

大调曲子初探

河南省戏曲工作室编

河南曲艺丛书

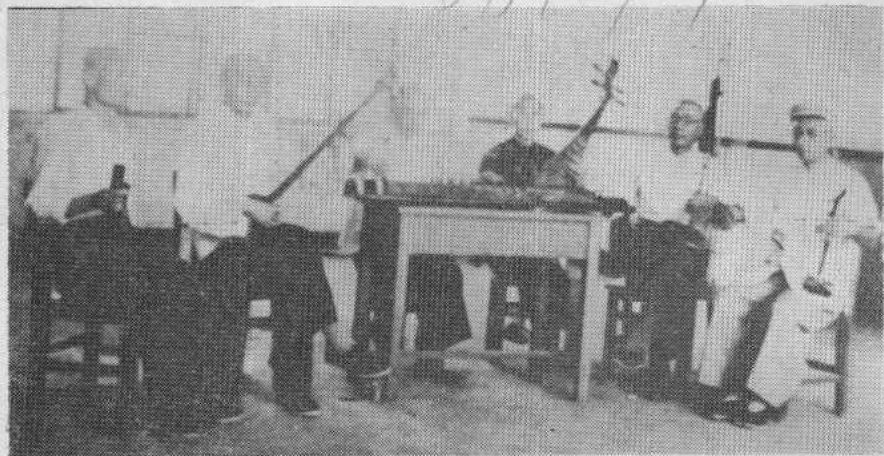
大调曲子初探

辛秀 长溪 编著

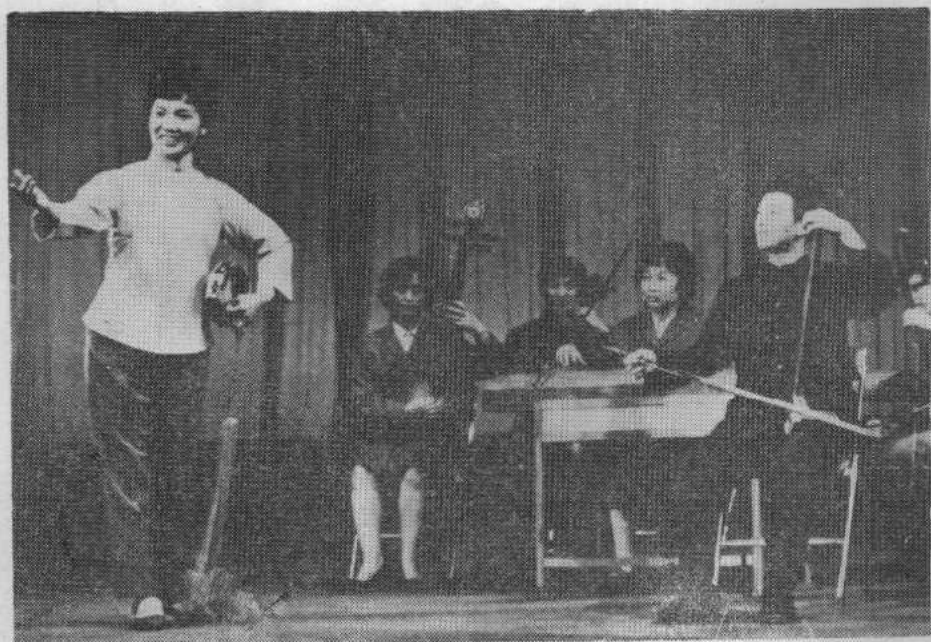
河南省戏曲工作室编

一九八三年四月

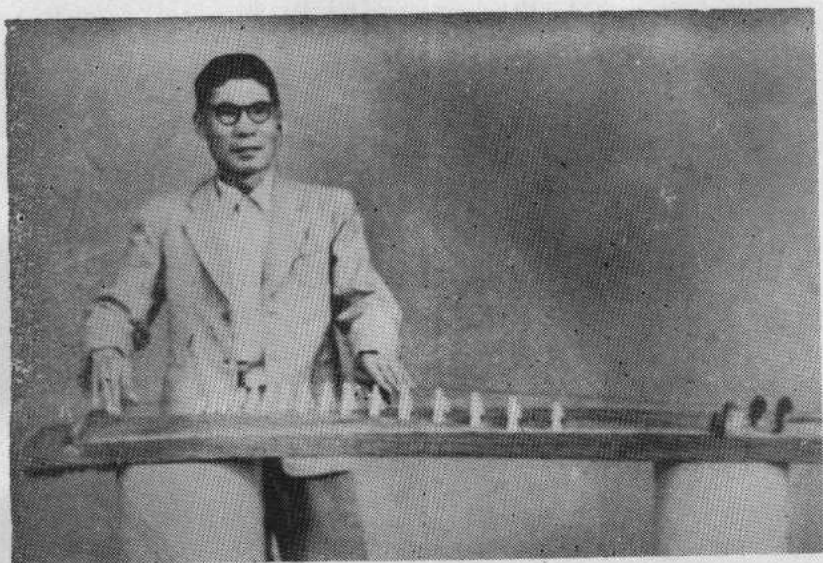
DX91/04

1953年南阳大调曲子在中央音研所录音。参加者有：（自右向左）王省吾、曹东扶、谢克宗、吴宗岑、何义之、姚荣之

胡运荣、王小岳演唱的大调曲子《二嫂买锄》，作者辛秀，获全国曲艺优秀节目（北方片）观摩演出一等奖

著名古筝演奏家、大调曲子演唱家曹东扶1956年在中央音研
所任教

南阳老一代大调曲子的著名演奏家，右起：李应瑞、郑耀庭、
赵殿臣、贾敬枢

目 录

写在前面·····	(1)
一、历史渊源·····	(3)
二、流传兴衰·····	(17)
三、艺术特点·····	(24)
四、曲牌考辨及简介·····	(32)
常用的鼓子杂牌(共二十五个)·····	(32)
常用的小昆牌(共十七个)·····	(166)
大曲牌子(共六个)·····	(213)
非常用的曲牌(共五十一个)·····	(259)
五、板头曲简介·····	(328)
六、唱段选录·····	(334)
古城会〔满江红带垛〕·····	(334)
残花自叹〔码头带垛〕·····	(338)
明钱〔垛子套曲〕·····	(352)
