

北窖村银音会古乐谱探源

张东升

银音会又称“音乐会”，是以音乐为主的民间花会之一，在我国北方很普遍，有的地方也叫“银乐会”。其名称的由来，或因其乐声优雅清纯，或因其乐器中有一种传统打击乐器——银锣而得名，有的地方，则把银锣称“云锣”。

据说，银音会起源很早，大约明代或以前就有存在。我国隋唐时期，民间多有所谓“歌场”、“戏场”，为民间集体音乐活动的重要场所，各种民间音乐伎艺得以展示风姿。后来随着宋词和元曲的兴盛，民间音乐曲目更加丰富多彩，但随着岁月的流逝，不少音乐曲谱也随之失传。所以，银音会在我国北方分布虽广，但到现在，多以消亡无存，虽有些村仍有银音会存在，但乐手多已年长，乐谱也多散失，存留不多。相比之下，佛子庄乡该是保存下古乐谱较多的乡镇这一，粗略计算一下，大约有一百二三十首，而北窖村银音会又是留存古乐谱最多的村子，迄今保存有古乐谱 108 首，其中手抄谱 103 首，口口相传曲谱 5 首。此外，长操村和上英水村，都有银音会，长操村银音会保存古乐谱 60 余首，上英水村银音会保存乐谱 40 余首。三个村子合计村古乐谱 200 余首，但其中有不少重复，除去重复曲谱，约计 130 首。一个乡保存有如此众多的曲谱，在北京地区尚属罕见，在华北地区恐怕也稀有。

北窖村银音会成立时间，一说是清康熙二十二年，即 1685 年，后来见到一本纸页已破损不堪的手抄本，上面记载最早的抄本的时间，为明天启年间，因写具体时间的地方已磨损无存，故难以确定具体时间，但以天启年计，距今已有近四百年。

各地银音会所用乐器基本相同，主要有银锣、铛子、笙、管子、横笛、大镲、铙子等。一般 15 人为一班，表演形式有踩街、坐场两种。踩街指在街上边走边吹吹打打，旧历二月二、九月十五、年节、正月十五都是约定俗成的日子。一般踩街时吹奏欢乐曲子。坐场多是应邀做丧事，往往两至三个班子比着吹奏，场面十分。

代表性的乐器是银锣。银锣架子用窗棂般粗细的木条做成，样式也如窗格，方形，上边突出一个小的方格，中间是九个方格，每个格子间用细绳拴一面小锣。锣有小碗口大小，上下左右各有一个小眼，细绳穿过小眼拴在木框上。9 个方格拴 9 面小锣，加上凸出的方格上拴的一面，一共是 10 面小锣，分成高低不同的音。演奏时，演奏者一手把架子揽在怀中，另一只手拿一个小小木槌，按照乐谱击奏，声音清纯悦耳，似银器发出的声音。

乐谱是传统的“工尺谱”，五音，即 1、2、3、5、6。五音谱历史悠久，宋代沈

括在《梦溪笔谈》中说：“凡声之高下，列为五等，以宫、商、角、征、羽名之。”但在北窖村银音会古乐谱中，分明又可看到由五音向七音过渡的痕迹，如在《感皇恩》、《小华严》、《骂玉郎》、《采茶歌》等曲谱中，已出现了“4”和“7”两个音（根据已故民间音乐家蒲怀新所记由古谱翻成的简谱）。

北窖村银音会所存曲谱百余首，来源十分复杂，其最古者甚至可追溯到一千多年前的隋唐时期，如《柳青娘》、《醉太平》、《望江南》、《唐多令》、《好事近》、《千秋岁》等，而这些曲目又和隋唐燕乐有关。《诗经》中写道：“心之忧矣，我歌且谣。”又有记载曰：“曲和乐则歌，徒歌曰谣。”就是说，“歌”是有管弦乐相配而唱的歌曲，“谣”是没有器乐伴奏的清唱。据有关音乐类史书记载，隋、唐至五代燕乐曲调的总数在500首左右，其中来自民间或和民间有渊源的大约在三分之一。据唐代文献及敦煌传辞考证，《柳青娘》是以歌妓名命名曲名，应与歌妓的歌唱有关或是出自于歌妓的创制。据记载，与歌妓有关的还有一首《杜韦娘》。

隋唐时代，民间多有所谓“歌场”、“戏场”，这些歌场或是戏场，便是民间集体音乐活动的重要场所。另据记载，隋唐燕乐的形成始发于隋代，燕乐曲调的创制和流行也是自隋代开始，至初、盛唐时期达顶峰。《燕乐探微》说：“这燕乐是雅俗兼施的，上自郊庙朝廷之所谓‘雅’，下至陌头里巷之所谓‘俗’。其中有中原乐，有边疆民族乐，也有外族乐；有歌，有舞；有新，有旧。”《唐五代史论稿》记载更为明确：“……《杜韦娘》、《柳青娘》二曲，据唐代文献记载及敦煌传辞考证，二曲皆以歌妓名命名曲名，应与歌妓的歌唱有关或出自于歌妓的创制。”

