

中原弦索琵琶艺术研究

陈艳 著

新疆人民出版社

ZHONG YUAN XIAN SUO PIPA YISHU YANJIU

图书在版编目(CIP)数据

中原弦索琵琶艺术研究 / 陈艳著. — 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2003.9

ISBN 7-228-08382-2

I. 中... II. 陈... III. 弦索音乐-研究-河南省
IV. J632.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 094726 号

中原弦索琵琶艺术研究

陈艳 著

责任编辑:陈 琪

封面设计:牛玉慧

责任校对:李玉新

出版:新疆人民出版社

地址:乌鲁木齐市解放南路 348 号

邮编:830001

发行:新疆人民出版社

印刷:郑州豫兴印刷有限公司

版次:2003 年 9 月第 1 版

印次:2003 年 9 月第 1 次印刷

开本:890 × 1240 毫米

印张:10.25

字数:202.16 千字

印数:1-1000 册

ISBN: 7-228-08382-2

定价:36.80 元

序 言

忆余幼时，曾与河南弦索名师曹东扶先生为邻，有机会听到他演奏的河南板头曲，并蒙其手授小曲一二。40余年来，每一忆及，曹老的音容神貌犹历历在目，而那极富乡土气息与感染力的音乐则宛若在耳边回响。后来由于学习琵琶的缘故，也曾弹过《高山流水》这样的名篇，从而再对中原弦索加深了了解。

中原弦索琵琶音乐，向来只由艺人据工尺谱加以口授心传。其中除《高山流水》、《和番》、《大救驾》等数首曾经乐家整理刊行外，大多数曲目至今仍鲜为人知。郑州大学音乐系陈艳老师有鉴于此，10余年来，勤访乐友，转学多师，致力于中原弦索琵琶音乐的搜集整理；殚精竭虑，孜孜以求，考其沿革，溯其源流，上至六朝唐宋，下迄明清当代，其间蛛丝马迹无一不细加探究和考证，特别是对中原弦索音乐的风格流派及传承谱系进行了详细深入的调查研究；屡易其稿，遂成《中原弦索琵琶艺术研

究》一书。可谓有志于学者矣！

琵琶之传入中原，由来尚矣。其音乐自汉魏六朝、隋唐宋元以来，夷夏交融，兼收并蓄，或任大曲演奏之重器，或为诸宫词曲之伴奏，或写声动天地之武套，或作轻拢慢捻之文曲，形式极为丰富多彩。然而，自明代始，中原琵琶音乐以一种新的形式出现，这就是明代中叶以后崛起的弦索音乐。它除了为曲牌伴奏以外，还有独奏及合奏的器乐曲，称作“板头曲”。板头曲的演奏风格由于受中原音韵的影响，显得既浓厚而又强烈，颇具戏剧性。如曹东扶等的演奏，淋漓铿锵，沁人肺腑，极富感染力，与江南淡雅隽永的风格大异其趣。昔时河南的乐友聚会，每假茶座，曲友们击节倡和，常常通宵达旦。这种风气在 20 世纪三四十年代盛行于河南邓州、南阳一带，甚至远及湖北的老河口与荆襄等地。后来这种形式随着现代社会经济的大变革，其文化生态环境发生了很大的变化，以茶馆为中心的文化娱乐方式不复存在，老艺人又相继故去，弦索曲便只以独奏曲的形式出现了；其中以箏曲为多，琵琶曲则因为难度较大流传很少，加之是口传心授，不少优秀的曲目已无人会演奏了，这是很使人担忧的状况。对于一种极有特色的民间音乐艺术的传承来说，陈艳的工作就带有继绝兴衰的意义了。

著者多年来勤访中州琵琶传人，学习了他们口授的工尺谱并记下他们的演奏谱，在现代记谱的基础上按河南琵琶师承的传统奏法予以释解，标注指法，使古谱成为可供研习演奏的乐谱。这无论对于民族音乐学者还是琵琶演奏者来说，都是一份

十分珍贵的第一手资料。值得一提的是，本书的曲目涵盖了中原弦索琵琶艺术的主要传派，其中有些是极为罕见的孤本，如《五朵梅花闹》等曲，弥足珍贵。

在文化全球化的 21 世纪，世界上许多国家都在寻求在信息化的时代如何去保护、保存自身的民族文化特色。《中原弦索琵琶艺术研究》一书的问世，为保护、保存、抢救传统音乐文化艺术做了很好的工作，其意义远远超出本书的内容，相信它将对中原传统音乐的传承和发展起到积极的推动作用。

吴文光

2003 年 8 月于北京

中原弦索小叙(代序)

