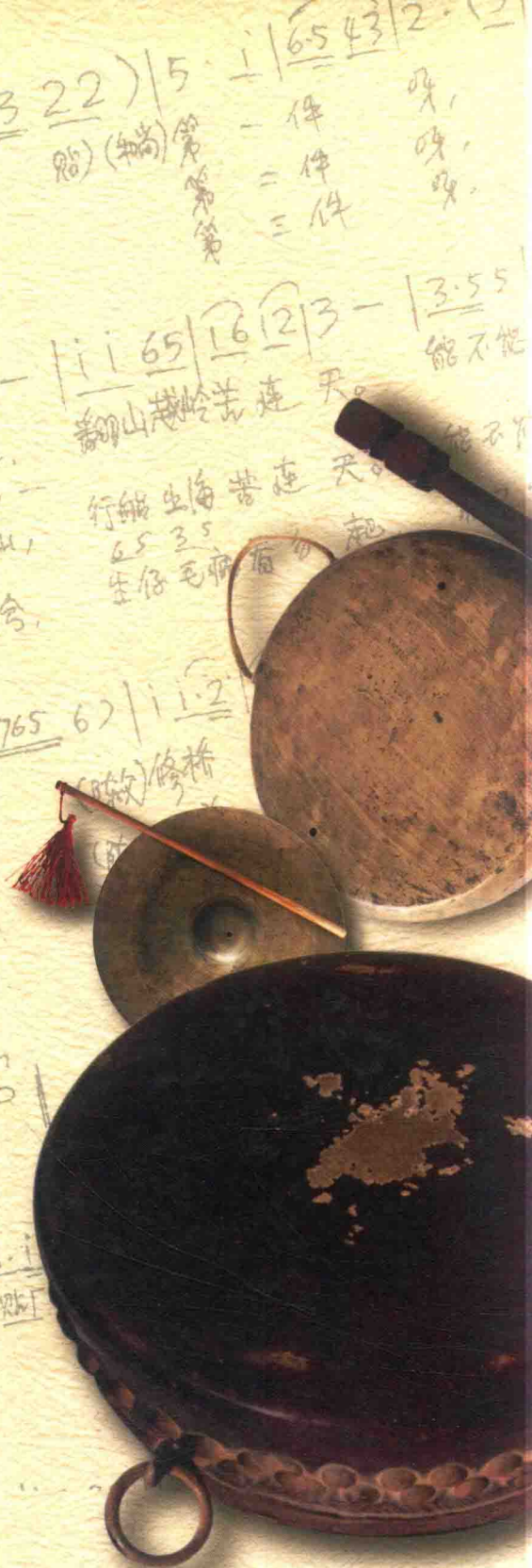

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书

锣鼓书音乐

浦东新区文化艺术指导中心

Handwritten musical notation and lyrics in Chinese characters, including phrases like "锣鼓书", "浦东新区", and "非物质文化遗产".

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书

锣鼓书音乐

浦东新区文化艺术指导中心

上海社会科学院出版社
SHANGHAI ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

锣鼓书音乐/浦东新区文化艺术指导中心编. —上海: 上海社会科学院出版社, 2015
(浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书)
ISBN 978-7-5520-1032-9

I. ①锣… II. ①浦… III. ①说唱音乐—概论—上海市 IV. ①J617.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第247685号

锣鼓书音乐

编者: 浦东新区文化艺术指导中心

责任编辑: 陈 军

封面设计: 周清华

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路622号 邮编 200025

电话总机021-63315900 销售热线021-53063735

http://www.sassp.org.cn E-mail: sassp@sass.org.cn

排版: 南京展望文化发展有限公司

印刷: 上海昌鑫龙印务有限公司

开本: 710×1010毫米 1/16开

印张: 23

插页: 3

字数: 270千字

版次: 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5520-1032-9/J·037 定价: 68.00元

版权所有 翻印必究

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书

编委会

主 任：王玺昌

副主任：方霞珍

委 员：贺小慧 王 伶 徐 英

马 宝 陆 鸣 唐 嫒

《锣鼓书音乐》

编委会

主 编：谈敬德

编 委：贺小慧 胡晓英 周龙官

顾佳美 陈广英 唐龙娟

锣鼓书打击乐器

(1) 东乡艺人使用的镗锣附锣锤
(左)书鼓附鼓槌(中)台式支架(右)