《醉太平》、《望江南》等曲目，史上多有记载，有些研究者史海钩沉，将其收入自己的研究著述中。据龙榆生所著《唐宋词格律》，《忆江南》又名《望江南》、《梦江南》、《江南好》，段安节《乐府杂录》云：“《望江南》始自朱崖李太尉（德裕）镇浙日，为亡妓谢秋娘所撰，本名《谢秋娘》，后改此名。”《唐多令》又名《南楼令》，双调，60字。《醉太平》为双调小令，38个字，前后片各四平韵。第一、二句第三字，第四句第一及第四字，最好用去声，方能将调激起。结句为上一下四。由此可见，古曲对词的声调要求极其严格。《千秋岁》一曲，《宋史·乐志》有载。

北窖村银音会所存古曲谱，见于元曲的曲名更多一些，如《骂玉郎》（一、二）、《感皇恩》、《采茶歌》、《清江引》、《醉太平》、《寄生草》等。考曲谱由来，仅从《感皇恩》一首可见一斑。据《旧五代史·太祖本纪》，与后梁时受禅让，百官舞蹈称贺有关。当其时，“殿前卿相对列诸侯，叫呼万岁愿千秋”、“百僚卿相列排班，呼万岁，尽在玉阶前”，可谓盛况空前。另据考证，《感皇恩》诸作，“叫呼万岁愿千秋”等描写，当为盛唐时代唐玄宗千秋节时祝寿盛颂之作。说法虽然不一，但此曲创于唐或五代时期，已成定论，其出现年代，距今已有千年，足见其历史久远。

此外，北窖村所存古曲谱，有不少和佛教音乐有关，如《五方佛》、《坐堂和尚》、《大梵火赞》、《小五声佛》、《救苦真言》、《大五声佛》、《三归赞》等。还有一些曲目，显然和民间百姓生活相关，或原本就是起于民间，为民间坊市

乐者歌者创制，如《鬼八卦》、《花子叫街》、《放水牛》、《赶子儿》、《打枣杆》、《放驴儿》、《滚绣球》、《小娃娃》等。百余首古曲谱，内容之丰富，历史之久远，不仅在北京地区罕见，就是在全国也属罕见，有的地方虽存曲名较多，但完整曲谱却仅以十数计。这些古曲谱是否和敦煌音乐有关，因手头缺少这方面的书籍，实难考证，但说从隋唐燕乐和敦煌音乐能找到其一定渊源，当不为过。据有关史籍记载，敦煌曲子按内容和作者可分为两大类：一类属僧侣阶层之宗教作品，一类是世俗社会之世俗作品；其中世俗社会的世俗作品又可分为两类：一类是文人作者；一类是民间作者。仅就曲目的具体内容，可分为“疾苦”、“爱情”、“怨思”、“别离”、“闲情”、“隐逸”、“颂扬”、“医”、“道”、“佛”等，其中不少类的题材，都能在北窖村银音会古曲谱中找到，特别是反映民间世俗社会的世俗作品和僧俗作品，在其中占了很大比重。

附：北窖村银音会古乐谱曲名

步 儿	叙 儿	头 身	二 身
三 身	回 法	后二身	后三身
到 见	鬼八卦	儿 弄	挂金锁
鸡铤碎米	一井云	过街先(仙)	和习钦
坐堂和尚	步步紧	七子钵	五声佛
打贺(一)	打贺(二)	大乐拍	中玳未
得胜令	清江引	小华严	锤鼓金字经茶合伞
纸帆儿	回二舞	大杀尾	留名雁
骂玉郎	感皇恩	采茶歌	寄生草
好事近	千秋岁	滚绣球	庆丰年
大焚火赞	时猪连	小天台	凤凰城
唐头(多)令	斗鹤鹑	小走马	普唵咒
花子叫街	观灯赞	大五声佛	吾名马
焚火赞	赶子儿	大赶子儿	偏儿
柳青娘	小寄生草	小梁州	雁过南楼
海青拿天鹅	收海青	春景	夏景
秋景	冬景	小五声佛	三皈赞
醉太平	脱布衫	小金字经儿	神女儿
放水牛儿	五方佛	柳和烟	赶子儿
贺桥令	郎头沙	放驴儿	小开门
小淘气	桃君令	合四排	金平儿
南梅花引	叶里藏花	寄生草(二)	小三宝
撼动山	行道章	天下乐	老八板
南海歌	五大洲	小娃娃	小行路
山东歌	滴溜子	望江南	打枣杆
喜相逢	撼动山(二)		

说明：以上曲名为北窖村历代相传的手抄本，有完整曲谱 103 首。因多次传抄，难免会有错讹。此外，有北窖村已故民间艺人蒲怀新已翻成简谱的古曲谱 50 首，有几首手抄本上没有，曲名如下：

骂玉郎（之二、三、四） 小焚火赞

救苦真言 唐陀会 回舞