

遂昌县志十卷

主编：罗兆荣

遂昌文史资料第十二辑

浙江省遂昌县政协文史资料委员会 编

二〇〇七年十二月

遂昌昆曲十番

主编：罗兆荣

十番，是流行江南民间的器乐演奏形式之一，兴起于明末，遂昌十番是各地十番中较为独特的一支。其音乐不是集民间小曲，也不是清锣鼓敲打，而是古朴典雅的“南北词曲”名剧套曲器乐联奏。明万历二十一年至二十六年，汤显祖任遂昌知县五年，他勤政爱民，为官清廉，公余之暇，和诸生讲德问字，邀友诗酒唱和，推进了昆曲在遂昌的传播。他的《玉茗堂

其音乐不是集民间小曲，也不是清锣鼓敲打，而是古朴典雅的“南北词曲”名剧套曲器乐联奏。明万历二十一年至二十六年，汤显祖任遂昌知县五年，他勤政

番成为遂昌对外交流的文化品牌。

浙江省遂昌县政协文史资料委员会 编
二〇〇七年十二月

遂昌文史资料第十二辑

《遂昌昆曲十番》编辑委员会

主 任:吴维生

副主任:王凤琴 包志华

委 员:罗仕杰 朱晓林 王晓红 徐桂妹
刘为民 雷猛鸣 刘江菊 雷根和

《遂昌昆曲十番》编辑组

主 编:罗兆荣

副主编:罗仕杰 朱晓林 王晓红

摄 影:陈敏民

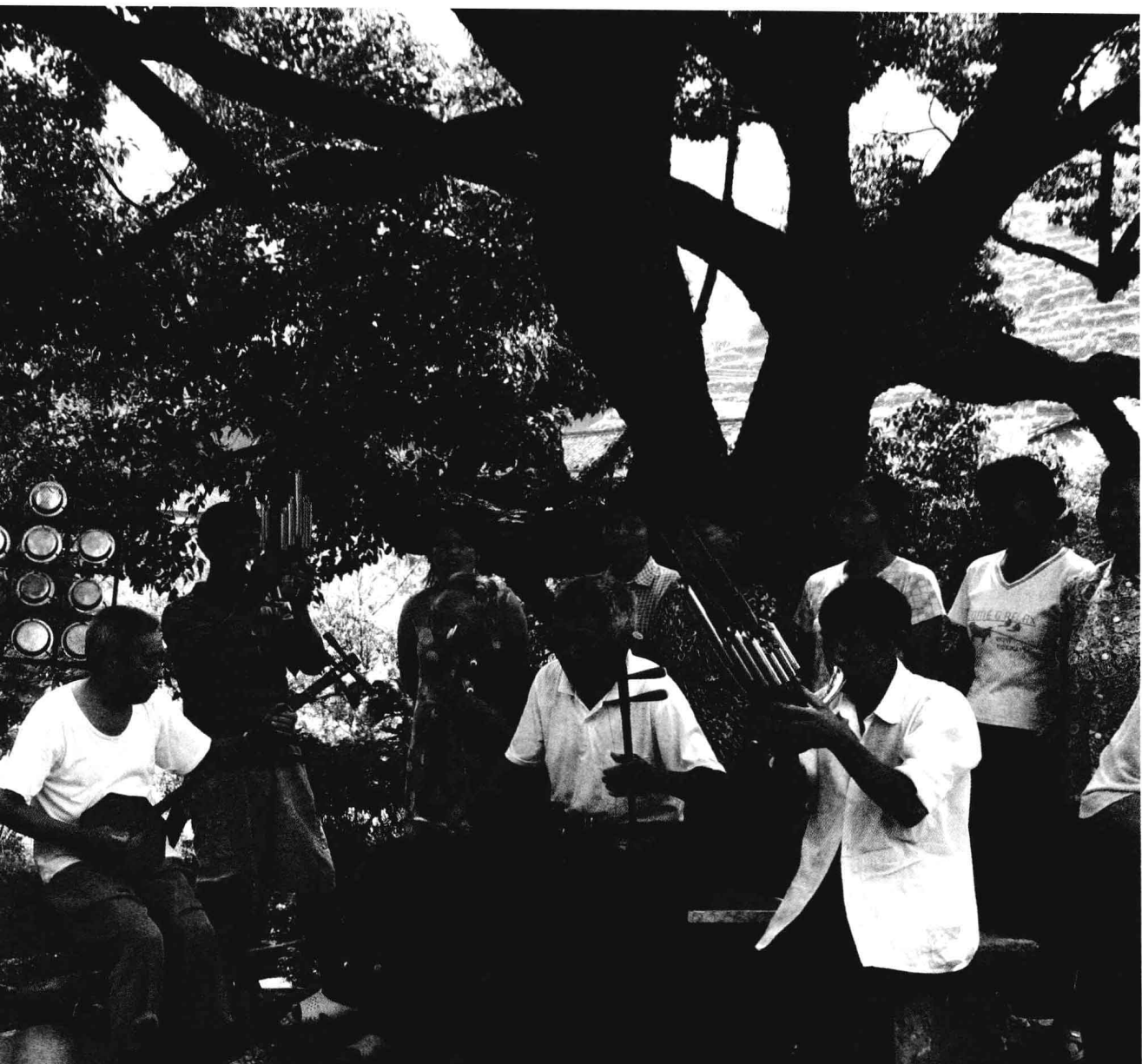
政协遂昌县七届文史资料委员会

主 任:朱晓林

副主任:王晓红

委 员:方云剑 孙培莲 李志强 范显杰
罗仕杰 周呈献 黄存德 谢文君
赖昌平

遂昌建县于公元 218 年,有着悠久的历史文化。

遂昌地处浙西南山区,东临松阳,北靠衢州,对外交通呈东北向格局。明代时,东部有松阳高腔,北部有衢州的西安高腔和侯阳高腔,遂昌应属高腔地区。明万历二十一年至二十六年,汤显祖任遂昌知县五年,他勤政爱民,为官清廉,公余之暇,和诸生讲德问字,邀好友诗酒唱和,推进了昆曲在遂昌的传播。当地群众传习昆曲,把昆曲演奏运用于民间喜庆活动之中。“遂昌昆曲十番”由此而形成。

