

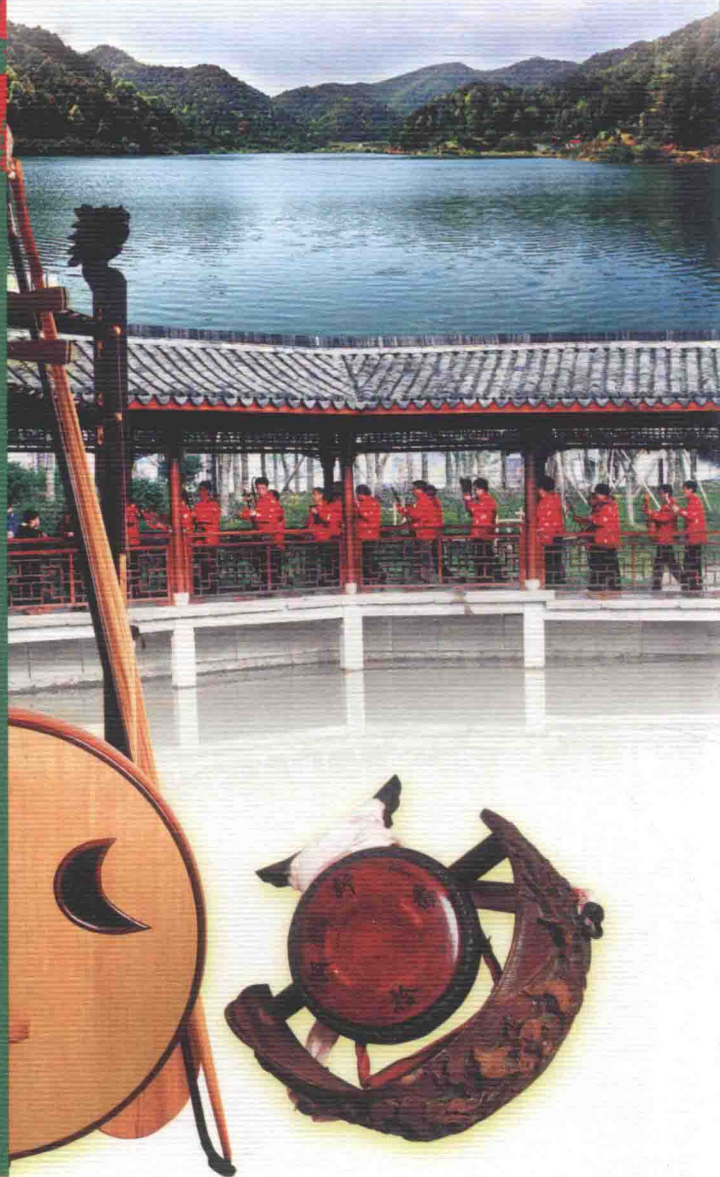


第二批国家级非物质
文化遗产浙江省项目

总主编 金兴盛

楼塔细十番

浙江省非物质文化遗产代表作丛书



夏雪勤 编著
江摄影出版社

楼塔细十番

总主编 金兴盛



浙江摄影出版社
夏雪勤 编 著

责任编辑：王文元

装帧设计：任惠安

责任校对：王 莉

责任印制：朱圣学

装帧顾问：张 望

摄影：夏雪勤 王新江 陈月才 楼晓城 俞梦方
章关法 任吾校 杨荣鑫 沈 雷 范方斌
金仲侯 俞 江 孙国超 孙叶素

图书在版编目（C I P）数据

楼塔细十番 / 夏雪勤编著. --杭州：浙江摄影出版社，2014.11

（浙江省非物质文化遗产代表作丛书 / 金兴盛主编）

ISBN 978-7-5514-0746-5

I. ①楼… II. ①夏… III. ①民间音乐—乐曲—浙江省 IV. ①J648.755

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第223582号

楼塔细十番

夏雪勤 编著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

网址：www.photo.zjcb.com

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：浙江影天印业有限公司

开本：710×1000 1/32

印张：6

2014年11月第1版 2014年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-0746-5

定价：32.00元

楼塔细十番



浙江省非物质文化遗产代表作 丛书编委会

顾 问 〇 葛慧君 郑继伟

主 任 〇 金兴盛 钱巨炎

副主任 〇 柳 河 金慧群

编 委 〇 高而颐 童芍素 黄先钢 吕伟强 曹 鸿

金 涛 董立国 胡 红 王 淼 罗永祥

裘国樑 陶文杰 潘邦顺

专家组 (按姓氏笔画为序)

