

湖湘

湖南省文化厅 编

湖南曲艺音乐集成

①

湖湘文库编辑出版委员会 湖南文艺出版社

文库

湖南省文化厅 编

湖南曲艺音乐集成

①

湖湘文库编辑出版委员会
湖南文艺出版社

《湖湘文库》编辑出版领导小组

顾问	张春贤	周 强	杨正午	周伯华	胡 彪
	肖 捷	许云昭	戚和平	谢康生	文选德
	孙载夫				
组 长	蒋建国	路建平			
副组长	郭开朗	王汀明			
成 员	李友志	钟万民	姜儒振	魏 委	吴志宪
	刘鸣泰	朱建纲	龚曙光	周用金	朱有志
	王晓天	钟志华	刘湘溶	肖国安	

《湖湘文库》编辑出版领导小组办公室

主 任	刘鸣泰	朱建纲		
副主任	魏 委	吴志宪	田伏隆	王新国
	尹飞舟	龚曙光	唐浩明	
成 员	唐成红	陈祥东	肖 荣	苏仁进
	田方斌	王德亚		

《湖湘文库》编辑出版委员会

主 任	文选德				
第一副主任	刘鸣泰				
常务副主任	张光华	彭国华	张天明		
副主任	熊治祁	夏剑钦	丁双平	朱汉民	曾主陶
委 员	李建国	易言者	汪 华	刘清华	黄楚芳
	黄一九	胡 坚	周玉波	雷 鸣	王海东
	韩建中	谢冠军	杨 林	章育良	
装帧设计总监	郭天民				

原《中国曲艺音乐集成·湖南卷》编辑委员会

主任委员 金则恭

副主任委员 陈树立 邹健 王一飞 张引 赵洪滔

委员 (按姓氏笔画为序排列)

王一飞 王文勇 任沸涛 刘淡浓 邹健

李宪光 张引 金则恭 陈树立 赵洪滔

钟南阳 雷正和 蒋钟谱

主编 张引

副主编 赵洪滔 刘淡浓 李宪光 雷正和

编辑部

主任 刘淡浓 (兼)

副主任 王文勇

编辑 (按姓氏笔画为序排列)

王文勇 刘淡浓 任沸涛 李宪光 张引

杨凡 钟南阳 雷正和 蒋钟谱

撰稿人及资料提供者

综述 赵洪滔 王文勇

资料提供 龙华

汉族部分

丝	弦					
概述	述	雷正和				
资料提供	供	赵洪滔	唐运善	黄 挥	李同荣	李玉成
		戴望本				
祁阳小调						
概述	述	蒋钟谱	杨 凡			
资料提供	供	尹 辉	张先峰	张安国		
渔鼓						
概述	述	李宪光				
资料提供	供	杨 凡	吴利宾	向柏华	蒋光荣	何友旭
		唐特凡	邓楚民	尹自红	蒋钟谱	何嵩皋
		王继焱	邹祖西	黄昌能	周来耕	向耀楚
		雷正和	李登舟	艺 敏		
长沙弹词						
概述	述	刘淡浓				
资料提供	供	彭延昆	叶 盛	杨干音		
莲花闹						
概述	述	李同荣	李宪光			
资料提供	供	黄 鸣	向国政			
九子鞭						
概述	述	赵洪滔	李宪光			
资料提供	供	刘昭应	钱诗奇			
春锣						
概述	述	李同荣	李宪光			
资料提供	供	高如德	罗霞凤			
赞土地						
概述	述	李同荣	李宪光			
资料提供	供	武智熊	谭赞玉			
下龙船						

概	述	李同荣	李宪光			
资	料	毛炳阳	蔡中石			
圣	提					
概	供	赵洪滔	李宪光			
资	料	蔡中石	黄 山			
师	门					
概	述	李宪光				
资	料	张光召	邓冰清			
太	平					
概	南					
资	曲	雷正和				
说	提	鲍明清				
概	鼓	雷正和				
对	述					
概	鼓	雷正和				
三	棒					
概	鼓	雷正和				
跳	三					
概	鼓	雷正和				
资	料	胡炳玉	彭高梅			
薈	草					
概	锣	雷正和				
丧	鼓					
概	鼓	任沸涛				
资	料	赵洪滔	刘梦香	雷正和	戴望本	
	提	邓冰清	万平煌	文子春	柳德星	
番	邦					
概	鼓	任沸涛				
资	料	柳德星	李学成	危松芝		
地	花					
概	鼓	钟南阳				