序

吴维生

遂昌历史悠久,文化积淀深厚。四千年前的好川文化,是浙西南地区史前文化的代表。明万历二十一年(1593)至二十六年(1598),我国著名的文学家、戏剧家汤显祖任遂昌知县五年,为政期间,写作了大量赞美遂昌的诗文,在遂昌创作了传世名著《牡丹亭》。汤显祖在遂昌推进了昆曲的传播,在民间形成了演唱昆曲的传统。汤显祖文化是遂昌人民珍贵的文化遗产。

汤显祖是世界历史文化名人,《牡丹亭》是世界历史文化名著,昆曲是世界文化遗产。近年来,遂昌县委、县政府制定了《遂昌县汤显祖文化发展规划》,努力打造汤显祖文化品牌,推进遂昌的社会主义文化建设。2006年,遂昌成功举办“中国·遂昌汤显祖文化节暨汤显祖国际学术研讨会”,中国汤显祖研究会驻会遂昌,对发展遂昌文化旅游和推动经济建设起到了积极的作用。

遂昌昆曲十番是遂昌民间特有的昆曲表演形式,几百年来在民间流传。2000年以来,文化部门同志在进行民间艺术——非物质文化遗产调查保护工作中,发掘恢复了昆曲十番演奏。县委、县政府制定了相应的规划和措施,对昆曲十番进行保护,建立了“昆曲十番传承基地”、“传承学校”和示范表演队。如今,全县有六支昆曲十番表演队。昆曲十番成为遂昌对外交流的文化品牌。

党的十七大提出:为推进社会主义文化的大发展大繁荣,加强对民族民间文化的挖掘和保护,做好文化典籍的整理工作。县政协文史资料委员会编辑的《遂昌昆曲十番》一书,收入有关专家对遂昌昆曲十番的评价,对遂昌昆曲十番的历史源流和文化价值进行了调研和探讨,将传统的昆曲十番工尺谱和翻译的简谱对照排印,是一本全面介绍遂昌昆曲十番的珍贵资料,对人们了解遂昌昆曲十番和传习遂昌昆曲十番具有较高的参考价值。