(2) 西乡艺人使用的才锣附锣片
(左)书鼓附鼓槌(右)

(3) 锣鼓书双档演出时,下手使用的书钹附竹签

(4) 清末民初锣鼓书艺人曾使用的老郎(左)葶荠鼓附鼓槌(右)

(5) “三响头锣鼓”组合正面图
(左起)书鼓、竹节鼓、响板、镗锣、堂鼓(剧团鼓)

(6) 堂鼓(剧团鼓)

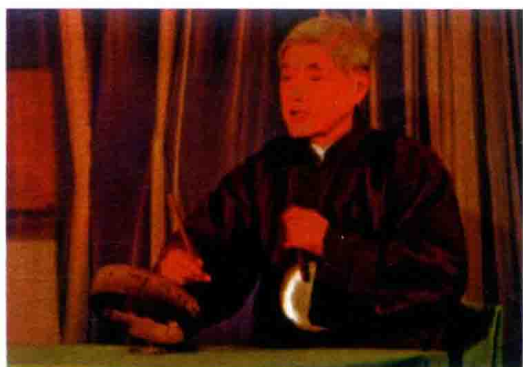

(7) 竹节鼓附鼓槌

(8) 响板附鼓槌

锣鼓书演奏姿势

(1) 传统单档坐唱敲击姿势(南汇曲艺团团长胡善言)

(2) 传统站唱抱击姿势(平湖名艺人徐阿培之女徐文珠)

(3) 传统一手抓三件击法(启东曲艺团陈示斌)

(4) 持钹手势(国家级“非遗”项目《锣鼓书》代表性传承人谈敬德)

(5) 站击姿势(锣鼓书上海市级代表性传承人顾佳美)

锣鼓书演出形式

(1) 表演唱形式(新场镇锣鼓书队)

(2) 单档形式(唐文颀)

(3) 男女双档站唱形式(顾佳美、郁敬)

(4) 少儿锣鼓书表演唱形式(新场镇新城幼儿园)

PREFACE 序

民间曲艺锣鼓书,是上海海派文化中的一枝奇葩。它发祥于浦东的东南沿海,起源于汉末晋初,古称“太卜”,艺人称“社书”、“太保书”。道光年间,出现了“东乡、西乡、金平”三支流派,又称“太保书”。清末民初,一部分艺人走向大上海的茶馆书场说唱,书目分长篇、中篇、短篇及开篇,内容多为史略传记、劝人为善、因果报应,具有“说表唱做自击鼓、手眼身法步加舞”的艺术特点。

锣鼓书自2006年被列入首批国家级非物质文化遗产(以下简称“非遗”)名录之后,保护和传承工作有序开展,效果显著,在艺术理论研究领域也取得了一定的成果。此次《锣鼓书音乐》一书的编撰和出版是浦东新区非物质文化遗产保护中心组织的抢救性保护工程《浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书》中的重要一项,也是历年来对于锣鼓书艺术理论研究的一次系统梳理,希望借此能让读者一窥这门古老而又新颖的上海民间艺术。

本书的出版得到了社会各界的关心和支持,尤其是谈敬德先生为此书的编著付出了大量的心血,对此一并表示感谢。

浦东新区文化艺术指导中心

2016年1月

FOREWORD 引言

随着《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布,浦东新区文化艺术指导中心加快了非物质文化遗产保护传承的步伐,启动了“非遗”传承系列丛书的编写工作。2015年出版了以教学形式作传承的《锣鼓书》,2016年又着手《锣鼓书音乐》的编写。按理,此书的编写应由锣鼓书的权威人士担任。上海市群众艺术馆的音乐干部邹群,他是锣鼓书音乐收集、改革创新的老前辈。从1961年开始,邹群将“太保书”改称为“锣鼓书”,将原来的男声单档坐唱改为女双档站唱,增加了锣鼓书演员表演的区域;并由上手敲击锣鼓书的镗锣、书鼓,下手敲击钹子书的书钹,丰富了音色;并为第一个锣鼓书作品《芦花荡里稻谷香》作定腔的音乐设计,邀请了南汇曲艺团锣鼓书代表艺人胡善言等一起参与唱腔设计,确立了以锣鼓书的基本腔为主,适当吸收兄弟曲(剧)种的宣卷、钹子书、山歌剧的相关曲调,配上二胡、扬琴、琵琶等六七人的民族小乐队伴奏,使这一民间曲艺,由“素描画”变成了“水彩画”,使奄奄一息的民间曲艺获得了新生。