二嫂买锄〔鼓子套曲〕·····	(375)
编者的话·····	(391)

写在前面

大调曲子是河南的主要曲种之一。它历史悠久，曲词、曲牌丰富。不仅保存了明、清两代相当一部分的俗曲，而且兼有南北小曲，曲牌多达一百四十种。此外，尚有板头曲（即器乐曲）五十余种。就现有不完全的资料看，在大调曲子里除原属民歌小曲的曲牌外，还有一些是原属昆腔、皮黄、秦腔等戏曲声腔的曲牌。这些宝贵的遗产，对研究明、清以来的俗文学，以及地方戏曲，曲艺音乐等都有较高的价值。

作为大调曲子的专门论著不多。仅见张长弓先生编著的《鼓子曲言》一书，于一九四八年由正中书局出版。这部著作对大调曲子的历史源流、艺术特点诸方面，都有较系统的论述。一九六二年中国音乐研究所民族音乐研究班编选的《说唱音乐曲种介绍》里说：“大调曲子是河南曲子的一部分，又名鼓子曲，其历史起源至今尚无定论。仅就现有曲牌名称如打枣杆、银纽丝、叠断桥、劈破玉、玉娥郎等看来，皆可在明、清以来流传于民间，而目前尚有材料可考的俗曲中看到。”显然，由于对大调曲子的研究不够，长期以来，关于它的历史源流，还处于“至今尚无定论”的状况。尽管如此，上述张长弓先生的论著，以及民族音乐研究班的一些介绍和看法，都给予今天的研究工作以有益的启示。

一九七九年，南阳地区群众艺术馆提出了进一步挖掘整理、研究大调曲子的任务，并把这一任务交给了我们。在这一工作中，中央文化部文学艺术研究院音乐研究所，以及河南省戏曲工作室的同志们，曾给我们以有力的指导和协助，并给我们提供了