《遂昌昆曲十番》作为《遂昌文史资料》印行,愿昆曲十番在遂昌民间不断发扬光大。

2007年11月

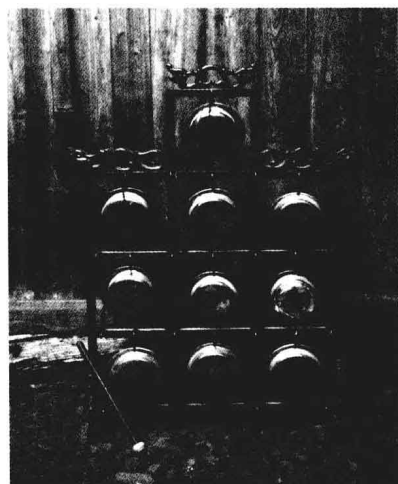
梅管

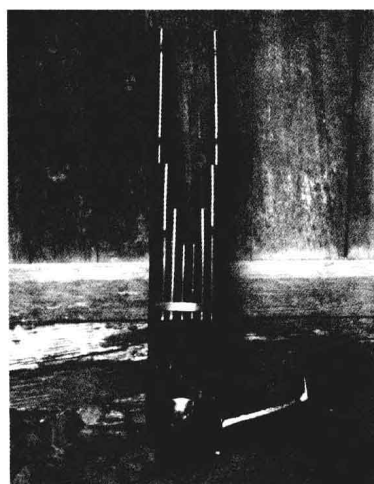
板鼓

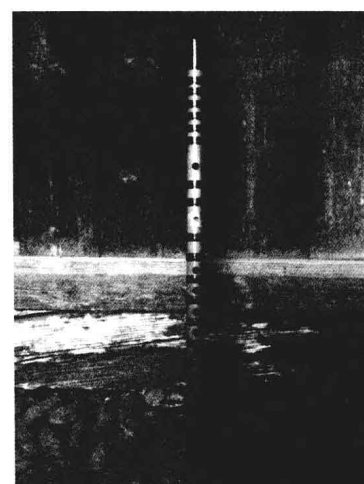
三弦

云锣

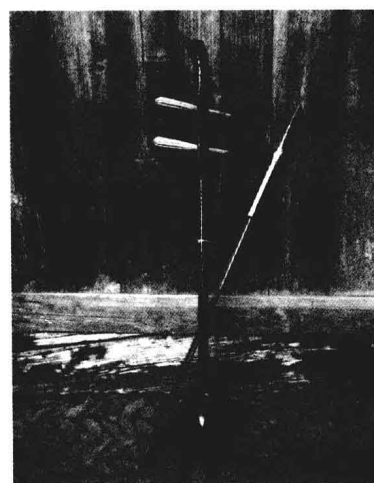
笙

笛

双清

提琴(提胡)

遂昌十番 主要乐器

序

洛 地

遗爱祠门墙

遂昌编了一本很好的书《昆曲十番》，罗兆荣同志嘱我作序。虽自知不称，但欣然应命。

我不是遂昌人，但提起遂昌，就有一种特殊的眷念。遂昌是个山区小县，这里有非常清静秀丽的好山好水；又有个沉淀着几千年文化的“好川”。这里有非常淳朴善良的民风，有许多真诚的友人；又有古代的汤显祖先生——遂昌存留着汤显祖的许多遗迹，以及近年翻修和新建的“遗爱亭”和“纪念馆”。对遂昌的思念，近乎有点“离人思家”的情味。

对遂昌的思念中，“汤显祖”占着相当的比重。事实上，与遂昌有如今这样关系，“汤显祖”是直接的原因之一。“汤显祖是‘遂昌的’名人”。现今时兴提倡“地域文化”，凡本地的历史人物不妨鼓吹之使为该地的“名人”。就一般而言，各地对其历史人物之为“名人”，有三条。一，各地“名人”必为本地人。二，各地对其“名人”之宣扬往往只在一定场所内，