十六国大乱后汉乐失散。

公元 348 年,天竺送给前凉乐工十二人,乐器有凤首、箜篌、琵琶、五弦、笛、毛圆鼓,乐舞《沙石疆舞》、《天曲》等。这些胡乐在姑臧城(今武威)经初步汉化(“变龟兹声为秦汉伎”)。376 年苻坚灭前凉,大将吕光以骆驼二万头载珍宝、乐工及高僧鸠摩罗什东归长安。至北齐天统元年(565 年)改称国伎,“后主高纬尤赏胡声”。曹僧奴封日南王,其女善琵琶封昭仪,僧奴死,弟妙达等二人均封王。宫婢冯小怜善琵琶受宠,纬自作《无愁曲》与小怜对弹,时人号为“无愁天子”。他如安未弱、安马驹之徒,亦皆封王开府授高爵^①。上行下效,《颜氏家训》载,有人劝颜之推初到北朝应赶快让儿子不要光读书,而应该学琵琶以博取“禄食”。可见当时琵琶在中土朝野传习之盛。唐十部乐除清商乐、

^①以上引文均见范文澜《中国通史简编》第二编,第 343 页。

巴渝舞为汉乐，高丽乐来自东北，其余全为西凉、西方诸国乐。弹琵琶闻名者不绝于时，如曹妙达、安进贵、白明达、裴神符、裴兴奴、曹纲、米嘉荣、米万槿、康昆仑等。安史之乱后，梨园弟子大减，东京别业(洛阳)犹有五六千人(《旧唐书》)。演奏曲有《柘枝》《大渭州》《达摩支》《垂手罗》《向东乐》《兰陵王》《春莺啭》《借席》《乌夜啼》《凉州》《绿腰》等。元稹在连昌宫(宜阳)听琵琶，“夜半月高弦索鸣”诗所写，可见当时景况。中原“弦索”之称亦从此传。

中原弦索音乐发展至北宋，已极为可观。宫廷演出定制有“皇帝举酒，殿上独弹琵琶”，甚至召告民间“露台弟子”入宫“祇应”(演出)。“杂剧、旋舞外有箏色、琵琶色，下瓦子等处散乐家女童，加以弦索赚曲祇应”^①。“诸宫调”兴起，以弦索作伴奏，演出唐宋大曲之外，北曲、小令部分演变为器乐曲，形成以开封为中心的弦索音乐的普及繁荣局面(“陌头盲女无愁恨，能拨琵琶说赵家”——瞿宗吉《过汴梁》)。此后中原弦索代有名家：如明代汝南张雄，正阳钟秀之，归德府林经，陈州蒋山人；周王府乐工汤应曾弹《楚汉》，“声动天地，屋瓦若飞坠。……使闻者始而奋，既而恐，终而涕泣之无从也”(王猷定《汤琵琶传》)。汤万历时人，死于顺治初。河南以外的琵琶名家，至清吴德旋《初月楼续闻见录》始见提到无锡人杨令贻，于虎丘“生公石”坐弹琵琶，万众环而听之。《履园丛话》讲“其四有《郁轮袍》、《月儿高》等”。1818年华秋苹《琵琶谱》刊行，所收小曲62首俱为68板，卷下收陈牧夫

^①见《万历野获编》。

大曲五道:《将军令》、《霸王卸甲》、《海青拿鹅》、《月儿高》、《普庵咒》。小曲与河南弦索“板头曲”完全相同,“谱中指法,工尺、板,悉遵旧谱,毫无增改。”华氏谱开江南派琵琶之端。1895年李芳园《南北派十三套大曲琵琶谱》出书后,中原弦索遂无闻于文人著述。邓州民间艺人传说,乾隆五十八年前(1793年),河南邓州周四少在京某王府作琵琶清客,年老还乡教弟子马腾龙、丁五先之父俱能以琵琶名。再传弟子马万寿(神手老万寿)授徒曹东扶,1956年被聘为中央音乐学院教师。此外有遂平魏子猷善琵琶、箏、古琴兼能笙、管,1925年为北京道德会聘去教学生3人:娄树华、梁再平、周希文。周传童义风,再传曹正解放后在中国音乐学院任教;娄树华1935年随中国音乐旅行团赴欧演出,把河南弦索板头曲《天下大同》、《闺中怨》等录制唱片,在欧洲发行;梁再平到台湾传艺,至今已称大派。河南弦索远播海内外,薪传不衰。

