

天津十番全譜

劉楚青著

一九九二年五月

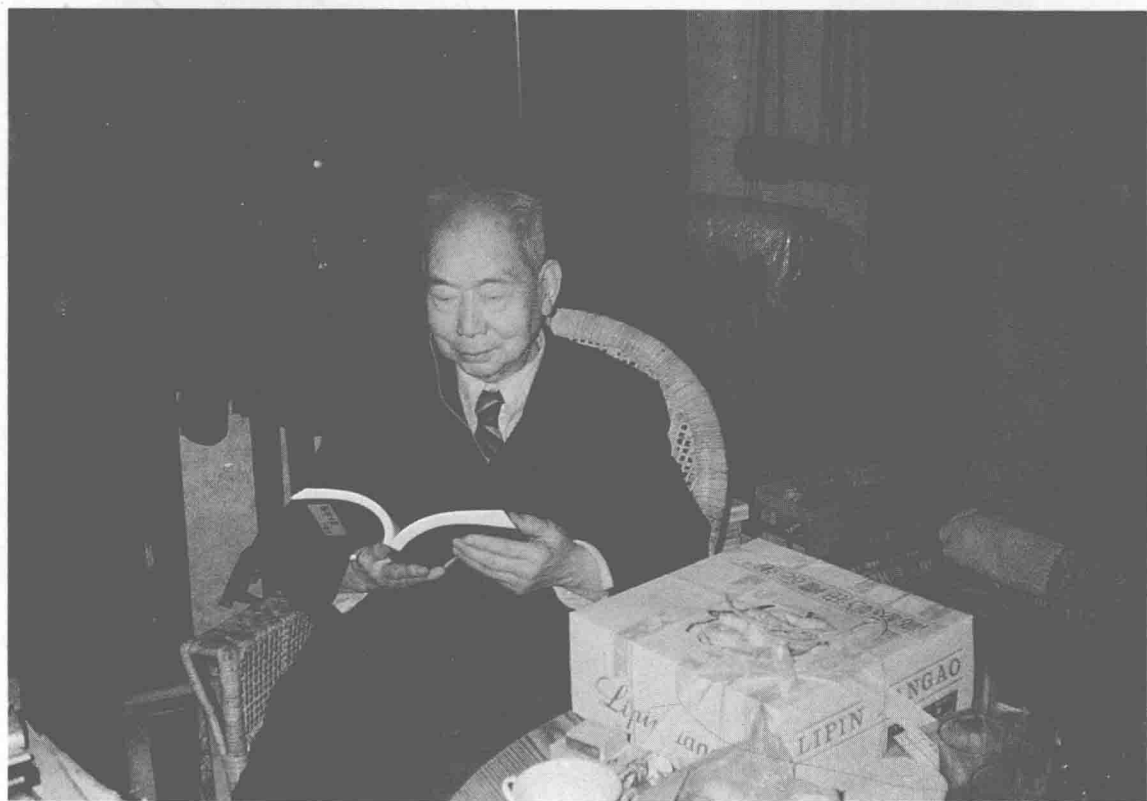
天津十番全譜

作者：劉楚青

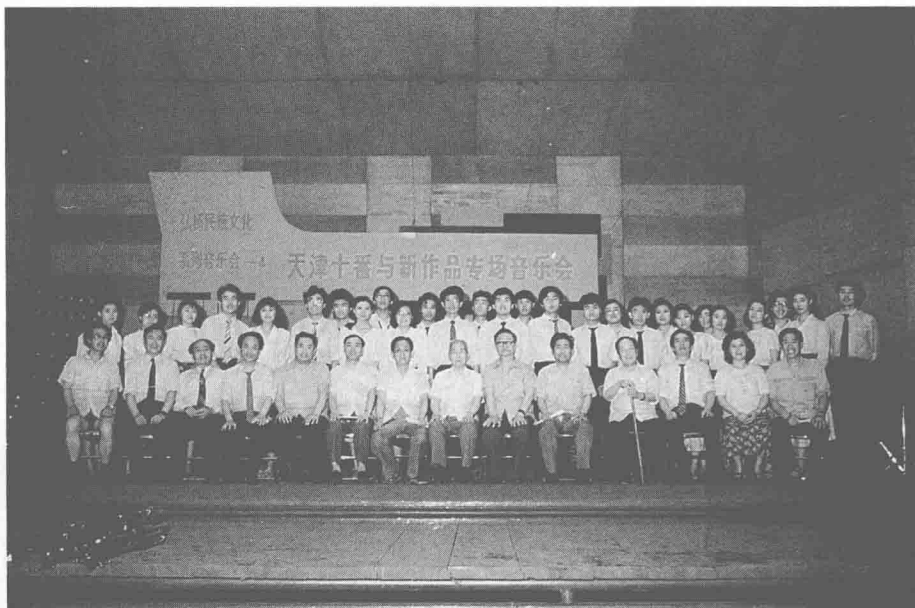
地址：天津市南開區東馬路

二道街史家胡同五號

一九九二年五月出版

劉楚青先生

一九九〇年六月在天津音樂學院公演後攝影

一九六三年十月天津第二音樂周天津十番公演攝影

天津四如十番社全體合影

錄音情況

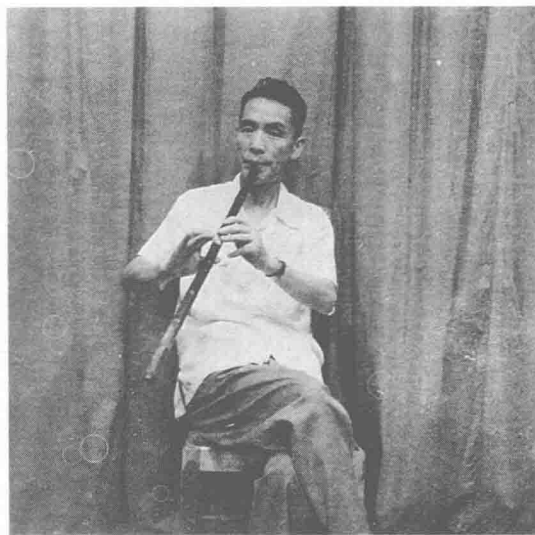
梁岫塵女士

于敬熹先生

李志武先生

何子預先生

劉楚青先生

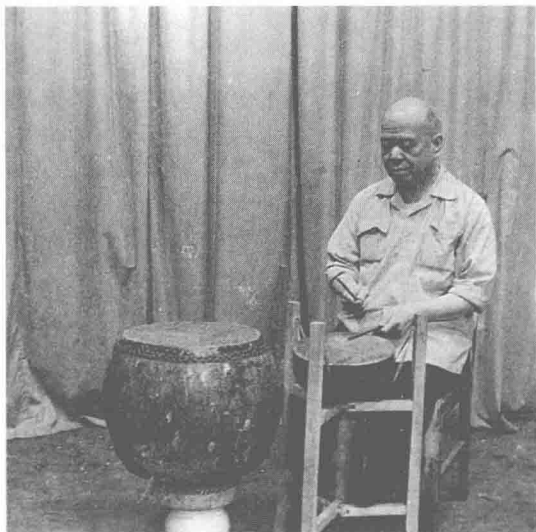
陳雁鳴先生

林式之先生

劉仲璋先生

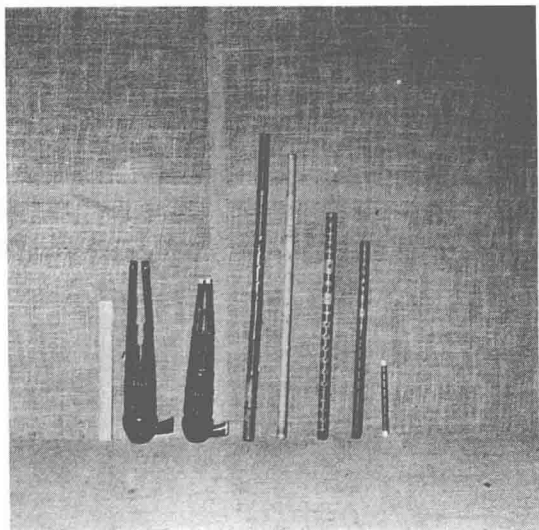
李志道先生

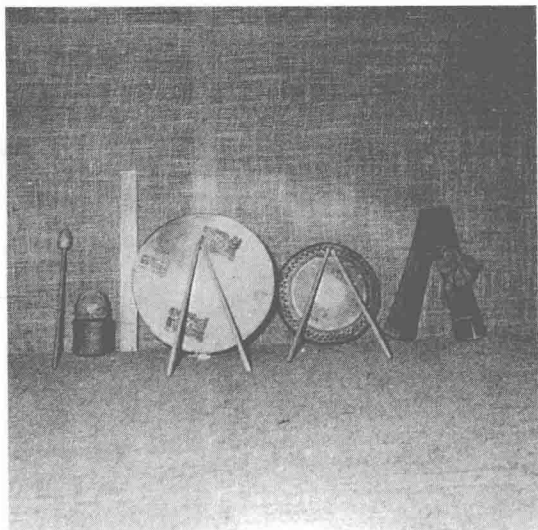
