

★ 青城古镇非物质文化遗产保护丛书

青城

小调

QINGCHENG
XIAODIAO

郇芳 铁燕

著

甘肃人民出版社

青城

小调

QINGCHENG
XIAODIAO

铁燕

著

图书在版编目(CIP)数据

青城小调 / 郇芳, 铁燕著. -- 兰州: 甘肃人民出版社, 2012. 11

(青城古镇非物质文化遗产保护丛书)

ISBN 978-7-226-04395-0

I. ①青… II. ①郇… ②铁… III. ①小调(音乐)—介绍—榆中县 IV. ①J642. 224. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 284328 号

责任编辑: 贾文

装帧设计: 王林强

青城小调

郇芳 铁燕 著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道 568 号)

兰州大众彩印包装有限公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 5.625 插页 2 字数 146 千

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~1 500

ISBN 978-7-226-04395-0 定价: 20.00 元

|| 序 一

兰州市政协副主席：范 文

新世纪以来，我们对文化的认识不断趋向新的自觉，文化也随之向自身主体地位回归。当一种新的文化认同得到广泛尊重时，我们的视角以及依附在其上的情感便转向了更广、更深的领域。其中，“回到民间”的文化思潮就焕发出了青春的朝气，它引发了我们对民间文化进行重新审视的热情。这一文化思潮不仅源于“文化寻根”的集体有意识抑或无意识，源于我们对文化本源性的思考，而且源于我们对现代文化发展方向的一种自觉探究。“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，表述的是一种人生的境界，其实也可借用来表达我们对文化的一种情感，即“文化之根在民间”。与此同时，这种文化意识也促进了文化行政部门以及文化工作者对民间文化挖掘与研究的行政规制与努力。

青城古镇文化遗产无疑是兰州、乃至甘肃地区民间文化的重要代表之一。今天的青城虽然地处黄河流域相对偏僻狭小的区域，但是其发展历史较为悠久，现存有旧城堡、明长城等遗迹，曾依托水烟的生产与贸易出现过非常繁盛

的时期，一度成为富甲一方之地，曾经具有或发挥了城市的一些属性与功能。与之相伴的是，青城沉淀了较为丰厚的文化底蕴，形成了多样性、原生态性的文化遗产。我曾几次去过青城，被那里的文化底蕴所深深吸引，相信大家会有相同的感觉。无论是以古遗址、古建筑为代表的物质文化遗产，以游艺表演、手工技艺、民间音乐、民间工艺美术、民俗风情为代表的非物质文化遗产，还是凝聚其上的文化精神，都彰显着很强的张力，不时触动着我们的文化情怀，涤荡着我们的思绪。总之，青城为我们认识黄河文化、农耕文化、古村落文化提供了一个有价值的窗口。

文化的新陈代谢本为文化发展的客观规律，但是对文化遗产的保护凝聚着我们文化工作者的历史使命感与责任意识。文化生态与自然生态在某种意义上具有相同的重要性，它们共同建构了人类生存不可或缺的两个大环境，即自然环境与人文环境。因此，我始终认为保护文化生态与保护自然生态是同等重要的，只有树立这样的意识，我们才能建设更加美好的家园。这个家园是自然环境与人文环境和谐共融的家园，也是我们诗性的憩园。正是从这个角度，兰州市文化发展研究中心近年来致力于地方文化的挖掘与研究，工作，《青城古镇非物质文化遗产保护丛书》就是其中一项有价值的成果，凝结着研究者的智慧与心血。

《青城古镇非物质文化遗产保护丛书》共五册，分别为《青城古镇非物质文化遗产概览》、《青城水烟》、《青城小调》、《青城书院》、《青城高氏祠堂》。该丛书以青城非物

质文化遗产为主线，兼顾物质文化遗产，追本溯源，全面系统地挖掘、梳理、研究、记述了青城古镇的文化遗产，具有重要的意义与价值。

首先，《青城古镇非物质文化遗产保护丛书》是我市第一套系统挖掘古镇文化的丛书，也是我市非物质文化遗产保护的一项重要成果。青城作为甘肃省、国家级历史文化名镇，如前所述，其文化底蕴深厚，然而相关的文献资料与研究文章却少之又少。从这种角度来说，该丛书具有填补这一空白的价值。同时，该丛书的编撰出版，为我市非物质文化遗产保护工作积累了宝贵经验，丰富了研究成果。其次，《青城古镇非物质文化遗产保护丛书》具有很强的史实性、思想性、普及性与可读性。该课题项目的研究人员，坚持严谨的研究态度与科学的研究方法，就所关注的文化事项，通过广泛而辛苦的田野工作，搜集了大量一手资料及相关文献，并系统地在丛书中表述与呈现出来。同时，他们立足于社会主义文化建设这一大主题，从多元视角，对相关文化事项进行了客观评述。该丛书体例规范，图文并茂，语言简洁流畅，不乏文采，具有一定的学术性、可读性，可以作为了解青城的文献资料、当地学校教育的校本课程，也可作为相关研究者的参考文献。第三，《青城古镇非物质文化遗产保护丛书》是保护青城古镇文化遗产的一项大工程。青城古镇文化遗产，尤其是非物质文化遗产受到多元文化的冲击，面临着逐步消失的危机。该丛书系统细致地整理了青城非物质文化遗产项目，将其以图