〇 刁玉泉 马来法 马其林 王 挺 王戈刚

王其全 毛芳军 卢竹音 许林田 李 虹

吴露生 陈华文 林 敏 林青松 季海波

宣炳善 祝汉明 都一兵 顾希佳 徐金尧

徐宏图 黄大同 彭 纲 谢利根

总序

中共浙江省委书记 夏宝龙
省人大常委会主任

非物质文化遗产是人类历史文明的宝贵记忆，是中华民族精神文化的显著标识，也是人民群众非凡创造力的重要结晶。保护和传承好非物质文化遗产，对于建设中华民族共同的精神家园、继承和弘扬中华民族优秀传统文化、实现人类文明延续具有重要意义。

浙江作为华夏文明发祥地之一，人杰地灵，人文荟萃，创造了悠久璀璨的历史文化，既有珍贵的物质文化遗产，也有同样值得珍视的非物质文化遗产。她们博大精深，丰富多彩，形式多样，蔚为壮观，千百年来薪火相传，生生不息。这些非物质文化遗产是浙江源远流长的优秀历史文化的积淀，是浙江人民引以自豪的宝贵文化财富，彰显了浙江地域文化、精神内涵和道德传统，在中华优秀传统文化中熠熠生辉。

人民创造非物质文化遗产，非物质文化遗产属于人民。为传承我们的文化血脉，维护共有的精神家园，造福子孙后代，我们有责任进一步保护好、传承好、弘扬好非

物质文化遗产。这不仅是一种文化自觉，是对人民文化创造者的尊重，更是我们必须担当和完成好的历史使命。对我省列入国家级非物质文化遗产保护名录的项目一项一册，编纂“浙江省非物质文化遗产代表作丛书”，就是履行保护传承使命的具体实践，功在当代，惠及后世，有利于群众了解过去，以史为鉴，对优秀传统文化更加自珍、自爱、自觉；有利于我们面向未来，砥砺勇气，以自强不息的精神，加快富民强省的步伐。

党的十七届六中全会指出，要建设优秀传统文化传承体系，维护民族文化基本元素，抓好非物质文化遗产保护传承，共同弘扬中华优秀传统文化，建设中华民族共有的精神家园。这为非物质文化遗产保护工作指明了方向。我们要按照“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针，继续推动浙江非物质文化遗产保护事业，与社会各方共同努力，传承好、弘扬好我省非物质文化遗产，为增强浙江文化软实力、推动浙江文化大发展大繁荣作出贡献！

（本序是夏宝龙同志任浙江省人民政府省长时所作）

前言

浙江省文化厅厅长 金兴盛

国务院已先后公布了三批国家级非物质文化遗产名录,我省荣获“三连冠”。国家级非物质文化遗产项目,具有重要的历史、文化、科学价值,具有典型性和代表性,是我们民族文化的基因、民族智慧的象征、民族精神的结晶,是历史文化的活化石,也是人类文化创造力的历史见证和人类文化多样性的生动展现。

为了保护好我省这些珍贵的文化资源,充分展示其独特的魅力,激发全社会参与“非遗”保护的文化自觉,自2007年始,浙江省文化厅、浙江省财政厅联合组织编撰“浙江省非物质文化遗产代表作丛书”。这套以浙江的国家级非物质文化遗产名录项目为内容的大型丛书,为每个“国遗”项目单独设卷,进行生动而全面的介绍,分期分批编撰出版。这套丛书力求体现知识性、可读性和史料性,兼具学术性。通过这一形式,对我省“国遗”项目进行系统的整理和记录,进行普及和宣传;通过这套丛书,可以对我省入选“国遗”的项目有一个透彻的认识和全面的了解。做好优秀