少数民族部分

土 家 族

梯玛神歌

概 述 刘淡浓

资 料 提 供 赵洪滔 田隆信 米显万

苗 族

古 老 话

概 述 刘淡浓

资 料 提 供 赵洪滔

排 话

概 述 邓玉华 覃保来

资 料 提 供 赵洪滔

侗 族

嘎 琵琶

概 述 刘淡浓 赵洪滔

资 料 提 供 吴永成

瑶 族

甘 结

概 述 刘淡浓 唐特凡

资 料 提 供 赵洪滔

嘎 堂 套

概 述 曹玉章 刘淡浓

资 料 提 供 赵洪滔

雷 却

概 述 刘淡浓 阿 铁

资 料 提 供 赵洪滔

朵 筛

概 述 胡铁冰 刘淡浓

摄影者及图片资料提供者

长沙市群众艺术馆
衡阳市群众艺术馆
常德市群众艺术馆
岳阳市群众艺术馆
湘西土家族苗族自治州群众艺术馆
湖南省歌舞团
祁东县文化馆
澧县文化馆
慈利县文化馆
保靖县文化馆
花垣县文化馆
江华瑶族自治县文化馆
岳阳县文化馆

任沸涛 蒋钟谱 覃保来 王周槐 赵洪滔 张京信
胡铁冰 曹玉章 雷正和 李志民 万里 叶盛
彭野樵 谢心音 陈鸿飞 吴永成 蒋江楼 普庆
徐立斌 黄河 欧阳建刚 湛宏均 唐运善

照片辑录 蔡家鳌

主要传统曲目一览表辑录 蔡家鳌

出版说明

湖湘文化源远流长，博大精深，是中华文化中独具地域特色的重要一脉。特别是近代以来，一批又一批三湘英杰，以其文韬武略，叱咤风云，谱写了辉煌灿烂的历史篇章，使湖湘文化更为绚丽多彩，影响深远。为弘扬湖湘文化、砥砺湖湘后人，中共湖南省委、湖南省人民政府决定编纂出版《湖湘文库》大型丛书。

《湖湘文库》编辑出版以“整理、传承、研究、创新”为基本方针，分甲、乙两编，其内容涵盖古今，编纂工作繁难复杂，兹将有关事宜略述如次：

一、甲编为湖湘文献，系前人著述。主要为湘籍人士著作和湖南地区的出土文献，同时酌收历代寓湘人物在湘作品，以及晚清至民国时期的部分报刊。

二、乙编为湖湘研究，系今人撰编。包括研究、介绍湖湘人物、历史、风物的学术著作和资料汇编等。

三、乙编中的通史、专题史，下限断至1949年。

四、甲编文献以点校后排印或据原本影印两种方式出版。

五、除少数图书以外，一律采用简体汉字横排。

六、每种图书均由今人撰写前言一篇。甲编图书前言，主要简述原作者生平、该书主要内容、学术文化价值及版本源流、所用底本、参校本等。乙编图书前言，则重在阐释该研究课题的研究视角和主要学术观点等。