文并茂的形式记录在案，对传承青城古镇非物质文化遗产、发扬其中的文化精神具有重要意义。最后，《青城古镇非物质文化遗产保护丛书》是认识青城古镇文化的主要载体，也是服务当地文化旅游业发展的一股富有生机的支持力量。青城古镇文化具有重要的认识价值、审美价值、经济开发价值。青城镇政府近年来正是依托于此，大力发展文化旅游业，打造“黄河千年古镇”品牌，带动了当地经济社会综合发展，使之成为了兰州市的一张文化名片。而《青城古镇非物质文化遗产保护丛书》的编撰出版，无疑在认识青城、宣传青城、支持青城古镇发展等方面具有重要的作用。

是为序。

|| 序 二

世界银行贷款实施甘肃文化自然遗产保护
与开发项目协调领导小组办公室主任

李 峰

《青城古镇非物质文化保护研究项目》随着《青城古镇非物质文化遗产保护丛书》的编撰出版就要成功结项了。课题组邀请我为这套丛书作序，我慨然应允了。在这里，我想结合多年的工作感悟与该项目的完成情况，借怀书序。

甘肃是中华文明的重要发祥地之一。在悠久的发展历史中，先民在这块土地上创造了众多举世闻名的文化成果，为我们留下了丰富多彩的文化遗产。至今经考古发现的史前文化遗址多达 7000 余处，其中大地湾文化、马家窑文化、齐家文化等文化遗址无不熠熠生辉。甘肃又是古丝绸之路的重要通道，沉积了丰富的石窟文化，各类石窟寺多达三百多座。甘肃还是“彩陶之乡”，彩陶数量多、品类全、品位高……这无疑是我们自豪的事情。毫不夸张地说甘肃是一个文化大省，这不仅意味着甘肃文化遗产在数量上的丰富性，而且意味着在质量上的优质性。然而，甘肃并不是一个文化强省。这是一种发展不平衡的背离现象。造成这一结果的原因是多方面的，也是见仁见智的，我在这里不再赘述。但是，我想强调的是，这种背离现象使大

量的文化和自然遗产处于濒危状态，甚至遭到严重损坏。对它们进行抢救保护，并实施科学的产业开发，使之走向良性的发展之路，是发展我省文化事业的重要渠道，也是基础性工程。正是从这一背景出发，省发展与改革委员会积极搭建平台，争取项目资金，实施了这项工程。2005年，经国家批准，甘肃省借用世界银行贷款实施甘肃文化自然遗产保护与开发项目，并成立了指导办公室，目的在于改善我省文化自然遗产的保护状况，提高保护能力，促进文化与经济社会协调、快速、可持续发展，为当地经济建设打造新的增长点，为当地居民提供更多更好的致富途径，为我省经济社会综合发展注入了活力。这是我省也是我国第一次借用世界银行贷款用于文化自然遗产保护与开发。

项目办在省发展改革委员会的直接领导下，积极开展工作，推动项目顺利实施。我们克服人员少、任务重的困难，深入研究项目的性质、特点、难点，使项目科学有效地实施。在工作中，我们大胆突破常规，不断创新，最大限度地发挥项目资金的作用，取得了良好的效果。我们坚持现代文化旅游理念，发展旅游产业；坚持保护与开发并重，科学地实施文物保护与开发工程；坚持文化资源和自然资源的统一性，提高旅游景区的影响力；坚持项目惠民，将项目的实施与当地群众利益结合起来，创造就业机会，增加群众收入。正是做好了以上几点，才使世界银行贷款实施甘肃文化自然遗产保护与开发项目成为了建设“文化大省”的一股鲜活力量。

