

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书

浦东新区文化艺术指导中心 主编

鑼鼓書

谈敬德 撰稿

文匯出版社

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书

锣鼓书

浦东新区文化艺术指导中心 主编

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

锣鼓书 / 浦东新区文化艺术指导中心主编.

—上海: 文汇出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5496-1522-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 148810 号

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书

锣鼓书

主 编 / 浦东新区文化艺术指导中心

撰 稿 / 谈敬德

责任编辑 / 熊 勇

装帧设计 / 小 楠

出版发行 / **文汇**出版社

上海市威海路 755 号

(邮政编码 200041)

印刷装订 / 启东市人民印刷有限公司

版 次 / 2015 年 10 月第 1 版

印 次 / 2015 年 10 月第 1 次印刷

开 本 / 889 × 1194 1/16

字 数 / 640 千字

印 张 / 29.75

ISBN 978-7-5496-1522-3

定 价 / 72.00 元

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书编委会

主 编

王玺昌

副主编

方霞珍

编 委

贺小慧 王 伶 徐 英

马 宝 陆 鸣 唐 嫒

《锣鼓书》编委会

主 编

王 俊

副主编

胡晓英 唐龙娟

编 委

周龙官 顾佳美 李国平

前言

上海锣鼓书这颗民间曲艺的明珠,自被列入国家级“非遗”名录之后,锣鼓书教学活动出现了一个前所未有的热潮。从中小幼的学校传承基地到相关高校的兴趣班,从社区、村居委的爱好者到街镇、企业的锣鼓书表演队,举办培训班、节目传授班、开设锣鼓书大讲堂,敲响千年神鼓、弘扬主旋律,创建锣鼓书特色,呈现出方兴未艾的蓬勃景象。在这大好形势下,根据“非遗”保护要求和群众的需求,激发了作者编写这本《锣鼓书》培训教材的热情。

《锣鼓书》培训教材在编写的过程中,一开始是以“初级、中级、高级”来排列,后来考虑到锣鼓书不像“浦东派琵琶”等项目是一个单一的“弹奏”艺术,锣鼓书包含着“说、表、唱、做、击”,既有单档、双档、多角档,和开篇、唱段、短篇、长篇等不同的演唱形式,又有表演唱、联唱,甚至发展到锣鼓戏等多种表演形式。考虑到锣鼓书是一项综合艺术,为此,后来改成了“上篇、中篇、下篇”的章法结构。

上篇,适应于“入门”。她让您走进锣鼓书大讲堂,先学习锣鼓书的“唱”,唱的方面,主要介绍锣鼓书的第一基本腔,“镗锣调腔系”包括流行于上海浦东地区的东乡调,浦西地区的西乡调,流行于浙江省嘉兴、平湖一带的平湖调。这些曲调,亦以容易上口的开篇、唱段为主,时长为四五分钟的小段子,再配上最基本的镗锣、书鼓的敲击练习,以入门为目的,适用于锣鼓书向村居、社区传播学习使用的教材。

中篇,适用于“普及”。唱腔方面。比上篇更丰富,主要向你介绍锣鼓书的第二基本腔“月令儿腔系”,同时介绍了“白功”,帮助你学习“说表”讲故事,所选择的唱段选例,时长大多为六至八分钟。通过中篇的学习,希望你能达到街镇业余锣鼓书表演队的演出水平。

下篇,适用于“提高”。在“唱功”方面介绍了锣鼓书的“小调类”曲牌,在“做功”方面,向你介绍传统书的赋赞、说武侠书的拳谱、刀枪谱;在“击功”方面,介绍了五件套“三响头”锣鼓书打击技术;还介绍了锣鼓书伴奏的选例、方法等。所介绍的选例时长大多在12至20分钟的短篇说唱,通过下篇的学习,以“传承”为宗旨,要求达到区级层面的演唱水平。

《锣鼓书》培训教材在编写时,除了考虑到“入门、普及、提高”的原则,还考虑到举办锣鼓书培训的“少儿班、成年班”,成年中的“普及班、提高班”的因素,因此,在实际教学中,可根据不同的对象,科学、灵活地列出重点、难点,制定教学大纲进行施教。