第二个锣鼓书权威人士是浦东地区原南汇县文化馆的音乐干部严承达。他能自编脚本、自己编曲,他的代表作《王婆骂鸡》曲情风趣、唱腔富有特色。该节目曾走进上海音乐厅,获华东六省一市“上海之春”的优秀节目奖。该节目的走红,使锣鼓书迎来了灿烂的春天。

但是,这两位前辈,一位已仙逝,一位是“奔百”老人,在这种情况下,本人作为中国曲艺家协会会员,又是锣鼓书的国家级代表性传承人,虽然功力显得不足,但仍然义不容辞地承担了此次《锣鼓书音乐》的写作任务。

《锣鼓书音乐》共分六章和一个“附录”。第一章概述,主要阐述锣鼓书音乐的由来、发展、风格。第二章,介绍锣鼓书的前身“太保书”,未加入丝弦伴奏时各地区艺人的原唱曲调。第三章,介绍由“太保书”改名为“锣鼓书”,加入丝弦伴奏后锣鼓书基本腔的演变和发展,其中涉及到曲调的板式变化。第四章,介绍锣鼓书的其他唱腔,第一节介绍【月令儿】,这个曲调用途很广,近似乎锣鼓书中的第二基本腔;第二节是介绍锣鼓书的小调类,包括由仪式音乐衍变而来的曲牌,由姐妹曲(剧)中吸收的曲调,由民歌类吸收的曲调。第五章,锣鼓书的音乐伴奏,包括锣鼓书的打击乐、丝弦伴奏、锣鼓书的小乐队。在介绍完了锣鼓书的音乐之后,按理可以搁笔了,但是本人在为浦东新区27位中小学音乐教师讲课时,有人提出最好能介绍一下锣鼓书的音乐创作。于是,结合本人的音乐创作实践,以谈体会的形式,编写了第六章锣鼓书的唱腔设计。最后一篇是“附录”——介绍相关作品。按专家们的意见,通常应该以传统唱腔为主,比例上至少要占二分之一,但由于2015年,刚由文汇出版社出版了《锣鼓书》培训教材,此书主要就是介绍锣鼓书的传统曲牌、传统唱段,因此本书选编了1961年“太保书”正式改名为“锣鼓书”以来在群众文艺舞台上的优秀作品。

本着传承传播的愿望,希望能与读者一起走进锣鼓书的音乐世界。

谈敬德

2015年12月

CONTENTS 目录

序	浦东新区文化艺术指导中心	1
引言	谈敬德	1
第一章 概述		1
第一节 锣鼓书音乐简述		1
一、千年神鼓的传说		1
二、关于锣鼓书的文字记载		2
三、仪式的需要,产生了一系列的曲牌		3
四、众多的书目,丰富了锣鼓书的基本调唱腔		3
第二节 整体风格 凸显海派		4
一、演唱时使用上海方言,体现了上海语言特色		4
二、唱腔脱胎于当地民歌,显示了上海乡土特色		4
三、兼容地方戏曲,体现海纳百川的上海特色		6
第三节 音乐形态 独具一格		7
一、基本腔中显个性		8
二、吟诵腔里存古风		8
三、打击乐中见特色		9
第二章 “太保书”时代的原生态锣鼓书基本调		10
第一节 东乡调		11
一、东乡锣鼓调		13
二、东乡镗锣调		14

三、塘东镗锣调	20
四、东乡西调	21
第二节 西乡调	23
一、松江神鼓调	24
二、神鼓悲调	26
三、青浦锣鼓调	27
四、嘉定西乡调	28
五、奉贤因果高调	34
第三节 平湖调	36
一、平湖基本调(一)	37
二、平湖基本调(二)	38
三、平湖基本调(三)	40
四、平湖基本调(四)	41
第四节 启东基本调	45

第三章 锣鼓书基本腔的演变与发展 48

第一节 东乡调	48
一、东乡原板	49
二、东乡长短板	54
三、东乡长板	56
四、东乡快中板	58
五、东乡急调、快急调	60
六、叫板、散板	62
第二节 西乡调	65
一、松江基本调	65
(一) 神鼓调(悲调)	65
(二) 西乡书调	65
二、青浦基本调	67
三、嘉定基本调	68
(一) 西乡基本调	68
(二) 西乡慢调	68
四、奉贤基本调	70

