

揚州清曲

佐丰塘

曲调卷

韦人 编著

揚州清曲

任半塘

广陵书社

早在上世纪五十年代，我即有心搜集整理温州民间史料，重订而不充实研究的基础上把它汇编成书，惜以经济所，未能如愿。而今已进入耄耋之年，自知精力有限，但作为当年抢救和守护这珍稀文化遗产的直接参与者，为不辜负前辈的重托、不愧对后人的期待，在有生之年，把这些散落四野珍珠连缀在一起，使之永久保存，是责以不容辞的任务。可以告慰先人的是，瓯地民间已经把他以当年播下的希望种子，在新的时代春风和阳光下，长成了现实。

章人

本书由韦央华协助编纂

封面题签 任中敏
责任编辑 胡 珍
装帧设计 韦里佳

目 录

引 言	1005
-----	------

曲 谱

劈破玉(一)	1013	满江红(一)	1085
劈破玉(二)	1020	满江红(二)	1091
软叠黎南波	1026	满江红(三)	1096
老八板	1031	老探亲	1102
八板	1032	探亲(一)	1103
花八板	1033	探亲(二)	1104
八岔	1036	老哭小郎	1106
柳青娘	1037	哭小郎(一)	1107
行云调	1038	哭小郎(二)	1108
波扬(夹塘子)	1039	耍孩儿	1109
波扬	1042	道情	1110
软平(一)	1046	莲花调(一)	1112
软平(二)	1050	莲花调(二)	1114
南调(一)	1054	凤阳调	1115
南调(二)	1060	老倒花蓝	1116
黄鹂调	1066	倒花蓝	1117
叠落	1072	卖杂货(一)	1119
跌落板	1074	卖杂货(二)	1120
黄莺儿	1078	虞美人(一)	1121
老满江红	1083	虞美人(二)	1122

虞美人(三)	1123	浪淘沙	1168
急急风	1125	老湘江浪	1169
汉调(一)	1126	湘江浪(一)	1170
汉调(二)	1128	湘江浪(二)	1171
汉调(三)	1129	哈哈调	1172
汉调(四)	1131	双蝴蝶(一)	1173
平调(一)	1132	双蝴蝶(二)	1174
平调(二)	1133	双蝴蝶(三)	1175
九连环(一)	1134	南无调(一)	1176
九连环(二)	1136	南无调(二)	1177
王二娘(一)	1138	南无调(三)	1178
王二娘(二)	1139	知心客	1179
天津调	1140	芦江怨(一)	1181
银纽丝(一)	1142	芦江怨(二)	1183
银纽丝(二)	1145	汉阳调(一)	1185
银纽索(一)	1148	汉阳调(二)	1186
银纽索(二)	1150	春调(一)	1187
相思调(一)	1152	春调(二)	1188
相思调(二)	1154	侑侑调(一)	1189
王二娘磨豆腐	1156	侑侑调(二)	1190
磨豆腐(一)	1157	新侑侑调	1191
磨豆腐(二)	1158	老种麦调(一)	1192
磨豆腐(三)	1159	老种麦调(二)	1193
老青纱线	1160	种麦调(一)	1194
青纱线	1161	种麦调(二)	1195
老玉美针(一)	1162	种麦调(三)	1197
老玉美针(二)	1163	种麦调(四)	1199
玉美针(一)	1164	老十杯酒(一)	1200
玉美针(二)	1166	老十杯酒(二)	1201