青城项目是世界银行贷款实施甘肃文化自然遗产保护与开发项目的一个重要工程，由基础建设与改造工程、文化遗产保护与开发工程、古镇环境整治保护工程、游客服务中心建设工程等四大类七个项目组成，总投资4968.16万元。青城古镇非物质文化遗产保护研究项目是其中的一个子项目，由兰州市文化发展研究中心承担并实施。该研究中心依托自身业务优势，按照项目要求，开展了富有成效的工作。课题组在青城开展了长时间的田野工作，进行了细致的研究工作，摸清了青城古镇非物质文化的分布、传承状况，对涉及的项目进行了挖掘、整理，最终编辑完成了《青城古镇非物质文化遗产保护丛书》，分别为《青城古镇非物质文化遗产概览》、《青城小调》、《青城水烟》、《青城书院》、《青城高氏祠堂》。《青城古镇非物质文化遗产概览》按照联合国及我国非物质文化遗产的分类，对青城非物质文化遗产进行了全面梳理，并对所列事项进行了较为细致的记述，同时对青城非物质文化遗产的发展历史、基本属性、价值、保护方法进行了阐述。《青城水烟》、《青城小调》就青城古镇著名的水烟生产及民间小调进行了系统地挖掘与整理。《青城书院》、《青城高氏祠堂》针对青城古镇重要的文化旅游景点——青城书院和高家祠堂进行了专项研究，阐述了青城书院文化与祠堂文化的历史根源、发展背景及重要意义。为了做好这项目，兰州市文化发展研究中心聘请兰州市、甘肃省相关领域的著名专家技术指导，多次召开论证会，不断修改、完善研究成果，最

终通过专家委员会的评审。从丛书撰写的过程与结果上，可以看出课题研究者严谨的治学态度、科学灵活的思路以及保护民间文化的意识与精神。丛书体例规范，图文并茂，史料详实，具有较高的学术价值、实用价值，是保护青城古镇非物质文化遗产的大工程。相信该项目的完成对促进青城古镇文化遗产的保护、文化旅游业的发展都具有重要的作用。

|| 前 言

青城小调,是一种歌唱、表演与器乐演奏相结合,以演述短小故事的音乐形式。它流传在甘肃榆中县和白银市周边地区,据说是出自清末青城人张海润之手,20世纪40年代以前广泛流传在青城周边地区,每逢春节前后村村组织排演,为村民们所耳熟能详。40年代青城人刘自重自发搜集、整理曲本两册,命名为《西厢调》,因曲子中有八折《西厢记》中的内容故名。甘肃省2008年公布的省级非物质文化遗产名录时,所用名称是《西厢调小曲》,也是刘自重“西厢调”的沿用;当地文化工作人员建议命名为“西厢小调”。本书在定稿时,笔者将其定名为“青城小调”。为此,本书有必要首先对此做出说明和解释。

“青城小调”作为一个流传区域并不十分广泛的地方性乐种,也只是历史悠久的“曲子”类型的一种地域化样式的延续,是流传在西北各地方各类“曲子戏”的又一地方性分流。这样的地方分流也常常被冠上各种能够体现其地方的、内容的、表演形式的特点的名称。比如“西厢调”,就是从曲子最初的内容而言;“眉户”、“民勤小曲”、“华亭曲子戏”就有了区域性;“灯盏头戏”当然就表演特色而言了。

很显然,最初的青城小调冠上“西厢调”就使它能够区别于同时也在当地流传所谓“眉户”这样同种类的曲子,其意图也

是在说明它不同于“眉户”这样乡土味道的曲子。“西厢调”，从名称上就能感觉到它并没有像“张连卖布”、“王婆骂鸡”这样的乡土气，更有一种“红袖添香好读书”的书卷气。“西厢”二字也只能说明其内容，后面却又加上了“调”，似乎是音乐曲调的名称，但纵观中国传统音乐的曲调，并没有叫做“西厢调”的曲调名称。众所周知的是，只要说西厢，那一定是在说张生与崔莺莺的爱情故事，而不会让人想起某种曲调来。至于青城小调中在最初的创作中有没有借鉴哪个《西厢》剧种中的曲调，从笔者粗浅的认识来看，更多地是借鉴了王实甫《西厢记》的词句，而不是曲调。有关这方面的论述在第四章中有详细的叙述，这里不再赘述。事实上，刘自重整理这些曲子的时候也正是看到了张海润所创作的曲子不同于当时也在流传的“眉户”之类的“小曲”，故当初命名为“西厢小调”，当地人也已经习惯于这种名称。但是到了90年代，刘自重再拿出自己整理的“西厢曲子”的时候，可能也是随着文化信息的广泛交流，他自觉这种称呼似有不妥，在留给后辈们的录音及手稿中也有将“西厢调”改为“青城曲子”的遗愿。

通常所说的曲子是指城镇集市中广泛用于填词的民间常用曲调。一般来自经过长期流传、选择加工的民间歌曲。曲子的特点是来自民间，且有配乐形式是长短句，有广泛的社会基础；表现的内容广泛丰富，有抒情写景、有反映社会、表现妇女坚贞不渝的爱情故事等。从应用范围来看曲子有用于说唱的、有用于歌舞音乐表演等的各种形式。这里所说的曲子，是指一种曲牌连缀的形式，在西北地区多是用曲牌连缀的形式来演唱故事，与板腔体的大戏更有明显的区别。它是明清时期流传

