

汉语之魂

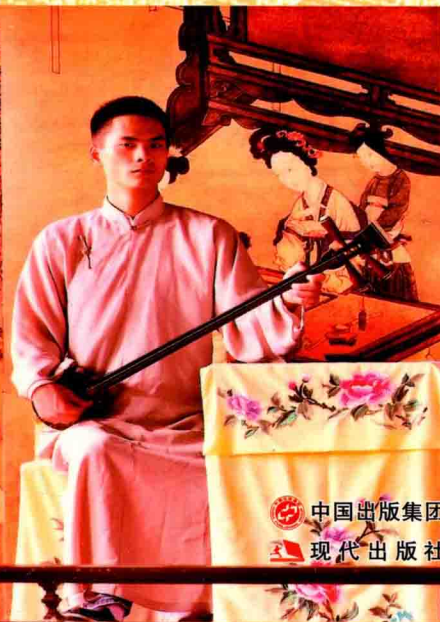
曲艺奇葩

曲艺伴奏项目与艺术

肖东发◎主编 高宇飞◎编著

我国鼓词类曲种较多，北方主要有陕北说书、京韵大鼓、东北大鼓、乐亭大鼓、河南坠子等，南方主要有温州鼓词、扬州鼓词；弹词类说唱曲种主要有苏州弹词、扬州弹词、绍兴平湖调、四明南词以及广东木鱼歌等；时调类曲种主要有四川清音、扬州清曲、天津时调、上海说唱、江西清音、湖北小曲、长阳南曲、襄阳小曲等。

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

汉语之魂

曲艺奇葩

曲艺伴奏项目与艺术

肖东发 主编 高宇飞 编著

 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

曲艺奇葩 / 高宇飞编著. — 北京: 现代出版社,
2014. 10

(中华精神家园书系)

ISBN 978-7-5143-2973-5

I. ①曲… II. ①高… III. ①鼓词—词曲史—中国—
古代 IV. ①I207.39

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第236580号

曲艺奇葩：曲艺伴奏项目与艺术

主 编：肖东发

作 者：高宇飞

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2973-5

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

击节说唱——鼓 词

- 地方色彩浓郁的温州鼓词 002
- 九腔十八调的陕北说书 009
- 唱腔音乐融汇的河南坠子 014
- 说唱道白兼备的山东大鼓 019
- 丰富的京韵与乐亭大鼓 025
- 丰富多彩的大鼓曲种成就 032

伴奏说唱——弹 词

- 040 综合性说唱的苏州弹词
- 044 说唱兼备的扬州弹词
- 048 各种弹词的发展及其成就

民间俚曲——时 调

- 唱腔丰富的四川清音 056
- 曲目丰富的扬州清曲 060
- 天津时调与上海说唱 066

扬琴伴奏——琴 书

- 096 唱为主说为辅的四川琴书
- 100 演唱稳重大方的山东琴书
- 104 各种琴书的发展及其成就

本土小调——杂 曲

- 132 三棒鼓与锦歌的艺术
- 137 丰富多彩的杂曲艺术

连唱带说——道 情

- 九腔十八调的陕北道情 072
- 唱腔多变的湖北渔鼓 078
- 丰富多彩的道情艺术 086

边舞边唱——走 唱

- 扭得浪唱得欢的二人转 112
- 凤阳花鼓和宁波走书 121
- 丰富多彩的莲花落艺术 127

曲牌演唱——牌子曲

- 具有中原古乐遗韵的南音 146
- 曲调独具特色的北京单弦 152
- 聊城八角鼓及丰富牌子曲 157

鼓词

鼓词，一般指以鼓、板击节说唱的曲艺形式，其名称见于明代，清代以后，鼓词演唱兴盛。说与唱结合、叙事性与抒情性结合是鼓词类曲种的共同特点，器乐伴奏在其中也起到重要的作用。

鼓词有南北之分。北方鼓词主要流行于河北、河南、山东、辽宁以及北京、天津等地。南方主要流行于江苏和浙江等地。鼓词类曲种种类较多，北方主要代表品种有陕西说书、京韵大鼓、东北大鼓、乐亭大鼓、河南坠子等，南方主要代表品种有温州鼓词、扬州鼓词。