有关资料。南阳、开封、郑州等地的曲友，都曾给以热情的支持，帮助我们收集了必要的音响、历史资料。在此基础上，我们对大调曲子的历史源流、曲牌、艺术特点等方面进行了初步的探讨。从而得出了一些粗浅的看法。此书是我们共同编著的，在具体写作过程中，由辛秀同志执笔。我们愿将这些不成熟的，可能是错误的看法，和搜集到的一些音乐资料，一并介绍出来，请大家给予批评和指正。

编 著 者

一、历史渊源

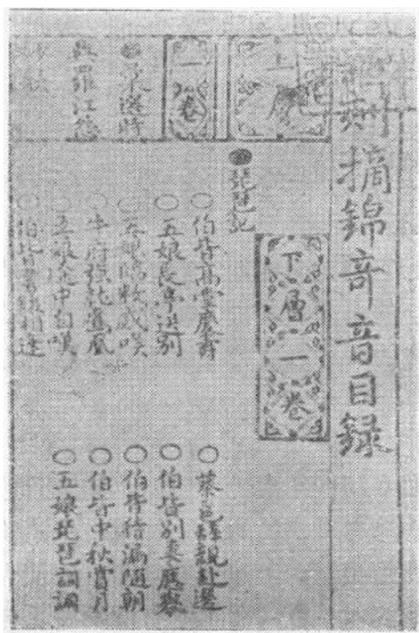
大调曲子原称“鼓子曲”。它是在明中期以后至清乾隆年间，以流行在原汴梁（今开封市）的小曲为基础，吸收了雍正、乾隆间在北方盛行的岔曲，而形成的一种以曲牌联缀为其演唱特点的曲艺形式。

汴梁的小曲

明中期（15世纪中叶）以后，朝政日趋腐败，官僚、地主对农民的压迫加重，统治阶级内部矛盾亦趋尖锐，土地兼并剧烈，致使大量的农民不断流入城市，手工业有所发展。与此同时，农村的一些民歌也随之进入城市，受到城市艺人们的利用和加工，逐渐衍变为小曲。在全国形成了北京、汴梁、扬州，以及成都、泉州、番禺（广州）等小曲中心。汴梁地处中原，小曲尤其盛行。明沈德符《万历野获编》卷二十五，词曲类“时尚小令”条载：“元人小令行于燕、赵后，浸淫日盛，自宣、正至化、治后，中原又兴琐南枝、傍妆台、山坡羊之属。李崆峒（李梦阳号崆峒1472—1529）先生初自庆阳徙居汴梁，闻之，以为可继国风之后。何大复（何景明号大复1483—1521）继至，亦酷爱之。”可见在明弘治后，汴梁便成了小曲中心。明李开先《市井艳词》中说：“正德（1506—1521）初尚山坡羊，嘉靖初尚琐南枝，……虽儿女子初学言者，亦知歌之。”足见当时小曲流行之广。明万历三十三年（1605年）刻本《汴省时曲》里所收的琐南枝“泥捏人”被沈德符赞为牌名（指琐南枝）之冠。又

李开先《词谑》里说：“有学诗文于李崆峒者，自旁郡而之汴

省。崆峒教以，‘若似得传唱琐南枝、则诗文无以加矣。’请问其详，崆峒告以，‘不能悉记也，只在街市上闲行，必有唱之者。’越数日，果闻之。”这些记载都证明了明中期以后，汴梁盛行小曲这一实事。当时的景况，很象我们现在的一首好歌曲，在群众中人人传唱一样。仅这些，即可见当时汴梁盛行小曲之一斑。

