

金桥吹打传统曲牌的起源与传说

□ 令狐克强

金桥吹打源于宋元，盛于明清，距今已有700多年历史。金桥吹打文化底蕴深厚，具有鲜明的民族特色，是巴渝民间吹打的重要组成部分。金桥吹打更是一种有着深厚群众基础的艺术形式，具有民俗性、群众性、传承性的特点，许多传统曲牌都有起源和传说，是民众表达情感的最原始、最基础的形式。

一、传统曲牌的起源

金桥吹打传统曲目繁多，有的气势磅礴，波澜壮阔；有的若深闺佳丽，追蜂逐蝶；有的似游玩子弟，悠哉作乐；有的临摹出自然界各种动物声音，鸟语花香……许多传统曲牌或讲述民众辛勤劳作场景，或展示山水田园风光，或表现人们共同期望，祈求上苍赐予幸福安康的场面。

(一)《鸡公调》是“官堂曲牌”中的“朝牌”。曲牌体现大户人家过生日时，嘉宾云集、高朋满座的场景。主人热情接待来宾，客人称颂道喜主人。客人来来往往，大家喝茶聊天，一副悠闲惬意的场面。

(二)《老朝》由金桥民间吹打“马风派”创始人刘多二创作。本意是“皇官上朝”的大场面，再现主人站在朝门口，热情招呼、端茶递烟，真心实意欢迎朝贺者。

(三)《车字调》用于结婚。表现结婚庆典时，鞭炮声声、锣鼓齐鸣、媒婆引路，“回车马，盐茶米粒撒；姜太公在此，祝福大吉大利”的盛况。

(四)《花大姐》是金桥吹打传统曲牌。传说中的“花大姐”，美丽聪明，善解人意，是古代金桥民间吹打艺人心中虚拟的偶像，表达艺人们既想靠近花大姐，但又不敢靠近花大姐的矛盾心理和感觉。

(五)《序曲》属金桥吹打早期喜庆类曲牌，由传统曲牌《哪里哪里抬起来》演变而来，表现了宋元时期金桥人民结婚时的逗乐场景。该曲牌节奏明快，旋律充满欢乐气氛。常用于开业庆典、文艺演出等场合，是大型演出时的开场保留节目。

(六)《祝福》属喜庆类曲牌，原指祈求上苍赐福之意。该曲牌欢快热烈，旋律优美，表达了金桥人民祈求平安、祝福美好生活的欢快场面。

(七)《采桑调》属说事类曲牌。古人对桑甚很崇拜，认为桑葚是上天赐给人类的宝贵财富。因此到了桑葚采收季节，要像供奉神灵一样对桑树祭拜，歌唱桑葚颂歌。该曲牌乐调优美抒情，表现了人们对桑葚的感激和崇拜之情。

(八)《九牛星》属传统古老曲牌，典型的五声调式。曲牌描写了九颗像牛一样的星星在一起欢快逗趣的场面。

(九)《高山落水》原名《高山落地金钱》，是歌颂自然美景的乐曲。据金桥吹打艺人回忆，现代金桥吹打宗师向紫钦到外地传艺，经过一处风景优美的地方，即兴创作了一首乐曲《高山落地金钱》，意为高山流水优美的声音，像铜钱掉在地上发出的声音。

(十)《五锤锣》曲牌源自吹打技法中的突出特点，结尾时有连续5次击锣而命名。后来，因有改进而听不出究竟有几锤锣了。该类曲牌还有“七锤锣”“九锤锣”等。

(十一)《大号牌》曲牌高亢明亮，气势宏大。常用于红白喜事饭前招呼客人吃饭。

(十二)《正宫调》金桥吹打古老曲牌，常用于喜事。曲牌严肃庄重，拜堂、祝福下跪时常用此曲助兴。

(十三)《凡字调》曲牌表达歌颂、赞美之意。在明清时，常在服务中讨主人欢心，从而获得更多的赏钱。

(十四)《上天梯》(含下天梯、中水鱼、杨柳番及过堂)曲牌表现了古时候的金桥人民在陡峭的山路上运送生产、生活物资的场景。该曲牌歌颂了人民勤劳勇敢和与自然作斗争的顽强精神。

(十五)《青水音》曲牌中的唢呐声描写了金桥青山一带的高山流水。悠扬的打击乐就像人们平静的心，表现了人们亲近自然的悠闲生活。

青山湖畔，金桥吹打传承人用唢呐进行演奏，录制非遗记录片。(资料图)

金桥吹打庆丰收。(资料图)

二、干打曲牌的由来

“清锣鼓”是中国传统器乐乐种之一，纯粹以锣鼓等打击乐器合奏的音乐。金桥吹打的艺人们把锣鼓纯打部分称为“干打”锣鼓。干，是形容词，即为干净、单纯的意思。打，是动词，即为敲、击、碰、撞。“干打”锣鼓在金桥吹打中有许多独立完整的锣鼓乐段，它与民间舞蹈秧歌、花灯的打击乐伴奏，戏曲中的开场锣鼓基本相同，属于一个类型。