锣鼓书艺术是根植于民间土壤的活态文化,编者衷心希望,通过《锣鼓书》培训教材的教与学,让锣鼓书这一艺术之花盛开满园、香溢民间。

锣鼓书表演艺术概述

锣鼓书是中国文化艺术门类中一种典型的说唱艺术,它继承了我国唐代变文、宋代俗讲、明清鼓词、评弹等多种说唱文艺的形式,以绘声绘色的语言表述、抑扬顿挫的声腔曲调、活灵活现的动作演示、铿锵有力的锣鼓节奏,塑造出一个个生动具体的艺术形象,给人以如闻其声、如见其人的真实感受,在艺术表现力与艺术感染力上都达到了较高的程度。尤其是对于锣鼓敲击艺术的运用,充分展现了锣鼓书独特的艺术个性与艺术魅力。

传统锣鼓书具有白功、唱功、做功、击功、道具运用的艺术特点,经过时代变迁、艺术的积淀、创新发展,使其具有“精唱传情巧点鼓,琢白趣说简朴土,手眼身法步加舞”崭新的艺术特点。

锣鼓书表演,运用打击乐器伴奏,边唱边击。单档时凭借自己手中的镗锣、书鼓;双档时,或加一书钹,或上手敲镗锣、下手击书鼓;“三响头五件套”时,一人左手敲镗锣,右手击书鼓、竹节鼓、响板、堂鼓。演员凭借手中的打击乐器,可以演奏出人世间无穷无尽的美妙音乐,塑造出一幅幅生动形象的生活画面。时而舒缓、时而激越、时而轻柔、时而高亢的鼓点锣声,配合着说书人栩栩如生的语言表述,一招一式的动作,汇成了一种美妙的艺术组合,给人以强烈的审美享受与艺术感染。

锣鼓书的体裁,分长篇、中篇、短篇、开篇。长篇要唱半个月,中篇唱三小时左右,短篇在茶馆内唱 20 多分钟,群文舞台上的短篇,时长控制在 12 分钟以内。开篇大多是唱百草花名、虫鱼鸟兽的小段。群文舞台上的开篇,以结合身段表演形成了锣鼓书表演唱。

锣鼓书的传统长篇书目有 80 多部。小书(文书)有《网船过渡》《玉蜻蜓》《双珠球》《刁刘氏》《珍珠塔》《九更天》《高桥八美图》《白蛇传》《文武香球》《王清明合同记》《三看御妹》《穿金扇》《拷红》《寿字帕》《李三娘磨房产子》等,大书(武打书)有《英烈传》《罗通扫北》《呼家将》《后兴唐》《七剑十三侠》等,还有一些中篇和短篇。

长篇锣鼓书以说为主,以唱为辅。第一基本腔的曲调为东乡锣鼓调、西乡神鼓调(含平湖调)两大类。改革后的锣鼓书的唱腔是以东乡调为基础,综合运用东乡、西乡、平湖调。唱腔流畅,风趣轻快,高起低落,有赞叹、有宣叙,乡土气息浓郁,具有江南水乡特色。主要曲牌有[镗锣调][神鼓调][敬神调][酒赋]等;第二基本腔为[月令儿]腔系,主要曲调有[月令儿][月令儿反调][号子][歇板]、腔前加帽等多种形式的曲调;第三类曲调为小调类,如吸收当地的民歌小调[小扳舢][花名调][道情调]等。20 世纪 60 年代,又增加[骂调]等许多曲调。锣鼓书的唱词大多以七字句为主,亦有十字句、连环句、垛句、五字句、特殊句格的词句。锣鼓书的词句要求通俗易懂,富有民间色彩,常穿插民间谚语、当地俗语、歇后语等,讲究对仗、排比等修辞色彩。韵脚基本参照沪剧音韵,但稍有差异。

锣鼓书的历史文脉,至少有二三百年来,由于创始人顾秀春深受当地浦东民歌、吴地传至当地的小调、历史悠久的道教音乐、由中原地区流传至浦东的民间吹打等民间音乐的熏陶,传到了第三代诸兰芳时,已有 50 多种曲调,但后来失传了许多。

