

宁波市甬剧研究传习中心

宁波甬剧 及其音乐的演变

李微 编著

中国戏剧出版社

宁波市甬剧研究传习中心

宁波甬剧及其音乐的演变

李 微 编著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宁波甬剧及其音乐的演变 / 李微编著 . — 北京 : 中国

戏剧出版社 , 2017.12

ISBN 978-7-104-04615-8

I . ①宁… II . ①李… III . ①甬剧—研究—宁波

IV . ① J825.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 286971 号

宁波甬剧及其音乐的演变

责任编辑: 肖楠

项目统筹: 薛法森

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街 2 号国家音乐产业基地 L 座

印刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 20.5

字数: 375 千

版次: 2017 年 12 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04615-8

定价: 68.00 元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

前言

这本书写成后,搁置了许多年,才准备出版,所以有许多话要说。如:写作的过程;本书出版对甬剧的贡献;对甬剧未来发展的展望等。

写作的过程

1954年底,我到宁波甬剧团担任作曲。当时因对甬剧不太熟悉,特向周大风老师求教。他说:“你不可下车伊始,就表现‘我是来改革甬剧的’,要虚心诚意的学习。要沉下去,深深地沉下去,把甬剧的家底——包括甬剧的历史演变,甬剧音乐的声腔、唱调,唱腔的演变,甚至剧目、表演和师承关系,等等,全部弄清楚以后,才有发言权。”

遵循大风老师的指点,我开始找资料学习,但剧团内只有1954年华东戏曲会演期间的一些短文(我都读了)。想找些曲谱看看,也只有甬剧《两兄弟》一剧的几段唱腔。我便利用一切时间向团内各位老艺人请教,他(她)们都很愿意教我,特别是黄君卿老师(1957年我正式拜他为师),他不但告诉我许多唱调和唱腔,还对我讲了许多甬剧历史情况。

1955年——1957年,我在学习的基础上再向纵深开掘和探索,除向本团老艺人及上海董风甬剧团老艺人继续请教外,我还跋山涉水去上海各角落、去奉化山区、鄞县农村等地寻访前辈老艺人,如孙翠娥、柴鸿茂、唐金元、小菊花、宋德鼎、长脚木匠、三猫癞头、李莊义等进行采访。并从宁波大沙泥街各旧货店(摊)搜集了几乎是旧社会灌制的所有的宁波滩簧、四明南词和民间器乐曲等唱片几十张。与老艺人们共同审听,筛选出有价值的进行整理、记谱,写了大量的笔记。恰逢1957年底,省文化局(现文化厅)发文要出版全省各地方剧种的音乐,甬剧也在内。因此,1958年宁波甬剧团将我收集整理的关于甬剧发展及音乐演变的资料推荐给省文化局。即此书《宁波甬剧及其音乐的演变》(原名《甬剧音乐资料》)的初稿。

初稿后,我再进一步查阅地方志、旧报纸,去上海、杭州等地,采访了沪剧、锡剧、湖剧、杭剧、绍滩、姚剧等剧种的老艺人和专家。其间也找遍了当时能反映甬剧发展过程及音乐演变的所有资料,然后对初稿进行修改加工,重新编著。1959年完成

第二稿，即本书（原名《甬剧音乐资料》）。书成之后刻成油印本，为了交流，分赠给各兄弟剧团（如上海堇风甬剧团等）和有关单位以及团内外一些同行。

1964年——1965年，在第二稿的基础上进一步完善，着重记录并收编了甬剧音乐状况和谱例，形成了第三稿。

1969年——1978年，我调到宁波地区越剧团担任作曲，因为换了新的剧种，语言、唱腔需要重新学习，所以，我已无暇顾及本书。直至1978年，我重新调回宁波市甬剧团。于是，我常把这本书拿出来作为音乐写作的参考。几年来，在甬剧创作过程中，收获很大，感悟颇深。时时想，如果有机会能让这本记载着宁波甬剧发展史及音乐演变的书惠及更多人该有多好啊！

