

杨荫浏全集

NLIC 2970654987

第8卷

苏南十番鼓曲
十番锣鼓

凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

杨荫浏全集

中国艺术研究院音乐研究所 编

第8卷

苏南十番鼓曲

十番锣鼓

NLIC 2970654987

凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

杨荫浏全集 /中国艺术研究院音乐研究所编.—南京:
江苏文艺出版社, 2009.12
ISBN 978-7-5399-2896-8

I. 杨… II. 中… III. 音乐—文集 IV. J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 218677 号

- 书 名 杨荫浏全集
编 者 中国艺术研究院音乐研究所
责任编辑 陈咏华 沈 瑞 孙金荣 刘洲原
责任校对 张松鹤 陈延年
责任监制 卞宁坚 江伟明
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社 <http://www.jswenyi.com>
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
照 排 江苏省地质测绘院印刷厂
印 刷 南京爱德印刷有限公司
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
开 本 718×1000 毫米 1/16
字 数 6500 千
印 张 430.5
版 次 2009 年 12 月第 1 版, 2009 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5399-2896-8
定 价 1680.00 元 (全十三卷) (精装)
(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

编辑说明

《苏南十番鼓曲》，杨荫浏、曹安和编，人民音乐出版社，1982年出版。本书原为1937年收集的《锣鼓谱》，1953年油印；1957年音乐出版社以《苏南吹打曲》为名出版。1982年人民音乐出版社第二次印刷时，修订第一编绪论，改书名为《苏南十番鼓曲》。

2003年4月，乔建中收到上海唐文清收藏杨荫浏、曹安和1940年代合编的手抄本《锣鼓谱》。手抄本尺寸左右宽20.9厘米，上下长31厘米。用麻线订于左侧。第一行写：“研究丛书之二”；第二行写：“锣鼓谱第一集”；第三行写：“杨荫浏、曹安和合编”。接下去是“目录”。“锣鼓谱例言”中，共列十二点，分别说明谱本格式（首次用总谱），乐器数量及名称，所用声字，宫调系统，个别符号改订情况，大锣与同鼓所击位置、轻重不同而采用的特性符号，节奏符号及诸多技法、板别的详尽解释。以下是《十八六四二》和《翠凤毛》总谱，共四十二页。

卷头语、引言、锣鼓谱例言、锣鼓谱：十八六四二、翠凤毛（教育部音乐教育委员会出版 民国三十年初版）

第一页，郑颖孙《卷头语》：

我国近代合乐，除雅乐囿于庙堂之外，则惟有丝竹锣鼓合奏，如十番之类。而锣鼓之用于宗教（佛道）戏剧、民间典礼（吹鼓手）、迎神赛会、竞渡等，尤为重要而普遍。且纯以敲击乐器合奏，实为世界乐坛上独具形趣之一格。在推进民间音乐教育之今日，尤有整理提倡之必要。杨荫浏、曹安和二先生，从事于此项研究者，历有年所。近选出《十八六四二》与《翠凤毛》二谱，重加整理，本选谱必雅，记谱必信，译谱必达之旨，严其体例，写成此册。以为我国特有之敲击乐器合奏，创具记谱法则。发皇斯道，此其嚆矢也欤。

郑颖孙 民国三十年七月二日

杨荫浏《引言》：

十番锣鼓，在吾国流行颇广。浙江之嘉杭，河北之故都，凡名城通

邑，人文荟萃之区，辄有一二乐人社集，擅精其艺。大江以南，“堂名”乐工，时藉锣鼓以糊口；而广集众长，流传久远，拔于陋俗，列诸隆仪，则释道二家之功，要不可没。释氏之能音乐者少，而能者辄精。犹忆髫年时，深慕同邑擅长此道者三人。其一长于击鼓。初运钢槌以击麻扎之砖块，积数十年之久，养成腕力，乃以艺名。及其晚年，双槌着鼓，重则如排山倒海，轻则如珠走玉盘，识者重焉。其一长于三弦。坚劲灵活，仅损吾师皖卿一筹。其一长于抚笛。竹音之发，细如游丝，宏充广宇，“封门”运气之功力，鲜可与媲。民十以来，之三人者，先后云亡，深堪痛惜。释氏而外，允推道氏。江南道侣之擅长音乐者，半出梅村之泰伯庙其及弟子，散处苏、常名庙，类能以乐艺冠其及侪辈。故在江南收集锣鼓谱，必求之于僧道二家。而从道家着手，则必求之于梅村泰伯庙之传派弟子。