1961 年,锣鼓书迎来了新的春天。上海群众艺术馆为培植特色文化,对江浙沪一带锣鼓书唱

腔组织了采风抢救,会同南汇曲艺团胡善言一起进行唱腔设计,首推短篇《芦花荡里稻谷香》,并抽调南汇祝伟中、施瑾参演,改名《锁蛟龙》。南汇文化馆又创作了《鸡司令》,合太保书、钹子书及宣卷唱腔、上海评话的表演为一体,加入丝弦伴奏,改单档坐唱为双档、多角档立唱,曲种改名为“锣鼓书”,进入了群文曲坛,扮演着弘扬主旋律的角色。1986年,上海曲艺家协会抽调南汇文化馆谈敬德为《中国曲艺音乐集成上海卷》进行了又一次全面收集、普查、整理锣鼓书等所有上海民间曲艺音乐,于是大大丰富了锣鼓书的音乐宝库。有10万多字的条目概述和谱例发表于《中国曲艺音乐集成上海卷》。50多年来,通过200多个节目的文学创作和音乐创作,在音乐唱腔方面积累摸清了它的艺术家底,目前的上海民间曲艺锣鼓书以东西合璧的唱腔、自击锣鼓的形式、富有浓郁的乡土气息和海派地方特色,以一种强烈的民间艺术感染力,在民族文化中显示别具一格的神韵。

锣鼓书演唱形式(一)

①

④

②

⑤

③

① 单档(附有小乐队伴奏)

② “三响头锣鼓”
女双档

③ 竹制鼓架的女
双档

④ “三响头锣鼓”
男女双档

⑤ 以男女双档为
主唱,配有四
人伴唱的形式

锣鼓书演唱形式(二)

①

②

③

① 幼儿班群唱

② 以男女双档为主的表演唱

③ 集体性的表演唱

④

⑤

⑥

④ 大型表演唱

⑥ 成人与学生的
表演唱

⑤ 少儿表演唱

⑦ 领唱与合唱

⑦

目 录

上 篇

第一单元 唱 功 (一)

一、第一基本腔简介.....	3
二、唱腔练习(一).....	7
(一)东乡原板	7
锣鼓调.....	7
东乡钹锣调.....	8
东乡原板(一).....	9
东乡原板(二).....	10
东乡原板(三).....	11
(二)东乡长板	12
东乡慢调.....	12
东乡长板(一).....	13
东乡长板(二).....	14
(三)东乡长短板	16
东乡慢中板.....	16
(四)东乡快中板	17
快中板.....	17
(五)东乡短板	18
急调.....	18
快急调.....	18
(六)东乡叫板	19
散板.....	19
(七)东乡西调	20
西调.....	20
东乡西调.....	21
东乡颂调.....	21
(八)属于东乡基本调类的其他曲调	22
角调.....	22

劝调·····	23
东乡山歌调(一)·····	24
东乡山歌调(二)·····	25
东乡山歌调【反调】·····	26

第二单元 唱 功(二)

三、唱腔练习(二)·····	28
(一)西乡原板·····	28
西乡基本调·····	28
神鼓调·····	29
西乡慢板·····	30
西乡散板·····	32
(二)西乡书调·····	33
西乡书调(一)·····	33
西乡书调(二)·····	34
西乡平板、西乡书调·····	36
(三)平湖调·····	37
西乡平板、西乡书调·····	37
平湖基本调【原板】·····	39
苦调·····	41
开篇调·····	43
西乡神调·····	44
接神调·····	45
请神调(一)·····	46
请神调(二)·····	47
急调·····	48

第三单元 唱 功

四、选段练习·····	49
十二月野花名·····	49
水乡新镇·····	54
唱不尽我们的感激情·····	59
欢乐古镇·····	69
水乡古镇春光美·····	72
东海大桥我的骄傲·····	76
金光灿灿座座桥·····	79
手拉手 心连心·····	84

和谐社会是个圆	87
红色娘子军·永葆这战斗青春(选段)	91

第四单元 击 功(一)

一、圆通	96
(一)鼓类	96
(二)锣类	96
(三)钹类	96
(四)板类	100
二、圆通术	100
(一)鼓架安装	100
(二)击乐姿势	101
(三)运签姿势	102
(四)锣鼓选择	102

第五单元 击 功(二)

一、锣鼓经	105
(一)常用锣、鼓、钹(三件套)字谱	105
(二)“三响头”(五件套)锣、鼓字谱	105
(三)基本鼓点	106
(四)打击乐练习曲	107

中 篇

第一单元 唱功(一)