老十杯酒(三)	1202	补缸(一)	1240
十杯酒(一)	1203	补缸(二)	1241
十杯酒(二)	1204	补缸(三)	1242
老鲜花	1206	老粉红莲(一)	1243
数鲜花	1208	老粉红莲(二)	1245
鲜花调(一)	1209	老粉红莲(三)	1246
鲜花调(二)	1210	粉红莲(一)	1248
鲜花调(三)	1212	粉红莲(二)	1250
鲜花调(四)	1214	老剪靛花	1252
半鲜花(一)	1218	剪靛花(一)	1253
半鲜花(二)	1219	剪靛花(二)	1254
小上坟(一)	1221	剪靛花(三)	1256
小上坟(二)	1222	剪靛花(四)	1258
手扶栏杆(一)	1223	老叠断桥(一)	1259
手扶栏杆(二)	1224	老叠断桥(二)	1260
哭泣泣	1225	叠断桥(一)	1261
游春调(一)	1226	叠断桥(二)	1264
游春调(二)	1227	新叠断桥、联弹	1265
四季游春	1229	彩鼓	1267
秧歌调	1230	卖卦(一)	1269
打牙牌	1231	卖卦(二)	1270
迷魂调	1232	隔垛垛(一)	1272
十八省	1233	隔垛垛(二)	1273
挂金索	1234	跌怀调	1274
老思郎调	1235	背肩(一)	1275
思郎调(一)	1236	背肩(二)	1276
思郎调(二)	1237	撞肩	1277
老补缸(一)	1238	磨盘	1278
老补缸(二)	1239	下盘棋	1280

俏尼僧	1282	粉红腮	1318
太平年	1283	老梳妆台	1319
扬子调	1284	江南梳妆台	1320
青阳扇(一)	1286	南板梳妆台	1321
青阳扇(二)	1287	梳妆台(一)	1322
探妹调(一)	1289	梳妆台(二)	1324
探妹调(二)	1290	梳妆台(三)	1327
上河调	1292	梳妆台(四)	1330
十不全	1293	梳妆台(五)	1333
花鼓调(一)	1294	雪拥蓝关	1336
花鼓调(二)	1295	新跑驴调	1337
老关东调	1296	螃蟹歌(一)	1339
关东调	1297	螃蟹歌(二)	1340
调兵调(一)	1298	邵伯调	1342
调兵调(二)	1299	杨柳青	1343
新调兵调	1300	新杨柳青	1344
下河调	1302	武城调	1346
跳槽	1303	大陆板(一)	1347
摘黄瓜	1304	大陆板(二)	1348
新摘黄瓜	1305	京舵子	1350
分离调(一)	1308	数板	1351
分离调(二)	1309	滚板	1352
十送调	1310	新滚板	1353
四季调	1311	倒板、回龙(一)	1355
十八摸	1312	倒板、回龙(二)	1357
上台调	1314	老刮地风	1359
泗洲调	1315	刮地风	1360
梨膏糖调	1316	莲花落(一)	1362
麒麟调	1317	莲花落(二)	1363

吟诗调	1364	黛玉悲秋	1373
四季相思	1365	宝玉哭灵(片断)	1408
妓女告状	1367	九腔十八调	1417
五更调	1368	王道士拿妖	1428
倒板桨(一)	1369	俞伯牙摔琴	1458
倒板桨(二)	1370	小寡妇上坟	1491
算命调	1371		

音响资料

传统曲牌(DVD1-5 盘)

【劈破玉】	1533	【耍孩儿】	1537
【软叠黎南波】	1533	【道情】	1538
【八岔】	1534	【莲花调】	1538
【柳青娘】	1534	【凤阳调】	1538
【行云调】	1534	【倒花篮】	1538
【波扬】	1534	【卖杂货】	1538
【软平】	1534	【虞美人】	1538
【南调】	1535	【急急风】	1539
【黎调】	1535	【汉调】	1539
【叠落】	1535	【平调】	1539
【跌落板】	1535	【九连环】	1539
【黄莺儿】	1536	【王二娘】	1539
【老满江红】	1536	【天津调】	1540
【满江红】	1536	【银纽丝】	1540
【老探亲】	1537	【银纽索】	1540
【探亲】	1537	【相思调】	1540
【老哭小郎】	1537	【王二娘磨豆腐】	1540
【哭小郎】	1537	【磨豆腐】	1541

