

河湟民间文艺代表作丛书 ④

颜宗成 主编

青海越弦词本

颜宗成 石永 编



九州出版社
JIUZHOU PRESS





青海越弦词本



ISBN 978-7-5108-1359-7



9 787510 813597 >

定价:180.00 元(全四本)

河湟民间文艺代表作丛书④

颜宗成 主编

青海越弦词本



图书在版编目(CIP)数据

青海越弦词本 / 颜宗成, 石永编. -- 北京: 九州出版社, 2011.12

(河湟民间文艺代表作丛书)

ISBN 978-7-5108-1359-7

I. ①青… II. ①颜… ②石… III. ①地方戏 - 青海省 - 选集 IV. ①J825.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011) 第 281403 号

概 述

青海越弦又称“越调”(或作“月调”)、“越背调”等。其名称主要源自伴奏乐器三弦的定弦法:三弦的定弦为内五度、外四度关系,首调唱名“151”,民间称此种定弦法为“越弦”。即曲种名与主奏乐器的定弦法同名。

青海越弦是陕西“曲子”流入青海后逐步演变发展而成的。陕西“曲子”传入青海后,先在西宁及附近诸县流行,后来逐步扩展,不但流行于西宁及海东诸县,而且流行于海西、海北、海南等少数民族州县的汉族聚居地区。

陕西曲子传入青海以后,在长期的流变过程和艺术实践中,与青海地方语音、民间音乐、人文习俗以及历史文化等诸多因素相结合,发展成为具有青海地方特点的青海越弦。最明显的变化是说唱语音的地方化。早期艺人多模仿陕西口音,从张海成、郭福堂他们的下一代弟子开始(约二十世纪四十年代前后),青海方言逐渐代替了陕西方言;第二个变化是唱腔曲牌的变异。除了传入的陕西曲子的一些曲牌,又吸纳或产生了一些新的曲牌,如〔落雁〕、〔菊悲〕、〔催子〕等;有些唱腔曲牌的名称或基本结构相同,但旋律与传入时比较,有了明显区别,如〔岗调〕、〔西京〕、〔银钮丝〕、〔剪靛花〕等;有些曲牌名称虽然相同,但结构、旋律却相去甚远,如〔一串铃〕等。从器乐曲牌来看,陕西曲子的大部分器乐曲牌在青海越弦中没有被吸收,而青海越弦中的大部分器乐曲牌也为陕西曲子中所没有。

陕西的“曲子”具体何时流入青海,无史料记载。已知清光绪三十一年(1905),陕西曲子艺人张海成(约 1879—1945)来青海,在西宁、湟中一带以说唱陕西曲子谋生并收徒传艺。据湟中县张李窑村的青海越弦艺人李得祯在二十世纪八十年代中期讲述,在张海成来他们村说唱陕西曲子时,村里的老人们已会唱青海越弦了,并曾受到过张的指点。又据青海越弦艺人赵有福(1920—)回忆,他的师傅胡占鳌是张海成的亲传弟子,胡跟张海成学艺是在民国初年(1912)。这些资料表明,青海越弦至少在张海成来之前就已经在西宁、湟中一带流传。张海成来青海后,在西宁

大、小南川一带带徒授艺四十年,培养了胡占鳌、杨德明等数十位青海越弦艺人。他说唱的曲目《沧州投朋》、《冯爷站店》等被许多人所传唱,他的唱风细腻,柔中见刚,这种风格逐渐使青海越弦在南川一带形成了一个风格区。

西宁北川的青海越弦艺人郭生福(1893—1960),字福堂,青年时师从姜法师(实名及生平不详)学唱青海越弦,期间曾受过陕西曲子艺人马大辫子(实名及生平不详)指点,在北川一带小有名气。十九岁时去兰州就医,期间就便学艺。后又远赴秦川一带学艺、行艺,拜曲子艺人文彪为师。1923年秋返回西宁北川。他说唱的青海越弦曲目《黑访白》、《宋江杀楼》、《杀惜》等名噪一时。在他的影响下,许多爱好者纷纷求教,学唱青海越弦。他的唱腔强调喷口与节奏,有较为鲜明的刚阳之气,从而使青海越弦在北川一带形成了又一个风格区。