这一等又历经了三十多年之久，直到2011年春节，当时任宁波市艺术剧院副院长的王锦文女士，积极鼓励和大力支持我出版本书，重新燃起了我内心的激情，才有了今天这本书的诞生。

本书出版对甬剧的贡献

一、本书通过走访老艺人的考证古籍，找到了宁波甬剧剧种的源头，理清了甬剧发展轨迹。

我在1954年华东戏曲会演刊物中发现，有些短文认为甬剧是由“田头山歌”演变而来。还有一篇短文说与当地的“曲艺”有关。我从多方面查考，认为“田头山歌”一说，只是一般的泛指，而“曲艺”说却有可能。于是我对宁波“曲艺”进行了多方面的考查，结果发现“唱新闻”的起源和历史、演唱形式以及内容、唱词、唱调、唱腔，等等，都与宁波“串客”极为相似。因此召集甬剧老艺人与“唱新闻”老艺人进行交谈，最后认为甬剧在萌芽时期确实是由业余的亮眼人，学“唱新闻”、学唱码头摊贩上的小唱本等演变而来，称“串客”。后来又从古籍中发现，在清道光年间（1825—1850年）官府已明令查禁宁波“串客班”。这说明那时“串客班”早已在城乡到处演出。还知道在清乾隆晚年（约1790年前后）江浙一带官宦、富家子弟常相聚清唱戏曲以自娱，称“串客”。那么我们的“串客”应稍后于他们，是模仿他们，并攀附他们的美称而名曰“串客”的。所以我们的“串客”萌芽时期应在1795年前后（详见本书）。

本书也理清了甬剧发展的轨迹，并划分为：萌芽时期；马灯班时期；滩簧时期（分为男小旦时期和女小旦时期）；改良甬剧时期；新甬剧时期五个阶段。

找到了宁波甬剧剧种的源头，理清了甬剧发展的轨迹，这是对甬剧的大奉献。此文虽短，但它可算是第一篇甬剧史稿。

二、本书首次尝试对甬剧声腔、唱调、唱腔进行了系统整理和总结

1955年以前甬剧唱腔及音乐极为混杂，尤其在上世纪二十至三十年代，社会上流行什么，宁波滩簧就唱什么。甚至流行歌曲（如《哦，苏珊娜》等）、电影插曲（如《渔光曲》、《天上人间》等）都唱。我在搜集整理中，剔除了这些流行曲、电影插曲和北方小调，以及已明确是其它剧种的代表性曲调，然后依声腔系统、功能、结构形态，将其分为四大类。即：

1. 最主要的甬剧“基本调”类。

曲体结构是：“起”→“平”→“落”式。剧种个性鲜明，分段灵活，用途广泛，这是甬剧的主要声腔，以叙事见长。唱调有：〔老基本调〕、〔新基本调〕、〔流水〕等。

2. “四明南词”类唱调。

曲体结构均为：七字句的上下句联缀体（上下句可自由选择连接）。“四明南词”是宁波地区最典雅的坐唱式的地方曲艺。唱腔优美，可弥补“基本调”类的优美不足，是“基本调”类的主要辅助性唱调。唱调有：〔平湖调〕、〔赋调〕、〔慈调〕等。

3. “乱弹”腔类唱调。

曲体结构多为七字齐言对偶句（〔三五七〕略有出入）。很早就引进，以弥补基本调的慷慨悲愤之不足。但它与绍剧、越剧太相似，应少用或以〔流水〕代替。唱调有：〔慢二簧〕、〔中板二簧〕、〔快板二簧〕和〔三五七〕等。