明万历三十九年教睦堂刻本
摘锦奇音（时兴罗江怨妙歌）

小曲的发展

南、北小曲自明中期形成后，发展很快。当然，汴梁小曲也不例外。明沈德符在时尚小令条，谈到汴梁的小曲时又说：“自兹以后，又有耍孩儿、驻云飞、醉太平诸曲，……嘉（靖）隆（庆）间乃兴闹五更、寄生草、罗江怨、哭皇天、乾荷叶、粉红莲、桐城歌、银绞丝之属，自两淮以至江南，渐与词曲相远，……比年以来又有打枣杆、挂枝儿二曲，其腔调约略相似，则不问南北，不问男女，不问老、幼、良、贱，人人习之，亦人人喜听之，以至刊布成帙，举世传诵，……”这一记载，不仅列举了十六世纪二十年代到七十年代，汴梁小曲相继兴起的罗

江怨、打枣杆等十多种新的小曲，而且详尽的介绍了当时不分老幼、良、贱、人人习之的盛况。以至把这些小曲印成小册子，到处传诵。

小曲的发展如此之快，与当时城市商业、手工业的繁荣有着密切的联系。明代的文人、作家的重视，也起到了一定的推动作用。陈宏绪《寒夜录》中引卓珂月的话说：“我明诗让唐、词让宋、曲让元，庶几吴歌、挂枝儿、罗江怨、打枣杆、银纽丝之类，为我明一绝耳。”当时的不少文人作家，不甘为古旧词曲的规则所束缚，冒着同辈们的讥嘲，而效仿民间的俗曲（小曲）。刘效祖用琐南枝作曲一百首。在他的作品里，还采用了挂枝儿、双叠翠等小曲。赵南星的《芳茹园乐府》里，其中小曲也不少。他采用了银纽丝、醉太平、琐南枝、山坡羊等曲都获得了成功。明末的冯梦龙更是留意小曲，他辑挂枝儿及山歌为《童癡一弄》《二弄》，其中绝妙好词俯拾皆是。

明代小曲 与鼓子曲

据杨荫浏所著《中国古代音乐史》里载，见于明代著录的小曲有“锁南枝、傍妆台、山坡羊、数落山坡羊、驻云飞、耍孩儿、醉太平、闹五更、寄生草、罗江怨、哭皇天、干荷叶、粉红莲、桐城歌、银纽丝、打枣杆、挂枝儿、劈破玉、急催玉、山歌、皂罗袍、排歌、黄莺儿、桂南枝、打枣歌、玉胞肚、猫儿坠、桂枝香、懒画眉、香柳娘、吴歌”共三十一一种。

这些明代小曲，自兴起距今已有四百多年，最晚的也有三百五十年。虽几经盛衰迭变，明代小曲仍保存于鼓子曲中的仍为数不少。就上述三十一一种小曲与鼓子曲曲牌同名的便有：耍孩儿、闹五更（即满舟）、山坡羊、寄生草、罗江怨、哭皇天、桐城歌、银纽丝、打枣杆、劈破玉十种。张长弓《鼓子曲言》里，在提及明代俗曲一节里说：“……其中仍唱奏于鼓子曲者，计有寄生草、耍孩儿、罗江怨、哭皇天、桐城歌、银绞丝（即银纽丝）、

打枣杆、边关、劈破玉、金纽丝十种。”但《鼓子曲言》没有提到山坡羊、闹五更二曲，却多了边关调、金纽丝二曲，而这四种小曲在鼓子曲里都存在。

此外，上述二者都没有提到的还有“双叠翠”一曲，它不仅在鼓子曲里有，而且作为民歌小曲仍在河南民间广泛传唱。明赵南星的《词斋》里即用了双叠翠一曲。郑振铎著《中国俗文学史》明代的民歌一章里，即收有赵南星新作“双叠翠”八首。

上述明代有记载可考的小曲总计有三十四种，仍保存于鼓子曲里的有十二种，属于汴梁小曲或北方小曲的有：山坡羊、耍孩儿、闹五更、寄生草、罗江怨、哭皇天、桐城歌、银绞丝、打枣杆九种。就这些史料来看，已略知明代的汴梁小曲与鼓子曲的源流关系了。