【老青纱线】	1541	【老思郎调】	1547
【青纱线】	1541	【思郎调】	1547
【老玉美针】	1541	【老补缸】	1547
【玉美针】	1541	【补缸】	1547
【浪淘沙】	1542	【老粉红莲】	1547
【老湘江浪】	1542	【粉红莲】	1547
【湘江浪】	1542	【老剪靛花】	1548
【哈哈调】	1542	【剪靛花】	1548
【双蝴蝶】	1542	【老叠断桥】	1548
【南无调】	1542	【叠断桥】	1548
【知心客】	1543	【彩鼓】	1548
【芦江怨】	1543	【卖卦】	1549
【汉阳调】	1543	【格垛垛】	1549
【侑侑调】	1543	【跌怀调】	1549
【春调】	1544	【背肩】	1549
【种麦调】	1544	【撞肩】	1549
【十杯酒】	1544	【磨盘】	1549
【老鲜花】	1544	【下盘棋】	1550
【数鲜花】	1544	【俏尼僧】	1550
【鲜花调】	1545	【太平年】	1550
【半鲜花】	1545	【扬子调】	1550
【小上坟】	1545	【青阳扇】	1550
【手扶栏杆】	1545	【探妹调】	1550
【哭泣泣】	1545	【上河调】	1551
【游春调】	1546	【老关东调】	1551
【四季游春】	1546	【关东调】	1551
【打牙牌】	1546	【调兵调】	1551
【迷魂调】	1546	【新调兵调】	1551
【挂金索】	1546	【下河调】	1551

【跳槽】	1551	【新杨柳青】	1555
【摘黄瓜】	1552	【武城调】	1555
【新摘黄瓜】	1552	【大陆板】	1555
【分离调】	1552	【京舵子】	1555
【十送调】	1552	【数板】	1556
【四季调】	1552	【急板】	1556
【十八摸】	1552	【老刮地风】	1556
【泗洲调】	1553	【刮地风】	1556
【梨膏糖调】	1553	【莲花落】	1557
【粉红腮】	1553	【四季相思】	1557
【老梳妆台】	1553	【五更调】	1557
【江南梳妆台】	1553	【倒板桨】	1557
【南板梳妆台】	1553	【算命调】	1557
【梳妆台】	1554	【金纽丝】	1557
【雪拥蓝关】	1554	【清江引】	1558
【新跑驴调】	1554	【采莲调】	1558
【螃蟹歌】	1554	【老八板】	1558
【邵伯调】	1555	【八板】	1558
【杨柳青】	1555	【花八板】	1558

经典套曲 (DVD6-12 盘)

风儿呀	1559	黛玉葬花	1563
王道士拿妖	1559	拷打红娘	1564
黛玉悲秋	1560	九腔十六调	1564
小寡妇上坟	1560	赵五娘	1565
宝玉哭灵	1561	水漫金山	1565
赤壁鏖兵	1561	双下山(选段)	1566
俞伯牙摔琴	1562	城乡亲家	1566
秦琼卖马	1562	货郎子与小姐	1566

活捉张三郎	1567	宝玉哭灵(选段)	1568
华容道	1567	洋烟自叹(选段)	1568

引 言

扬州清曲能持续传唱六百年之久,应当归功于音乐上的传承。人们对一首词曲感兴趣,首先是它的曲调,为了学会这支曲子,当然要记住曲词,因而也可以说,有些曲词是以曲调为载体得以流传下来的。

扬州清曲的曲调部分,是一笔相当丰厚的艺术遗产。其中既有古老民歌,传承了明清俗曲,还吸收了不少“传自四方”(李斗语)的时调精华,当然也有些是“善为新声”的杰出艺人所创作的新曲。

扬州清曲中的有些曲牌,开始时并非扬州所独有,如明清俗曲的一些曲牌,在其他地方也流行过;有些曲牌从名称上看,即可知道它可能是产自外地,但很值得玩味的是,这些曲调传到扬州之后,都被扬州留住了,而一留就是几百年,它们在扬州安家落户,而且都在扬州乡土音乐的大熔炉里,被铸造成格调统一的扬州地方乐曲,成为扬州清曲家族中不可或缺的成员。这是扬州清曲的特色之一,也是扬州清曲曲牌如此丰富的重要原因。

扬州清曲六百年来,曾经拥有过多少曲牌,从前没有人统计过,由于它历来都是靠口口相传的方式传承下来的,因种种原因而流失的会很多,可不断被补充进来的当也不在少数,因此也很难有精确的数字。建国后,中央人民政府重视民族民间文化遗产的继承

与保护,许多文艺工作者响应政府的号召,深入民间采风,他们在民间艺人的配合下,记下了一批曲谱,后来又录制过一些音响资料,这才使我们对扬州清曲曲牌的数量,有了一个初步的了解。