七、对文献的整理，只据底本与参校本、参校资料等进行校勘标点，对底本文字的讹、夺、衍、倒作正、补、删、乙，有需要说明的问题，则作出校记，一般不作注释。

八、甲编民国文献中的用语、数字、标点等，除特殊情况外，一般不作改动。乙编图书中的标点、数字用法、参考文献著录规则等均按现行出版有关规定使用和处理。

《湖湘文库》卷帙浩繁，难免出现缺失疏漏，热望社会各界批评指正。

《湖湘文库》编辑出版委员会

总 目

前言 《湖南曲艺音乐集成》修订编辑委员会

凡例 《湖南曲艺音乐集成》修订编辑委员会

第一册 汉族曲艺音乐

丝弦小调类

丝弦 3

太平南曲 357

祁阳小调 373

渔鼓弹词类

渔鼓 459

第二册 汉族曲艺音乐（续）

长沙弹词 723

鼓曲鼓词类

· 丧鼓 896

华容番邦鼓 992

说鼓 1007

对鼓 1046

师门催歌 1059

薅草锣鼓 1098

圣谕 1132

走表耍唱类

莲花闹 1143

九子鞭 1202

三棒鼓 1222

跳三鼓	1255
千龙船	1269
赞土地	1285
春锣	1320
地花鼓	1343

土家族曲艺音乐

梯玛神歌	1411
------------	------

苗族曲艺音乐

古老话	1419
排话	1423

侗族曲艺音乐

嘎琵琶	1431
-----------	------

瑶族曲艺音乐

甘结	1457
嘎堂套	1463
雷却	1473
朵筛	1478

湖南曲艺人物介绍

湖南曲艺主要传统曲目一览表

湖南曲艺图片资料选

湖南省民族分布地区示意图

湖南省汉语方言区域示意图

湖南曲艺曲种主要流布地区示意图

前言

(一)

湖南民间文艺有着悠久的历史 and 广阔的人文背景，可以从远古找到它的历史渊源。《乐记·乐施篇》记载：“舜作五弦之琴，以歌南风。”《吕氏春秋·音初篇》记载：“禹巡省南土，涂山氏之女乃令其妾候禹于涂山之阳。女乃作歌曰：‘候人兮猗！’实始作为南音。”“南风”、“南音”都是舜、禹时期南方的民歌、民谣。春秋战国时期，湖南是楚国的一部分，湖南的先民们，在其世代代的社会实践中，创造了一种与中原文化相辉映的辉煌的楚文化。从炎陵县的炎帝陵、宁远县的舜帝陵、洞庭湖君山岛上的湘妃墓，上述古籍中“南风”、“南音”的记载，司马迁《史记》中优孟谈笑楚庄王“贱人贵马”的故事，班固《汉书》中关于“楚之讴”、“楚之风”的记述到给予中国后世以长远影响的《楚辞》，楚文化成为中华优秀传统文化的重要组成部分。

屈原是楚国的伟大爱国诗人，一生热爱祖国，热爱楚国人民及楚国的文化艺术。他被流放在沅湘间达九年之久，其间写下了许多诗歌，广泛吸取南楚的历史传说、神话故事及民间歌舞，寄托对楚国的深情和眷恋。他批判地借鉴儒、道等诸子百家，创造了楚文化的精华和高峰——《离骚》，成为继《诗经》之后，中国文化艺术发展史上的又一丰碑。屈原的作品既广泛吸收民间艺术为营养，又直接影响民间艺术，如《九歌》，即是他在沅湘各地见“俗人祭祀之礼，歌舞之乐，其词鄙俚，因为作九歌之曲……”（东汉王逸《楚辞章句》）。

春秋战国时期，楚国的音乐文化已经相当繁盛。楚庄王（公元前 613～公元前 591 年在位）喜好音乐，专门设置了乐尹（乐官）。楚惠王所铸“曾侯乙编钟”已有较完美的律制和乐制。宋玉在《对楚王问》中对楚地音乐（乐调）有过精辟的概括：“引商刻羽，杂以流徵。”《汉书·艺文志》记述：“自孝武帝立乐府而采歌谣”以“观风俗，知厚薄”。闻名中外的长沙马王堆汉墓出土了大量西汉初年的珍贵文物，其中乐器有瑟、竽、笛、琴、竽律等五种，

以及和木俑附在一起的模型乐器钟、磬、筑等。从保存完整的瑟的二十五弦及其柱位所显示的调弦，竽的簧片、竽律的竹质十二音律管，到“遣策”^①中所记载的楚歌、郑舞、河间瑟、铎于饶铎等歌舞、乐器的名称，都足以反映当时楚地音乐文化的繁荣以及它与华夏各地各民族之间文化交流的状况。