清初的小曲

清初，南北的小曲更为盛行，除旧调之外，又有新声，兢胜一时。清初，刘廷玑《在园杂志》卷三中谓：“小曲者，别于昆弋大曲也。在南则始于挂枝儿，一变为劈破玉、再变为陈垂调，再变为黄鹂调，始而字少句短，今则累数百字矣。在北则始于边关调，盖因明时远戍西边之人所唱，其辞雄迈、其调悲壮。本凉州、伊州之意，明诗云：‘三弦紧拨配边关’是也。今则儿女之私，靡靡之音矣。再变为呀呀优，呀呀优者，夜夜遊也，或亦声之余韵呀呀哟，如倒搬浆、鹌花开、跌落金钱，不一其类。又有节节高一种，节节高，本曲牌名，取接高之意。”这里所提及的北方小曲六种，至今都在鼓子曲中传唱。

傅惜华在《乾隆时代之时调小曲》一文里，仅就乾隆年间的四种刻本《万花小曲》、《西调黄鹂调集钞》、《霓裳读谱》、《丝弦小曲》里所收的小曲种类作了个统计，南北小曲及西调共四十四种，就这一资料与鼓子曲对照，在鼓子曲里可见到的就有二十一种，它们是西调（背工、西纽丝等）、寄生草、岔曲（包

括起字调)劈破玉、剪靛花(河南称剪剪花)、打枣杆、边关、罗江怨、叠落金钱、刮地风、哭皇天、一串铃、银纽丝、玉娥郎、码头、倒搬浆、吹腔、莲花落、呀呀哟、桐城歌、金纽丝。

综观以上明、清两代所流行的汴梁小曲或是北方小曲,若与鼓子曲相比较,便不难作出一个较为符合历史真实的判断。鼓子曲渊源于明,清两代的北方小曲,又因鼓子曲的发源地是开封,它的主要成份当是汴梁小曲。

鼓子曲 的形成

“鼓子曲”这一名称,在明、清以来的有关俗曲资料里均不见记载。为什么叫鼓子曲?其一,它与宋代流行于开封的“鼓子词”这一名称有一定的联系。事实上开封的鼓子曲又称“鼓词儿”,清末至抗战胜利前,开封曾有几个鼓子曲友的结合社,就称××鼓词社。其二,或是因为鼓子曲在伴奏乐器里使用八角鼓而得名。无论其名称如何产生,但有一点是可以肯定的,那就是鼓子曲是它有了鼓子套曲以后,才可能有这一名称。鼓子套曲是以鼓子头作为曲头,中间夹入若干其它曲牌,又以鼓子尾作为全曲的结尾。而鼓子曲里的鼓子头、鼓子尾又是从何而来的呢?它是由清初时北京兴起的岔曲,衍变而形成的。

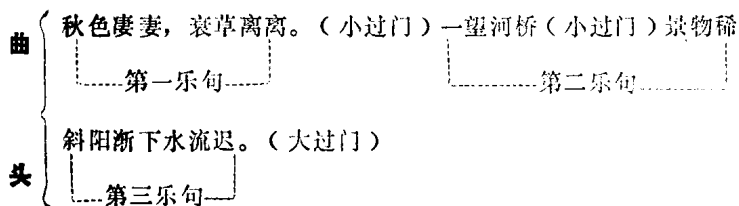
清雍正、乾隆两朝是清代盛世,社会经济进入了繁荣发展的阶段,同时也带来了文化的兴盛。民间戏剧散乐,南北俗曲俚调都极盛行,就在这时出现了岔曲。关于岔曲的起流,傅惜华在《乾隆时代之时调小曲》一文里说:“岔曲乃雍正乾隆间,北京所产生之一种俗曲,属于八角鼓类之乐曲,相传起于清军中。”

《说唱音乐曲种介绍》里说:“传说是乾隆间阿桂征金川时,军队中的宝筱槎(名恒),根据当时民间盛行的剧种高腔中的脆白发展成的一种歌曲。所以叫脆唱,又因创始人是筱槎(音小岔),所以又叫岔曲。”岔曲很快便流传开了,据乾隆晚年《霓裳续谱》里所收岔曲可知,当时已有岔曲、平岔、慢岔、数

