

全国民族音乐学第三次年会沈阳片论文

中国节日与 民间信仰

姜宝海

山东省聊城地区艺术馆

八四.六.十

勘 誤 表

頁	行	字	誤	正
1	7	12	朔	溯
2	6	倒3	拍	板
2	倒1	10 为		箭
3	4	倒8 前加		艺术
3	9	“清末”两字删去		
3	倒4	4	仍	乃
4	2	倒4	增	填
4	5	倒6	因	固
4	2	12 为		籍
9	1	倒4 为		抑
9	10	1	引	引
20	倒8	15	柳	柳
22	1	9	乙	竟

传统筝曲《双板》、《单板》及其衍变—— ——~~简论民间乐曲的变化与发展~~

一 渊源与概况

《双板》、《单板》，是流传山东烟台筝演奏历史较悠久曲目之一——临清式（现改为市）金岭底一带的民间传统筝曲。初见清代同治十二年（1873年）民间手抄工尺谱。笔者一九八〇年去金岭底探亲时，七十余岁的古筝艺人金以坝老先生仍会演奏这两首筝曲，据艺人平遥追溯约有二百余年的流传历史。

《双板》全曲为三十四小节，（收板半句除外） $\frac{4}{4}$ 拍，因每十小节有两个重拍，故称《双板》；《单板》全曲为三十四小节，（收板半句除外），因每十小节有一个重拍，故称《单板》。《双板》《单板》又据板数统称《六八板》；或据句数（八大板）称之《八板》。当地艺人和群众为区别这两首传统筝曲，一般不称《六八板》或《八板》，而称《双板》、《单板》。

目前，人们公认《八板》原型是以清代嘉庆十九年（1814年）

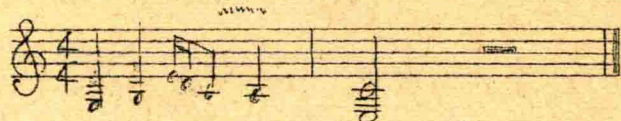
《弦索奇歌》(荣希斋著)手抄工尺谱《十六》板为佳。上述两份手抄工尺谱只相隔五十九年,从旋律,句式,落音,等方面分析对照,可初步断论为《单板》由《八板》(据1814年手抄《十六板》)衍变而来。《双板》有无原型?或说晚即为原型?现无资料可考,仍为疑点。但是从目前已掌握的材料来看,笔者认为:我国民间传统中由《八板》不仅有在或单节拍形式的单拍乐曲,而且还有另一种节拍形式的——即每节拍形成的双板乐曲。^{《双板》《单板》}是我国民族音乐中常见的《慢板》,《二板》板式的传统乐曲。

《双板》、《单板》均为民间传统非标题乐曲(只标明板式,不标六内容)。乐曲旋律流畅,韵味淳朴,结构严谨,音乐发展逻辑性强,是富有鲜明民族特色的赏心乐目的传统乐曲。由《双板》、《单板》所衍变的乐曲,均为标题乐曲。仅在金瓶庄一带流传和搜集到的就有:由《双板》衍变的乐曲:《三环套月》,《流水激石》,《渔舟唱晚》及三弦双板(此文略述)由《单板》衍变乐曲:《五连环》,《孤雁出群》,《西鸟朝凤》,《穿花裙》,《蝶恋花》,《莺梭织柳》,《三箭定江山》,《离天女

水》等十 = 余首。

据当地艺人讲，双习将筝者，必首先掌握这两首乐曲后，方能学奏其他筝曲。（即由此而衍变的乐曲）这说明《双板》，《单板》在当地古筝演奏中所处的地位。

《双板》，《单板》及衍变乐曲，除单独演奏外，也可与所衍变乐曲联奏。乐曲不是反复，终止时即奏收板水句：

其演奏形式除独奏外，还与琵琶，三弦，京胡合奏，从日前搜集到的汤永手抄八尺谱《三弦双板》证明，合奏中的支声，多声，极为丰富，独特。

这些民间传统乐曲，在漫长的历史过程中，经过名师，水手，艺人，文人的辛勤雕琢，悉心传授，由一曲变化发展为多曲，其手法仍是丰富多样，今天我们用的衍变乐曲与《双板》，《单板》比较，从中找其艺术规律，更加总结，这对我们进行民族音乐创作会有数益。

二《双板》及其衍变

手抄工尺谱，（清，同治十二年）《双板》因记谱简作，
祇有极少技法，故现述《双板》以古筝艺人（金少鸿先生）实
际演奏为准。（手抄工尺谱与实际演奏谱其主要旋律者，节
奏相同）。

