

西北民歌 与 花儿集

鲁 剑 编著

甘肃人民出版社

序

有关西部文化的思考和积累，鲁剑先生的努力可以说是一贯制的。早在上个世纪40年代，作为青年学生的鲁剑就开始了他的文化思考和实践。他和朋友组织“文化青年社”，编辑过《文化青年》杂志，目的是“为西北文化微点贡献”。然而，由于经费问题，刊物不久便停刊。尽管如此，他仍坚持不懈地为进步文化事业做着努力。正是这份执着，使他在半个世纪后的今天出版了这样一本极有价值的书，传播、弘扬了西部文化，这种精神是令人十分敬佩的。

我与鲁剑先生相识是数年前的事。那时，我在《兰州晚报》副刊作编辑，有家报纸刊载了一位文化名人的文章，文中引用了抗战时在兰州广为传唱的“血花剧团团歌”，出现了几处错误。鲁先生撰文更正，这家报纸的编辑怕伤了名人的面子，很是为难，有人便将其转到我的手里。文章不长，但写得精彩且很认真，不但指出了错误，还将正确的团歌完整地写了出来。从文章得知他是当年这个抗日剧团的小团员，曾无数次饱含激情地唱

过它。所以，对于这首有着历史意义的歌曲，作为历史的见证者，他是不允许别人以讹传讹将其篡改的。他的认真劲引起了我的好奇，文章发了，我也从此与他有了交往。之所以能成为忘年交，不光因为鲁先生身上缺少老人的世故，更重要的是他有着一种吸引人的纯真和纯粹，以及他对文化的执着。从那时起，我就得知他在进行一项“大工程”——四处搜寻关于民歌、花儿的资料，想编一本比较完整的“西北民歌花儿集”。我知道，有不少专家、学者、音乐工作者都在做这项工作，其积累甚丰，而鲁先生只是出于爱好，以一个业余好家的激情在努力，支撑他的完全是一种持久的追求和文化自觉，其难度可以想见。但依他的个性，他是不达目的不会罢休的，所以，我一直等待着这一天的来临。

有学者指出，西部是民歌的海洋。之所以这样说是由于西部多民族的聚居形态和文化的融会这一特色形成的。西部处在三大文化圈：伊斯兰文化圈和藏传佛教文化圈、黄河流域汉文化圈（以古丝绸之路为主体的长条形的甘肃走廊是汉文化圈的最西端和西播线）的交汇处。民族、文化的交融、碰撞在这一地域表现的最为突出，因此，也就有了孕育民歌艺术的土壤。独特的民歌题材——“花儿”的出现和存在就是一个明显的例证。“花儿”又称“少年”、“野花儿”、“大山歌”、“野曲”等。作为西部人民的口头文学创作，其形成时间众说不一。学者刘凯认为，“花儿”大致产生于元末明初，柯

杨先生在《花儿溯源》一文中提出，“花儿至迟在元代以前就形成了。”“花儿”类型很多，按地域和唱腔、语言、音调来划分，有临夏“花儿”、河州“花儿”、洮岷“花儿”、陇中“花儿”四大类型。从其发源地来看，集中在甘宁青三省区交汇处的黄河两岸。尽管后来“花儿”的称呼还有青海“花儿”、宁夏“花儿”、新疆“花儿”等，但都不过是临夏“花儿”在不同地区的流传变种而已，在总的风格上来说都属一个体系。古代的河州（今临夏）管辖之地涉及青海的一些地方，所以这些地方是当然的临夏“花儿”的流传地，只是名称出现有早有晚。青海“花儿”的名称出现在20世纪20年代甘青分省以后，随后才有了青海“花儿”、宁夏“花儿”、新疆“花儿”的称呼。“花儿”的这种跨省区、跨民族流传的特征体现了“花儿”风格的独特性。“漫花儿”一词形象地道出了“花儿”的唱法，正因为花儿产生于高山旷野，生长在普通百姓的日常生活中，即兴成歌，缘情而来，故而是一个“漫”字包含了其别样的韵味。“饥者歌其食，劳者歌其事”，妇孺皆会，正是“花儿”这一民歌艺术的普泛性特点。“漫”字还道出了“花儿”流行地区满山遍野对“花儿”的盛况，如有名的炳灵寺、拦家庙、松鸣岩、莲花山等花会，对歌人数多达数十万，至今不衰。因为“花儿本是心上的话，不唱时由不得自家，刀子拿来者头割下，不死时就这个唱法”。