4. 杂曲、小调类。

〔月调〕吸收自乱弹，很少用；〔大陆调〕（〔武林调〕）最好不用，各种宁波或江南的民歌、小调用得较多。

这样，宁波甬剧音乐得到了净化，戏剧功能更齐全，色彩更多样，主次更分明，唱腔更丰富优美。

所以本书可算是甬剧音乐之大典。

三、促进了宁波甬剧团上演剧目中的音乐生产方法和生产流程的规范化。

将原来由演员各自设计唱腔的混乱情况，调整为：

1、读了剧本后，先由作曲者根据人物情感的需要，进行布局，初步设计唱调，然后由演员、导演讨论通过或修改。

2、一般性的唱腔，由演员自行设计，作曲者审听通过或者修改。

3、重点唱段或感情变化比较复杂的唱腔，由作曲者创作，导演、演员讨论通过。

四、发现新的甬剧元素，丰富甬剧音乐表现手法

在编书中挖掘出了许多过去优美的唱调和唱腔，都被有机地运用于新上演剧目中，很大程度上丰富了甬剧音乐的表现力，加强了人物情感的抒发，增强了甬剧音乐的传统风味。自1954年至1964年上海唱片公司为宁波甬剧团五部上演剧目中的优秀唱段灌制了唱片。这些剧目分别是：《两兄弟》、《姑娘心里不平静》、《五姑娘》、《亮眼哥》、《姜喜喜》。

五、推动了甬剧音乐的继承传统与改革创新相结合：

1. 甬剧是男女合演的剧种，台上男女腔的处理是个重要问题，有幸前辈艺人给我们建立了男女“同调异腔”的基础。但上世纪50年代女腔太低（多在 $g-a^1$ ），男腔太高（多在 $G-a$ ），几乎是同调同腔，不适合男女演员的嗓音，且行腔单调。在编写此书，审听历史唱腔时，我发现女小旦时期（1920年—1938年）的女腔最好听，它起伏跌宕，婉转流畅，音域在 $\dot{6} - \dot{3}(\dot{5})$ 间，而且这样的调高，男女腔都有高、中、低三种好唱，有利于创建“行档唱腔”和“流派唱腔”。我们应该继承这种唱腔，并加以发挥，于是把基本调高由 $1=C$ 改为 $1=bB$ 。

2. 甬剧“起”→“平”→“落”式的曲体结构，它分段十分灵活，二至四句乃至一百多句都可以成为一段，避免了上下两句多次重复的单调。而且“起”部（〔上韵〕类）和“落”部（〔下韵〕类）都有很多“变化腔”或“花腔”，它们都有相对的独立性，在任何需要的时候都可以随时接唱或转接其它的唱腔，她弥补了唱腔单调、少变化的缺点。它既可以形成许多丰富多变的唱段；形成许多功能较复杂的套曲、组曲，而又甬剧风味极浓；因为它构成的元素，都是甬剧原有的唱腔。这种方法我们戏称为“米丘林”嫁接法，从此以后直至现在被大量使用。

对甬剧未来发展的展望

通过编写此书，使我认识到：甬剧最大的长处就是她能顺应时代。新时代、新社会、新人物、新故事会不断出现，那么甬剧的创作源泉就永远不会枯竭；舞台表演方面可以不断吸收和创造出新的技艺来适应新的内容和新的审美要求。

和其他剧种一样，甬剧也必须完善两个基本建设，那就是：必须建立一个高水平的完整的艺术创作班子：编剧、导演、作曲、编舞、舞美；培养一支能歌善舞、精于表演、高素质的演员队伍。

剧目内容方面：甬剧是以演现代戏为主的，那就必须反映现实，颂扬正气，反映社会主义核心价值观、反映大众的需要。重点反映浙东人物、风情，使甬剧真正成为宁波地域文化的灵魂之一，是人们不可缺少的、高品质的、喜闻乐见的文化形式。

舞台艺术方面：在音乐、表演、舞美等方面不断完善。汲取其他优秀的戏曲剧种之精华。根据甬剧的特点，也可以采纳一些〔音乐剧〕的演唱形式以及舞蹈的运用手法，提高甬剧的艺术质量，拓展表演手段，丰富演出形式，跟上时代的需要，使甬剧这朵艺术奇葩，在甬剧几代人的努力下，逐渐成为“中国浙东的音乐剧”也未尝不可！

