

首批国家非物质文化遗产

阿宫腔

音乐大全

◎ 杨丁旺 主编

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

杨丁旺 男，1963年5月出生，陕西富平县人，中共党员，现就职于渭南市总工会，任副处级调研员。1976年3月参加工作，从事阿宫腔音乐演奏、唱腔设计，师从于阿宫腔老艺人惠存孝先生。完成了《中国戏曲音乐集成·陕西卷·阿宫腔分卷》《陕西省文艺集成志》和《富平县志》的编撰工作；先后为《医道传奇》《无头案》《狄杨合兵》等阿宫腔剧目作音乐唱腔设计；与惠老合作设计的阿宫腔现代戏《四季歌》唱腔音乐，获陕西省新剧目观摩演出综合奖、音乐设计等多个奖项；撰写的论文《浅述阿宫腔的音乐特色》获渭南市艺术科研成果一等奖；收集、整理了40多万字的阿宫腔音乐资料。近年来，为纪念于右任先生诞辰135周年创作的《大道之行尚为公》阿宫腔唱段在台湾唱响。编撰出版了《古调独韵·阿宫腔艺术》一书。

阿宫腔 音乐大全

EGONGQIANGYINYUEDAQUAN

© 杨丁旺 主编

陕西新华出版传媒集团
太白文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

阿宫腔音乐大全 / 杨丁旺主编. —西安: 太白文艺出版社, 2015.10

ISBN 978-7-5513-0857-1

I. ①阿… II. ①杨… III. ①秦腔—戏曲音乐 IV. ①J617.541

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第249630号

阿宫腔音乐大全

主 编	杨丁旺
顾 问	惠存孝 曾长安
责任编辑	曹 彦 李 玫
封面设计	众诚文化
版式设计	众诚文化
出版发行	陕西新华出版传媒集团 太白文艺出版社 (西安北大街147号 710003) 太白文艺出版社发行: 029-87277748 tbwytougao@163.com
经 销	新华书店
印 刷	陕西汇丰印务有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/16
字 数	541千字
印 张	36.375
版 次	2015年10月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5513-0857-1
定 价	89.00元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄印刷厂质量科调换

印厂电话: 029-85259020

1984年8月，参加陕西省戏曲音乐讲习班留影（后排右五为作者）

1984年—1986年，作者和恩师惠存孝编撰《中国戏曲音乐集成·阿官腔分卷》时留影

2014年2月，作者和恩师惠存孝研究阿官腔音乐

2015年8月，作者看望年逾九旬的恩师惠存孝

师徒真情 阿宫风

曾长安

我先是在《渭南日报》上看到了丁旺同志写的《阿宫往事》，真是欣喜感叹。欣喜的是他仍未忘怀阿宫腔于他人生有重要意义的旧地旧人旧事，念兹在兹，一往情深，又形诸文字，确属不易；感叹的是，连自己还以为是英俊少年的丁旺也认真论起往事来了，且一板一眼，历历在目，自己真的老了！后来又见到了原稿，较发表的文章写得更长，有许多生动感人的细节。人到暮年，一句话可以唤醒许多沉积的回忆感慨。一篇关于阿宫往事的回忆文章，确使人浮想不已，实有“白头宫女在，闲坐说玄宗”之喟叹。我回想起30多年前在老县城狭窄坎坷的街巷上，在城隍庙县剧团大院里，一批白首鹑衣、面露饥谨惶然之色的老艺人和还穿着农村粗衣布鞋、满脸纯稚生气的学生们，正在为一脉单传的阿宫腔香火绵延不绝而苦苦忙碌着。那时城隍庙大殿和东西两边的配殿还在，正南50年代初建的演出剧场还在，大殿都已被旧布景隔成勉强栖身的蜗居，连夜晚各自的方便之声也清晰可闻，其简陋尴尬可想而知。只有大殿的飞檐还朝天翘翘，不肯低首唯唯。

就在这样的生存背景下，总见一个有着一双明澈大眼的小伙领着一个双目失明的老人来来去去。二人有时拿着硬弦、小提琴之类的乐器，有时端着从剧团大灶领的饭菜，无论清晨傍晚，风雨晴天，不离不弃，不慌不忙，日复一日，年复一年，成了当年老城上人人熟悉的一道风景。