“花儿”的传播、研究、整理始于20世纪20年代，

地质学家严复礼乃第一人。严氏在甘肃进行地质勘探时被当地传唱的“花儿”所吸引，遂留心收集。1925年北京大学《歌谣周刊》上首次发表了他搜集的“花儿”30首。40年代初，甘肃榆中籍人张亚雄编著的《花儿集》在重庆出版，这是最早的一本“花儿”评论及作品集，引起了内地音乐界和文化界人士的注意。也在这一时期，重庆青木关国立音乐学院的“山歌社”编选了《中国民歌》、《中国民歌选》，收集了大量西北民歌，使其得以传播。西北民歌超越文化艺术圈的传播当归功于内地音乐家的参与，歌唱使它插上了飞翔的翅膀。“西部歌王”——王洛宾40年代初曾寓居甘肃、青海数载，经他整理、改编的西北民歌《半个月亮爬上来》、《在那遥远的地方》、《阿拉木汗》、《达坂城》等广为传唱，一时风靡内地，从而使西北民歌引起了公众广泛的关注。

近百年来，对“花儿”等西北民歌的研究不断深入，不仅有音乐人，而且还有学者、教授和众多好家的参与，所以对这一民歌艺术的研究不再是冷门。那么，鲁剑先生的这部《西北民歌与花儿集》具有怎样的特点和超越性呢？首先，他抓住了西北“花儿”民歌是西北各民族、文化碰撞、融合的这一要害之所在，眼界准、视点高，并着意凸现了甘肃乃至兰州的位置，这是一种文化积累和文化自觉的体现。因为陇地自古是多民族聚居的地区，是处在中原汉文化的向西传播线上，在这一

地区形成了其与伊斯兰文化、藏传佛教文化碰撞的锋面。文化碰撞、融合的典型性表现得极为纷繁和多样。所以，无论是在作品的搜集和理论的评析上，突出这一特点是极为重要的。其次，鲁剑先生眼中的西北“花儿”民歌的界限、视野是宽泛的，这正好弥补了以往编选者的不足。《酒曲》、《兰州鼓子》的大量搜集、入选拓展了西北民歌的容量，从另一个层面揭示了西北民歌不同体式的互相影响。“花儿”中的“孟达令”、“拉卜楞令”明显吸收了藏族酒曲的音调，诸如此类的例子，不胜枚举。第三，他的这部书充分注意了西北“花儿”民歌的历史传承性和时代性，提出了提升其艺术品位为西部文化发展注入活力的问题，显然具有积极的现实意义。鲁先生有关“为西北文化做出点贡献”的苦心真可谓昭日月、感天地矣！

长达半个世纪的思考和追求，洋洋数十万字的心血结晶，我寥寥数言岂能道出其中的全部真味。它的价值和意义随着时光消逝会更加珍贵，这一点是毋庸置疑的。

就此打住，聊以为序，权且作为对鲁先生的祝贺。

马永强

2002年元月于苏州大学

自序

我写《西北民歌与花儿集》这部书的愿望不是来自今天，而是来自青少年时代。1944年我在中学上学时拜读了张亚雄先生的《花儿集》，那是甘肃出版的第一部《花儿集》，也是中国的第一部《花儿集》，这部《花儿集》震撼了大半个中国，也震撼着知识界的心。后来又读了我的老师、西北师院附中音乐教师张东江先生的《西北民歌集》，这部集子因有简谱，自然能唱，使我大开眼界，引起了我的爱好和共鸣。之后，我又听到了青海人李虎山在喝酒时唱的酒曲《尕老汉》、《闹五更》，李虎山豪爽乐观的情调，醉意朦胧中摇头放歌的情景，使在座者如痴如醉，也使我对西北的民歌又有了新的认识。

1947年6月，我随着兰州大学青海观光团去青海，曾到过西宁、大通、湟中塔尔寺等地，青海省政府秘书穆建业在游览时给我们教唱了《青海四季歌》、《五更调》等民歌。现在《青海四季歌》在国内外无人不知，但有些“歌手”把歌词篡改得不成样子，我不得不在这

里说一说。譬如《青海四季歌》第一段歌词原为：

“春季里么到了（者）水仙花儿开，水仙花儿开。
绣阁里的女儿家才呀么才起来呀，小呀哥哥，小呀哥哥，
小呀哥哥呀，拖上我一把来。”