其人之“知名”往往只限于一定的圈子内,如对王勃的宣扬在滕王阁,知王勃者只在熟悉古代文学的圈内;说白了,与普通老百姓没有多大干系。三,对“名人”的宣扬,又往往是外向的,即借宣扬名人而宣扬自家本地,譬如开辟个旅游点之类什么;如西施到底是怎么回事,谁都弄不清,但,浙江的诸暨、江苏的姑苏通过宣扬西施而宣扬自家本地从而出名于外地——即所谓“名人效应”;在今天所谓“商品社会”“市场经济”里,恐怕这一条才是主要的。汤显祖之于遂昌,或者说遂昌之于汤显祖,则与上述三条很不相同。一,汤显祖不是遂昌人;他是江西临川人,他只是在遂昌做了五年的县官;却是遂昌的“名人”。二,汤显祖之为“名人”,不只是因为他写了《牡丹亭》等《四梦》而为曲界所知;在遂昌,知汤显祖者,是普遍的,首先是以山区农民为主体的普通老百姓。可以说,遂昌没有人不知道汤显祖“汤公”的(但不一定都知道他是江西人,或以为他就是遂昌人呐)。三,汤显祖的《牡丹亭》当然写得非常好,各地的以至世界各国的曲家们会因此而来访问遂昌;但是,在遂昌,汤显祖之于遂昌,则是内向的,即汤显祖知名于遂昌,遂昌并不借汤显祖而扬名(要说可以借汤显祖而扬名,大约会是临川,并不能轮到遂昌)。所以说,“汤显祖是‘遂昌的’名人”。

这里说三件事。

第一件事情是在 1985 年。“遗爱亭”建成。记不清具体日期了,可能是公历 8 月份的某日吧,准备举行揭像仪式。那日,我“代表(遂昌)主人”陪着邀请来的陈多、范民声、俞为民、蒋星煜、唐葆祥、吴双连、诸位教授先生们,清晨就早早地漫步向妙高山走去。走到一个叉路口,是谁提议走小路从山上过去。对我们这些从上海、杭州所谓“大城市”来的人,遂昌的景色是非常之迷人的了,情不自禁地走上了郁郁葱葱的青山。不多远,就迷了路。正茫然间,见前面山凹处有一对农家老夫妇在打理晒场。双连能说本地话,上前问道:“请问,你们知道汤显祖在哪里吗?”陈多老兄笑起来,对我说:“这个吴双连,哪有这样问路的!”谁知就在他说话的同时,那位老人家已经站起来了:“知道。我带你们去。”他不但“知道”汤显祖,而且一路上还告诉我们残留的明代“遗爱祠”门墙、“虎井”等遗迹如今的所在地和一些传说故事。到了妙高山顶,仪式还没有开始,“遗爱亭”旁围着许多人。一群小学生在争说自己捐了几毛钱,有一个还夸说自己怎么样动员了父母捐钱修“汤公亭”。几个农民自豪地对周围人众夸说,他们如何如何地抬石桁条过来、帮着盖亭子,昂着头、拍着胸脯,说:“盖‘汤公亭’是不好算工钱的!”……。其时,同行的某先生感慨地说:他曾到江苏某地参加一位革命领袖纪念馆的开幕式,当地老百姓竟不知道该领袖为何人——这是我首次感受到的:“汤公”受“知”于遂昌老百姓。

第二件事是:自 1985 年后的十年间,每年我不止一次地到遂昌。遇着每一任县长及政界人士,个个都说:“遂昌自建县至今,有一千七八百年了,县长也有几百个吧;咳,遂昌老百姓就只记得一

个汤显祖。”接着会转过话头：“老百姓倒不是像你们为了汤显祖曲子写得好而记得他，而是为了汤显祖在这里为老百姓做了许多好事。”这里包含着多种意义的感慨。1995年到遂昌，遇着当时的江华东县长，他也如此说。那时“遂昌汤显祖纪念馆”甫建成，细雨清明，陪着邀请来的北京、南京、上海的周育德、胡忌、夏写时、方家骥等诸位先生参观。馆里有江华东县长署名的《遂昌汤显祖纪念馆记》，谓：“遂昌县人民政府为……，特拨专款兴建汤显祖纪念馆”云云。恰好江县长也来了，人们对他讲：“汤显祖为遂昌老百姓做了许多好事；你为人们纪念汤显祖做了好事。”江县长说了：“其实是我沾了光。”——这是“汤公”受“知”于遂昌政要们的一斑。