这失明的老人就是县剧团的老艺人惠存孝。

这年轻人就是县剧团乐队的杨丁旺。

那时的剧团，驻在老城隍庙和县公安局旧院。县城已经搬到杜村新址，剩下几个单位多是文教口的单位。上天总是造出让人称奇的意外巧合，这几个单位都不负先祖传承，驻在了他们遗留的根基遗脉上。至圣先师的文庙驻进了县广播站，革命的大喇叭继续教化频阳土地上的芸芸众生。基督教堂先后驻进县防疫站和文化馆，替上帝救治凡胎肉身和灵魂心窍。城隍庙历朝历代是个热闹去处，就成了剧团的大

本营,每日丝弦袅袅,锣鼓铿锵,让天神和大众共享天上人间的欢乐。我工作的文化馆和剧团相邻,我写的几个小戏《兵撤十八湾》《红军鞋》,也经剧团排演,去西安参加了省上调演。对剧团已不陌生,常在剧团大院消闲散步,也就常常碰见这相携相伴、默默来去的师徒俩。在以后的日子里,逐渐熟悉知道了他们的情况。

老艺人惠存孝,是富平宫里镇东齐村人,剧团的人都尊称他惠老。8岁因高烧致双目失明,年幼的他已经懂得要生存下去,必须要有生存的技能。他下决心学习戏曲乐器,双目失明使他在学艺的道路上更加专注执着,比别人付出了更多的艰辛,也使他独具的音乐天赋得以更深地挖掘和发挥。9岁即随民间班社学习板胡,12岁入著名皮影艺人段天焕皮影社学习演奏。1947年入西安李正敏先生的正义社学艺,1951年随该社并入西北戏曲研究院。1954年应邀回富平皮影剧团工作。1958年遇工腔皮影戏搬上大舞台时到富平县剧团工作。对板胡、硬弦、唢呐、笛子等乐器皆精通熟谙,尤其硬弦演奏刚柔相济,功力不凡。刚劲时其穿透力遏云贯空,数里之外可闻,细腻处,又如夜思月朦,热耳酸心。2006年,被选为遏工腔国家非遗传承人。

杨丁旺,富平县留古镇皇甫村人。自小喜爱音乐,且天赋聪颖,10岁跟父亲学二胡演奏,参加学校演出,1976年县剧团招生,全镇只录取了丁旺一人。在全区复试时,25名只取了3人,丁旺又是其中之一。全县500多名考生面试,只取50多名,十取其一,犹如当今大赛选秀般竞争激烈,丁旺仍被选中。由于熟谙乐器演奏,被分配学习小提琴演奏。那时学艺非常严格,丁旺又是个表面少言、内心鼓劲的性格,每天在规定的时问之外还要多练几个小时,晚上只休息三四个小时。寒冬凌晨两三点,即使是冰天雪地,也一人站到操场上练琴。怕夜里琴声影响别人休息,就给琴装上弱音器,或用布塞上琴孔。正式到剧团后,开始熟悉并热爱上阿宫腔,对惠老深厚的阿宫腔音乐积累和精湛的操琴技艺敬佩崇拜。当团领导把跟惠老学艺并照顾惠老生活的工作交给丁旺后,他从心里感到高兴。从此,丁旺和惠老这一对师徒,相伴相随。不管是白天黑夜,下乡上山,集体排练,吃饭休息,师徒俩如父子相亲,形影相随。人们若寻惠老,自然会有人说,问丁旺去。有人若找丁旺,人们又肯定会说,在惠老那儿。惠老和丁旺,就这样成了富平文化人眼中一道相依相伴的风景线。

丁旺并没有让这个老人失望。那时,我在老城碰到年轻的丁旺,总是一双明净的大眼笑意盈人,透着诚恳善意,却又能感到内敛和自信。惠老提起这个徒弟,一脸的满足和爱意,只说两个字:“好娃!”再说只添一个字:“好娃么!”剧团人也都认可这简单准确、饱含深情的两个字。