著者对于锣鼓，初无研究。民国十年之秋，美国波士顿乐队提琴名师兼作曲家爱希汉氏，由美陆东来，采术东方音乐。先经三岛，且人引之来华。北京大学昆曲教师赵子敬氏介绍之于常州天宁寺之静波方丈，静波方丈复引之来无锡，问乐于天韵社社长吾师吴皖卿先生。先生时已年等耄耄之年，除命社友轮唱清曲，弹奏琵琶，操弄古琴，合乐数阙之外，更广邀释道二教之乐人，为之专奏十番锣鼓于邑之公园。如是者数日。爱氏赞叹不置。曾著评文，登于沪上西文报章。为锣鼓节奏之变化，竭其能事；寥寥三数乐人，而乐调内容之丰富与美致，均能表达无疑，大非易事；自惜对于此道，为门外汉，虽能欣赏，所得不多。爱氏离华，不及一月，又从印度致函吾师，谓绕梁之音，身虽易地，未易暂忘；决请其夫人及其女公子在印度暂待，孑身迢返，再图把晤云云。嗣有电至，谓已首途。爱氏于同年残冬，又来吾邑盘桓数日。临行，谆谆以研究锣鼓，公之世界相勸勉。著者对于锣鼓，最初发生兴趣，爱氏实启之。十一年初夏，闾献之道士示以十番锣鼓谱抄本《十八六四二》、《翠凤毛》、《吓西风》、《寿庭侯》、《万花灯》、《香袋》、《十八拍》等七阙，即假归手录之。自后同邑道家法事，每有名手参加，辄有道友先期走告。因得再三倾听，于原谱丝竹合奏之调，根据所闻，渐加增损。然于锣鼓节奏之繁，尚未能注意。二十五年夏，假期还乡，请道教友人闾献之、郭俊峰、朱勤甫、王云坡诸君，为之广罗十番锣鼓抄本。先后得数十种，调多互出。汰其重复，别其异同，考订参校，草成一帙。二十六年夏，复邀道家友人数位，为之排定时间，请其各就所长，于每日晨间，轮流来家指导，每人每日以两小时为度。如是者，积两月之久，乃得略窥门径。遂将旧谱重新厘订。误者正之，略者详之，晦暗难明者阐释之，前后不贯者衔接之，使与实际演奏，较为适合。耳有所闻，意有所会，则书之眉注，列之于篇，以求暂存忠实之断片。然急就之书，未遑详订；所用谱式，犹是工尺之谱；声调节奏，半在谱

上,半在意中,废解之文,终难问世。二十九年初秋,曹安和表妹来云南,参加音乐研究工作。几度相告,谓合乐之事,不习则忘;所有谱稿,略而不详;虽暂保留私人记忆于一时,而不能公之大众,施之久远;一旦遗忘,印成无用;不作详谱,颇疑吝秘云云。乃出原稿相示,将合奏方法,不着于篇者,一一告之;复经几度协商,多番改写,遂暂拟成今之译谱方法。即由安和表妹担任抽暇译写。兹将已成二阙,先付印。日后工作有暇,甚望其仍能续为增修译写之功。庶续集之出,为期当不远耳。

三十年(1941)七月二日写于四川省壁山县之青木关 杨荫浏

《十番锣鼓》,杨荫浏编著,北京:人民音乐出版社,1980年出版。

目 次

编者说明

苏南十番鼓曲

第一编 绪 论

一 名称——十番鼓	3
二 历史	5
三 劳动人民的创造	8
四 学习与借鉴	9
五 乐器说明	10
(一)板	10
(二)点鼓	11
(三)同鼓	12
(四)板鼓	13
(五)云锣	15
(六)笛	16
(七)箫	17
(八)笙	17
(九)小喷呐	17
(一〇)胡琴	20
(一一)板胡	20
(一二)三弦	21

(一三)琵琶	22				
六 符号说明	23				
(一)速度用语	23				
(二)节奏用语及符号	23				
(三)滑音符号	28				
(四)全节休止符号	29				
七 常用术语说明	29				
1. 散曲、曲牌、牌子	2. 套头	3. 正套	4. 散套	5. 慢板	6. 中板
7. 快板	8. 鼓段	9. 慢鼓段	10. 中鼓段	11. 快鼓段	12. 拆头
13. 过音	14. 板眼	15. 加眼	16. 抽眼	17. 加板	18. 中折
19. 快拆	20. 中板梅花拆	21. 序鼓	22. 唤头	23. 接头	24. 应鼓
25. 大排、大豁边、大耍边、狂边	26. 细排、细研	27. 腻鼓	28. 集曲		
29. 送慢板、慢板赠曲	30. 结边	31. 隔凡			
八 十番鼓曲的曲体	47				
(一)用鼓段的吹打曲套头	47				
1. 音高方面的前后连接关系	2. 节拍方面的前后连接关系				
(二)不用鼓段的小型吹打曲	51				