第三件事，就是遂昌的“十番”。汤显祖在遂昌留下的影响实在是很大、很多的，留到现今的，犹有如：他在遂昌写下的为数不少的诗文，如他为南宋王镒题写的“林下一人”、为周景庆题写的“中兴良将”的匾额，如为独山《叶氏宗谱》中宋文学家叶梦得、航头《郑氏族谱》中郑克宽所写的《像赞》，为长濂郑秉厚所写的《郑苍濂先生神道碑》等等，这些别人也可以有；又有诸如：办学讲学、驱虎除害、除夕纵囚、薄税减赋等许多故事和传说及故事后的故事，这已属少见了；而像遂昌“十番”这样的情况，则是极罕有的。

关于“十番”及遂昌的“十番”，本书中华俊、罗兆荣二位的文章已有详细的介绍了。“十番”，是“浙东”民间器乐组织的一个称谓，有些地方称“鼓亭”^[注]。1956年，浙江省曾举办过一次极其盛大的“浙江省民间音乐舞蹈会演”，遂昌参加金华地区会演和省会演的节目，我已经记不清了，好像是民间器乐：两支大唢呐合一支小唢呐的[水龙吟]；它也是遂昌“十番”曲目之一。遂昌“十番”之奏《四梦》，是华俊同志在20世纪80年代初告诉我的——他已经作了调查，写成了文字的了。我真是非常之惊喜，所以，把他的调查报告发表在《艺术研究》上。其后，罗兆荣等同志继续做了这个工作，现在编成了集子；真是极好的事。

遂昌“十番”之演奏《四梦》，想想，是很有意思的一个现象。

浙东的“十番”、“鼓亭”，有异于浙西、苏南的“江南丝竹”，它们大都是“牌子锣鼓乐”即“粗乐”。据我所知，除了苏州一带“堂名”（旧时“小百姓”）极少有以人们通常称之为“昆曲”的戏剧中“南北曲”做为曲目的。然而，苏州“堂名”之于“昆曲”，不只奏，亦唱，而且主要唱“坐唱”，又而且可以比舞台上演员的“剧唱”更为规范、更为细致；没有像遂昌“十番”这样作为纯粹器乐演奏的。也就是，将“昆曲”唱谱用作为器乐曲演奏的，似仅见于遂昌“十番”。这是一。

遂昌，括苍山麓下一小县，地处金华、衢州、处州（丽水）及温州之间，州属时有变动。“浙东”八府（旧时）遍地皆有“草昆”^{***}，与遂昌相邻的金华、武义（宣平）、温州民间至今犹有“草昆”演出。然

而,各地“草昆”演的大都是:武戏、灯彩戏、时令戏或自编的本地戏,用本地腔口,是不能作“正昆”^{***}所规范的“曲唱”,所以极少或者说没有演唱汤显祖《四梦》的,——检看华俊同志收集到的遂昌“十番”乐谱藏本及记录的演奏谱,完全可以确定遂昌“十番”源头直接来自“正昆”的“曲唱”谱(见本集影印附谱)。在四周遍是“草昆”中出现这样的“孤岛”现象,不能不使人考虑到两个问题:(1)遂昌有“《牡丹亭》系汤显祖在遂昌写就的”之说,似乎并不是一定不可能(请参看《遗爱集》第二集内诸文及拙《序》);(2)汤显祖《牡丹亭》及其《四梦》有可能一开始就是以“昆曲”演出的(并请参看拙著诸文)。这是二。

其三,遂昌“十番”之演奏《四梦》,当然与汤显祖直接相关,是因为汤显祖写了《四梦》,遂昌的“十番”才以《四梦》为其曲目。这,对本集、本文来说,说明了什么?说明了:汤公不仅以其为人民做好事而长留于遂昌老百姓的心中,同时以其才情所写的卓越的词曲传流于世;更者,其词曲绝唱竟已化入“民俗”,活动于“石练蔡王殿七月会”,成为遂昌民间生活的一部分。

汤显祖得“知遇”于遂昌吏民深矣!甚矣!