春季里鲜花盛开，女儿家在绣阁里懒洋洋睁开睡眼，不想起床，并叫情哥用手把她拖起来。这才是歌词的本意。它含蓄而不发，非常优美，本无可挑剔，但有些浅薄的“歌手”却把它改为：“绣阁里的女儿家踩呀踩青来”，一下子从绣阁跳到郊外“踩青”，何用情哥来“拖一把”？这样的篡改是否太野蛮了？这应当说是激起我写《西北民歌与花儿集》专集的近因。

另一原因是1947年和朋友组织“文化青年社”，出了一期《文化青年》创刊号，其目的也是为西北文化做出点贡献。1948年张治中将军派郑秘书送来他的亲笔题字：“只问耕耘，不问收获，为文化工作者亦当如是”，并加盖了印章。新中国成立后这一题字被误作“反动”文件烧毁，使我们这些仍然在世的同仁引为终生遗憾，但张治中将军的教诲至今仍在我们记忆之中，成为我今天创作的动力。

在《西北民歌与花儿集》中，我的着眼点是：只要是陕、甘、宁、青、新的民歌与“花儿”，我都将取其精华采撷入本集并加以评述，展示给西北、全国以及全世界的爱好者。毕竟时代不同了。

民歌自古已有之，而花儿起缘于何时？另外，“花

儿”的故乡在何处？目前各有说法，这不是本书的重点。我以为目前最重要的是应该考虑“花儿”如何发展，如何包装，它的舞台在哪里？它能不能发展成一种剧种走出单一对歌的模式？中西乐器何者伴奏为宜？这些问题都是值得我们今天认真加以研究和探讨的。

“花儿”，作为中华民歌中的珍贵地方曲种，我想它的灿烂辉煌才刚刚开始，专家朋友和老前辈们，广大的文艺工作者和“护花使者”们，让我们共同为西北的民歌和“花儿”辛勤耕耘，使其更加美丽灿烂！

鲁 剑

二〇〇〇年九月于兰州

目 录

综述篇	(1)
民歌篇	(19)
一、古代西北断肠曲	(21)
1. 《阳关三叠》	(21)
2. 《胡笳十八拍》	(25)
二、明清西调	(32)
上 篇	
《律转东皇》	(32)
《春风起，吹透香闺》	(32)
《恨锁深闺》	(33)
《柳色依依》	(33)
《一树秋声》	(33)
《黄云漫漫》	(34)
《雨潇潇风细细香闺寂静》	(34)
《红铺闲砌》	(34)
《菊枝香老》	(35)

《恨别后，腰瘦损》	(35)
《瘦腰肢》	(35)
《黄昏后倚栏杆》	(35)
《闷昏昏月冷香寒》	(36)
《黄昏后碧云深处》	(36)
《竹韵悠悠》	(36)
《染霜毫，题恨词》	(37)
《书离怀，寄情词》	(37)
《忆多情》	(37)
《翠楼东》	(38)
《自从你去后》	(38)
《黄花点点》	(38)
《神魂困倦》	(39)
《俏东风》	(39)
《倚纱窗》	(39)
《启朱扉》	(39)
《愿郎君》	(40)
《哑谜儿》	(40)
《晚风前》	(40)
《乍来时》	(40)
《鬢首儿》	(41)
《莫不是雪窗萤火无闲暇》	(41)
《雨潇潇风细细又早清明近》	(41)
《夜深沉》	(41)

《孤馆愁帏》	(42)
《月冷花寒》	(42)
《舞西风》	(42)
《散尘烟》	(43)
《只听那枯木寒鸦》	(43)
《展花笺，写情书》	(43)
《芳草含烟》	(44)
《细雨刚晴》	(44)
《雕栏外》	(44)
《梅子垂金》	(45)
《寂寞芙蓉帐》	(45)
《朔风夜起》	(45)
《自别后》	(45)
《昨宵个郎君已误花间事》	(46)
《金乌坠落》	(46)
《韶光遍》	(46)
《卷湘帘》	(47)
《风轻帘枕静》	(47)
《离别时》	(47)
《笑盈盈》	(48)
《听残玉漏》	(48)
《盼不到黄昏后》	(48)