甬剧的未来是光明的，这株艺术之花一定会迎来她的旺发期和盛开期。

一、萌芽时期（“串客”演唱 1795 年而后）

例 1 川支山歌	李 微
例 2 山歌	2015.4.28
例 3 山歌	

二、马灯班时期（约在 1800 年至 1820 年左右）

例 4 小调	15
例 5 绍兴平水调	16
例 6 林道调	18
例 7 罗合调	18
例 8 高腔老调	19
例 9 绍兴调	21
例 10 绍兴调	22
例 11 大调	23
例 12 越调	24
例 13 在调	25
例 14 在调	25
例 15 小调	26
例 16 在调	27
例 17 武调	27

目 录

前 言	1
宁波甬剧发展简史	1
宁波甬剧音乐唱腔的演变	9
一、萌芽时期（“串客”清唱）（1795年前后）	9
例1 田头山歌	10
例2 对山歌	10
例3 新闻调	11
二、马灯班时期（约在1800年至1820年左右）	14
例4 马灯调	15
例5 串客基本调	16
例6 翁媳调	18
例7 算命调	18
例8 湖船老调	19
例9 闹五更	21
例10 划船五更	22
例11 十八摸	23
例12 姑苏城	24
例13 卖花线（一）	25
例14 卖花线（二）	25
例15 小板梢	26
例16 文献花	27
例17 武献花	27

例 18	船灯调	28
例 19	小二五更	29
例 20	一匹绸	30
例 21	满江红	33
例 22	九连环	34
例 23	打牙牌	35
例 24	下盘棋	35
例 25	扬州五更	36
例 26	四大景	37
例 27	四小景	38
例 28	紫竹调	38
例 29	大补缸	39
例 30	女看相调	39
例 31	湘江浪	40

三、滩簧时期（约在 1820 年前后至 1937 年之间）41

1. 男小旦时期（约在 1820 年前后至 1920 年之间）41

例 32	上场锣接小起板	43
例 33	小起板转顿板过门接老旦唱腔	44
例 34	女腔开口上韵	45
例 35	女腔中韵	48
例 36	男腔中韵	49
例 37	女讴宫·弦下上韵	50
例 38	男中韵·甩煞韵	51
例 39	女引子·长腔讴宫半串板	53
例 40	老生引子	57
例 41	男开口上韵接顿板接偷板上韵·串板	57
例 42	女腔开口上韵·串板·三联上韵	60
例 43	男腔开口上韵·串板	62
例 44	女腔引子·花顿板接中韵	63
例 45	工字上韵	65
例 46	讴宫接偷板半串板	66

例 47	串板上韵	66
例 48	长腔讴宫	67
例 49	花中韵	67
例 50	十八板	69
例 51	讴宫接上韵、清板接大落板	70
例 52	滚中韵接清板、小落板	70
例 53	滚中韵接大落板	71
例 54	滚中韵接水底翻接讴宫	72
例 55	织花绦	73
例 56	开门三级	74
例 57	抢步上前	75
例 58	对讴宫	75
例 59	长腔讴宫、对讴宫接流水	77
例 60	住板腔	78
例 61	会情讴宫	79
例 62	偷板上韵、全锣、半全锣、讴宫半串板、清板转流水	80
例 63	上韵转流水·清板接小落板	84
例 64	流水清板接小落板	85
例 65	女腔流水上下韵·偷板上韵·大落板	86
例 66	流水中韵当落板	88
例 67	流水接嗷嗷哟接基本调下韵	89
例 68	流水住板接大落板、下场锣	90
例 69	流水住板接顿板	91
例 70	流水怪调	92
例 71	流水怪调接大落板	93
例 72	大卖花	95
例 73	赋调转平板、沙袋	98
例 74	新闻调·赋调	100
例 75	词调	102
例 76	新闻调·词调	104
例 77	清板接沙袋、怪调、赋调、住板、下韵	106
例 78	怪调、沙袋、赋调	109
例 79	基本调清板转赋调	111