首先发现、重视、调查遂昌“十番”的华俊同志已不幸在1996年逝世。其后,我就没有再到遂昌。当然,如果我身体可能,遂昌还是一定要到的。而今天,因有感于以上种种,亦为了纪念我在遂昌的第一好友华俊,乃有此《序》。

壬午大寒于杭州西溪西底

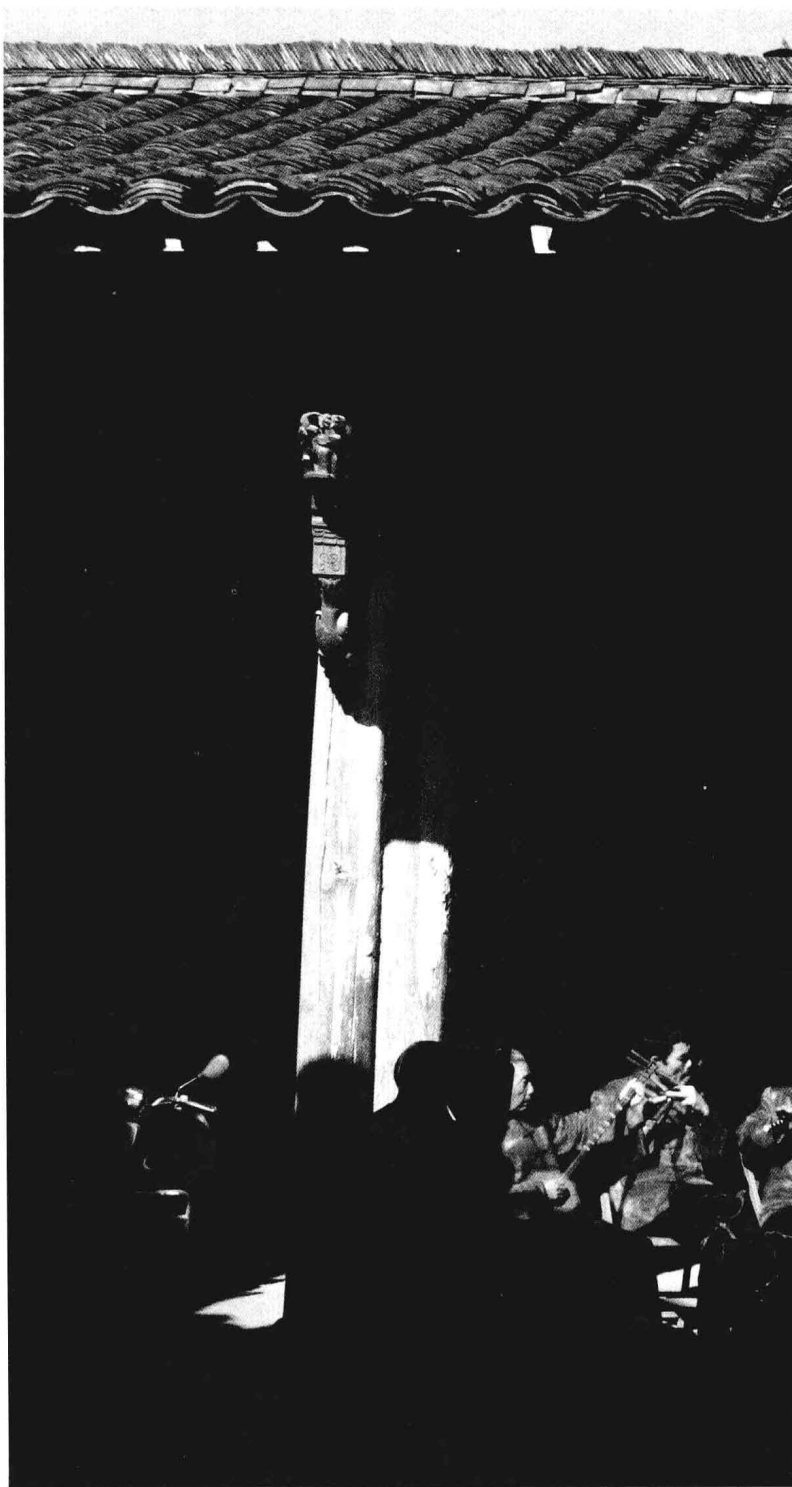
* “浙东”——浙江自唐代始,以钱塘江、杭州湾为界分为“浙江东道(路)”、“浙江西道(路)”;自吴越以下,浙江政区分为11州府:钱塘江西北的杭州、嘉兴、湖州平原,为“浙西‘下三府’”,其东南的越州(绍兴)、甬州(宁波)、严州(建德)、金华、衢州、处州(丽水)、温州、台州,为“浙东‘上八府’”;沿用千余年,不仅是地理概念,亦已为一个文化概念。

