减字的变体形式。此外，由于一些小帽和小曲以及专腔杂调以民歌为主体，所以这类唱腔的唱词往往又是长短句的形式。
- ❖ 杂曲类说唱的代表性曲种有二人转、四川金钱板、芗（xiāng，福建南部的芗江）曲说唱、四川锦歌等等，这些曲种都不同程度地体现了上述的三个特点。

二人转

说唱艺术的一种。属走唱类，流行于东北各地。是以民歌、大秧歌为基础，吸收“莲花落”等演变而成。有二百多年历史。过去有小秧歌、双玩艺、蹦蹦、过口、双条边曲、风柳、春歌、半班戏、东北地方戏等名称，1952年定名为二人转。

原有三种表演形式：一是二人对口演唱的二人转；二是三人演唱的单出头；三是扮演固定人物的拉场戏。近年又发展了坐唱、群唱等形式。

二人转

- 二人转的音乐丰富，有曲牌三百多支；素有“九腔十八调七十二嗨嗨”之称。
  - 主要伴奏乐器为唢呐、板胡，打击乐器有竹板、锣鼓等。二人转的表演，有“四功一绝”。四功是指“唱、说、做（或扮）、舞”，手绢、扇子、大板、玉子板等“绝技”。
- 唱词以七言、十言句为主，兼有民歌长短句。说功包括说白和数板，多用韵白，语言风趣幽默，滑稽可笑；做功讲究表演手段和动作；舞功以东北大秧歌为主，同时吸取民间舞蹈和武打动作。

二人转

- 东西南北四个流派有“南靠浪（扭），北靠唱，西讲板头，东耍棒”之说。
- 常演的传统曲目有《蓝桥会》、《大西厢》、《双锁山》等。中华人民共和国成立后，除改编传统曲目外，编演了大量现代题材的作品，如《全家光荣》、《三只鸡》。长春电影制片厂摄制的影片《白山新歌》，记录了二人转的各种表演形式。

作 业

- ❖ 1.什么是说唱艺术与说唱音乐?
- ❖ 2.简述说唱音乐的历史发展。
- ❖ 3.说唱音乐的分类。
  - ❖ (五分法、八分法、二分法、三分法)
- ❖ 4.牌子曲类说唱音乐
- ❖ 5.鼓书类说唱音乐

作 业

- ❖ 7. 北京单弦
- ❖ 8. 四川清音
- ❖ 9. 京韵大鼓
- ❖ 10. 苏州评弹（评话与弹词）
- ❖ 11. 二人转

主要参考资料

- ❖ 袁静芳：《中国传统音乐概论》，上海音乐出版社。