古代仪俗迎神送神的“歌乐鼓舞”是民间歌舞的萌芽，在湖南沿袭的时间很长。唐朝诗人刘禹锡在其《竹枝词引》中说到，屈原当年在沅湘间所作《九歌》，至唐代荆楚各地依然沿袭着。宋代词家姜夔在《霓裳中序第一序》中说：“丙午岁，留长沙，登祝融，因得其祠神之曲，曰〔黄帝盐〕、〔苏合香〕……”文天祥在《衡州上元记》中也有记载：“当是时，舞者如傩之奔狂呼，不知其衰也。”（见明嘉靖本《衡州府志》）足见这些迎神送神的歌舞相沿至唐宋时期，在湖南一直不衰。甚至可以说，今天的一些民间歌舞，仍能窥见那古朴的楚风楚韵。如湖南广为流传的〔闹丧歌〕及〔师门傩歌〕，土家族的〔梯玛神歌〕，苗族的〔打山魃〕、〔打水魃〕，瑶族的〔盘王歌〕等等，都伴有迎神送神的仪式。宋人沈括在《梦溪笔谈》中说：“《楚辞·招魂》句尾皆曰‘些’。今夔峡、湖湘间，凡禁咒句尾皆称‘些’，乃楚人旧俗。”今天，湖南境内古越人的后裔侗族，有许多民歌大量用“兮”字作语助词，如“一个荷包（兮）两点花，你要恋我（兮）莫恋他……”这也决不是偶然的。

宋王灼《碧鸡漫志》中引《文酒清话》载：唐德宗时，因钦使封舜臣的喜好，“大朝音律”之《麦秀两歧》曲传至潭州^②，“倡优作褴褛数妇人，抱男女筐篋，歌《麦秀两歧》之曲，叙其拾麦勤苦之由……”宋晏殊亦云祁阳“俗尚弦歌”。这些史料说明湖南的民间歌舞已为官府所采用，文人所熟知，外地流行的曲调，也传入了湖南。

湖南民间流行“丧歌”，这种习俗也与楚文化有渊源关系。《隋书·地理志》载：“始死，置尸馆舍，邻里少年，各执弓箭，绕尸而歌。以箭弓为节，其歌词说平生乐事，以至终卒……武陵、巴陵、零陵、桂阳、醴陵、衡山皆同焉。”唐樊绰《蛮书》中载：“初丧击鼓以道哀，其歌必号，其众必跳。”清嘉庆二十二年（1817）《慈利县志》有“唱丧歌，打围鼓”的记载；清光绪八年（1882）《华容县志》载：“丧家殡夕，通宵围坐，张金击鼓，设饮呼唱，谓之孝歌。”民国二十三年（1934）编修的《慈利县志》又载：“人死，棺敛讫，集众打鼓说书，彻夜达旦，名曰白丧。”从上述记载看，在湖南丧

① 遣策：送葬时记载陪葬物品的木牌。 ② 潭州：首府在今长沙市。

俗中，打鼓说书唱夜歌，由来已久。

湘西和湘西北的广大山区，人们为了驱赶野兽，保护庄稼而呼喊鸣锣，正如一首民谣所云：“溪州之野黄狼多，三伙五伙藏岩窝，春种秋实都窃食，最怕山人鸣大锣。”这种形式不断衍变，发展为薅草锣鼓，在进行挖山、开荒、薅草等群体劳动时演唱。据清乾隆本《桑植县志》载：“土人以刀耕火种，掘地耘草，鸣锣以娱乐者。”嘉庆本《石门县志》中，引明代中叶石门知县严维的诗作，有“山讴挝败鼓”之句。同治本《龙山县志》载：“夏日耘苗，数家合在一起，彼此轮转，以次而周，往往数日为曹，中以二人击鼓鸣金，迭相歌唱。其余耘者进退作息，皆视二人为节，闻歌欢跃，劳而忘疲，其功较倍。”立春之时，湖南许多地方有报春、送春、打春锣等活动，据乾隆本《辰州府志》载：“立春先一日，守令率同城僚属迎春于东郊，祀句芒，出土牛，散春花、春枝……”

湖南有散曲活动大约从元代开始，当时出现过有代表性的作家和演唱者。如湘乡的冯子振（1253～1348），曾作散曲《鹦鹉曲》百首，今尚存《洞庭钓客》等42首小令。还出现过帘前秀、刘婆惜、金头兽、张玉梅、刘关关、般般丑等当时湖南人民热爱的艺人。元夏庭芝在《青楼集》中记载：“帘前秀，末泥^①任国恩之妻也。杂剧甚妙。武昌、湖南等处，多敬爱之。”同书又云：“刘婆惜，乐人李四之妻也。天性聪慧，善歌舞，驰名湖湘间。”