随着年龄的增加,对丁旺“好娃”两个字的点赞不知不觉间变成了两个字:“好

人！”人生一世，争什么的都有，争到的或没争到的都有，但到头来，要落个“好”字的实在不多！有人把一生的荣誉，假的真的，虚的实的，争的买的，偷的骗的，不管用啥手段弄到手的，都视如家珍，在简历中，在名片上，甚至在悼词上，一一罗列，生怕少一个字！最后，在人们的心灵中，口碑上，就偏偏缺少这个分量最重的“好”字！有些人良心不安，自感好字难得，就想以这许多名头的浮影虚光来给自己换个好字，可老百姓的心中有杆秤，这轻轻张口即出的好字，就是不肯轻易吐出！我在《最后的玉兰花》一书中，曾写过《好人玉山》一文，确实是感叹好人不易，好人难觅。而演艺圈鱼龙混杂，诱惑多多，要独善其身，一生一世做个好人更难。得处处自律，时时自爱，夜夜自扪，日日自持，才得修成正果。尤其在当今社会，真好人不多，伪好人不少，假冒伪劣，防不胜防。急得相关部门千方百计呼唤好人，年年岁岁评选表彰好人，社会在焦急地探寻追问：“好人在哪里？”而惠老与丁旺师徒，与已先去的李彦芳、王玉山、段天焕等阿宫腔人，都应是无愧于好人二字的好人！

为一本阿宫腔音乐书作序，首先说的不是阿宫腔，而是感叹师徒之间的真情，这是我觉得师徒间的真情是产生这本书的基础，真情才使这本音乐书独具了阿宫腔的真传、真谛，这才是最可贵的，是任何人无法取代的。

阿宫腔音乐，是多少人魂牵梦绕的不解之情，是多少人不离不弃的不舍之根。是和眉户、碗碗腔、线腔、弦板腔、秦腔等一批陕西地方剧种在这片皇天后土上繁衍生息的天籁之音，民族灵魂。而“渊源于隋唐”（王绍猷《秦腔记闻》）的阿宫腔，由民间小调、皮影小戏而终于搬上大舞台，成为独具一格的地方剧种，确有其深厚的传统音乐基础，风韵不俗的大雅音乐特色，并且经过了不同地域、不同层次、不同历史年代的验证。回想起1958年，阿宫腔搬上大舞台之初，一批有志的阿宫腔人，坚持继承，致力改革，终于使阿宫腔在大舞台立脚扎根，初显生机。1960年，阿宫腔第一次走出潼关，开始山西、内蒙、宁夏、甘肃四省大巡演。三千里路云和月，一路阿宫一路赞美。第二年晋京演出，怀仁堂里翻高遏低，丝弦和鸣，陈老总纵情论艺术，习老家宴话乡情，风光无限京畿地，至今铭记育花人。“文革”虽受挫折，阿宫之音不绝。《红色娘子军》《杜鹃山》等现代戏演出，使阿宫腔在表演、音乐方面又上层楼。20世纪70年代后期，一批新人演出的《白蛇传》《金鳞记》令人耳目一新，寄予厚望。步入80年代，新老实力整合，连续推出现代戏《两家亲》《三姑娘》《四季歌》，在陕西省首届艺术节拿下头名金牌等13项大奖。上兰州参加首届中国艺术节，下山东参加全国“天下第一团”展演，在全国百戏竞技的大雅之堂留下了阿宫腔的独特风采。2015年，各方给力，新排现代剧《天女》，歌颂人性真善美，弘扬社会正能量。表演音乐更

有新突破,荣幸受邀晋京演出。这是富平阿宫腔剧团五十多年后再次晋京,且同是在首都最美丽的九月。历史有缘,天成阿宫,富平人为阿宫腔自豪,阿宫腔为富平添彩。阿宫腔已成为寄托富平人文化情感的特色文化,展示富平人文明情操的精神象征,宣传富平联络五湖四海友情的文化名片。