传统文化的宣传推广，为弘扬中华优秀传统文化贡献一份力量，这是我们编撰这套丛书的初衷。

地域的文化差异和历史发展进程中的文化变迁，造就了形形色色、别致多样的非物质文化遗产。譬如穿越时空的水乡社戏，流传不绝的绍剧，声声入情的畲族民歌，活灵活现的平阳木偶戏，奇雄慧黠的永康九狮图，淳朴天然的浦江麦秆剪贴，如玉温润的黄岩翻簧竹雕，情深意长的双林绫绢织造技艺，一唱三叹的四明南词，意境悠远的浙派古琴，唯美清扬的临海词调，轻舞飞扬的青田鱼灯，势如奔雷的余杭滚灯，风情浓郁的畲族三月三，岁月留痕的绍兴石桥营造技艺，等等，这些中华文化符号就在我们身边，可以感知，可以赞美，可以惊叹。这些令人叹为观止的丰厚的文化遗产，经历了漫长的岁月，承载着五千年的历史文明，逐渐沉淀成为中华民族的精神性格和气质中不可替代的文化传统，并且深深地融入中华民族的精神血脉之中，积淀并润泽着当代民众和子孙后代的精神家园。

岁月更迭，物换星移。非物质文化遗产的璀璨绚丽，并不

意味着它们会永远存在下去。随着经济全球化趋势的加快，非物质文化遗产的生存环境不断受到威胁，许多非物质文化遗产已经斑驳和脆弱，假如这个传承链在某个环节中断，它们也将随风飘逝。尊重历史，珍爱先人的创造，保护好、继承好、弘扬好人民群众的天才创造，传承和发展祖国的优秀文化传统，在今天显得如此迫切，如此重要，如此有意义。

非物质文化遗产所蕴含着的特有的精神价值、思维方式和创造能力，以一种无形的方式承续着中华文化之魂。浙江共有国家级非物质文化遗产项目187项，成为我国非物质文化遗产体系中不可或缺的重要内容。第一批“国遗”44个项目已全部出书；此次编撰出版的第二批“国遗”85个项目，是对原有工作的一种延续，将于2014年初全部出版；我们已部署第三批“国遗”58个项目的编撰出版工作。这项堪称工程浩大的工作，是我省“非遗”保护事业不断向纵深推进的标识之一，也是我省全面推进“国遗”项目保护的重要举措。出版这套丛书，是延续浙江历史人文脉络、推进文化强省建设的需要，也是建设社会主义核心价值体系的需要。

在浙江省委、省政府的高度重视下，我省坚持依法保护和科学保护，长远规划、分步实施，点面结合、讲求实效。以国家级项目保护为重点，以濒危项目保护为优先，以代表性传承人保护为核心，以文化传承发展为目标，采取有力措施，使非物质文化遗产在全社会得到确认、尊重和弘扬。由政府主导的这项宏伟事业，特别需要社会各界的携手参与，尤其需要学术理论界的关心与指导，上下同心，各方协力，共同担负起保护“非遗”的崇高责任。我省“非遗”事业蓬勃开展，呈现一派兴旺的景象。

“非遗”事业已十年。十年追梦，十年变化，我们从一点一滴做起，一步一个脚印地前行。我省在不断推进“非遗”保护的进程中，守护着历史的光辉。未来十年“非遗”前行路，我们将坚守历史和时代赋予我们的光荣而艰巨的使命，再坚持，再努力，为促进“两富”现代化浙江建设，建设文化强省，续写中华文明的灿烂篇章作出积极贡献！