*** “正昆”、“草昆”——演剧性的“昆班”有两支:演出文人定本、有规范之“曲唱”、细致之表演、严格之师承者为“正昆”;与“正昆”相对,活动于民间者为“草昆”。

[注]在上文之后大半年的今天,“惊见”《解放日报》8月18日头版刊登了一篇“富阳惊现唐宋大曲”,富阳的那个民间器乐也就是“鼓亭(十番)”,为了企图炮制出“唐宋大曲”来,造假者故意地把“鼓亭”改称“古亭”。贪欲横行,利令智昏,乃至于此!

目录

序	4	吴维生
序	6	洛地
遂昌十番简述	12	罗兆荣
石练十番值得保护	18	叶长海
关于石练十番的看法和建议	20	李玫
尽快抢救保留石练十番	22	徐宏图
十番	24	华俊
石练十番与汤显祖	39	罗兆荣
活文物“石练十番”	46	思维
遂昌民间昆曲活动探析	54	罗兆荣
昆曲十番曲谱编印说明	79	
牡丹亭·游园〔步步娇〕	80	
〔醉扶归〕	82	
〔皂罗袍〕	84	
〔好姐姐〕	88	
紫钗记·折柳〔寄生草〕	90	
〔幺篇〕	92	

古曲新辉

牡丹亭·拾画〔锦缠道〕	94
〔石榴花〕(千秋岁)	96
?·数花〔大红袍〕	98
邯郸记·扫花〔赏花时〕	106
〔么篇〕	108
南柯记·花报瑶台〔脱布衫〕	112
〔梁洲第七〕	114
〔乌夜啼〕	118
思凡·小尼姑下山〔小工〕	120
〔山坡羊〕	122
〔转调第一〕	126
牡丹亭·冥判〔油葫芦〕	142
〔天下乐〕	145
〔哪吒令〕	147
紫钗记·折柳〔醉三醒〕	149
〔前腔〕	151
〔前腔〕	153
工尺谱简介	154
后记	155

遂昌十番简述

罗兆荣

十番是一种民间器乐演奏形式。十是数量词,在这里表示虚指,意是重复、多次,番是回、次,合在一起表示重复多次。作为器乐演奏的十番即指用多种器乐组合,轮番演奏多个曲调,这是一种广意的概念。也有类似的一个曲子名称十番,这是指某个具体的一个曲子。本书讲的是指广意的民间器乐演奏形式的十番。

十番兴起于明代晚期,流行于江南各地。由于各地文化习俗的差异,十番演奏的乐器组合和演奏的曲调也不同,因此,各地的十番也有不同的名称。从乐器组合,即表演形式来看,有“文十番”、“武十番”、“细十番”、“粗十番”的说法。文武、细粗是相对的概念。在戏剧(曲)方面,有文戏、武戏之分,文戏指宫廷戏、家常戏,武戏指武打戏;在戏班乐队中,有文堂、武堂之分,文堂指管弦乐器部分,武堂指打击乐器部分。文十番、武十番的说法即同戏剧(曲)中的文武之分。细、粗与文、武相对而言,细即表演幽雅细腻,武即相对粗犷豪放。从地方特色和演奏的内容来说,各地的十番都冠以地名和内容名称,这是各地十番的通俗叫法。

二

遂昌昆曲十番以笙、笛、云锣、檀板、扁鼓、梅管、双清、提琴（提胡）、三弦等乐器组合，演奏传统名剧的昆曲曲牌，独具一格，在全国罕见。近年来，海内外不少戏曲方面的专家来遂昌看了，都认为：将昆曲唱谱用作为器乐演奏的，似仅见于遂昌十番。

遂昌十番演奏传统名剧的昆曲曲牌，以传习演奏汤显祖《牡丹亭》中的曲牌为主。汤显祖于明万历二十一年（1593）至二十六年（1598）任遂昌知县五年，他清政惠民，深受遂昌百姓的爱戴；他把昆曲传到遂昌，在民间形成演唱昆曲的传统。从遂昌民间演唱昆曲以及遂昌十番演奏的内容来分析，可以看出汤显祖和遂昌昆曲十番的关系。