青海越弦的表演以唱为主,兼有说白。大多采取坐唱的方式演出。一人主唱,手持碰铃击节,伴奏者或听众可以帮腔。民间把这种帮腔形式称作“拉梢子”。

青海越弦的曲本体裁以齐言韵文体为主,也有杂言、齐言混合体。

青海越弦的唱腔音乐属曲牌连缀结构,其连缀形式有一定规律,一般一个段子的说唱从〔前岔〕开始,中间采用若干个其他唱腔曲牌,最后以〔后岔〕结束。〔前(后)岔〕和〔前(后)背工〕只能用一次,也可省略不用,其他曲牌可以使用一次,亦可多次采用。如《宋江杀楼》的连缀曲牌是:〔前岔〕—前〔背工〕—〔西京〕—〔银钮丝〕—〔西京〕—〔催字〕—〔大金钱〕—〔太平年〕—〔岗调〕—〔大莲花〕—〔金玉〕—〔菊悲〕—〔苍龙哭海〕—后〔背工〕—〔后岔〕。早期伴奏没有固定的乐队编制,一般用三弦、板胡、碰铃(即“盏儿”,又名“小碰钟”)等乐器,且可以增减。越弦的调高,男声以F音为主,女声以C音为主,根据说唱者的嗓音条件,可升可降。三弦定弦为“151”;板胡定弦为“15”,二胡定弦为“52”。

清末民初,青海越弦的说唱表演以曲艺和小戏两种形式同时流行,许多艺人既唱曲又唱戏,有些曲目曲、戏通用,如《李彦贵卖水》、《花亭相会》、《张连卖布》等。这一时期的艺人有湟中的甄治邦、李范、李鹏等;大通景有祥、杜占福等。

20世纪三四十年代,是青海越弦的发展时期,也是青海越弦的成熟时期。这一期间,青海越弦的说唱活动西宁为中心的小区域,向海东地区更广大农村发展,也向少数民族的州、县汉族聚居地发展。如海东地区的湟中、湟源、互助、民和、乐都、化隆等县;海西州的乌兰县、共和县、德令哈市等地;海北州的祁连、门源等县;海南州的贵德等县均有青海越弦说唱的艺人或爱好者。

这一时期的青海越弦艺人成批涌现,如湟中的李升、李得祯、李得顺等;西宁南川的赵永福、李得明等;西宁北川的常占元、刘生春等;大通景增贵、赵明录、赵明泉等。这些艺人们广收艺徒,互相交流切磋,不断改进唱腔,极大地提高了青海越弦的艺术表现力。演唱使用的唱腔曲牌也十分繁多。伴奏乐器从以三弦、板胡为主,发展为三弦、板胡、扬琴、二胡、低胡、笛子、盏儿(小碰铃)等组成的小乐队。演出曲目也通过积累和交流日益丰富。已知当时传唱的传统越弦曲目,约有一百多个。各类演出习俗也逐渐形成,诸如红、白二事、字号开张、祝寿生子等各种场合,应邀说唱的曲目各有所择。如以曲会友必唱《访朋》等。其说唱活动除盲艺人以此为生收取相应报酬外,一般的爱好演出均不收取报酬。

中华人民共和国成立以后,青海越弦得到了空前的重视,对于传统曲本和音乐唱腔的搜集整理工作大力推进。1957年,青海省民族歌舞剧团编辑的简谱本资料集《青海眉户》由青海人民出版社出版,此书收录了青海越弦的唱腔曲牌24支,器乐曲牌11支,带谱曲目《冯爷站店》、《宋江杀楼》两篇,并系统介绍了青海越弦的音乐体系和曲牌构成。

“文化大革命”期间,青海越弦的说唱活动受到批判和禁止。

20世纪80年代初,西宁市群众艺术馆以及西宁市的城北区、城东区、湟源县、湟中县文化馆等单位,先后搜集和内部编印出各自地方的曲艺唱词资料本,都包括有青海越弦的曲本。同时,青海省和西宁市群艺馆以及部分州县的文化馆,多次举办青海越弦调查会、讲习班,广泛汇集各地流行的青海越弦曲牌与唱词,汇编成册并交流说唱。各级各地的广播电台和电视台也设立专栏,大量播放青海越弦曲目,对普及青海越弦起到很大的推动作用。一大批青年青海越弦爱好者也应运而生,他们不但继承了传统节目,还能说唱新编节目,并成为青海越弦创演的骨干力量。