姚仰之先生

鑼鼓打擊樂組

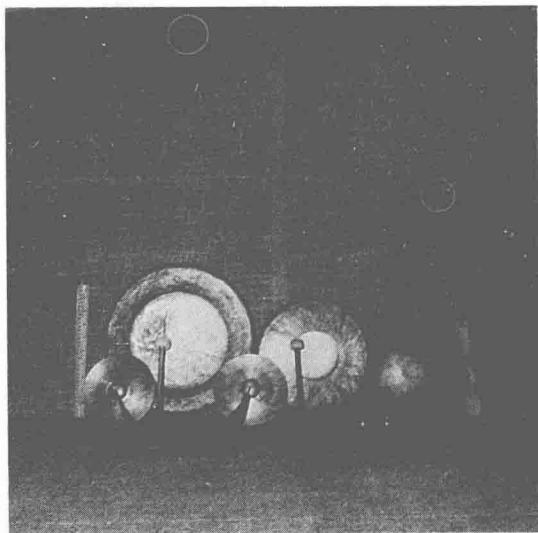
笙管笛簫

板魚懷鼓

大鼓

鑼鈸

劉楚青先生簡介

劉楚青先生，天津市人，生於1909年，周歲父親逝世，母親為教師。自幼愛好音樂，於1921年，由表叔金菊圃先生介紹，參加四如十番社，向天津名流專家李尚勗先生，學習古典音樂十番和崑曲。1926年參加繹純國樂社，研習江南絲竹樂。於1936年出席戈登堂國際音樂會，代表國樂演奏十番。1937年在南開大學公演天津十番和江南絲竹樂。1947年參加開灤俱樂部及辛巳曲社研習崑曲，向蘇州老藝術表演家施硯香先生學習崑曲。1955年與李志道先生共同組織恢復如十番社，除老社員外，又增加新社員。1956年與天津廣播電台曲藝團姚惜雲先生及王家齊先生共同組織天津崑曲社。至1962年6月四如十番社全體會員加入天津音樂協會古樂研究會。於1963年10月在音樂廳第二音樂周公演十番。1964年北京民族音樂研究所楊蔭瀏先生來津，主持錄製天津十番。1982年12月26日天津音樂協會，宣告古樂研究會恢復活動。於是每周日在劉宅練習十番和崑曲。於1982年5月參加海河之春，公演十番和崑曲。並主持出版《津昆通訊》，現已出版12期。與全國各地業餘曲社相互交流資料，包括北京、南京、上海、蘇州、揚州、杭州等地。1984年與南開大學陳受教授共同組織甲子曲社。1985年寫出“近百年天津十番史略”，發表於市政協主編天津文史資料選輯第三十六輯。於1985年至1987年寫出“天津十番”全譜，整理編寫曲譜十二套，共計十二萬字。由音協出版一部份，供給全國音樂界。於1990年春，天津音樂學院居文郁教授組織學院王玉芳、胡建華、黑連仲、王滿、王建欣諸位老師共同向劉先生學習“天津十番”，作為學院科研項目，於1990年6月26日在學院禮堂公演《松竹梅》，《小嘉興》《下西風》三套。於1991年底，將十二套十番，基本學完。於1990年同時，天津群眾藝術館古樂團亦學習“天津十番”。於1991年在天津戲劇博物館公演《下西風》。劉先生一生七十餘年業餘時間，均為研習“天津十番”，崑曲及江南絲竹樂，作出貢獻。