但当时对于其中哪些属于扬州清曲,哪些不属扬州清曲,还有一些不同的看法。主要是有些清曲艺人认为:扬州清曲在演出曲目中常用的那些曲牌,是经过历代艺人加工提炼过的,它已不同于市井农村流行的一般小曲小调——只有这些才是真正的清曲。应当承认扬州清曲常用曲牌经过艺术加工之后,在品味上确有提高,但不能因此而把那原始的曲调,排斥在清曲之外,因为那是扬州清曲的源泉,今天的扬州清曲无一不是在那些原汁原味的小曲、小调中发展起来的。试想如果没有简单朴素的〔淮红〕调,哪会有优雅细致的〔满江红〕;没有下河土腔〔网调〕,哪会有清新明快的〔剪靛花〕;没有田野秧歌〔茉莉花〕,哪会有枝繁叶茂的〔鲜花调〕曲牌家族。如果把那些大量的、长期在民间流传的小曲、小调排除在清曲大门之外,不仅是数典忘祖、自断其源,更为重要的是不利于对那些行将消失的小曲、小调的抢救与保护。

我始终认为:扬州清曲应当是扬州地区一切小曲、小调、小唱的总称。它们都是我们需要征集、抢救、保护的對象。

说句实在话,这项工作的开展已经晚了一大步。时代在发展,岁月在流逝,那些保存在民间艺人记忆中的传统曲调,正一天一天地在消失,而且消失得很快。笔者与扬州清曲打了数十年的交道,曾耳闻目睹扬州清曲的曲词与曲调以及他们的演唱技巧,因人亡而艺绝的悲剧屡有发生,造成无可挽回的损失。王万青先生在1962年曾给我抄过一份扬州清曲曲牌的目录。近几年我因编辑本书,即按照他所提供的曲牌逐一查对,竟发现其中有近10支曲牌,现已难觅踪影。我曾问过所有健在的清曲艺人,竟无一人会唱,甚至有

人对这些曲牌名称都一无所知。王万青先生离开我们才三十多年,那些曲调竟如此迅速地消失了,民间口头文化遗产,真可谓稍纵即逝。还有个最近的例子,有一位清曲玩友吕华山先生曾收藏了许多清曲唱本和曲谱,我们还未来得及向他征集这些资料,不料他突然因病离世,而且在逝世前将所藏清曲资料付之一炬,使这些珍贵资料灰飞烟灭,荡然无存。当我听到聂峰同志告诉我这一消息时,悔恨不已。

我们真要感谢当年那些老艺人和音乐家们为我们留下了一批曲谱和音响资料,更要感谢收集、收藏和编辑过这些资料的有识之士。没有他们的辛勤劳动,扬州清曲曲调流失的情况,将会更为严重。但仍令人担心的是那些曲谱资料,除少数曾编辑出版外,大部分属内部交流资料,印刷简陋,印数也少,目前想找到它已很不容易。而音响部分,本来就为数不多,加之那些录音磁带保存时间受到限制,如何全面收集到这些资料,使之得到妥善地保存,是当务之急。而更为危急的是至今既未记谱也未录音的曲调,则如同散落在各个角落里被尘封已久的珍珠,若不争分夺秒地抓紧时间把它们一粒粒地捡回来,不用多久,就会永远地湮没无闻。因此笔者痛下决心,多方搜求,不管有多少困难,一定尽力使现存的曲谱和音响集中起来,对尚待发掘与抢救的曲牌,一一进行查找与记录,务使扬州清曲每一个尚存的曲牌与套曲都留下它的曲谱和音响,为后人留下一套较为完整的清曲音乐史料。

经过八百多个日夜夜夜的辛勤工作,在有关部门和热心于扬州清曲的朋友们热情帮助下,总算完成了这一宿愿。

到本书定稿前为止,计收入本卷的音乐资料:

曲谱部分:计有单曲曲谱(含同一曲牌不同唱法的曲谱)221种,具有代表性的套曲曲谱6套。

音响部分:计有传统曲牌近 140 支,近百年来名家演唱经典套曲 18 部。

在这本《曲调卷》中,比较完整地保存了一批有影响的明清俗曲。其中有明初传唱至今的〔黄莺儿〕;有失传了近两百年,曾被李斗在《扬州画舫录》中称之为最佳曲牌的〔劈破玉〕;有〔南调〕(〔吉祥草〕)、〔黄鹂调〕、〔坡羊〕、〔软平〕、〔叠落〕等古老的宫曲。有清代以来以〔满江红〕套曲为特征的扬州清曲联套结构保存下来的多部经典套曲,因内容不同,形成了不同的演唱风格,如千万青演唱的《风儿呀》,乐曲的第一、二、五句,每句只有“风儿呀”3 个字,为〔减字满江红〕;而马福如演唱的《赤壁鏖兵》,第二句却有“带领着一班文官武将——荀彧、荀攸、程昱、贾翊、李典、乐进、许褚、张辽、徐晃、张郃、曹仁、曹洪、夏侯兄弟等八十三万人马杀奔江东”,共 48 个字,为〔堆字满江红〕。在曲牌编排上,有少到只有两支曲牌的《狼心狗肺》,也有多达 28 支曲牌的《王道士拿妖》;在演唱节奏上,既有自由舒徐的“文曲”,又有紧张热烈的“武曲”。在本卷收入的近百年来具有代表性的名家唱段中,还保存着二十世纪二三十年代清曲名家黎子云、叶长根、葛锦华、尹老巴、陆长山、陆怀仁、王万青、尤庆乐、周锡侯等当年演唱的音响资料。从旧唱片中翻录过来的音响,大都因年代久远,有些失真,而这几部唱段尚能保持他们当年的韵味,可谓硕果仅存的精品,很值得细细品味。

在这本《曲调卷》中,还有一组采自江都农村的田头小唱。其中有最原始的〔鲜花调〕、〔上河调〕、〔下河调〕、〔邵伯调〕、〔隔垛垛〕、〔刮地风〕、〔陪送调〕等等,这些均由当地农民歌手演唱的田头小唱,格调清新,乡土气息浓郁,听来别有一番风味。

总之,这些曲谱和音响资料,已基本上能够立体地反映扬州清曲音乐的历史面貌,为有兴趣欣赏和研究扬州清曲音乐的朋友,创

造条件。

我们在编纂这本《曲调卷》之初,本来只打算收齐曲谱,因为这方面基础较好,如能收齐前人所记录过的曲谱,就可能达到曲牌总数的70%左右,剩下的30%,补记起来难度不太大。但是在我行将编成之际,有人向我建议:“要能完整地、原汁原味地使扬州清曲音乐保存下来,光有曲谱还是不行,后人按照曲谱唱,仍不能唱出扬州清曲的韵味来,最好能附有全套音响资料。”对于这位朋友的建议,可以说是正中下怀。早在二十多年前,我即有过这样的想法,并从1980年起,就开始收集音响资料,1984年还专程去北京中央音乐学院,从那里复录了40盘录音磁带;多年来还收藏过一些民国时期的旧唱片;这样有了一定的积累,但是它的数量毕竟有限,从曲牌的总数来对照,还不足半数,要使所有曲牌都附音响资料,其难度还是很大的。出于对扬州清曲音乐遗产保护的历史责任感,同时也深感这些曲调会唱者已越来越少,随着时间的推移,现存资料,也易得而复失,如果稍一放松,失去时机,将来难以补救。尽管困难很大,还是勉力为之。

我的这一大胆决定,立即得到清曲界朋友的热烈响应。他(她)们表示愿全力以赴,协助我完成这一工程。其中就有当代扬州清曲优秀传人聂峰同志,他不仅是熟悉清曲的行家,而且是个事业心很强的人,又是我可信赖的忘年知交,是他任劳任怨地帮我从现存旧磁带的演唱曲目中选录曲牌;是他帮我将这些单个曲牌辑录成碟片;尤其是他还帮我组织广陵民间艺术团的团员与清曲曲友,补录了占总数近一半的曲牌。在他和陶梅芳、徐桂清、钱明珠、陶波、詹国章、陆宝珍、王开惠、杨桂童、马金林等曲友的帮助下,终于录制完成近140个曲牌的全部音响资料,以及18部名家演唱经典套曲的音响资料。在每一个曲牌和名家唱段之前,特请扬州广播电台名