青海越弦的传统曲目,大部分也是随着陕西曲子一起传入的,自创的曲目不多。传入的这些曲目相当丰富,历史题材的有春秋战国的,如《伯牙抚琴》、《杀狗劝妻》等;涉及封神演义、三国演义的有《黄河阵》、《桃园结义》、《华容道挡曹》等;有来自唐宋演义的,如《宫门挂带》、《平贵回窑》、《杨八姐站店》、《穆桂英求情》等;有来自水浒传的,如《拳打镇关西》、《访朋》、《宋江杀楼》、《燕青打擂》等;还有一些生活故事的,如《亲家母打架》等;也有一些戏曲曲目,如《花亭相会》、《彦贵卖水》、《张连卖布》等。

青海越弦的表演一直没有专业的演出团体,所有的演出活动均由民间的自娱班社组织进行。



概 述	1
八件衣	1
八仙上寿	4
灞陵桥饯行	6
白访黑	7
白猿盗桃	10
百戏图	13
拜花堂	16
伯牙抚琴	17
伯牙摔琴	18
不见黄荷心不干	20
曹玉莲走雪	25
草船借箭	28
草坡传信	30
陈春生招亲	33
陈姑儿赶船	35
春生投江	38
春夏秋冬	40
刺目劝学	41
打 路	43

打 灶	46
大赐福	50
单刀会	52
盗仙草	55
东吴招亲(一)	59
东吴招亲(二)	60
读书人	62
杜十娘	63
断桥亭	65
堆金积玉	67
二堂舍子	68
梵王宫	71
访宾朋(一)	73
访宾朋(二)	75
访宾朋(三)	77
冯爷站店	79
姑娘观花	82
姑娘买花	84
古城会	85
古庙存身	90
挂红结彩	92
闺阁绣女	93
郭巨埋儿	94
郭子仪上寿	96
韩琪杀庙	98
黑访白	102
花亭相会	105
花园相识	110
华容道	113
画扇子	115
黄府借银	116
黄河阵	118

劫杀场	120
姐儿探情	122
金碗钗——借水	124
锦绣图(一)	127
锦绣图(二)	129
尅财鬼	131
哭杀场	137
老换少	140
李杰哥	146
李彦贵卖水	149
林英哭五更	153
刘备祭灵	156
刘玉郎思家	158
刘知远带箭	160
罗成表功	161
麦仁罐	162
卖画劈门	166
梅龙镇	168
梅香传讯	170
蒙正赶斋	172
庙坡传信	174
穆桂英求情	176
闹花堂	180
闹书馆	182
尼姑思凡	186
盘山交带	189
蟠桃筵	192
盼家乡	194
平贵登殿	195
平贵回窑	197
亲家母打架	200
秦香莲告状	203

秋胡戏妻	205
秋莲捡柴	209
全家福	212
劝世人	216
认外家	218
入洞房	220
三顾茅庐	222
三娘推磨	223
杀狗劝妻	226
审苏三	229
双官诰	233
双锁山招亲	237
水淹金山	241
思 春	243
四季景	244
四神归山	246
宋江杀楼	248
苏三审录	252
踏雪寻梅	254
谈世情	256
探情郎	258
桃园结义	262
天官赐福	264
秃子闹洞房	266
瓦口关	269
王有道赔情	270
王员外休妻	273
卧龙吊孝	275
武王采莲	278
西厢下书	279
喜对成双	281
喜曲儿	282

湘子卖袍	283
雄黄阵	286
徐杨进宫	290
雪梅教子	292
烟花女告状	295
燕青打擂	297
杨八姐站店	300
阴 会	304
渔樵耕读	306
辕门射戟	308
辕门斩子	310
云淡风轻	313
砸洋灯	314
张连卖布	317
张生戏莺莺	325
赵颜求寿	327
郑儋哭祠	329
郑元和回府	332
郑元和相会	335
重台赠簪	337
朱秀英孝母	339
状元祭塔	342
走马荐诸葛	344
醉写吓蛮书	345
 后 记	 347

八 件 衣

〔前岔〕

昨夜梦不祥，
乌云遮太阳，
清早小娃对我讲，
张玉成拷死在公堂上。

〔背工〕

本县堂上一声问，
三班人役你们听，
挂告牌众百姓来诉冤情。
窦九成击堂鼓，
跪在公堂中，
我这里口口儿叫天把冤伸。

〔西京〕

杨廉上前一声问，
老头子你喊什么冤？
我的名叫窦九成，
二十里铺有家园。
我的外甥张成玉，
因何故拷死在公堂前？
你这老婆子来喊冤，
莫非是儿媳妇她不贤？
杨老爷杨青天，

我老婆有话对你言，
我的儿子张成玉，
八门里只有这一男。
老爷堂上已拷死，
我老婆不问个明白心不甘！
黄毛女子往前跪，
你与老爷禀根源。
杨老爷听着仔细参，
小民女有话对你言！
我的表兄张成玉，
为什么拷死在公堂前？