近百年天津十番史略

劉 楚 青

(一)十番的緣起

十番的興起，有著長久的歷史。相傳在明朝中葉萬歷年間，源出於蘇州，傳播於江浙閩一帶，而後供奉宮廷，再傳於民間。在清朝乾嘉年間為最盛。據記載，明沈德符（1578—1642年）在《萬歷野獲編》中說：“又有所謂《十樣錦》者，鼓、笛、鑼、板，大小鈺鈸之屬，齊聲振響，亦起近年，吳人尤尚之。然不知亦沿正德之舊。武宗南巡（1519），自造《靖邊樂》，有笙，有笛，有鼓，吹打諸雜樂，傳授南教仿。”

清代李斗著《揚州畫舫錄》（1795年），在講《十番》時說：“後增星、鈸等樂器，輒不止十種，遂以星、湯、蒲、大、各、勺、同七字為譜，七字乃吳語狀樂器之聲，有聲無字。此近今庸師所傳也。若夾用鑼、鏡之屬，則為粗細《十番》，如《下西風》：‘他倚太湖石，立著咱玉嬋娟’，①皆系古典，而吹彈擊打，合拍合衆②。”

清代葉夢珠《閩世編》說：“吳中新樂，又有《十不閑》，俗訛稱《十番》，又曰《十樣錦》。”

清代曹雪芹所著《紅樓夢》第十一回中，曾提到“一班小戲兒並一檔子打《十番》的”。

這裡提到的《十番》，是合奏音樂名，有兩種：純用打擊樂器，如：鈸、大鑼、堂鼓、小鑼、木魚、板、碰鐘、堂鑼、捕鈸、小鼓等十種樂器的叫做《素十番》，加用絲竹樂器叫做《葦十番》。

①明湯顯祖（1550—1617）牡丹亭。尋夢中的《品令》句。

②眾一音歧（qi）參差也。

清代吳敬梓著《儒林外史》中第十二回，“名士大宴鶯脰湖”中的打《粗細十番》的。^①

清代康熙時孔尚任所著的《桃花扇》中《鬧榭》一出，即描寫了明端陽燈會，兩隻燈船在江面上打粗細十番的情況。

太平天國重視《十番》，被採用為軍樂，典禮音樂和宴樂。

《十番》何時流傳到天津？據說在乾隆年間（1736—1795），邑人吳君軼先生，游幕蘇州，學會《十番》，於是天津有了《十番》，迄今已有二百多年的歷史了。

據張燾《津門雜記》卷中“四月廟會”條中雲：“縣城隍廟賽會，戲台純用燈嵌，晚間請有《十番會》同人，在縣城隍廟戲台上奏古樂數曲，隨有昆曲唱和，皆舊家讀書人也。”此事刊於光緒十年（1884），所記系咸豐、同治以來事。

由此可見，《十番》在天津傳播不廣，只限於舊家讀書人。而其它一派，則屬於樂工，（俗稱吹鼓手），其演奏曲牌、方式與此不同。內行人自稱為《細吹》，有時亦稱為《十番》，實際完全為兩種音樂，並不相同。

（二）十番的派別

清代韋蘭谷，熊大璋二家最負盛名。韋蘭谷得自內苑，工蒲鉞法，傳於張九思，謂之書派。熊大璋擅長二十四面雲鑼打擊法，傳於王紫稼，同時又傳於沈西觀。王紫稼遇禍，其二十四鑼打擊法遂失傳。而沈西觀僅傳十四面鑼於其徒顧美倫，顧美倫再傳於熊大璋之孫熊知一，謂之熊派。韋蘭谷系蘇州人，熊大璋系福建人，故有蘇閩兩派之說。迄今江蘇、浙江一帶尚有韋派，而福建一帶尚有熊派十番。

（三）十番的性格及其所有之樂器

《十番》是民族樂曲中一種極為優秀的傳統樂種，是打擊樂與管弦樂交響音樂。而打擊方式方法，獨具一格，自成一家的鑼鼓經。而管弦音樂的樂曲，則大部份採取元曲及昆曲的每一曲牌選段或選句。音韻清脆，幽雅宜人，其輕重疾徐，抑揚頓挫，使人心曠神怡，飄飄欲仙。更宜於月夜、水濱、園林等幽靜的地方演奏。所