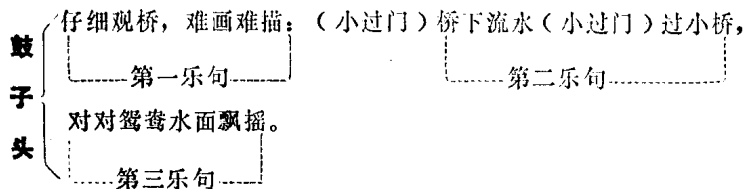
岔、西岔、起字岔、垛子岔、起字平岔、垛子平岔、垛子单岔、平岔带码头调，平岔带戏等诸种岔曲。岔曲在华北、东北、中原各地都很流行。当流行在中原的岔曲与汴梁小曲合流以后，便形成了至今仍传唱的鼓子曲。

从鼓子曲的鼓子头、鼓子尾的字组和句式结构上看，它和岔曲基本一样。这里根据张剑平的《岔曲简介》所介绍的岔曲的词组和音乐结构举例——《秋景》与鼓子曲的《桥》作一比较：

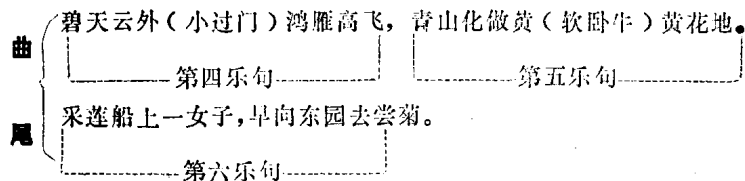
岔 曲

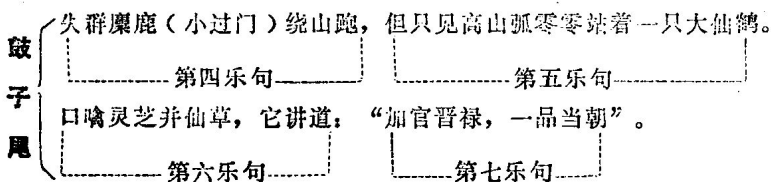
鼓 子 曲

岔 曲

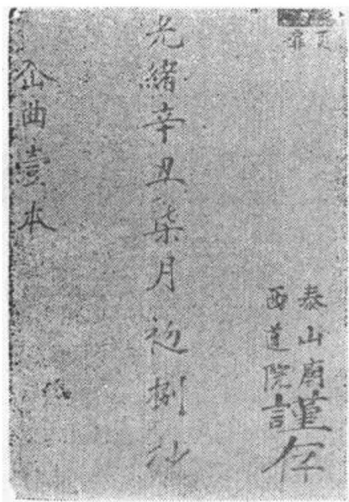

鼓 子 曲

岔曲《秋景》的曲头与《桥》的鼓子头的词组、句格、韵脚完全相同，所用小过门也完全相同。曲尾和鼓子尾稍有差异。这些足以说明鼓子曲的鼓子头、尾，是由一支岔曲组成的。（后文将在曲牌考辨部分另详述其音乐结构并举曲例）

鼓子曲发祥地——开封，文化革命前还有个别艺人唱“起字岔”（开封称起字调）。演唱《赶舟》时往往用起字调作为曲首

使用。近年，在新野县太山庙发现了一本清光绪年间的工尺谱抄本，扉页标明岔（岔）曲一本。（见左图）内收起字调、双叠翠、叠落、银纽丝、清江尾、海清祠等十六种曲牌，其中不少是鼓子曲中的常用曲牌。此抄本系吹奏乐谱，一般规律，这种器乐曲都保存了较原始的曲调。因此，可以推断，最迟在清中期以后，岔曲不

仅在南阳已经流行，而且和当地的小曲已浑为一体了。

鼓子曲与八角鼓

张长弓《鼓子曲言》第十二节“霓裳续谱白雪遗音与鼓子曲”一章里，曾提到：“当我发现《白雪遗音》与鼓子曲相同的时候，有如发现奇迹，欢喜非常。”又说：“八角鼓（系指白雪遗音里的八角鼓）即鼓子曲的乾鼓子。”（乾鼓子即只用鼓子头、鼓子尾联唱的小唱段）张长弓《鼓子曲言》成书时，《白雪遗音》尚无新版，他又未见原刻本，只是根据《白雪遗音选》里的少数资料提出了上述看法，从现有资料看，张长弓的这一看法是对的，而根据还不够充分。这里对清乾、嘉时的八角鼓与鼓子曲的关系作些补充，以便使这一问题更加清楚。