的俗曲的延续。

小调更多是指一首曲调,是流传在城镇集市曲调委婉细腻的民歌,是相对于山歌、劳动号子而言的。这在学界也已经被广泛接受了的。经过加工了的小调在长期流传的过程中,也会逐渐被曲子吸收,成为曲子中的一首曲调或曲牌。小曲,现在学界的定义更多的是与小调联系在一起。小曲,就是小调的另一种叫法。虽然,小曲也曾经是多个曲调连缀的形式,比如,杨荫浏的《中国音乐史稿》中在论述明清时期的民间歌曲时就采用的是“小曲”,是把单个的曲调和多个曲调连缀都称为“小曲”。《史稿》在叙述当中是把“民歌”和“小曲”分列开来的,“小曲”是不同于“民歌”的。传统音乐理论发展到今天,对小调、小曲的概念已经比较清楚,那就是流传在城镇集市,是经过加工了的曲调,而且通常是一首曲调。至于曲子,基本上已经被确定为多种曲牌(或曲调)连缀的形式,有关曲子的发展在第二章第一节和第二节中有详细叙述。

《青城小调》是兰州市文化发展研究中心编纂的“青城古镇非物质文化遗产保护丛书”的专题之一。但是本书的内容并不是偏重于一般性的描述,而是作为一篇探讨性质的论文,是我们在田野调查的基础上,对当地音乐文化现象所作出的一些思考;也是我们在学习中国传统音乐的基础上,对甘肃地方民间音乐的个案研究。

因为青城小调的流传范围比较小,对这方面的文献与研究都是停留在搜集、整理层面上的,本书在青城小调搜集整理的基础上,是对甘肃地方传统民间音乐中“曲子戏”更加地方化和区域化进行的梳理。“曲子戏”在甘肃民间极为普遍,这与甘

肃古代就是中原文化与西域文化、少数民族文化碰撞、交汇之地密不可分。青城小调也是在这样一个文化背景下产生,但是青城小调有着更为鲜明特征,即曲子的唱词内容,与其他地方多是来源于民间生活的内容有所不同,青城小调似乎对才子佳人的故事更为偏爱。究其原因,这正是青城传统文化和积淀于人心的文化心理的反映。音乐方面,虽然曲子都是曲牌连缀形式,但所选择的曲牌也与其他曲子戏有所不同。

我们编写本书的初衷是在总结各方面的材料的基础上,概括出青城小调的特点,并祈愿读者能够通过本书感受到青城小调的魅力。但是,这个意愿也只是我们的主观愿望,至于事实上能否实现则是另一回事。因为,限于我们个人能力和个人见解的狭隘,可能并没有准确的概括出所描述对象的实际,反映出对象的真正的文化本质,故有待于实践的检验。

本书分为上下编。上编为青城小调的概述,分为四章。第一章,多元生成,主要描述青城的地理环境、地方历史及人口变迁。目的是把音乐放在特定的文化环境中来理解。第二章,溯源寻流,大体梳理曲子的发展,是为了说明青城小调是中国传统音乐的继承,中国民间音乐有着悠久的历史。第三章,曲之构成,是从音乐方面来分析曲子的结构。第四章,薪火传续,主要叙述对青城小调的创作、整理、传承方面作出努力的参与者的生平及事迹。

下编是对青城小调的主要代表性的曲牌的分析。

|| 目 录

上编 青城小调概述 / 001

第一章 多元生成

——青城掠影和青城小调的生成环境 001

第一节 一方水土 一方人 001

第二节 多元共存 曲调生成 008

第二章 溯源寻流

——青城小调的渊源探寻 015

第一节 民间曲子发展概况 015

第二节 青城小调，明清俗曲之遗响 021

第三章 曲之构成

——青城小调音乐特征 031

第一节 结构特征 032

第二节 形态特征 052

第三节 调式特征 069

第四章 薪火传续

——青城小调的传承 075

第一节 乐人概述 076

第二节 乐人小传 082

第三节 现状与保护 091

下编 曲牌（调）分析 / 095

第一节 银纽丝 097

第二节 风筝调 106

第三节 太平年 111

第四节 闪断桥 119

第五节 越调 128

第六节 洛江岸 134

第七节 三朵花 139

第八节 三杯酒 141

第九节 么曰调 144

第十节 渐渐高 147

第十一节 梨花调 150

第十二节 打拉调 154

参考文献 / 159

后 记 / 163