我不厌其详地写下这阿宫腔发展史,是想说明这感人至深的师徒之情,就是建立在这阿宫腔辉煌的历史之上。他们都曾先后经历了这光辉历程的重要时期,且都做出了自己的贡献。特别是惠老,他为这些代表剧目的音乐创作,付出了自己一生的心血。而杨丁旺作为继承者,日夜相随,学习记录,如饥似渴地体验吸收阿宫腔音乐的艺术精髓。正如有人近年所言:“惠老的调料布袋都给了丁旺!”所谓调料布袋,是关中方言,原意是指加工肉类的佐料配方,都包在一个布袋中,亦有秘制配方之意。煮肉时放在锅中,煮出的肉也就非同寻常。其意是惠老把一生的阿宫腔音乐积累,都毫无保留地传给了丁旺。此话确有道理,自20世纪70年代末到80年代,丁旺已是惠老的第四代传人。加之他谦逊好学,和惠老形影不离,耐烦细心,深得惠老喜爱。在团排练他给惠老端茶倒水,生火做饭;下乡演出,他同行同宿,上台下台,不敢闪失;练唱合乐,他陪坐一边,不时提醒记录。最紧张的是给新上演剧目谱曲时,惠老琢磨唱腔,他认真记录,常常是他先把剧本慢读一遍,然后两人一块分析剧情人物,其间还要反复重读剧本,商量音乐风格、音乐主旋、板路安排及布局,有些重点唱段要不厌其烦读许多遍。然后,惠老就在室内的地上来回走动。他左手拿着烟袋,右手捋他的眼睫毛,走着捋着,捋着走着。这时谁也不敢打扰,丁旺备好纸笔,静静地坐在一边,惠老仍慢慢地转着,右手还捋着眼睫毛,猛然,他就会哼唱起来,丁旺不声不响抓紧记录,并把记录好的曲谱轻唱一遍,惠老认为满意方可向下进行。有时要停下来,丁旺再读剧本,惠老就又吟唱下去,一句、两句,一段、两段,一天、两天……一部戏的音乐就这样慢慢完成了。他们没有上下班的时间概念,有时一段唱腔完成已是深夜;有时前一天晚上完成的唱段,第二天惠老又说不行,两人又得重来一遍;有时一句唱腔,设计几种唱法,反复推敲比较,选出一种最满意的。常常记了改,改了记。有时丁旺认为已经很好了,也到了交稿时间,惠老还在室内不慌不忙地转圈,说不行不行,再来一遍。等到曲谱完成,丁旺又跟着惠老守在排练场,指点乐队排练。惠老对每一个曲牌、唱腔的节奏、情绪、强弱,都一一指点到位。演员学唱,他一句句、一字字教唱,有一点不到位就要不断重复,直到满意为止。突然有了新的想法,就让丁旺马上记下来,第二天再拿出新的曲谱。

就这样,一天一天,一年一年,惠老主持设计了《王魁负义》《赵氏孤儿》《白蛇

传》《女巡按》《金鳞记》《两家亲》《三姑娘》《四季歌》等几乎阿宫腔代表剧目的全部唱腔。丁旺也在跟随惠老记谱学习的年月里,深入到阿宫腔的音乐天地,体验掌握阿宫腔的精髓妙意,更从老一辈艺术家身上具体深刻学到了对事业极端负责认真,对艺术苦心孤诣不断追求的献身精神。这应该就是惠老传给丁旺的“调料布袋”。丁旺就这样对阿宫腔音乐从热爱到熟谙,从学习到创作,日积月累,阿宫腔也成了他生命的一部分。他独立完成了《医道传奇》《无头案》《狄杨合兵》等剧目的音乐创作。日就月将,他搜集整理的阿宫腔音乐曲谱、图片、音像资料丰富全面,又十分清晰。他所撰写的阿宫腔论文《浅述阿宫腔的音乐特色》获渭南市艺术科研成果一等奖,创作的阿宫腔音乐《一曲壮歌震云天》获渭南市文艺展演一等奖,设计现代戏《四季歌》(合作)获省“五个一工程奖”、全国“天下第一团”优秀剧目展演剧目奖。2006年,为渭南市秦腔剧团演出阿宫腔《打神告庙》作音乐设计。2013年,应渭南市群众文化中心之邀,编写《古调独韵·阿宫腔艺术》一书,撰写阿宫腔唱腔音乐、折子戏、曲牌音乐、打击乐、主奏乐器、乐队编制等。这应该是丁旺把惠老和阿宫腔前辈所传的“调料布袋”和盘奉献,而没有视为一己财富据为私有。他没有辜负惠老和前辈的苦心培养,他是惠老真传亲授的阿宫腔后继之人。