第二编 套头十番鼓曲实际演奏谱

一 一个鼓段形式	52				
(一)一封书	52				
1. 序鼓	2. 一封书	3. 剔银灯	4. 浪淘沙	5. 接头	
6. 快鼓段	7. 这一风	8. 效丈			
二 两个鼓段形式	65				
(二)满庭芳	65				
1. 梅梢月	2. 凝瑞草	3. 满庭芳	4. 后满庭芳上段	5. 慢鼓段	
6. 满庭芳	7. 后满庭芳中段	8. 快鼓段	9. 后满庭芳下段	10. 尾声	
(三)雁儿落	103				
1. 步步高	2. 凤凰栖	3. 小桂枝香	4. 雁儿落	5. 慢鼓段	
6. 金字经	7. 梅梢月	8. 柳腰金	9. 接头	10. 快鼓段	
11. 环山水	12. 清江引				
(四)青鸾舞	135				
1. 叠层楼	2. 素川	3. 青鸾舞	4. 慢鼓段	5. 对玉环	6. 中走马
7. 紫花儿	8. 接头	9. 快鼓段	10. 看芙蓉	11. 效丈	
三 三个鼓段形式	174				

第 八 卷 目 次

(五) 甘州歌	174
1. 雨中花 2. 凝瑞草 3. 甘州歌 4. 慢鼓段 5. 一封书	
6. 小立春风 7. 接头 8. 中鼓段 9. 这一风 10. 青鸾舞	
11. 浪淘沙 12. 接头 13. 快鼓段 14. 收江南 15. 效丈	
四 小型十番鼓曲	230
(六) 醉仙戏	230
(七) 山坡羊	240
1. 山坡羊 2. 朝天子 3. 小开门	

第三编 套头十番鼓曲翻译原始谱

一 一个鼓段形式	248
(一) 滚绣球	248
1. 北采茶 2. 园林好 3. 中风韵 4. 北 追 5. 折桂林	
6. 滚绣球 7. 快鼓段 8. 醉 花	
二 两个鼓段形式	253
(二) 暖溶溶	253
1. 唤 头 2. 万年欢 3. 雪压珠 4. 沽美酒 5. 暖溶溶	
6. 中鼓段 7. 对玉环 8. 叠层楼 9. 十八拍 10. 收江南	
11. 快鼓段 12. 效 丈 13. 望妆台前段	
(三) 四边静	260
1. (喷呐) 2. (细) 3. 慢鼓段 4. (细) 5. (云)	
6. (细) 7. (呐) 8. (呐) 9. 快鼓段 10. (笛)	
(四) 雁儿落	267
1. 2. 慢鼓段 3. 4. 5. 6. 7. 8. 快鼓段 9.	
三 三个鼓段形式	271
(五) 喜鱼灯	271
1. 序 鼓 2. 沙隔玉 3. 喜鱼灯 4. 慢鼓段 5. 月上海棠	
6. 剔银灯 7. 中鼓段 8. 这一风 9. 青鸾舞 10. 半一封书	
11. 凤凰栖 12. 九头鸟 13. 看芙蓉 14. 接 头 15. 快鼓段	
16. 收江南 17. 清江引	
(六) 泣颜回	279
1. 月上海棠 2. 剔银灯 3. 泣颜回 4. 慢鼓段 5. 游西湖	
6. 上小楼 7. 叠层楼 8. 中鼓段 9. 十八拍 10. 梅梢月	
11. 快鼓段 12. 素 川 13. 紫花儿	
附: 四个套曲之排列法	287
雪压珠 一封书 青鸾舞 甘州歌	

第四编 十番鼓散曲牌子及鼓段翻译原始谱

一 散曲牌子原始谱	288
(一)步步高	288
(二)大步步高	289
(三)凤凰栖	290
(四)小桂枝香	290
(五)前桂枝香	291
(六)雁儿落	291
(七)金字经	294
(八)梅梢月	294
(九)柳摇金	297
(一〇)环山水	297
(一一)清江引	298
(一二)凝瑞草	299
(一三)满庭芳	300
(一四)后满庭芳	301
(一五)竹三马	306
(一六)浣溪沙	307
(一七)玉娇枝	308
(一八)沙隔玉	309
(一九)喜鱼灯	311
(二〇)月上海棠	312
(二一)剔银灯	313
(二二)浪淘沙	314
(二三)大浪淘沙	316
(二四)簇御令	317
(二五)效丈	318
(二六)雨中花	319
(二七)甘州歌	319
(二八)一封书	320
(二九)半一封书	321
(三〇)这一风	321
(三一)小立春风	322
(三二)青鸾舞	323