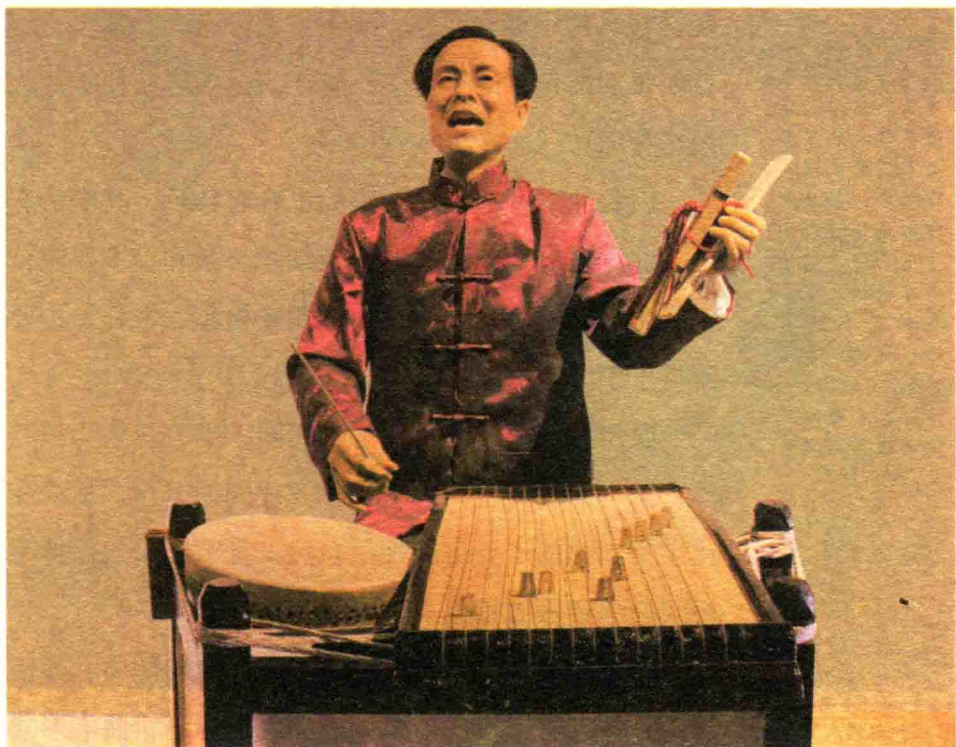

地方色彩浓郁的温州鼓词

温州鼓词发源于温州瑞安，因此又名瑞安鼓词，俗称唱词、门头敲，是流行于浙江温州及其毗邻地区的一个曲艺品种。

温州鼓词历史悠久，源远流长，它是和唐代的变文一脉相承的。南宋时，鼓词流行的趋势就已经初见端倪，南宋诗人陆游的《小舟游

《近村舍舟步归》诗中这样写道：

夕阳古柳赵家庄，负鼓盲翁正作场。
身后是非谁管得？满村听说蔡中郎。

■ 温州鼓词的表演塑像

诗作生动地描绘了江南农村演唱鼓词的盛况。清代中期时，温州鼓词更为流行。当时的鼓词艺人多为盲人，故又称其为“瞽词”或“盲词”。

温州鼓词用温州瑞安方言表演，具有浓厚的地方色彩和独特的艺术风格。为什么以瑞安方言音韵来演唱温州鼓词呢？这是因为较之其他县区，瑞安鼓词之风尤盛。

另外，瑞安城关方言喷口重，易辨别；声调多

变文 唐代受佛教影响而兴起的一种文学体裁。由于佛经经文过于晦涩，僧侣为了传讲佛经，将佛经中的道理和佛经中的故事用讲唱的方式表现，这些故事内容通俗易懂，写成稿本后即是变文。变文的取材来源于佛教故事、史料和民间传说。

谚语 民间流传的简练通俗而富有意義的语句。谚语多数反映了劳动人民的生活实践经验，而且一般都是经过口头传下来的。谚语内容包括极广，有的是农用谚语；有的是事理谚语；有的属于生活上各方面的常识谚语，类别繁多，不胜枚举。