等

《双板》即为筝曲，在旋律，节奏^等方面均有独特风格。
如：由“撮”的运用而出现了曲中的八度和声；“勾”、“托”连
用（民间称之“勾托”）而出现旋律中的八度跳进；“花指”
的运用而出现了华丽的旋律及快速下行等；“按”的运用在节
奏中出现了 $\underline{\times \times \times}$ 。这是一首典型的古筝传统乐曲。

《双板》（见谱例一）共由八句乐句组成，前五句为六十节
外，其他均为四十节。一句至二句（1—8小节）陈述了乐曲
的主导音调，并加以重复，成为上，不对称乐句；三句至五句
前四十节，（9—20小节）主导音调变化展开；五句至八句，（21
——34小节）主导音调变化再现。一、二、三、四句构成起承
转合句。就整个乐曲发展逻辑上讲，而构成了民族三节曲式：
即呈现部，展开部，收束部。

《双板》浅析如下：（凡谱例除“b”外指法均省略）

谱例一

双板

金以坝 演奏
姜宝海 记谱

（起）

主导动机 主导动机变化发展

同音承递发展

主导音指

（承）

完全重复起句

与上句对称呼应

（转）

主导动机上二度变化模仿

扩展

（合）

主导动机变化 主导动机扩展

主导动机上二度模仿发展

主导动机模仿递进律发展

主导动机扩展

主导动机上二度模仿变化

主导动机 连续模仿 呈现新结尾移位变化

主导动机移位变化

主导动机变化扩展

连续发展

主导动机变化扩展

主导动机移位变化

主导动机变化再现

谱例二

三环套日

金以坝演奏
姜宝海记谱

与双板主导音调同尾部变化

“换尾”变奏

“换尾”音谱发展

与前一小段对称呼应

这八小节，由《双板》句三个乐逗变化为句二个乐逗。
除有上下句外，还埋伏着起承转合句，变尾（指与《双板》主导
音调尾部变化）新音调的贯穿发展构成了呈现部。

从第九小节起，便出现了新的音乐材料，调式也有所变化，
丰富了色彩，使展开部与呈现部更具有对比。

旋律连续模进

此段重复一次，加深对新音乐材料的感受。收束部与《双板》
七、八句者调相同。

例三

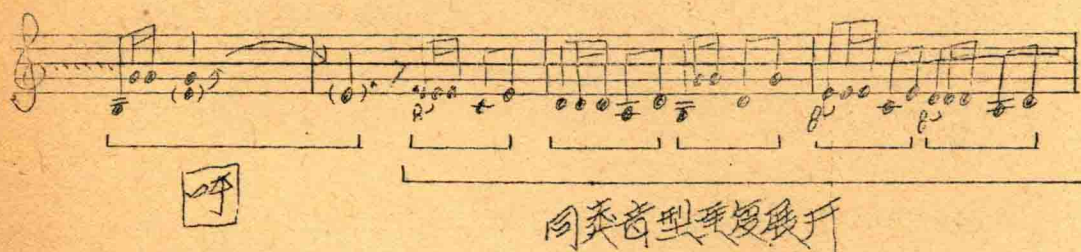
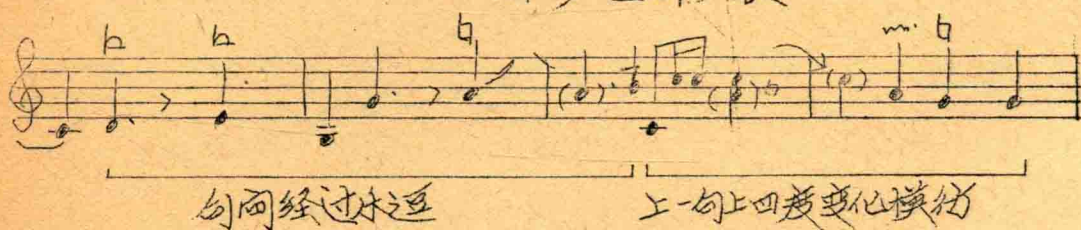
流水激石

余以须溪教
姜宜韵记谱

一、二句与《双板》呈现部同。从第三句即展开部又出现了
新的音乐材料；

"梯形"递升开展

“呼应句”的运用,使乐曲句广泛展开,“呼”与“应”,有声音抑扬之感。同类音型的重复使用使乐曲有动感,流水潺潺,形象生动。这种乐曲展开结构,有别于“民歌体”的句式,是民间乐曲常见的句式结构之一。

谱例四 渔舟唱晚 (首段) 金灼南 编曲

《双板》

《渔舟唱晚》

《渔舟唱晚》(首段)保留了《双板》的基本音型,开始处将《双板》主导音调加以伸展,并用“错字”手法“重三”(将la重按为引)来变化旋律:

《双板》

《渔舟唱晚》

《渔舟唱晚》由《双板》等乐曲衍变,由来请参见《齐鲁乐苑》八一年第一期或《山东歌声》八四年第七期此文略)