更不能令人忘怀的是丁旺和惠老为抢救阿宫腔音乐资料,整理阿宫腔音乐集成所做的艰苦努力。20世纪80年代初,为完成《中国戏曲音乐集成·阿宫腔分卷》的工作,他和惠老、张崇义先生接下了这个任务。惠老说西府还有几个他从小就认识的阿宫腔老艺人,已七八十岁,再不去见,以后就见不上了。那时,交通不方便,咸阳和渭南地区没有直通班车,公共车一般只通到县城,到农村的班车很少。丁旺手提一个塑料袋子,里面装着纸笔、换洗衣服和锅盔馍,还有惠老爱吃的油泼辣子,肩上挎着用白布包裹的旧录音机,一手携着惠老,一步一步地走在似乎没有尽头的乡村土路上。7月盛夏,走几步就浑身冒汗,渴了就在浇地的水泵旁喝几口凉水。走到岔路处,丁旺就问惠老怎么走。惠老记忆力特强,小时走过的村庄道路还记得一清二楚。有时候,农村的小孩把他们当成要饭的,笑着跟着喊着,还让狗咬他们。丁旺着急,怕狗咬着惠老,又怕把录音机摔坏,一边把惠老挡在身后,一边拿过惠老手中的拐杖打狗。有一次,走到三原北门坡上,雷雨突起,丁旺扶着惠老顶风上坡。顺坡淌下的洪水把他们冲倒,师徒俩一下子滚到沟底的水流里。惠老腿上出了血,他要送惠老去医院,惠老连说不要紧,急着问录音机摔坏了没有。回到招待所,服务员说你父子俩不要命了,雷雨天胡跑啥。他解释说,我们是师徒俩,来这里寻访几个老人。深受感动的服务员为他们端来热水,拿来新毛巾,让他们擦洗换衣,赶快休息。

惠老却不顾天晚人累,让丁旺把记录的工尺谱翻写成简谱,一段一段唱给他听,不准确的还要打开录音机反复地听。一直快12点了才休息。那时没有空调电扇,蚊虫又多,咬得人难以入睡。不知什么时候,丁旺才迷糊睡去。天明时,迷蒙中的丁旺睁眼一看,惠老坐在他身边,一手拿着烟袋抽烟,一手拿着毛巾轻轻给他赶蚊子。感动的泪水一下涌出了丁旺的双眼。

就是这次难忘的西府之行,他们不仅收录了几个老艺人的阿宫腔传统唱腔,用工尺谱记录的阿宫曲牌,更珍贵的是一个姓李的阿宫腔老艺人把自己保留多年的阿宫腔工尺谱和用繁体字写的阿宫腔渊源及流传的文章送给他们。此后不几年,这几位西府最后的阿宫腔老艺人相继离世,惠老和丁旺为他们的离去哀伤,也为及时抢救了这批珍贵资料感到庆幸和欣慰。

回到富平后,师徒俩又在寂静的剧团大院里,开始仔细整理资料。那时的剧团,一下乡演出就是十天半月,师徒俩连个吃饭的地方也没有,他们就自己做饭。一天一天,惠老把一生记忆的阿宫腔唱腔、曲牌、打击乐等,一个个说唱。丁旺按照编撰的标准要求,筛选、整理、记录、编写。写得高兴或厌倦,惠老都会拿出自己存藏的白酒喝上几口,也让丁旺陪着他抿几口。自己做的饭吃厌了,丁旺会拉着惠老到南关羊肉馆吃顿羊肉煮馍。他们就这样费去三年时光,完成了40多万字阿宫腔音乐集成。可贵的是在整理过程中,把许多濒临失传的音乐资料抢救记录,为传承和发展留下了一笔无法估量的遗产。他们还把阿宫腔独有的打击乐《十样景》用总谱记录下来,把十几种打击乐器的不同击打方法都作了详细记录。师徒俩为阿宫腔音乐的抢救和传承做出了坚持不懈的努力,也为今天的发展弘扬做出了不可替代的贡献。