2013年11月20日



目录

总序 前言

序言 概述

[壹]楼塔细十番的渊源 /012

[贰]楼塔细十番的沿革 /026

楼塔细十番的曲牌与曲谱

[壹]楼塔细十番主要曲牌 /036

[贰]楼塔细十番现存曲谱 /037

楼塔细十番的艺术特色

[壹]楼塔细十番的音乐特征 /106

[贰]楼塔细十番的艺术风格 /112

[叁]楼塔细十番的演奏形式 /113

[肆]楼塔细十番与其他十番音乐的关系 /130

楼塔细十番的传承与保护

[壹]楼塔细十番传承谱系 /134

[贰]楼塔细十番代表性传承人 /140

[叁]楼塔细十番的保护状况 /145

附录

参考文献

后记



目录

总序 前言

序言 概述

[壹]楼塔细十番的渊源 /012

[贰]楼塔细十番的沿革 /026

楼塔细十番的曲牌与曲谱

[壹]楼塔细十番主要曲牌 /036

[贰]楼塔细十番现存曲谱 /037

楼塔细十番的艺术特色

[壹]楼塔细十番的音乐特征 /106

[贰]楼塔细十番的艺术风格 /112

[叁]楼塔细十番的演奏形式 /113

[肆]楼塔细十番与其他十番音乐的关系 /130

楼塔细十番的传承与保护

[壹]楼塔细十番传承谱系 /134

[贰]楼塔细十番代表性传承人 /140

[叁]楼塔细十番的保护状况 /145

附录 参考文献 后记

序言

PREFACE



十番是中国民间器乐中的一个品种,是由丝竹管弦演奏的若干曲牌和锣鼓演奏的段子联缀而成的一种器乐套曲,明朝万历年间就在江南一带盛行。所谓“番”,明代李斗的《扬州画舫录》云:“番者,更番之谓。”也就是说,是丝竹与鼓乐轮番演奏的意思;所谓“十”,就是“若干”,“十番”即是“多次更番”的演奏,遂以此为乐种名称。

中国的民间器乐,形式百千种,但是宏观归类,可以分为吹打乐和丝竹乐两大类。十番实际上是吹打乐中的一种,但它又是吹打乐和丝竹乐的结合。几百年来,十番乐类比较有名的有两种,一是十番鼓,二是十番锣鼓。此二者从16世纪起就流行于江苏省南部的无锡、苏州、常州、宜兴一带,所以被称为“苏南吹打”;它们常被应用于婚、丧、寿、庆和僧人、道士做道场等场合。此二者虽然互相只差一个“锣”字,但却有诸多不同,是两个不同的品种。除了前者不用大锣而后者必用的区别之外,在发展的沿革、演奏的风格、应用的曲目等方面,都有各自的途径与特色。

十番鼓在历史上也被称为“十番箫鼓”、“十番笛”等,道家与僧家则称之为“梵音”,由农村、城镇的专业或业余的音乐组织召集吹鼓手集团进行演奏。其曲牌来源于唐代歌舞曲和宋代词牌;大量的是元明以来的南北曲曲牌。乐队一般由十人左右组成,所用乐器为丝竹乐器和打击乐器十几种,常有一人兼奏两三件乐器者。鼓和笛是主奏乐器,笛

子作旋律的领奏和丝竹首席，鼓则常常穿插其中独奏，称作“鼓段”，根据所选曲目的不同，分别插入一至三个鼓段。所用曲牌有《一封书》、《满庭芳》、《雁儿落》、《甘州歌》等，还有散曲牌子则不插鼓段，仅有单个曲牌的反复变奏和曲牌联缀而成，较为短小，所用曲牌有《醉仙草》、《山坡羊》、《柳摇金》、《浪淘沙》等。杨荫浏、曹安和所著的《苏南吹打曲》（后重印时改为《苏南十番鼓曲》）有较为详细的介绍。而另一种十番锣鼓的曲牌来源于元明时期南北曲曲牌和民间小曲，其演奏形式则根据乐队组合编制的不同，有笛吹锣鼓、笙吹锣鼓、粗细丝竹锣鼓、清锣鼓等形式。演奏中，以锣鼓段落与丝竹的旋律段落交替或重叠进行，著名曲目有《下西风》、《万花灯》、《寿亭侯》等。其中十番粗细丝竹锣鼓，以十番锣鼓乐与管乐、丝竹乐轮番演奏为特点；虽然清锣鼓不用丝竹乐，但是打击乐器的演奏却十分出色，犹如无伴奏合唱同样精彩的道理一样。所以，十番锣鼓的演奏内容要比十番鼓更加丰富多彩，风格更加明亮、粗犷，气氛更加热烈、闹猛，有的时候，能使人激情澎湃，如置身大海浪潮之中。不过，在优美、雅致和细腻方面，就不及十番鼓了。