清嘉庆九年成书的《白雪遗音》，辑录了〔八角鼓〕四十九首，我们在“八角鼓即鼓子曲的干鼓子”这一启示下，将〔八角鼓〕的曲词与鼓子曲残存的传统曲词相对照，已经发现的有八首基本相同，一首大致相同，另有五首同名曲词，在鼓子曲曲目中可见，但曲词尚未找到。为了便于研究，不惜多占一些篇幅，将八首曲词同录于后，用以比较：

八角鼓第四首 《秦琼》

左天鹏降生。广结天下的英雄。当铜卖马遇单通。因庆寿。在山东。贾家楼上拜弟兄。只为伤人命。发配在幽州城。帅府认姑母。死里又逃生。才与那表弟相逢。名唤罗成。后花园。传枪递铜论英雄。金妆铜对棒。夜打登州城。两肋插刀。劫牢发狱救牛通。悄聚瓦岗寨。四屏山响名。因救李渊。射过蛛龙。投唐归顺李。大战尉迟公。打三鞭。还二铜。英雄咽血存住了病。征南怒伐王世充。征北大战皮可。老来征东犯了病。最可叹。口吐鲜红死了个苦情。

鼓子曲 《秦琼轶事》 内乡县李铭珊传

〔鼓子头〕左天蓬降生，专结交天下英雄。当铜卖马，偶于单通，因拜寿下山东，贾家楼前拜弟兄。只因打伤人命，发配幽州城。帅府认姑母，死里又逃生。这才遇白虎星官，他表弟罗成。

〔鼓子尾〕后花园传枪过铜，武艺精通，他也两肋插刀子，劫牢反狱救牛通。杨林飞竿票，捉拿临凡左天蓬。多亏张紫烟，盗令救秦琼。豪杰

得了令，一怒抖威风。大战史大奈，九战魏文通。军中铜对棒，夜打登宝城。三打铜旗多亏他表弟前来迎。聚首瓦岗寨，天下扬威名。投唐归正果，官封护国公。马跳红泥河，救过李唐童。美良川铜对鞭打尉迟恭。打三鞭还二铜，豪杰咽血得了病症。征南怒伐王世充，征北大战毕可能，老来征东犯了病，真可叹干国老臣，口吐鲜血一命倾。

八角鼓第十三首 《万事如意》

万寿无疆。江河湖海长。长命富贵。金玉满堂。堂生瑞气。万事吉祥。〔罗江怨〕纱窗儿外。月照花堂。远远望见。紫雾飘扬。魁星独坐在鳌鳌头上。手拿着硃笔。跟定文昌。点你状元。陪伴君王玉带风风飘荡。

〔尾〕祥云霭霭。紫雾霞光闪闪。闪出一副金丝对。挂在庭柱以上。上写着，春风春月春光好。仁德仁心仁寿长。

鼓子曲 《万寿无疆》 内乡县范昭信传

〔鼓子头〕万寿无疆，江海湖河长。长命富贵，子孙满堂。堂生瑞草，天降吉祥。

〔打枣杆〕最可贵、美貌光，福禄寿，得安康，一门五福多兴旺。

〔罗江怨〕纱窗儿外，月照花堂。抬头见喜、紫云飘荡、魁星点头鳌头上。手提硃笔，跟定文昌，点你状元，陪伴君王，蟒袍玉带从天降。

〔鼓子尾〕祥云缭绕放毫光，光闪闪，闪出一付金丝对，对联悬挂客庭上。上写着春年春月春日春光好，下对着仁德仁心人寿长，正中间斗大福字悬挂中堂。

八角鼓第十九首 《游春》

雨打桃花笑。风吹柳条摇。游春的公子侧肩东郊。独步闲游过小桥。猛听的。柳林深处有人耍笑。抬头举目往上瞧。楼上站着二多娇。妖娆体态千般俏，月貌花容难画描。他喜孜孜。斜靠着雕栏把春光要笑。一个说。唯有李花开的好。一个说。唯有海棠开的妙。二人正在讲花处。身背后。转过来一个小丫环。他说道。姑娘吓。顺着我的手儿瞧。粉壁墙东一小妖。他在那太湖石傍偷折碧桃。