①原以打擊樂器為主，稱粗十番，後來漸加入簫、笛、弦、琴等管弦樂器，稱粗細十番。

以在《紅樓夢》第七十六回中，賈母說：“如此好月，不可不聞笛”；又如在《儒林外史》第十二回中《名士大宴鶯脰湖》，提出打“粗細十番”。

《十番》所用樂器，可分為打擊器和管弦樂器兩大類。打擊樂器包括鑼、鼓、鈸、鈴等，有大鑼、中鑼（亦稱丈鑼）、手鑼（亦稱鐮子）、湯鑼、雲鑼（一般使用十面鑼）；有大鼓、堂鼓、板鼓（俗稱單皮鼓）、盆鼓、懷鼓；有小鈸、水鈸、齊鈸、蒲鈸；有星鈴、檀板、大木魚、小木魚。

管弦樂器包括有管樂器及弦樂器。管樂器有笙、管（一稱雅管）、笛、簫、嗩吶、海笛。弦樂器有琵琶、南弦、提琴（中國提琴）、雙清、京胡、南胡、板胡、月琴。

以上共計打擊樂器十八種，管弦樂器十四種，總計為三十二種，所以演奏時，需用人手較多，但也可以酌減。

（四）天津十番

近百年來，天津十番，可以提出的是三大樂社和七小社。三大樂社即（一）集雅社（1870年—1901年）；（二）美善社（1891—1920年）；（三）四如社（1921—1985年）。三大樂社成立和結束時代，並不截然啣接，中間曾有三代人，同聚一堂，共同演奏之時。

據查各社人員記載如下：

集雅社社員：華少瀾、李子明、周芝田、桑采田、金雨文、周藥山、徐子琴、張在洲、李喚生、李仲甫、陳慰孫、金贊周等十二人，教師為周藥山先生。

美善社社員：李尚勗、趙聘臣、楊芝華、辛樹人、高竹笙、趙少岩、吳少棠、熬少波、桑采田等八人。教師為桑采田先生。

四如社社員：第一次（1921年）金菊圃、曹稚香、胡定九、李志道、李志武、趙牧猿、李俊儒、李澄普、李錫璋、李仁波、李襄哉、金壽民、靳伯隅、胡松如、劉楚青、王敬章、梁岫塵、王仁同、宋潤源、宛爽麟、陳學恒等共二十一人，教師為金贊周先生、周芝田先生、李尚勗先生。

第二次（1934年）曹稚香、金菊圃、李志道、劉楚青、李志武、金壽民、劉仲璋、寶雲蕃、鄒性初、章樹琪、林式之、郭仲石等共十二人，教師為李尚勗先生。

第三次（1955年）梁岫塵、李志武、劉楚青、于敬熹、姚仰之、林式之、李志道、劉仲璋、陳克嚴、陳雁鳴、何子預、王家齊、李俊儒等十三人，教師爲李志道先生。

其它七社：

社會教育辦事處社員：（1916—1919）穆琴舫、穆芝圃、王元度、胡定九、穆小帆、曹稚香、胡松如、劉昆佑等八人，教師爲楊芝華、辛樹人先生。

嚴氏十番會：爲嚴範孫先生組織家庭子弟活動，大部份爲“仁”字輩，教師爲楊芝華先生。

南開中學十番組：係南開中學企業組織，由楊芝華先生教授，學生有王家齊、武恭壽等人。

天津女子師範學校十番組，由女師業餘組織，請楊芝華先生教授，學生有梁岫塵、王仁同、朱潤源、王敬章、宛爽麟、陳學恒等同學。

勤敏女學十番組，由楊芝華先生教授，學生有陳雁鳴等。

綠葉畫會十番組：由李尚昂先生教授，人數不詳。

音樂傳習所十番組，由楊芝華及辛樹人先生教授，學生有胡允恭等人。

以上除三大社以外，其他七小社爲期不長，均屬曇花一現，即行停止。

（五）四如社的成立和三次興起

1921年天津名流李謹權老先生，爲了保存傳統優秀民族音樂，在其家中（城內項家胡同）成立四如社^①。聘請前輩專家集雅社的周芝田先生、金贊周先生爲指導。社員多數爲學校教師，銀行公司行員，有李志道、李志武、李襄哉、李錫璋、趙牧猿、李俊儒、李仁波、李澄普、胡松如、胡定九、曹稚香、靳伯隅、金菊圃、金壽民、劉楚青等，及天津女師學校女教師梁岫塵、朱潤源、王敬章、王仁同、宛爽麟、陳學恒等共計二十一人。每人掌握一件粗細樂器，包括四絲、四竹及鑼鼓等。後來社中爲了方便金贊周老先生教授，同時金老先生家中客廳較爲寬裕，故將社