《双板》係在全部或一带流变，衍变外，在其他地区也有《双板》的变体。如山东菏泽地区传统豫曲《双喜秋月》就是一例。说它是《八板》（指《弦索高致》中）的变体，不如说是由《双板》衍变，发展而来更为确切，略举几处，便可清楚：

一《双板》

二《双喜秋月》

<一>

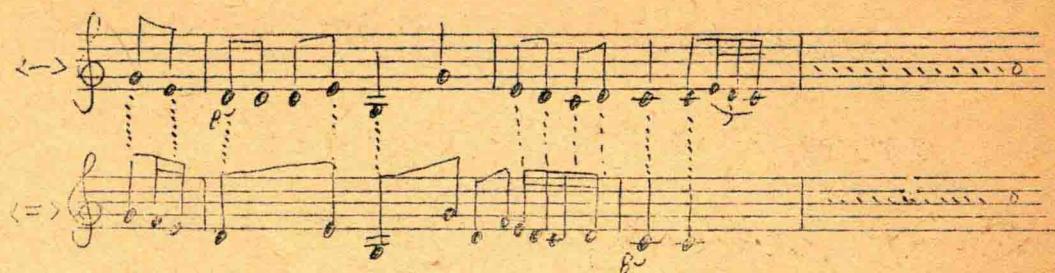
<二>

<一>

<二>

<一>

<二>

总上述可看出《汉宫秋月》与《双梭》①调法相似；②节奏基本类同；③句（逗）落音相同；④有的旋律音改变是因用“倚字”手法而已

三《单板》及其衍变

《单板》（见谱例六）全曲由八句组成，除五句为六小节外其他均为四小节。曲调既有上下句对称句式，又有起、承、转、合为整体句式。从整曲的音乐发展而构成民族三部曲式：即呈现部（1—8小节），展开部（9—20小节），收束部（21—34小节）。展开部多为黑板（弱拍）起，以及切分音的运用，使乐曲进行更有动力，音乐发展流畅自然；展开部所出现的 $0x\ 0x\ |xxx\ xx$ 节奏型，欢快、跳跃，与呈示部较为整齐节奏型形成对比，这种节奏型有意伸展到收束部，但收束部的节奏而是呈现部节奏与展开部的典型节奏的结合，乐曲运用各种传统古筝技法，韵味浓郁。

哭竹停板，是较为典型的传统筝曲。线杆如下：

谱例六 单板

金以坝 演奏
姜宝海 记谱

(起) (承)

上句 下句，垂缓上句，尾部变化

(转) (合)

节奏模仿 为承句尾降八度

节奏对称模仿

起句再现与变化

与承句模仿呼应

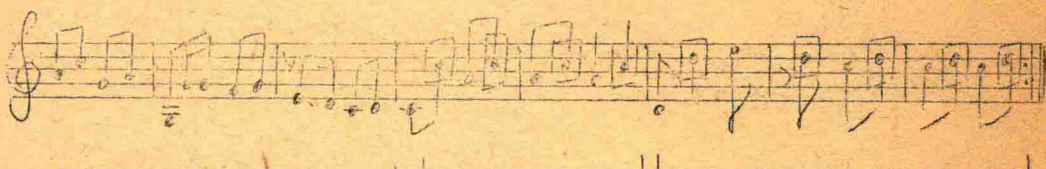
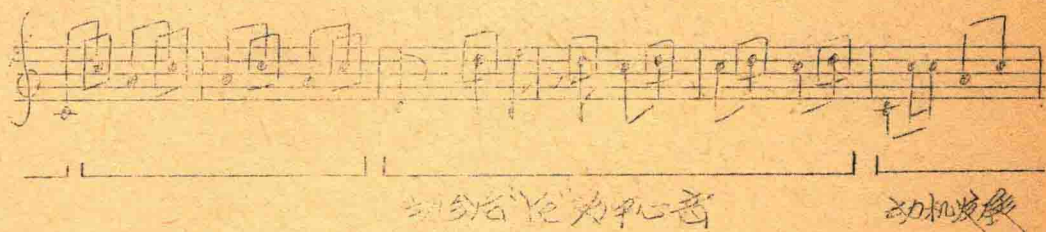
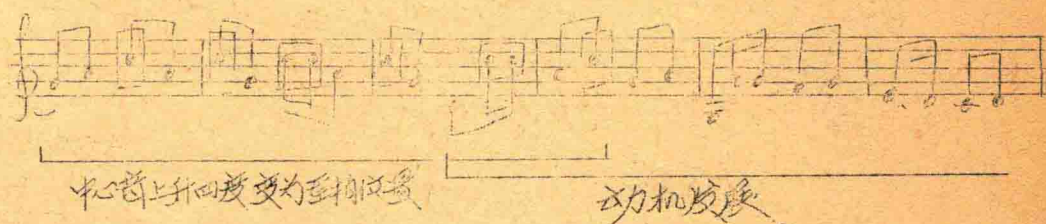
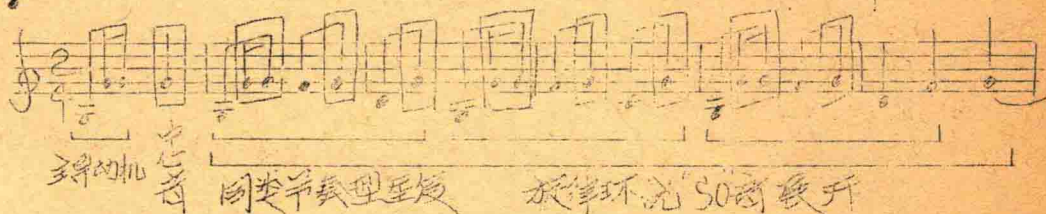
由《单板》而衍变成下列乐曲：