这种情同父子的师徒真情,才使阿宫腔得到了毫无保留的真传亲授,也才有了这本阿宫腔音乐。所以在受邀写序时,我首先想到的是师徒真情,然后才是阿宫腔音乐。特别是在当今社会,这种真情体现的大爱尤其让人感叹感赞。

惠老退休回到农村后,丁旺夫妻每隔一段时间就去看看惠老。每次离开,惠老都恋恋不舍,拉着丁旺的手送到村口。有时惠老也让人引着到县城来,开始是女儿引着他,后来是小孙子引着他。丁旺和爱人都把惠老当亲人来接待。上午,丁旺引着他去吃羊肉煮馍,下午在家里做几个菜,丁旺拿出惠老爱喝的高度酒,开怀畅饮。一个是年过八旬的恩师,一个是已过不惑之年的爱徒,无拘无束,忆旧话今。三原的风雨行,老城的师徒吟,都成了动情的话题。临走,丁旺又给惠老带上一瓶酒,一直送上汽车。那时,我在县文化局工作,这样的情景我多次亲眼目睹。当知道剧团不能按时给老人发工资(那时剧团确实困难),有人看见老人来就悄悄躲开,我立即让

把老人的工资由文化局按时发给，然后从给剧团的经费中扣出，并和惠老半开玩笑地说：“世上没有孙子不养爷的道理，不能再让你跑冤枉路。”

当丁旺调到渭南后，专程去和惠老告别。老人一听，流露出失落难舍之情，甚至发火说：“好好的跑到渭南做啥！渭南有多好？”丁旺再三解释安慰，老人才慢慢平静下来。有一次，丁旺和富平几个同学相约去看惠老，已经87岁的惠老显得特别高兴，家人也热情做饭招待。临走时，丁旺悄悄给老人手里塞了200元，在他耳边说：“想吃啥就买。”老人还是和过去一样，拉着他的手一直送到村口。也就是那200元惹出了乱子。不几天，惠老拿着丁旺给的钱偷偷买车票到县里，失脚掉进下水道，嘴上被划破个长口子，被人救起，到医院缝了十几针。丁旺知道后赶回去看他，嘴上还有一个长长的伤疤，丁旺心里内疚自责，怪自己没有看好师傅。尤其是去年，已近90岁的老人又发急病，四天不吃不喝，村医看后说老人不行了，让家人准备后事。老人几次艰难地摸到电话，拿起话筒叫着丁旺的名字，家人急忙给丁旺打电话告知。丁旺让家人赶快把老人送到县医院救治，他从渭南往回赶。老人坐在县医院的长椅上，已枯萎的双目朝天空望着，嘴里喃喃说道：“丁旺咋还不来！丁旺咋还不来！”急切间，丁旺赶到了，叫上也是惠老徒弟的仵小龙一块在医院跑来跑去，寻医救治，才使老人转危为安。一个90岁的老人，意识时而清醒，时而糊涂，却仍念念不忘自己的爱徒，可见丁旺在他心中的位置。去年3月，丁旺夫妻又去看望老人，惠老仍是拉着丁旺的手久久不放。丁旺看出老人明显衰弱了，说话也少了。回想着和老人在一起的岁月，他们也眼含热泪，强颜安慰着老人。临走时，丁旺大声在老人耳旁说：“腊月我回来给你过90大寿！”老人好像突然清醒了，立即应声说：“好！好！”告别时，老人仍拉着丁旺的手，却没有像往常那样送到村口，只是慢慢地送到大门边，就不舍地松开手。丁旺内心发酸：恩师真的老了！

我情不由己，记下这一幕幕真实感人的场景，是有感于在这人情淡漠、人心趋恶的当下，更显得这师徒真情的珍贵动人！惠老有幸，有这一生不离不弃、真诚相守的爱徒；丁旺有幸，一生得遇这样无私授道、真情真心的恩师；阿宫腔有幸，得遇这样敬业奉献德艺双馨的传承人和继承者。