(一) 角调	71
(二) 敬神调	72
五、闵行基本调	72
(一) 开篇调	73
(二) 西调	74
第三节 平湖调	75
 第四章 锣鼓书的其他唱腔	 81
第一节 月令儿腔系	81
一、传统唱腔	81
二、【月令儿】腔系	85
(一) 用于人物介绍	89
(二) 用于渲染气氛	96
(三) 用于心理描写	104
第二节 小调类	112
一、由仪式音乐衍变的曲牌	113
(一) 宣卷调	113
(二) 颂调	122
(三) 酬神调	132
二、由姐妹曲(剧)中吸收的曲调	138
(一) 东乡山歌	139
(二) 东乡钹子调	147
(三) 皮影调	157
(四) 道情调	161
三、由民歌类吸收的曲调	163
(一) 骂调	165
(二) 劝调	170
(三) 清板	173
(四) 嗒嗒调	175
(五) 莲花嗒嗒调	180
(六) 舟船调	187
(七) 摇船调	190

(八) 小扳艂	192
(九) 采桑调	194
(十) 花名调	199
(十一) 四季调	201
(十二) 拜年调	203
(十三) 报喜调	205
(十四) 月儿高	211
(十五) 相传山歌	212
(十六) 四句头山歌	214
(十七) 五字调	216
第五章 锣鼓书打击乐	219
第一节 圆通	219
一、鼓类	221
二、锣类	222
三、钹类	222
四、板类	223
五、打击乐附件	223
六、鼓架安装	223
第二节 锣鼓经	225
一、常用锣、鼓、钹(三件套)字谱	225
二、三响头(五件套)锣鼓字谱	226
三、戏曲锣鼓介入锣鼓书的锣鼓字谱	226
四、基本鼓点	226
(一) 以镗锣、书鼓、书钹(三件套)同时亮击为“记数” 单位命名的鼓点	227
(二) 锣鼓书传统鼓点	227
(三) 艺人借用传统民间器乐曲名称命名的鼓点	227
五、运手要领	228
第三节 圆通术	229
一、击乐姿势	230
二、各种手式	230

三、运签姿势	231
四、锣鼓选择	232
五、打击乐练习曲	232
第六章 锣鼓书的音乐伴奏	248
第一节 民族小乐队的伴奏	249
一、吹管乐器	249
二、弹拨乐器	249
三、弓弦乐器	250
四、乐队中的打击乐	250
第二节 锣鼓书丝弦伴奏的常用过门	251
一、宫调式字过门	251
二、商调式字过门	251
三、角调式字过门	251
第三节 打击乐的伴奏	252
一、起首镶眼打过门	252
二、烘托衬垫贴对联	253
第四节 常用闹场	256
一、商调式的闹场锣鼓	256
二、宫调式的闹场锣鼓	260
三、徵调式的闹场锣鼓	262
四、羽调式的闹场曲	264
五、具有“特色”的闹场锣鼓	265
第七章 锣鼓书唱腔设计	269
第一节 精通基本唱腔	269
一、第一基本腔	270
二、【月令儿】腔系	270
三、小调类唱腔	271
第二节 研究锣鼓书的词格	272
一、浊辅音的声母对锣鼓书的影响	272

二、入声字的韵母对锣鼓书的影响	273
三、上海话中的特殊词语、特殊字音	273
第三节 锣鼓书音乐写作手法	275
一、横变	276
二、竖变	279
三、翻变	280
四、演变	282
第四节 唱腔的铺排	284
一、通读曲本,通盘考虑	284
二、编写唱段,结构严谨	285
三、过门写作,承上启下	286
附录:相关作品	289
一、风花雪月	289
二、节气歌	290
三、莺莺操琴	293
四、黄道婆	296
五、木兰从军	301
六、电大圆我知识梦	308
七、和谐社会是个圆	314
八、手拉手 心连心	319
九、红色娘子军·永葆这战斗青春(选段)	322
十、水乡新镇	325
十一、水乡古镇春光美	331
十二、一条海塘一支歌	335
十三、魅力浦东	339
十四、金光灿灿浦东桥	342
十五、浦东大佬倌	348
参考文献	353
编 后	354