^①四如的意義，採用論語中的一段話：“子語魯大師樂曰，樂其可知也，始作翕如也，從之純如也，皦如也，繹如也，以成。”

走由李志道家中遷至金老先生家中（城內羅家橫胡同）。越數年，周芝田老先生年老多病，因又增聘金老先生內侄李尚勗先生為教師。李先生係美善社的十番專家，兼擅長昆曲，宗南昆。因此社員亦在練習十番整套後，抽出餘暇，兼學一些昆曲。為四如社奠定了良好的基礎。但因此時期，軍閥^①連年混戰，變亂頻繁，以致多次停頓。金老先生因年老病故，社址又遷至李尚勗先生家中（現唐山道郵電學校），時因夜晚戒嚴，行路不便，只能在星期日下午學習。後又因故停止。這一段練習期間，約經歷了十年之久。

第二次因李志道先生遷居南門外沈家台觀海里，將前院三間房屋，自辦弘正小學，故而條件比較方便，因而又主動恢復四如社十番活動，仍聘請李尚勗先生為教師，但社員變動很大，除原有社員李志道、李志武、曹稚香、金菊圃、金壽民、劉楚青六人外，又增加林式之、劉仲璋、寶雲蕃、章樹琪、郭仲石、鄒性初六位新社員，合共十二人。中間曾一度在楊雲清先生宅中練習（宮北大街長源楊宅）。楊先生愛好十番，自闢一所三合院落。置備全套樂器及鑼鼓，全屬上品，並有專用圓籠，專人挑擔，以備演出之便。在這種優惠條件下，延續了一年之久，大有進益。由於七七事變，天津淪陷，因之停止。

第三次恢復四如社，是在1955年，在黨的關懷下，隨著百花齊放，推陳出新的政策，才又開始逐漸恢復。當時由於筆者正在參加天津電台廣播樂團，與團中負責人陳嘉瑞先生，及徐仁先生談論，陳徐二位提出電台需要錄製一些古典樂曲，因而提到《十番》古曲。當即同意聯繫原來四如社社員，有李志道、李志武、李俊儒、林式之、劉仲璋及劉楚青共六人，後又增加了于敬熹。因人手不足，缺少打擊樂器者，於是由陳嘉瑞先生介紹廣播樂團的同學，參加協助，當時有翟亮、段永祥、黃樹聲、梁××四位同學。經過一年的突擊練習，於1956年天津廣播電台，錄製了《大嘉興》、《元宵樂》和《下西風》三套花十番。一年後，協助打擊樂的四位同學高中畢業後，均分配工作，因而離去。又逐次增加舊社員梁岫塵，新社員陳克嚴、姚仰之、何子預、陳雁鳴、王家齊等，於1962年，加入天津古樂研究會。

天津十番，原有三四十套。二百年來，經屢代老師們，從這幾十套譜內，精選

①當時軍閥連年混戰，進駐天津的有李景林、褚玉璞、張宗昌、閻錫山等。

出十二套。計有粗十番四套，有①《小嘉興》，②《錦堂春》，③《伙鑼鼓》，④《兩來船》；花十番四套，爲①《大嘉興》，②《元宵樂》，③《下西風》，④《金山寺》；細十番四套，爲①《松竹梅》，②《錦上花》，③《一串珠》，④《燕沉檀》。

歷屆樂社，不少專家能手，如集雅社周藥山老先生擅於吹笛。據說他吹笛技術，得到清朝道咸時代的老笛師李蘭坡和李俊甫兩位老先生的薪傳。笛音清越雋永，點頭手法，入化超神。後來由周芝田先生繼承了他的技術。集雅社以後，有美善社李尚勗先生繼承笛法。美善社之後，由四如社李俊儒先生繼承擷笛，後又教於于敬熹先生。而對於文武場兼備全才，則由周芝田老先生傳於美善社李尚勗先生後，又教與李志道先生及劉楚青。四如社中吹笙能手爲梁岫塵先生及劉楚青，而劉楚青更能吹笙變換調門，各調均可。另李志道先生擅長擊鼓，如珠走玉盤。又如劉仲璋先生之南弦，撚頭適時，非常動聽。