这就是这本阿宫腔音乐大全的可贵难得之处！

这就是这本书背后的动人的乐章！

因此，我应该为这本书点赞：

这是一本有真传、无虚念的书！

这是一本有真义、无私妄的书！

这是一本有大爱、无污染的书！

丁旺说过一句很朴实的话：“老师爱了咱一辈子，不做点啥，对不起老师，对不起阿宫腔。我把放在地下室多年的资料整理出来，不是想个人得到点什么，我的生活已无它求，但我忘不了在阿宫腔剧团度过的青春岁月，忘不了和惠老师风雨中相扶而行的情景。惠老师做不了的事，我有责任把它做完，这是对惠老师最好的报答！”有了这本书，对一生挚爱的阿宫腔，对敬若父亲的惠老，丁旺都应问心无愧！这是送给家乡人民的最好礼物，这是对哺育自己的这块土地的最好回报！

在富平，在我所接触的戏剧圈内，没有人在提起阿宫腔时会无动于衷，没有人在听了阿宫腔音乐后不赞叹阿宫腔音乐的妙化天成。它是中华民族文化遗产的一部分，是几代阿宫腔人心血智慧的结晶，它不能在市场化的风雨中散失湮灭，不能在风吹土埋中被鼠偷虫蛀，而要真传千载，声遏万方！

我多年来一直关注阿宫腔资料的收集和研究，每听到有阿宫腔的信息便穷根究底，欣喜不已。因此很高兴为丁旺这猛然拿出来的音乐书写些话，也希望丁旺为阿宫腔做更多的事。把我曾经为阿宫腔写过的一首歌词，拿来表达对这师徒的感谢和支持，也送给为传承这宝贵的家乡文化所做出努力和奉献的阿宫腔人：

祖祖辈辈就唱阿宫腔，
世代代代就爱听阿宫腔。
年年月月就迷上阿宫腔，
一生一世也忘不了阿宫腔。
阿宫是我的深根，
阿宫是我的柔肠。
阿宫是我的华彩，
阿宫是我的辉煌。
唱一声热耳酸心，
唱一声荡气回肠。
唱一声思乡望乡，
唱一声地久天长。
地久天长也忘不了那个味啊，
皇天后土上的阿宫腔！

（序者为国家一级编剧、阿宫腔艺术研究者）

阿宫腔,是关中戏剧历史发展中逐渐形成的具有自我音乐特色的一个小剧种。早期以“遏工小调”出现,以灯影形式演出,在咸阳、礼泉、兴平、三原、耀县、富平等渭北地区广为流传,现仅有富平县一地保留。

关于阿宫腔的渊源少有文字记载,对它的由来众说纷纭,主要有两种说法:一是“宫廷音乐的民间化”。老艺人认为阿宫腔是由秦时宫廷乐舞衍变而来,因阿房宫而得名。汉灭秦,项羽火烧阿房宫,宫内歌女纷纷出逃,就近隐居,把宫廷音乐带至民间,后经不断演绎、发展,形成具有固定板式和独特唱法的阿宫腔剧种。另一种说法是“民间自娱自乐的一种小调”。此说来源于1911年陕西省兴平县与礼泉县交界处的店张驿灯影舞台两侧的石柱上篆刻的一副楹联:“高画清诗见槐里(今兴平),小工遏调出礼泉”。因这种小调在行腔中具有“翻高遏低”的特色和“三唱不及一遏”的艺术效果,而被称为“遏工腔”,也叫“遏工调”。1958年搬上大舞台后改名为“阿宫腔”。关于阿宫腔的渊源有待继续考证,溯本清源。目前,最要紧、最迫切的就是拾遗、整理、保护和传承。本书主要介绍的是阿宫腔音乐部分,遂以后者为主,作一概述。

阿宫腔音乐以优雅细腻,婉转悠扬著称,唱腔以“翻高遏低”“咏”“呀”“哎”“呃”衬字拖音为特色,音乐伴奏以硬弦、月琴、梅调板胡为主奏乐器。在保持传统音乐风格的基础上,吸收了碗碗腔、眉户、秦腔、线腔音乐之所长,使阿宫腔音乐更具欣赏性。