例 80	水底翻转词调	112
例 81	引子、平湖、沙袋转赋调、紧赋调转词调	113
例 82	慢板二簧	121
例 83	中板二簧	123
例 84	快板二簧	126
例 85	三五七	127
例 86	月调引子	128
例 86	月调	129
例 88	月调	130
例 89	月调	131
例 90	月调	133
例 91	花鬼月调	134
例 92	夜勿禅	135
例 93	夜勿禅	136
例 94	发财调	138
例 95	摸骨相	139
例 96	王老三调	140
例 97	懒虫调	140
例 98	莲花落	141
例 99	莲花落	142
例 100	三跳七枝梅	142
例 101	王孙公子游春景	143
例 102	嘟嘟调	144
例 103	想我郎	145
例 104	十杯酒	146
2. 女小旦时期 (约在 1920 年至 1937 年之间)		147
例 105	还披风	148
例 106	王老才	149
例 107	呆大烧香	149
例 108	打窗楼	152
例 109	徐老增算命	154

例 110	劝夫	155
例 111	双落发	158
例 112	双卖花	161
例 113	绣花鞋	162
例 114	姊妹采桑	165
例 115	隔窗会	167
例 116	劝夫	171
例 117	半把剪刀	172
例 118	拔兰花	174
例 119	桃红柳绿百草清	176
例 120	拔兰花	181
例 121	双落发	183
例 122	开口韵接上韵	186
例 123	一板上韵	186
例 124	中板二簧(紧拉慢唱)	187
例 125	马灯调	191
例 126	武鲜花	191
例 127	细则	192
例 128	偷郎五更	193
例 129	挖花牌	194
例 130	对花十送郎	195
例 131	怨我郎	197
例 132	哭夫郎	198
例 133	春调	199
例 134	十只柏子	200
例 135	手扶栏杆	201
例 136	和尚採花	202
例 137	烟花女子告阴状	202
例 138	知心客	203
例 139	七朵花	204
例 140	四季相思	205
例 141	烟花算命调	207
例 142	凤阳花鼓	207

四、改良甬剧（幕表大戏）时期（1938年至1949年）····· 209

例 143	新基本调女腔	210
例 144	新基本调男腔	211
例 145	四明宣卷（一）	212
例 146	四明宣卷（二）	213
例 147	四明宣卷（三）	213
例 148	新基本调女腔（悲调）	214
例 149	新基本调男腔	215
例 150	新基本调男腔	216
例 151	新基本调女腔	217

五、新甬剧时期（1949年至今）····· 219

例 152	新基本调男腔	225
例 153	新基本调女腔	226
例 154	新基本调男腔	227
例 155	新基本调女腔	228
例 156	新基本调男腔	229
例 157	新基本调男腔	230
例 158	新基本调女腔	231
例 159	新基本调女腔	232
例 160	新基本调男腔	233
例 161	新基本调男腔	234
例 162	新基本调男女对唱	236
例 163	老基本调男腔	237
例 164	老基本调男腔	238
例 165	老基本调女腔	239
例 166	老基本调女腔	240
例 167	老基本调男女对唱	241
例 168	老基本调女腔	243
例 169	流水女腔	244
例 170	流水男腔	245
例 171	四明南词·平湖调	246
例 172	四明南词·词调	248

例 173	四明南词·赋调	249
例 174	四明南词·紧平湖	251
例 175	四明南词·紧赋调	252
例 176	三五七	253
例 177	慢二簧	255
例 178	快二簧	257
例 179	摇板	261
例 180	夜勿禅	263
例 181	荡湖船	264
例 182	莲花文书	264
例 183	木莲花	265
例 184	新基本调·上韵过门及下韵缩短、清板加伴奏	266
例 185	新基本调·缩短下韵	267
例 186	新基本调·另一种下韵	267
例 187	新基本调男女声二重唱	268
例 188	老基本调插伴奏	271
例 189	老基本调加伴奏	271
例 190	老基本调·另一种落板女腔	272
例 191	老基本调花腔联用	272
例 192	加工流水	274
例 193	离别歌	275
例 194	加工摇板	276
例 195	流水三人二重唱	277
例 196	加工紧赋调	278
例 197	行路调	279
例 198	倒板	280
例 199	欢乐曲	280
例 200	加工倒板快二簧	281
例 201	加工三五七	282
例 202	山歌合唱(一)	282
例 203	山歌合唱(二)	283
例 204	情歌(三)	284
例 205	加工山歌(四)	284