(六)十番的演出

由於十番社社員，大多數爲士紳階級及知識份子，學習十番音樂，純粹爲了消遣自娛，不以演出爲業。非有特殊情況，隆重邀請，輕不露演。演出次數，歷歷可數，所以與社會接觸甚少。只記得在1923年，曾於北門外估衣街，由華竹綢布庄的王華甫及徐華民二經理，在上元節邀請演奏大會三天。當時天津繁華地區，正在估衣街。在該街的大商店，有元隆、敦慶隆、瑞蚨祥、瑞林祥、謙祥益、華竹，俗稱祥字號的大商店。每晚華燈初上，估衣街上彩燈錦畫，有紅樓彩畫、有三國彩畫、有水滸彩畫等，均爲連環成本戲出宮燈。街上游人，如山似海，熱鬧非常。在此時節，爲了慶祝上元佳節，吹打十番，觀衆如堵。舉凡火熾套曲，如《大嘉興》，《元宵樂》，《下西風》，《金山寺》等，以及清鑼鼓如《錦堂春》《伙鑼鼓》，《小嘉興》等，均行演奏。曲文相當長，每曲可演半小時左右。此次係由集雅社金贊周老先生具帖，邀請集雅社、美善社、四如社等會員，約三十餘人，以集雅、美善老前輩先生領導，多數四如社社員爲骨幹。當時集雅社老先生，均已年過花甲，美善社社員正在中年，而四如社社員多數爲二十餘歲。因而輪流演奏至午夜，興致勃勃，盡情歡樂。一連三個晚間，此爲全盛時期。

丙寅菊花音樂會，係由南開中學及名畫家陳恭甫先生，聯合舉辦。以南中藝菊上千株及陳恭甫菊花畫展為號召。特邀天津十番，及古琴家張吉貞先生，琵琶名手李竹林老先生演奏古曲音樂，一新耳目，陽春白雪，無不贊嘆。四如社則演出最火熾的十番《大嘉興》，以為慶祝。

國際音樂會係由天津基督教青年會主辦，於1936年在戈登堂演出。當時有英、法、意、日、朝鮮、中國等各國音樂。中國音樂則由天津四如十番社代表演出。在當時尚係興旺時期，人才濟濟，陣容堅強。演出《元宵樂》一曲，表現出十番音樂的悠雅和打擊樂的鏗鏘，為我國音樂代表演出爭口氣。

南開大學春季音樂大會，於1937年5月16日開始在秀山堂舉行。共分四周，前三周為西樂，最後一周為中國音樂。特邀請四如社演出。全場演出節目為：(一)南大校友國樂社之《開場板》及《秋夜雨》；(二)陳和庵先生之南胡獨奏《進行曲》；及《病中吟》；(三)繹純國樂社之管弦合奏《花六板》及《雙飛蝴蝶》；(四)四如社十番《下西風》；(五)張吉貞先生及金致淇先生之古琴合賦《平沙落雁》及《風雷引》；(六)高月波先生之琵琶獨奏《柳青娘》及《將軍令》。此次將《十番》列為大學音樂會中主要節目之一，確有它的重要意義。

水上公園慶祝國慶游園大會，於1958年應邀演出。晚七時，在湖中心乘龍舟，泛游火燄山前，演出十番，吹奏打擊，憑借水面，其音傳播遠處，岸上游人如堵，欣賞古樂，盛況空前。

1963年10月，由音協古樂研究會領導，參加了天津第二屆音樂周。地點在音樂廳，演出《十番》。當時各種音樂節目甚多，包括聲樂和器樂。我們一共十三人，年紀均在花甲上下，在舞台上一字兒排列，正襟危坐，聽眾迎頭鼓掌，對老年人的演出，表示歡迎。當時演出《下西風》，約二十分鐘。幽雅動聽，甚博好評。

1982年海河之春，邀請天津音協古樂研究會十番組演出。因已遠隔多年，經過“文革”，舊會員故去約半數，其他人則年老多病，不能如前參加。只有臨時約請戲曲學校協助（有趙凱同志、王世文同志等），編縮樂譜，以十分鐘的短時間，演出《下西風》，不復如當年火熾情況矣。

關於錄音方面，曾在1956年，應天津南市廣播電台邀請，錄製了三套花十番，即《大嘉興》、《元宵樂》、《下西風》。曾在電台廣播。後經“文革”，均已