阿宫腔音乐坚持在传承中创新,在改革中发展。1958年搬上舞台,创作改编了《王魁负义》《锦香亭》《女巡按》《玉瓶赠金》等优秀传统剧目。1960年,赴西北四省(区)巡回演出,好评如潮。1961年,晋京汇报演出,受到陈毅、习仲勋等党和国家领导人的接见。60年代初,在表演形式革新的同时,对传统唱腔也进行了改革,突破了阿宫腔灯影戏生、旦、净、丑一人演唱,同腔同调,说繁唱简,唱段多为四六句的局限。声腔由“翻高遏低”改良为“遏低翻高”,变一人演唱同腔同调为男女声同调不同腔,根据剧情及剧中人物需要,设置了大段唱腔,提高了唱腔的旋律性和歌唱性,充分发挥了女声的声腔特点。“文革”期间排演的《红色娘子军》《杜鹃山》《红灯记》等样板戏,创作了启幕曲、间奏曲,运用了和声、复调、配器等形式,增加了小提琴、大提琴以及木管、铜管等西洋乐器,从音色、音区、音响效果等音乐表现方面都上了一

个新的台阶。70年代后期,阿宫腔新人辈出,正是风华正茂、挥斥方遒之时,排演的《白蛇传》《女巡按》《金鳞记》等代表剧目,在保留传统演唱特色的基础上,唱腔和音乐伴奏都有了较大创新,为阿宫腔音乐注入了新的活力。改革开放后,戏曲作家曾长安先生创作的现代剧目《两家亲》《三姑娘》《四季歌》,采用了合唱、伴唱、对唱等形式,达到了前所未有的艺术效果,再次让阿宫腔惊艳全国,名噪一时,荣获诸多奖项,迎来第二个繁荣时期。2006年被列为首批国家非物质文化遗产名录。然而,随着现代传媒、影视的多元化冲击,阿宫腔这个“天下唯一,一脉单传”的独特剧种也和其他戏曲一样,一度进入了后继乏人、宗谱族系难以延续的尴尬境地。令人欣喜的是党的十八大以来,特别是习总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神,使阿宫腔这一传统艺术迎来了发展的春天。在富平县委、县政府的重视关怀下,迅速有力地解决了阿宫腔剧团的驻址、工资、编制等一系列问题,彻底改变了阿宫腔的生存环境,接连排出了《天女》《窦娥冤》等优秀剧目。《天女》荣幸晋京演出,阿宫腔焕发新光彩,展现新魅力。一时间,上下关注阿宫腔,多方盛赞阿宫腔,困顿中的阿宫腔如凤凰涅槃浴火重生,如丑小鸭变白天鹅华丽转身,进入了生机勃勃新的历史发展时期。

我为这一新时期的到来兴奋激动,我期盼阿宫腔这一艺术奇葩能盛开如初,永不凋零。为了这份坚守和不舍,经过两年多的辛苦劳作,把阿宫腔音乐完整地记录下来,今天顺利付梓,与大家见面。本书汇集了大量的阿宫腔音乐原始资料,对阿宫腔的唱腔、板式、曲牌和打击乐作了详细解析,选录了百余段阿宫腔灯影戏、传统剧和现代剧的优秀代表唱段及折子戏,较为全面地记录了阿宫腔音乐的发展历程,成为迄今为止最为完整的阿宫腔音乐大全,对今后研究、传承、发展阿宫腔剧种具有重要的资料价值。

前 言

序

第一章 概 述

一、唱 腔

1.声腔体系·····	1
2.唱腔调式·····	5
3.唱腔板式·····	6

二、曲 牌

1.弦乐曲牌·····	9
2.唢呐曲牌·····	9

三、打击乐

1.开场击乐·····	9
2.动作击乐·····	10
3.板头击乐·····	10
4.曲牌击乐·····	10

四、主奏乐器

1.管弦乐器·····	10
2.打击乐器·····	11
3.乐队编制·····	11

五、创新发展

第二章 板式浅释

一、垫板·····	13
-----------	----