谱例七 玉连环

金以坝 演奏
姜宝海 记谱

单现都与《单板》一、二句同，从第三句变口，发展，以

这种节奏型，环绕某一中心音展开，展开旋律：

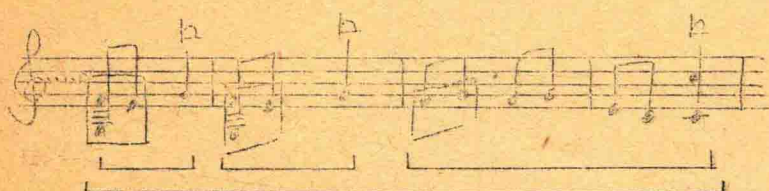
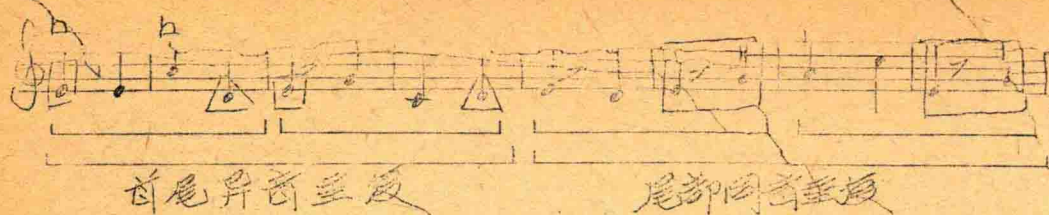

环绕中心音展开旋律，并所处至弱位数的变化，较为贴切的表现了天环相碰而发出的叮叮之声，谐和生动，令人回味。

谱例八 孤雁出群

金以颂 谱
姜宝海 记谱

此曲一、二、六句基本与《单板》的一、二、六句相同，末曲也是从第三句开始发展，变化。

升曲以平声的节奏，各种类型的起、落音的重覆、呼应，加之“按”（上滑音）的技法运用，将孤愤悲凉，寂寞冷清的曲情，表现的恰到好处。

诸例以《穿花蝶》（金灼南传谱）一、二句与《单板》同；四、五、六、八句与《单板》的四、五、六、八句基本相同；曲调的发展部分即从水曲第三句开始；所用材料是采句：后部音调的变化及移位模仿。五句至七句打破原句板数，即五句为七十节，六句为三十节半，七句为三十节半，七句音调又由六句尾部音调，变化重覆、扩展而来。如：

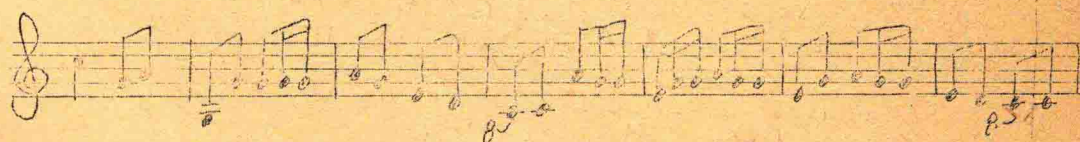

移位模仿

与《单板》同

前句首部音调倒形发展

重复

前句尾部音调重复扩展

谱例十 蝶恋花 (金瓶梅词话) 一、二八句与《单板》

一、二、八句基本相同，但旋律稍有变化，其板数与《单板》同。

从第三句开始衍变，增加了新音乐材料，在乐曲发展中突破了原

《单板》各句板数，每句安排八板（五句除外）如：三句、四句为

十板；六句为十一板；七句为九板；五句原为较次（十二板）变为

六板，各句板数有所改变，全曲仍为六十八板，句幅虽有改变

，但每句归结音（落音）与《单板》每句落音相仿。

三—七句曲调如下：

新音乐材料

工 0 < 15 >

由Ic—派