前面之所以要花这些文字来介绍十番乐种，目的是为有助于分析本书介绍的楼塔细十番应该归属于哪一种吹打乐，是前者十番鼓还是后者十番锣鼓。从其比较细腻、流畅、优美动听来说，像十番鼓多一

些；从其有大锣和“丝竹乐与锣鼓段轮番或者重叠进行”来说，又像是十番锣鼓。但是，从其不是以曲牌联缀组成，而是以音乐主题展开的变奏为主要内容的手法来说，两者都不是。不过，从粗细之分来看，书中有重要的阐述：“传说十番是歌颂大禹治水功绩的，楼姓是大禹的后代，所以楼英从宫中将其带回家乡。楼英与乡亲演习丝竹管弦之法，传习细十番的各种古典套曲。如此以曲会友，共磋琴艺，娱乐其中。据老艺人所述，十番音乐有细十番和粗十番之分，亦称“文十番”和“武十番”，是以乐器配备的不同加以区分。以管弦乐为主的为细十番，以打击乐为主的是粗十番。楼英倡导的则是细十番的形式，他与乡贤们共同演奏的各种古典套曲日见流传，久而久之，一种民间音乐楼塔细十番由此而成。”上述此说虽然仅是历代口头传说，尚缺乏佐证资料，但我们由此可以推理，楼塔细十番中的细，很可能和十番锣鼓中的粗细丝竹锣鼓有关联。由以上这些，笔者认为楼塔细十番具有十番乐的基本特点：一是演奏形式是丝竹旋律与锣鼓乐轮番或重叠进行，二是曲调来源于元明时期的南北曲曲牌或民间小曲，三是分类属于细十番，无论是粗细丝竹锣鼓中的细也好，是细（文）十番、粗（武）十番中的细也好，还有从它的演奏风格偏向于优雅、抒情，偏于细也好，总之，它是属于吹打乐中的细十番类乐种。但是，它不属于苏南吹打，也不属于浙东吹打，它是一种独立的、独特的、独有的吹打乐品种，所以，可以称之为“十番乐”。

中的奇葩”。

楼塔细十番以它的奇葩品质，被列入国家级非物质文化遗产名录，这并非偶然，一是由于它的根深叶茂、源远流长，是“冰冻三尺，非一日之寒”的地域音乐文明的结晶体，是民间音乐“野生千年灵芝草”。因为没有录音和曲谱资料，我们无法确定现在楼塔细十番的曲谱是不是当年楼英从宫中带来的那种，但是，从资料中看，这些旋律为流传下来的民族文化遗产无疑：“据老一辈艺人介绍，楼塔细十番的曲目长期以口传身授方式进行传承，没有乐谱，以致许多曲目失传。清光绪年间，留学日本的楼岳堂携日本妻子回故乡楼塔居住，其间他发起成立了十番会，并出任会长，楼塔细十番被发扬光大。重要的是，楼岳堂根据其年少时对楼塔细十番的印象，结合老一辈艺人的口述，会同楼定南（清朝举人）和老艺人楼子芹，用中国古传的记谱法——工尺谱，记录了《傍妆台》（后改《望庄台》）、《一条枪》、《八板》等曲牌，从此，楼塔细十番演奏的古典套曲被固定了下来，之后一百多年来代代相传，直至今日。”这里，楼岳堂是起到了关键作用的，多亏当年他用工尺谱记录几首曲牌，否则连这几首都无法流传至今，或者会走样失真。演奏、演唱曲目一代代的流传，也是“大浪淘沙留真金”的过程，由此我们可以推想，现今楼塔细十番的曲目，就是当年流传下来的精品曲目。二是它历来受到族规乡俗的保护和当地百姓的尊重。如书中所记：“楼塔细十番是纯洁、高