第 八 卷 目 次

(三三)叠层楼	326
(三四)小十八拍	327
(三五)十八拍收板	328
(三六)暖溶溶	328
(三七)你居瑞	330
(三八)游西湖	332
(三九)上小楼	333
(四〇)紫花儿	335
(四一)可怜我	336
(四二)雪压珠	337
(四三)看芙蓉	339
(四四)沽美酒	340
(四五)素川	341
(四六)收江南	342
(四七)北收江南	343
(四八)对玉环(一)、(二)	344
(四九)脱空对玉环	345
(五〇)大川拔棹	346
(五一)中走马	347
(五二)走马	348
(五三)大灭片	348
(五四)花半只	349
(五五)打番儿	350
(五六)朝天子	350
(五七)小开门	351
(五八)万年欢(一)、(二)、(三)、(四)	351
(五九)喜秋风	354
(六〇)一枝花	354
(六一)碧桃花	355
(六二)园林好(一)、(二)	355
(六三)归休凡	356
(六四)泣颜回	357
(六五)到春来	358
(六六)仙人过桥	359
(六七)水仙子	359
(六八)第一才子	360

(六九)宦门子弟	360
(七〇)北采茶	361
(七一)中风韵	362
(七二)北追	362
(七三)折桂林	363
(七四)滚绣球	364
(七五)醉花	365
(七六)石榴花	366
(七七)锁南枝	366
(七八)谢鱼翁	367
(七九)鸣桃花	368
(八〇)桂枝香	369
(八一)醉仙戏	369
(八二)散一封书	371
(八三)青天歌	371
(八四)月映梅	372
(八五)山坡羊	372
(八六)望妆台	373
(八七)八仙小曲	374
(八八)太极宫	374
(八九)哪吒令	375
(九〇)得胜台	376
(九一)单刀	376
(九二)水龙吟	376
(九三)九头鸟	377
二 鼓段原始谱	378
(一)慢鼓段(一)、(二)、(三)、(四)	378
(二)中鼓段	386
(三)快鼓段	391
1. 急急大排 2. 细排 3. 跳金门槛 4. 领板 5. 海底翻	
6. 鲤鱼扑水 7. 重宝塔 8. 鹤吃食 9. 细排 10. 蝴蝶双飞	
11. 细排 12. 倒山墙 13. 虎头摇 14. 排韵 15. 交代	
16. 收头	
三 散曲曲名画数索引	399
四 散曲旋律首句索引	401
五 常用术语索引	407

十番锣鼓

几点介绍

一	十番锣鼓的产生和发展	411
二	十番锣鼓所用的乐器	413
	配器及锣鼓曲分类名称	413
	击乐器及其状声字	414
	击乐器形制	416
	击乐器的附件	422
	最小型的六人乐队	424
三	论节奏特点	425
	独特的节奏结构	425
	“一”、“三”、“五”、“七”	426
	多节奏与单一节奏的结合	427
	为多节奏规定专门符号	428
	“节奏”概念的考虑	428
四	锣鼓段	429
五	一些术语	431

乐谱附说明

一	(甲)将军令(原始谱)	434
	原始谱和实际演奏谱	436
	(乙)将军令(实际演奏谱)	438
	本曲说明	448
	一 概述	448
	二 同曲的多种处理手法	448
	两个录音版本	448

三	乐曲分析	449
	配器	449
	乐曲结构	449
	主体——唢呐曲《将军令》的三个大段	450
	锣鼓段	450
	转调的情形	451
	击乐器的运用	452
	速度变化	452
	隐蔽终结	452
	连音与顿音	453
	过渡用“解”	453
二	十八六四二(原始谱)	455
	本曲说明	460
三	擒锣(原始谱)	461
	本曲说明	464
四	清钹锣鼓(原始谱)	465
	本曲说明	466
五	(甲)下西风(原始谱)	467
	本曲的结构形式	476
	(乙)下西风(演奏谱)	477
	本曲说明	509
	本曲中丝竹曲调的声乐来源	509
	几点推论	513
	声乐与器乐的关系问题	513
	在音乐的创造和再创造的过程中生活的作用问题	513
	一曲多用问题	515
	音乐的阶级性和明确性问题	515
	一曲多用与新创作	517
	古与今、生活与艺术规律	517

第 八 卷 目 次

对标题的看法	518
六 翠凤毛(原始谱)	519
本曲说明	523
七 大红袍(原始谱)	524
本曲说明	531
八 万花灯(原始谱)	533
本曲说明	538
九 喜元宵(原始谱)	539
本曲说明	545
十 阴送(原始谱)	546
本曲说明	548
十一 (甲)寿亭侯(原始谱)	549
(乙)寿亭侯(演奏谱)	555
本曲说明	578
十二 三阳开泰(原始谱)	579
本曲说明	584
十三 (甲)香袋(原始谱)	585
本曲说明	593
(乙)香袋(演奏谱)	594
十四 十八拍(原始谱)	641
本曲说明	647
后记	
一 漫谈演奏技术二事	648
二 一位着迷的西方音乐家	649
三 “古为今用”问题	650

苏南十番鼓曲