(一)《急马锣》是“马风派”金桥吹打的代表作之一。只有钹、锣、马锣、鼓4种乐器打击形成的曲牌。敲响“得格斗”，酷似马蹄声。曲到高潮时，只闻马蹄声。曲牌反映了金桥丰收后人民的喜悦之情。

(二)《丙丙》是根据川剧中武将出场的打击乐改编。

(三)《金银库》描写了金银库里的金银，进库与出库时的金属碰撞声。

(四)《凤凰头》描述了金桥地区美丽女性极强的组织力和号召力，反映了女性泼辣、聪慧的性格特征。

(五)《三么》以锣的打击方式命名，即三棒锣和一棒么锣。曲牌简单明了，节奏鲜明。

(六)《水豆万年花》表达了春天来了，鸟语花香，人们在美丽的自然环境里打闹嬉戏的场景，表达了人们热爱生活、热爱自然的情感。

(七)《三个懒婆娘》是金桥吹打曲牌中专门用于表现喜事场面的欢乐乐曲。场面喜庆幽默，分别用不同的乐器来表现不同人物的性格，鼓、锣、唢呐3种乐器分别代表3个农妇的形象。演奏时而独奏，时而交织，时而合奏，表现出3个农妇泼辣、能干、热烈的性情，乐曲充满了风趣的乡村生活情景。

(八)《花么妹上花轿》是金桥吹打乐曲中关于“婚俗”的专用曲牌。该曲牌有一系列乐曲，从花姑娘出嫁、上花轿、拜堂到进洞房，都有不同的乐曲来表现。《花么妹上花轿》在欢庆中略带忧伤的低音唢呐，演奏出新娘依依惜别父母的真挚感情。

三、部分曲牌的传说

(一)《将军令》。相传唐朝开国之初，在一次战斗中，由于吹牛角号的士兵被敌箭射中，号令无法发出。情急之下，会吹唢呐的将军拿出平时吹奏的唢呐，吹出了向敌军进攻的曲调。顿时，军队的战斗力大增，最终取得战斗胜利。后来，吹打乐曲爱好者便以此为基调，经艺人不断提炼加工，形成了现在的唢呐曲牌。为了纪念这位将军，金桥吹打艺人将此曲牌命名为《将军令》。

(二)《二排鼓》。唐末，播州被强盛起来的南诏国所夺，金桥地区也受到南诏势力的侵袭。这时，有一位叫傅清泉的金桥人，为了当地百姓的安宁，组织家乡子弟与南诏兵交锋。由于敌众我寡，将士士气不高。眼看战斗即将失败，傅清泉急中生智，命令撤出所有战鼓一字排开，每隔若干丈放置一个鼓，准备冲锋。第一次只用其中几人击鼓，战斗到一定时候，开始第二次击鼓。此时，百鼓齐鸣，敌方以为大批援军赶到，弃阵而逃，傅清泉率领的家乡子弟兵大获全胜，百姓从此安居乐业。傅清泉的后人以此为据，创作了曲牌《二排鼓》以示纪念。

(三)《倒钩刺》。金桥吹打一代宗师向紫钦一日应约，为当地一财主庆贺生日。当乐班全体人员路过一个名叫“道沟寺”的地方休息时，向紫钦突然兴趣盎然，随即创作了一首曲牌来演奏，并说想命名为《道沟寺》。恰巧，徒弟发现寺旁有一丛植物名叫“倒钩刺”，就以讹传讹，变成了今天的《倒钩刺》。

(四)《上山东》。演绎的是青山一个美丽而凄婉的爱情故事。清朝乾隆年间，青山一位会吹唢呐的小伙子，新婚3天后便告别妻子，和舅爷一起到遥远的山东做皮货生意。丈夫走后，没有书信。妻子不知道丈夫何时回家，于是天天坐在门前，望着山东方向等待丈夫的消息。晚上屋外过路人的脚步声，小狗嬉戏奔跑的吵闹声，都会惊醒新媳妇。可每每开门，都不是自己的丈夫。此曲牌表达了新媳妇无限思念丈夫的心情。

(五)《下山东》。是《上山东》的续集牌子。日复一日，新媳妇在百般思念中度过了三年岁月。有一天，去山东做皮货生意的丈夫突然半夜回家。丈夫想给妻子意外惊喜，便故意不开口，只是急促敲门。由于没有丈夫回家的消息，新媳妇始终都不开门。当丈夫再次敲门时，遭到贞贞的新媳妇一顿“青山大骂”。新郎暗自高兴，立即掏出唢呐，吹了一曲《花大姐》并报出了姓名。《下山东》真实展现了“妻子开门，夫妻拥抱；丈夫高兴，妻子落泪”的场景。