长期以来，湖南的许多农事活动、风俗习惯，都与歌唱和歌舞有密不可分的关系。如上山有山歌，耘田有田歌，栽秧有秧歌，行船放排有水上号子，采茶有采茶歌，车水有车水歌；五月有龙船歌，八月有拜香歌，结婚嫁女有伴嫁歌、贺郎歌等等。发展到明清时期，其音乐之优美也常见于文人之记载。如明末清初王夫之（1619～1692）的《南岳采茶曲》：“沙弥新学唱皈依，板眼初清错字稀。贪听姨姨采茶曲，家鸡又逐野鳧飞。”再如清刘献庭《广阳杂记》中说：“旧春上元，在衡山县曾卧听采茶歌，赏其音调……因之而叹古今相去不甚远。”康熙《永明县^②志》载：“元旦，乡人装狮跳掷为戏；或饰儿童，往来富家巨室，击花篮，唱《十二月采茶歌》，音节绵丽，颇有古《竹枝》遗调。”道光年间衡山乡间演唱《采茶歌》，已不仅是过年过节表演，而是农闲即唱，有男女对唱形式，有笛子、胡琴、月琴等乐器伴奏，“觉悠扬动听，不厌其聒耳也”（道光本《衡山县志》）。采茶歌传承发展如此，其他俚歌俗曲亦沿袭不断。在城里，富豪宴饮，多招妓侑酒“度俚

① 末泥：戏曲的一个行当。 ② 永明县：今江永县。

曲”，即唱一些小调、时曲（见清杨恩寿《兰苕零香录·记事》）。正是在这样丰富多彩的民间歌舞的沃土上，湖南的曲艺及其音乐不断地滋生、衍进着。

明清两朝，通俗小说、戏曲兴盛，曲艺空前繁荣，湖南亦然。明卓珂月说：“我明诗让唐，词让宋，曲让元，庶几吴歌〔挂枝儿〕、〔罗江怨〕、〔打枣竿〕、〔银铰丝〕之类，为我明一绝耳。”明沈德符《野获编》载：“嘉、隆间乃兴……〔银铰丝〕。”万历年间，〔银铰丝〕一类时调小曲就已传入湖南，经与湖南各地民间音乐融合，逐渐演变为湖南丝弦。明公安派文人袁宏道与桃源籍江盈科为挚友，他在给江的信中说到“今人所唱〔银柳丝〕、〔挂针儿〕之类”，乃民间艺术之发展，“世道既变，文亦因之，今之不必摹古者也，亦势也”。王夫之在《夕堂永日绪论内编》中说：“〔清商曲〕起自晋、宋，盖里巷淫哇，初非文人所作，犹今之〔劈破玉〕、〔银纽丝〕耳。”其《船山遗书》中记有丝弦、小调、莲花落、地花鼓等湖南当时流行的曲艺形式多种，并于康熙十年（1671）拟作《愚鼓词》27首传世。愚鼓即渔鼓，作者说，“倚愚鼓而和之”，“一板一槌”，“拍板摇槌”，表述了渔鼓演唱的音乐节奏等形式，可见当时民间曲艺及其音乐已影响到文人的创作。而文人的参与对湖南曲艺音乐的发展也起到一定作用，如澧县秀才苏金福（1779～1842）中年时浪迹江湖，醉心于戏曲、曲艺，改革当地渔鼓唱腔，创造了〔一流〕、〔二流〕、〔三流〕及〔叫板〕、〔哀调〕等，又改革民间单人演唱的旱鼓为两人对唱的说鼓，还成为澧州丧鼓四大流派之一“南派丧鼓”的创始人。他改编、创作的二十多个鼓词唱本，有些到20世纪末叶仍被当地曲艺艺人奉为范本。