〔太平年〕

你表兄不该去上京，
秀才做贼理不通。
一听表兄是盗贼，
你拿出证件我看分明。
杨廉忙把人役唤，
八件衣服抱堂前。
八件衣服当堂放，
小女子上前观端详。

苦〔道情〕

见衣服把我的心疼烂，

好似钢刀把心剜，
十两银子包袱卷，
一只绣鞋藏内边。
哭两声表兄死的惨，
窦秀英送你到鬼门关。
小女子往前站，
对老爷先把衣服穿。
我的衣不长不短刚合身，
却怎么领大袖子宽？
小女子不必巧言辩，
对老爷再把绣鞋穿，
我绣的孔雀戏牡丹，
却怎么成了串枝莲？
明明不是我的鞋，
脚大鞋小怎么穿？
这穿那穿穿不上，
一巴掌打它个面朝天。

〔菊悲〕

可恨杨知县，
生就的黑心肝！
你不该把官司来偏断，
好夫妻一刀两断分两边。

〔金玉〕

害得我夫归了天，
害得窦秀英好可怜，
怒冲心上气炸胆，
我今日要和你把账算。

〔催子〕

杨知县睁开狗眼看，

脚大鞋小你怎么穿？
实服了窦秀英好大胆，
七品大堂骂县官，
放心不下忙把绣鞋看，
两只绣鞋不一般，
细细思来明判断，
张成玉你的官司翻了案。
背地里我把爹娘怨，
你不该叫表兄去求官。
本想是做了官一身荣显，
谁料想救济他反遭大难。
无奈何我把老伯一声呼唤，
有杨廉把言语细说心间，
既然是你外甥他把命断，
叫马家与你铺赔上银钱。

〔苍龙哭海〕

二爹娘转面来孩儿拜见，
窦秀英把话儿细说心间，
你二人在县衙莫可久站。
奔上那开封府告状喊冤，
话落点只见那鲜血飞溅，
窦秀英抹死在大堂口前。
大堂口鲜血染二老喊天，
吓得那杨廉贼心如箭穿，
战兢兢把老伯一声呼唤，
尊一声窦老伯细听心间，
你告状告到那南北二院，
且莫要告在那包公门前。
我总有满斗金无处打点，

包相爷爱百姓不爱银钱。

〔背工〕

窈九成上告实不好，

杨知县心中如刀绞，

盼告在南北二院，

莫告在包公面前，

那时候七品知县难保全。

〔后岔〕

吩咐声人役把门掩，

怨天怨地也枉然。

仔细参，

这一回开封府定要丢官。

李长林 演唱

王绳忠 记录

八 仙 上 寿

〔前岔〕

快乐逍遥，
五色祥云飘，
众八仙上寿赴蟠桃，
王母宫中走一遭。

〔背工〕

南极仙老儿云端站，
带来众八仙，
王母娘娘坐中间。
童儿们站两边，
东方朔手捧八宝来奉献，
佛手并橘柑，
山海如洞天，
又来了增福延寿二大仙。

〔五更〕

白猿猴跪面前，
献上白牡丹，
五福捧寿送子是张仙，
又来了和合二大仙。

〔皂罗袍〕

九莲灯悬挂在庭前，
十二美女排两边，

金锣鸣玉鼓响，
望后面笙琴古乐闹声喧。

〔银纽丝〕

汉朝的钟离离了终南山，
唐朝的洞宾随后紧相连，
又来了蓝采和，
果老在后边，
曹国舅手执阴阳板。
韩湘子手提小小玉花篮，
铁李拐的葫芦火焰冒上天，
仙姑走得快，
随后二大仙，
王母的宫中把寿筵。

〔西京〕

福禄寿星齐来到，
五福堂前乐逍遥。
老君爷骑在青牛背，
九曜星官祝寿朝。

〔背工〕

福如东海长流水，
寿比南山不老松，
刘海戏蟾撒金钱，

步步儿踏江沿，
撒金钱十万贯。

这才是，

一品当朝，

二喜临门，

三元报喜，

四季发财，

五福捧寿，

禄位高升，

七贤子孝，

八仙庆寿，

九子莲灯，

十面富贵万万年。

〔后岔〕

南极仙回头把童儿叫，

你把仙桃摇几摇，

哗啦啦，

众八仙各吃一颗长生不老。

刘伟林 演唱

郊区文化馆 记录