这和汤显祖在遂昌写《牡丹亭》一样，《牡丹亭》的刊印时间是“万历戊戌（1598年）秋”，考察《牡丹亭》的剧本以及汤显祖弃官回临川的经历，可以说汤显祖的《牡丹亭》是在遂昌写成的。周秦先生的《〈牡丹亭〉在苏州》（《汤显祖研究通讯》2005年第1期，总第2期）一文中说，发现汤显祖在苏州写《牡丹亭》的史料记载，其论证的时间正是汤显祖在遂昌知县任上时赴京上计途经苏州的时间，这正是证明汤显祖在遂昌写作《牡丹亭》的史料。

石坑口十番队在七月会会场演奏

遂昌地处浙西南山区,对外与金华、温州邻近。金华昆剧和温州永嘉昆剧是浙西南地区两支重要的“草昆”。据调查,温州昆剧对遂昌影响不大,金华昆剧对遂昌有较大的影响。然而,把金华昆剧上演的正本和折子戏剧目与遂昌昆曲十番演奏的曲目对照,遂昌昆曲十番中的《牡丹亭·游园》等曲目,金华昆剧中没有,说明遂昌昆曲十番中的《牡丹亭·游园》等曲目直接来源于正昆的曲唱谱。走访遂昌昆曲十番的老艺人,初学时就学《游园》四只曲,这说明遂昌十番的形成和流传与汤显祖有密切的联系。

三

过去,遂昌县城和大柘、石练、湖山等地都有昆曲十番的表演。大柘有十番会的组织,石练有街上、淤头、柳村、石坑口四个十番队,还有石练和柳村的女子大班、小班十番队。十番队一般都在迎神庙会巡游或喜庆堂会演奏。石练有著名的七月会,十六个坦(村)按地支分为十二个值年,轮流管理七月会事宜。因此,各村的十番队一般十二年一次,组织年轻人学习十番。

建国以后,各种庙会活动中止,昆曲十番的活动也随之中止。1984年,县里开展民间音乐普查,在湖山乡奕山村恢复组织了一支十番队,参加了全县庆祝建国三十五周年文艺会演,之后又停止了。

湖山乡奕山村十番队

演出《牡丹亭·游园》

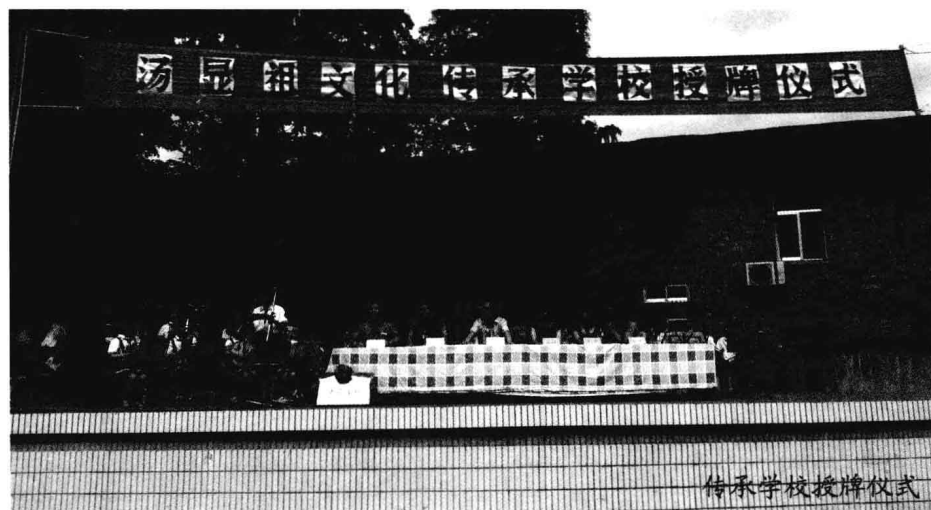
少儿十番队表演

少儿十番队表演

少儿十番队在广场演出

汤显祖文化传承学校
剪影

传承学校授牌仪式