变，富有音乐性。还有，瑞安城关方言音韵部少，这就使每韵部包含的字数多，善于表达内容及便于艺人记忆背诵。

因各地语音的不同，唱腔也各有特色，其唱法有南、北派之分。南派曲调比较细腻、柔和，主要流行于平阳、瑞安一带。北派曲调比较粗犷、古朴。主要流行于温州、永嘉一带。

温州鼓词的表演形式说唱相间，唱腔音乐为板腔体，基本曲调为吟调，节奏整齐，朗朗上口，板式变化丰富。唱韵十分讲究押韵自然、音节和谐，保持了民间说唱音乐的特色。

温州鼓词长于抒情，善于叙事，曲句俚质，通俗易懂，并夹有丰富的市井词汇和民间谚语，曲本形式

■ 温州鼓词表演

■ 温州鼓词牛筋琴的制作工具

有“折书儿”、“小说”、“部书”等3种。

其句法结构，基本上是七字句，有时也运用五字句及叠板等形式。文体一般由韵文、道白相间而成。

演出以一人单档为主，演员自弹牛筋琴伴奏说唱。也有夫妻、兄妹、师徒等双档形式。双档，习惯上称为唱“对词”。

温州鼓词代言叙事相结合，行词流畅。其文体韵散相间，诗文合璧。散文部分包括叙述语言和人物语言。叙述语言以第三人称出现，有表白、评白之分。

表白用来叙述故事、刻画人物、说明事件、描绘环境，同时，还对人物性格成长的某些特点、事件发展的某些环节、环境气氛演变的某些方面作适当的交代和说明。

评白，就是表演者对故事、人物或某一事件发表

散文 与诗歌、小说、戏剧并称的一种文学体裁，指不讲究韵律的散体文章，包括杂文、随笔、游记等。散文是最自由的文体，不讲究音韵，不讲究排比，没有任何的束缚及限制，一篇散文通常具有一个或多个中心思想，以抒情、记叙、议论等方式表达。

押韵 又称为压韵，是指在诗词歌赋的创作中，在某些句子的最后一个字，都使用韵母相同或相近的字，使朗诵或咏唱时，产生铿锵和谐感。这些使用了同一韵母字的地方，称为韵脚。任何诗歌都要求押韵，这是诗歌同其他文学体裁的最大分别之一。

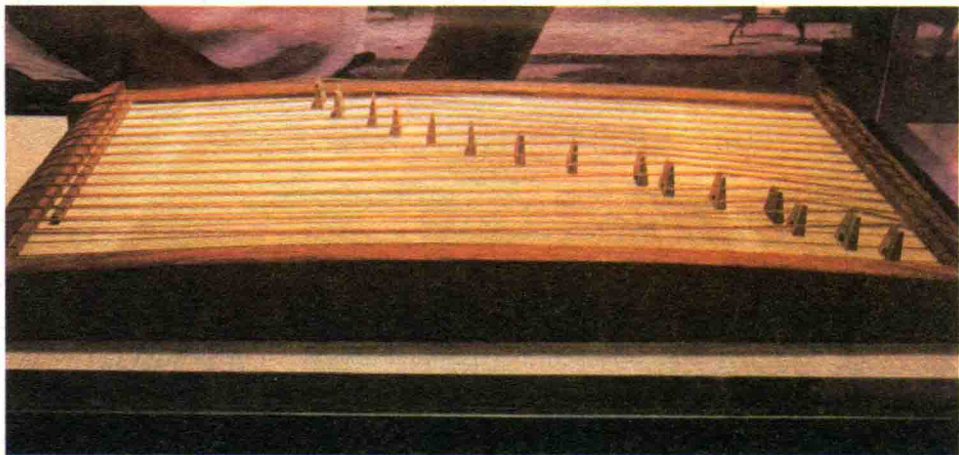
的评议，人物语言以第一人称出现，有对白、独白、咕白等。咕白，是人物抒发内心情思，类似戏剧中的旁白。

鼓词的韵文包括唱句、含句和数板句3个部分。唱句的句法结构以四三式的七字或加冠七字句为基本句式，有时为加强气氛，也运用五言、六言。除了首句起韵外，其余奇句落仄声，不求合辙，偶句落平声，必须押韵。

韵分为先、冬、江、支、歌、渔、阳、更、贞、灰、真、山、寒、由、知、来十六部，只论平仄，不分阴阳，其中“先”部和“来”部，“歌”部和“由”部有许多字韵母收音相同或相近，可以互借，其他不可借用。中间换韵，以道白后换韵为好，也可以在唱句中直接换韵。唱句用韵避免连用相同字或同音字。唱句有表唱、人物唱之分。

含句是词中人物韵白，有台引、定场诗、出场白等。其声韵要求和唱句同，句式不限于七言。念句可套用曲牌，不用曲牌的，可用戏剧韵辙。

■ 温州鼓词牛筋琴

数板句大都采用三、五字相同的句式，上句平仄不拘，下句押韵。用韵平仄均可，一般押仄声韵。韵字要求同一声调，或上、或下、或入，一韵到底。数板句除两一韵的特殊用法外，中间不宜换韵。

■ 鼓词用的竹板

大体上，可将温州鼓词分平词、大词两类。演唱者以唱、说、表情动作叙事，并自操乐器伴奏。

平词曲调优美，唱多于白，长于抒情。适合演唱以传书，小说编成的词目，多用于红白喜事，或招待客人，或因争端认错罚词。平词自奏乐器为扁鼓、牛筋琴、檀板、抱月。演唱大词时增加了大锣、大鼓。