中 篇

《相伴着黄荆篮》	(49)
----------------	------

《暮钟起处》	(50)
《碧草迷芳径》	(50)
《万事不如杯在手》	(50)
《黄昏后闷掩柴扉》	(50)
《梦魂中情方艳》	(51)
《梨花细雨黄昏后》	(51)
《风袅袅日迟迟》	(51)
《瞬息间春已半》	(52)
《柳絮如郎意》	(52)
《风回小院》	(52)
《慢放珠帘》	(53)
《雨过处花含泪》	(53)
《月明如镜》	(53)
《金风起黄叶败》	(53)
《自怜春去红偏瘦》	(54)
《柳丝儿如人瘦》	(54)
《闻莺语觑花容》	(54)
《枯木上寒鸦叫》	(54)
《水绕桃花坞》	(55)
《梅绽朔风动》	(55)
《东皇律转》	(55)
《窗外丛菊秀》	(55)
《天空云净》	(56)
《娇滴滴玉人儿形容可爱》	(56)

下 篇

《荡悠悠闹花灯》	(57)
《荡悠悠逗春风》	(57)
《荡悠悠云儿淡》	(57)
《春意动》	(58)
《晓窗映日》	(58)
《衣脱冰肌瘦》	(58)
《乍长春昼》	(58)
《花朵放了眉不放》	(59)
《萌芽出土乾坤秀》	(59)
《西风起，黄叶坠》	(59)
《忆别时》	(59)
《寻遍了百花芳径》	(59)
《娇滴滴春花艳》	(60)
《寻花问柳游人醉》	(60)
《淋漓彩袖啼红泪》	(60)
《步苍苔月朗风清》	(60)
《云敛晴空》	(61)
《碧云天》	(61)
《风静帘闲》	(61)
《乍相逢》	(62)
《残春风雨过黄昏》	(62)
《西风起梧叶纷飞》	(62)
《你看那淡云笼月华》	(63)

《老夫人镇日闲》	(63)
《玉宇无尘》	(63)
《碧云西风》	(64)
《忆长亭》	(64)
《张君瑞收拾琴剑书箱》	(64)
《合欢未已》	(64)
《相国行祠》	(65)
《半万贼兵》	(66)
《昨夜案前灯花坠》	(66)
《闲庭寂寂》	(66)
《西风瑟瑟》	(67)
《浮萍泛泛》	(67)
《春风起，吹入园林》	(67)
《深闺静悄重门闭》	(68)
《碧水重山》	(68)
《绿窗连连红日上》	(68)

三、西北地方民歌

1. 甘肃民歌

①太平歌

《八方太平》(清代)	(69)
《官衙送灯》(兰州)	(70)
《洞宾卖药》(兰州)	(71)
《兰州的筏客子是神仙》(兰州)	(72)
《相亲》	(73)

(11)	《林英哭湘子》	(74)
(12)	《王祥卧冰》	(77)
(13)	《十盏灯》	(80)
	《放风筝》	(80)
	《闹五更》	(82)
	《这么大的姑娘不嫁人》	(83)
	《骑大马，背钢枪》	(83)
	《拜年歌》	(83)
	《二十四孝》(泾川县)	(83)
②	民歌·小曲	(85)
	《曾记得那年腊月二十三》(兰州小曲) ...	(85)
	《曹玉莲担水》(兰州小曲)	(86)
	《十道黑》(兰州民歌)	(87)
	《张连戒赌》(兰州小曲)	(88)
	《女贤良》(兰州市)	(89)
	《方四娘》	(93)
	《八洞神仙》	(96)
	《蓝桥担水》(临夏州)	(97)
	《祭奠歌》(山丹县)	(102)
	《十上香》(皋兰县)	(103)
	《降香歌》(兰州)	(103)
	《卖菜谣》(正宁县)	(104)
	《鲜兰花》(文县)	(104)
	《姐儿摆街》(敦煌市)	(105)

《十怕歌》(泾川县)	(105)
《运动歌》(临潭县)	(106)
《十盏灯》(兰州市)	(107)
《丰收歌》(清水县)	(108)
《二十四节气歌》(华亭县)	(109)
《春官歌》	(111)
《大财门》	(113)
《社火谣》(张家川县)	(114)
《社火官》(临潭县)	(116)
《社火对唱》(武威市)	(117)
《小放牛》(泾川县)	(119)
《放风筝》(和政县)	(121)
《坐船曲》(岷县)	(122)
《游百病》(武都县)	(123)
《十盏灯》(陇南)	(125)
《倒十盏灯》(陇南)	(126)
《杏核瘪》(张家川县)	(128)
《杏核》(通渭县)	(129)
《我和张大妈》(兰州市)	(130)
《三女子》(正宁县)	(131)
《高高山上一树桃》(华亭县)	(132)
《方四娘》(积石山县)	(132)
《要扎石榴尖对尖》(静宁县)	(134)
《扬燕麦》(镇原县)	(134)