例 206	加工山歌（五）	285
例 207	加工春调	286
例 208	加工十八摸（打夯歌）	287
例 209	加工卖花线	287
例 210	加工三翻十二郎	288
例 211	加工夜勿禅	289
例 212	加工武献花	290
例 213	加工哪咤令	294

附录 器乐曲牌 295

一、老曲牌 295

例 214	小巴门	295
例 215	水龙吟	295
例 216	傍妆台	296
例 217	将军令	296
例 218	双花（又名扫花）	297
例 219	春来	298
例 220	万年欢	298
例 221	傍妆台	299
例 222	水龙吟合头	299

二、新曲牌 300

例 223	新曲牌（一）	300
例 224	新曲牌（二）	300
例 225	新曲牌（三）	301
例 226	新曲牌（四）	301

后 记 302

宁波甬剧发展简史

甬剧是宁波滩簧演变而来的，但宁波滩簧（简称“甬滩”）是怎样来的呢？此前既没找到确切的文字记载，也未听见肯定的讲法，各说不一。

有人说它是老郎祖师创造的，并且说老郎祖师就是唐明皇的弟弟；也有人说老郎即梨园……，我们认为这一类的传说，可靠性不大，同时别的剧种也有这样的说法。另外从时间上，和甬滩的风格上来看都不像：唐明皇距今已一千多年，甬滩却产生在二百年前左右。甬滩的内容，有许多是对旧社会封建婚姻的不满，对统治者的反抗和讽刺；甬滩的语言，都是劳动人民的语言；甬滩的唱腔，说唱性很强；人物也都是劳动人民，很少有皇帝、官宦、贵族出场；从各方面来看，甬滩是来自民间的。

有人说甬滩是“田头山歌”变来的，我觉得有它的可能性，但从田头山歌与甬滩的结构上来看，则距离较远。

也有人说甬滩是从〔马灯调〕变来的，但无论从结构上或旋律上都找不到马灯调与甬滩调有相似之处，只有甬滩曾参加过马灯班演出（那时叫“串客”）却是事实。

还有人说甬滩是从苏滩变来的，这说法有一部份根据。例如甬滩中有些戏像《荡湖船》、《扒垃圾》等，从剧本到表演，音乐唱腔，全部都是从苏滩搬来的；另外有些戏的人物故事是出在苏州，如《小卖花》；还有些花腔像〔十八板〕等，也很像苏滩；但甬滩有几个主要方面都不像苏滩如：语言、〔基本调〕唱腔、调式、小锣等都与苏滩不同。甬滩的〔基本调〕与从苏滩传来的〔湖船老调〕是同时存在的，甚至比它更早，并非由它变化而来，所以我认为不能讲甬滩完全是由苏滩变的，但受它影响是有的。后来，在《华东戏曲剧种介绍》第四条上，星跃、宋青二位同志写的《从滩簧到苏剧》一文，给了我很大的启示，他们说所有的滩簧以苏滩为最早，至清朝乾嘉年间已形成，并迅速向南北流传，更盛于江浙一带，使各地曲艺受了苏滩的影响遂先后产生了类似的但又各具特色的滩簧。我们认为这样说法可参考，于是就向宁波曲艺方面去寻根。结果发觉宁波的“唱新闻”与宁波滩簧较相似：

（1）首先是在性质上相同：宁波“唱新闻”是随时编唱新人新事的，“甬滩”是及时反映现实生活的，实际上一样。

（2）在内容上相同：“唱新闻”的内容多半是对婚姻不满，对旧社会的揭露、讽