演唱前，艺人把一张约半米见方的凳子倒置，用带子把四只凳脚绷成网状，右前放扁鼓，牛筋琴平直摆在正中，右面后凳脚上系着抱梆，前围一幔。一些艺人又在右面凳脚上挂堂锣，以增加音乐气氛。

表演时，艺人端坐椅上，左手持鼓签，敲奏琴、鼓、梆、堂锣，与此同时，表演者集生、旦、净、末、丑于一身，要求吐字清楚，情节交代分明，神态掌握准确，人物刻画逼真。

平词的基本曲调称吟调，由古代文人的吟诗调与浙南民歌融会而成。此外，还有太平调等。太平调又分正太平和反太平两种。

扁鼓 蒙古族、藏族、朝鲜族、满族、纳西族、彝族、苗族、汉族等民族捶击膜鸣乐器。蒙古语称恒格勒格。藏语称额阿、额穷、当木穷。朝鲜族、满族称架鼓。苗语称唵铎。汉族称跨鼓。鼓身扁圆形。流行于我国的东北及西藏、青海、甘肃、云南、广西等地。

平词传统的代表性曲目有世情类题材的《十二红》、《高机与吴三春》、《玉蜻蜓》及讲史类的《三国》、《隋唐》等长篇词目。

大词，亦称娘娘词，宜唱经卷书，多在供奉女神的庙宇中演唱。唱腔曲调激越、高亢、粗犷，比较原始。基本曲调称大调，又称灵经大调。

大词传统的代表性词目为《南游记》，又称《灵经大传》、《陈十思娘娘词》，可连续演唱七场。

温州鼓词的内容大都取材于历史小说和民间传说，大致有神话类、历史类、武侠类、世情类、公案类，其中以表现朝廷的忠奸斗争，社会上的颂善惩恶，家庭的悲欢离合和爱情故事居多。

温州鼓词的传统代表曲目繁多，其中包括神话题材的《南游》和《封神》，公案题材的《包公案》，讲史题材的《征东》和《征西》，世情题材的《十二红》和《八美图》，武侠题材的《七侠五义》和《七剑十三侠》等。

阅读链接

鼓词最早见诸于文字的史籍当属清代赵钧的《过来语》。赵钧是清代史学家，从他所著《过来语》书名及书中所载内容来分析，可以得出这些结论：1806年前已有鼓词流传，白门松是“倾动一时”的“最善唱词”者，可见当时还有中下等水平的艺人，证明当时“唱词”比较流行，鼓词艺术已见成熟。

白门松确实是当时唱瑞安鼓词的佼佼者，不只是赵钧对他作过评价，项嵩的《午堤集》也言：“警者白门松，工唱词，远近争致之。”可见白门松声誉之高。

九腔十八调的陕北说书

说书历史悠久，起源可以追溯到距今3000多年的西周时期。秦汉时，在宫廷已有了管理说书的“稗官”，这是皇帝专门设立用来搜集民间“街谈巷语”、“里巷风俗”的官职。

信天游 流传在我国西北广大地区的一种民歌形式。又称“顺天游”、“小曲子”。在山西被称为“山曲”，在内蒙古则被叫做“爬山调”。歌词以七字格二二三式为基本句格式的上下句变文体，而表现则以浪漫主义的比兴手法见长。

陕北说书是陕北说唱的一种，陕北说唱活动较早记载见于清康熙年间的《榆林府志》，其中有：

刘第说传奇，颇靡靡可听，闻江南有柳敬亭者，以此伎遨游王公间。刘第既不能及其万一，而韶音飞畅，殊有风情，无佛称尊，不及江南之敬亭乎？

这是对说书艺人在文人中间说书情况的记载，显示了明代说话入清后在陕北发展的情况。

陕北说书，流行于陕西北部延安、榆林等地。最初是由穷苦盲人运用陕北的民歌小调演唱一些传说、故事。后来吸收眉户、秦腔以及道情、信天游的曲调，逐步形成陕北说书。

■ 说书表演蜡像

陕北说书历史悠久，之所以这样说，一个很重要的原因是因为它有用三弦伴奏和琵琶伴奏的两种形式，其琵琶为土制，保持着唐代横抱弹奏的传统。

关于陕北说书民间传说从三皇治世时就已经存在了。相传很早以前，有一个老汉生了3个儿子，长大后给奴隶主当奴隶。大儿子叫大黄，让奴隶主把一只手剁了，二儿子二黄的一只腿被打坏了，三儿子三黄让主人把眼睛扎瞎了。

弟兄三人流落到陕北的青化县