鼓子曲 《游春》 曹东扶传

〔鼓子头〕雨打桃花笑，风摆柳条摇。游春的公子到荒郊，迈步来至到玉水小桥。

〔坡儿下〕虞美人儿生的俏，恰似天仙难画难描，金莲小，咯咯蹬蹬楼梯跳。上楼来，举目抬头四下瞧。叫声秋菊呼唤一声春桃，你瞧那，满

院花开甚热闹，采花蜂采来采去花蕊上跳。

〔鼓子尾〕耳旁忽听人悄语，这个公子抬头看、用目瞧，楼上站定二多娇，苗条体态天生就，月里嫦娥难画描。大姐说，“桃花好”，二姐说：“没有丁香开的热闹。”姐妹二人正吵闹，身背后来了个丫环忙报道，说是：“姑娘呀！你顺着我的手儿看，顺着我的手儿瞧，影壁墙外一个小豪，头绾双扎红绒罩，身穿绿绦盘金袄，伸着手儿弯着腰，他在那太湖石旁盗摘碧桃。

八角鼓第二十二首 《夏景天》

夏景儿天。开放了红莲。池塘里秀水。咣啷啷的翻。佳人害热进花园。〔四大景〕手拿一把垂金扇。前行来在河岸边。两河岸。绿柳千条垂金线。清水儿。照定奴家芙蓉面。出了水的荷花。颜色更鲜。蝴蝶儿。恋花心。飞来飞去飞的慢。飞来飞去飞的慢。〔尾〕采花心。悠悠荡荡围花转。一阵阵兰麝喷香。扑着芙蓉面。奴这里。慢闪罗裙款金莲。才得要扑蝴蝶。身背后转过一个小丫环。拍手打掌便开言。他说道姑娘吓。回去罢。姑爷还。

鼓子曲 《夏景盼郎》 张麟甫传

〔鼓子头〕夏景儿天，开放红莲。池塘以内波浪翻。佳人闲游来在花园。〔阴阳句〕进里花园，四下观看。一彼厢芍药，一彼厢牡丹，石榴荷花，开放满园。〔坡儿下〕佳人手拿一把紫金扇，前行在鱼池前边。清水儿照定奴的芙蓉面，池内边俱是绿柳垂金钱，出水荷花开得甚鲜。蝴蝶儿来往飞舞花心恋，恋花心飘飘荡荡飞满园。〔打枣杆〕蝴蝶儿两边搨，如银线，上下翻，来往飞舞花心恋。〔罗江怨〕采花戏蕊，打动奴心尖。引里心烦，独把郎盼。孤零零实可叹！天气暑热，你把谁贪？盼望奴夫，何日回还！青纱帐内心痛酸。〔太平年〕相思病，渐渐添，不觉改变奴的容颜，双膝扎跪在神前，保佑奴夫早回还。鸳鸯枕闲半边，青纱帐内独自眠。奴夫何日回家转，成就一对并头莲。〔鼓子尾〕顺着池边往前走，观见荷花开得鲜，一阵香风扑满面。身背后转过来个小丫环，年纪不过十二三。头上青丝如墨染，柳叶眉，杏子眼，樱桃小口一点点。这丫环走近前，指手画脚便开言。她称道：“姑娘走了吧，俺姑爹还家清你还。”佳人闻听心欢喜，款金莲，离了花园，

八角鼓第二十五首 《瑞雪成堆》

瑞雪成堆。嫩柳儿挂甲垂。闲了来。侧肩东郊耍一回。唤童儿。收拾