明清两代封建统治相对稳定，商业繁荣昌盛，都促进了曲艺音乐的提高和发展。明龙膺在《祭荣王殿下》中较为详细地记述了万历年间常德荣定王朱翊钫喜好歌舞百戏之乐的情景。珉庄王朱榘被朱棣流放到武冈，曾派人到苏杭一带买来歌伎女乐，自己也学会了一手好丝竹。清朝中叶，原籍江西的贡生杨其绥（1802～1861）幼时随父举家到湖南武冈定居，少年丧父后，无意仕途，行医为业，业余则抚琴唱曲，饮酒赋诗，常自编唱本，演习小调，编著有《对子^①谱》、《工尺谱》各一卷传世。清末民初，武冈又有县衙小吏浙江人张坦宜与一班趣味相投的好友弹琴唱曲，一起研讨丝弦、小调、山歌、花鼓、祁剧等民间音乐，并于1925年发起成立了武冈县“都梁丝弦委员会”，从而使武冈的丝弦成为湖南丝弦的重要流派之一流传至今。

① 对子：当地流行的地花鼓、花灯。

湖南处长江流域之中游，全省湘、资、沅、澧四水经洞庭湖入长江。明清商业发达，商贾借舟楫之便与长江上、下游交流频繁，当时兴盛的时调小曲，也因之相互交融。传入湖南的有〔扬州相思〕、〔无锡景〕、〔银纽丝〕、〔风阳调〕、〔江西调〕（又名〔卖杂货〕）、〔川调〕、〔贵调〕等；湖南一带盛行的〔湖广调〕、〔湘江郎〕（又名〔湘江浪〕）等，也传至省外。《宝庆府志》载：“明嘉靖四十四年（1566）武冈郡首陆柬《熬山书院记》中有‘州人谱〔杨柳青〕’之说。”清乾隆四十五年（1789）刊行的《黔阳县志》有当地民间艺人唱〔四大景〕曲的记载。常德丝弦的唱腔和曲牌中，板子丝弦有〔川路〕诸板式，牌子丝弦有〔越调〕、〔淮调〕、〔迭断桥〕等，可见其当初吸收各地时调、小曲以丰富自身的情况。清末民初，不少地方成立了票友性的或营业性的丝弦班社（堂），为了丰富演唱曲目，提高音乐水平，互相间常有交流。如流落湘西洪江镇^①的四川籍琴师万斌成曾到桃源等地传艺，大庸^②的庸城琴社特地到津市请艺人谷冬爹到该社授艺，平江罗特青常到浏阳与潘愚生等交流艺术，并常将到平江演唱的曲艺、戏曲艺人邀请到家中小住以切磋技艺。

综上所述，省内外省的积极交流，促进了湖南丝弦等曲艺音乐的不断发展。

鸦片战争以后，中国逐步沦为半封建半殖民地社会，身陷社会底层的民间曲艺艺人大都处在自生自灭的挣扎之中，能将技艺传承下去已经很不容易，要发扬光大这门艺术更是难上加难。但也有少数杰出人才在困境中执著追求，努力创新，为曲艺音乐的创作、发展作出了贡献。如侗族嘎琵琶艺人杨发林（约1855～1915）和吴国宗（约1865～1956）分别编创出流传至今的《人情枉》、《陈杏元》等曲目中脍炙人口的唱腔；祁阳小调艺人杨梅生（1879～1961）经向广西艺人学习，兼众家之长，将丝弦小调与当地民间小曲揉合，形成祁阳小调的一个流派——南派；再如隆回渔鼓艺人杨天禄（1882～1942）设计制作出用机关控制七八样打击乐器的渔鼓架，丰富了渔鼓的伴奏，被人称之为钹子渔鼓；原籍江西的长沙弹词艺人鞠树林于清末民初改革长沙弹词的唱腔音乐，使其板腔基本定型为“九板十三腔”，传之于高徒舒三和、周素云等，流传至20世纪50年代，又由其传人归结为“九板八腔”。

曲艺的曲调优美流畅，便于上口，故群众喜闻乐见并能自发传唱。如描述清顺治、康熙年间湖南人民饱受兵祸的弹词《下元甲子歌》，1903年《新湖南》上犹有人载文说“村农里姬，至今能讴吟之”。在社会动乱时期，一

^① 洪江镇：原洪江市，1997年与黔阳县合称洪江市，市治设黔城，原洪江市改称洪江区，属怀化市。^② 大庸：1994年改为今张家界市，辖永定（原大庸县）、武陵源两区及慈利、桑植两县。