一、第二基本腔——【月令儿】腔系简介	133
(一)起腔	134
(二)平腔	134
(三)落腔	135
二、唱腔练习	137
月令儿调原板	137
请符官(一)	137
请符官(二)	138
月令儿	138
月令儿调	139
月令儿反调(一)	140
月令儿反调(二)	140
歇板	142

欢调·····	143
号子·····	144
三、选段练习·····	145
灯月交辉·····	145
不老松·····	146
云消雾散百花红·····	147
圆·····	148
老浦东与新浦东·····	150
第二单元 唱 功 (二)	
开篇练习·····	152
古镇是我家·····	152
魅力浦东·····	154
一条海塘一支歌·····	157
木兰从军·····	160
智取生辰纲·····	166
社区女包公·····	172
电大圆我知识梦·····	176
打造文化软实力·····	181
浦东大佬馆·····	184
校园恋歌·····	189
孝子春娃·····	191
第三单元 白 功	
一、说白·····	195
二、表白·····	195
三、衬白·····	196
四、独白·····	196
五、咕白·····	196
六、托白·····	197
七、韵白·····	197
八、朗白·····	198
九、瓜白·····	199
十、数白·····	200
第四单元 做 功 (一)	
一、手面·····	202
(一)上台姿势·····	202

(二)动作表演	202
(三)抓“卖头”	203
(四)抓“潜头”	204
二、道具运用	204
(一)自尊台	204
(二)遮羞围	204
(三)一人椅	205
(四)转机壶	205
(五)停顿杯	205
(六)醒木	205
(七)手帕	205
(八)扇子	205
(九)仓库	205
三、形体	205

第五单元 做功(一)

一、锣鼓书表演唱练习	209
候车亭下	209
称心满意	216
黄道婆	228
桥	232
气力输送唱赞歌	237
二、短篇选修	242
造房记	242
同心结	247
新中国第一代女飞行员	256
爱心伞	261
三、锣鼓戏欣赏	266
铁牛飞奔	266

下 篇

第一单元 唱功(一)

一、小调类唱腔简介	279
(一)由仪式音乐衍变的曲调	279
(二)由姐妹曲种吸收的曲调	279
(三)由民歌类吸收的曲调	280

二、唱腔练习	280
宣卷调	280
颂调	281
平调反唱	282
东乡钹子调	283
嗒嗒调	283
骂调	284
道情调	285
小扳船	286
五字调	287
四句头山歌	288
花名调	289
报喜调	290
拜年调	292
舟船调	293
相传山歌	294
月儿高	294
快板调	295
敬神调(慢调)	295
接神调(快调)	296
请神调	298
酬神调	295
酒赋	299
酌献调	300
二、选段练习	301
(一)少儿教材	301
月亮湾的歌声	301
土娃娃弹起洋钢琴	302
童谣新唱	305
童年最爱外婆家	307
我运动 我快乐	308
春天放歌	309
杜十娘自叹	310
校园春色	312
(二)成人教材	313
百善之中孝为先	313

巍巍海塘两头翘·····	314
心中装着个理想·····	316
让作业园区四季春·····	318
龙飞凤舞·····	319
迎春的红梅·····	319
爱情河·····	320
老夫妻学双语·····	321
光盘行动·····	323
 第二单元 唱 功(二)	
三、短篇选修·····	328
芦花荡里稻谷香·····	328
王婆骂鸡·····	339
桃李争春·····	355
红花朵朵·····	367
三上门·····	382
 第三单元 白 功	
一、赋赞练习·····	391
二、拳谱练习·····	396
三、刀谱、枪谱练习 ·····	398
 第四单元 音乐伴奏	
一、打击乐的伴奏·····	400
(一)起首镶眼打过门 ·····	400
(二)烘托衬垫贴对联 ·····	401
二、民族小乐队的伴奏·····	403
(一)吹管乐器 ·····	403
(二)弹拨乐器 ·····	404
(三)弓弦乐器 ·····	404
(四)乐队中的打击乐 ·····	404
三、锣鼓书丝弦伴奏常用的过门·····	404
(一)“1”字过门 ·····	405
(二)“2”字过门 ·····	405
(一)“3”字过门 ·····	405
四、常用闹场 ·····	405
(一)落音为“2”的闹场曲 ·····	405
(一)落音为“1”的闹场曲 ·····	406