1953年河南民间音乐与舞蹈会演大会,邓州曹东扶、贺义之、谢克宗,泌阳王省吾等人参加演出,器乐场面,尚有可观。两张大桌摆琵琶、三弦、箏、箫、月琴、二嗡(打嘟噜软弓)茶盅、檀板,丝弦手各执器,合拍而动,或独奏或合奏,能“对板头”30余曲。中原弦索经晚清百余年湮没无闻后,再度为人重视。一时河南开封师专聘艺人传艺,中央音乐学院请艺人录音,艺术表演团体也请老师教曲,南阳、邓州弦索艺人之佼佼者,纷纷应召从事弦索音乐传习工作。板头曲《高山流水》、《苏武思乡》、《陈杏元和番》、《落院》、《小飞舞》、《打秋千》、《銮铃》、《风摆翠竹》、《渔舟

唱晚》等也逐渐为艺术院校、文艺界及全国听众所赏识。20世纪80年代中,《中国民族民间器乐曲集成》蒙集工作开始,经过多人数年努力,百余首板头曲被记谱、录音入卷,中原弦索音乐终又重光于世。

郑州大学陈艳教授,幼时学琵琶从“板头曲”人手,以后转师多师,造诣日深。近年孜孜于中原弦索音乐研究,成绩斐然。这不仅是令人欣慰的事情,也很值得嘉许。中国的民族音乐融古汇今、贯通中外,在世界文化的长河中独具特色,灿烂而辉煌;况今日正值改革开放的盛世,中华民族伟大的文化复兴正蒸蒸日上,研究、继承数百年来在中原大地流传的弦索音乐,其意义是不言而喻的,我们寄厚望于后来者。

马力箭

2003年7月于郑州

前 言

黄河流域是中华民族的文化摇篮，中原音乐文化源远流长。河南舞阳贾湖骨笛的出土，证明了8000年前中原先民们极高的音乐文化传统。中原传统音乐素有华夏正声之称，在她极为丰富的音乐遗产中，被史家称为“北弦索”中的“中原弦索琵琶音乐”，有着浓郁的地方风格与强烈的震撼力，成为民族音乐文化大花园中一枝极为绚丽的奇葩。在河南随着明代乐工张雄、汤应曾、钟秀之、蒋山人等名播一时之后，由于都城的南迁，音乐文化中心的转移，以及老艺人们的渐次风流云散，使得这一优秀的中原传统琵琶音乐陷入了濒临灭绝的危境。近年来，能演奏此种音乐的艺人们愈渐减少，使得中原弦索琵琶艺术鲜为人知，致使此种在中原流传了几百年的独具特色的民间音乐消匿沉流。

笔者自幼生长在中原弦索音乐流传的这块土地上，幼年学习琵琶从河南板头曲入手，极早的接触到了中原音乐文化，后辄

转求学多年,现从事音乐教育工作 20 余年。凭着自身对中原音乐文化的热爱之情,从保护发掘整理民族民间音乐文化的角度出发,数十寒暑致力于“中原弦索琵琶音乐”的搜集整理工作。余也不敏,仅此就耗去了我很多的精力与时间。但为使这项艺术得到有效的保护与继承,本人不揣愚陋著书付梓,只希望能对以后的演奏者与研究者有所帮助,也为中原弦索琵琶艺术的传承与发展做一点微薄的贡献。

本书以中原弦索音乐的传承、发展、沿革为主线,对中原弦索传统琵琶音乐的历史渊源、代表人物、艺术特点、典型风格以及曲目、曲谱、演奏等诸方面进行了整理、归纳和考证。整理出一批在民间保留下来的弦索琵琶老工尺谱,并将其用我们师承的河南传统奏法释解出来,再用简谱、五线谱记谱,附以工尺谱原谱以便参稽(另附弦索乐合奏谱 10 首,老河口琵琶谱 8 首)。愿能体现出中原弦索琵琶音乐的自身艺术价值与研究价值。

本书将为各高等音乐院校、大中专学校艺术专业,特别是琵琶专业教学以及音乐创作和理论研究,提供一部较为完整的中原弦索琵琶音乐曲谱与教学参考用书。

在本书曲谱的搜集与整理中,本着力求呈现原貌保持风格的原则,为以后的传承发展与音乐创作提供一份真实原始的音乐资料。但在本书的撰写与曲谱的整理过程中,难免会有许多未尽人意之处,诚望识者共商并予以斧正。

陈艳

2003 年 6 月于郑州

目 录

序 言	1
中原弦索小叙(代叙)	4
前 言	8
第一章 中原弦索音乐渊源与流变	1
第一节 中原弦索音乐的含义与渊源	2
第二节 中原弦索音乐的发展与流变	4
第二章 中原弦索琵琶音乐形成与沿革	9
第一节 琵琶音乐传入中原	10
第二节 中原弦索琵琶音乐的形成	13
第三章 传承关系与代表人物	19
第一节 中原弦索琵琶音乐的传承与流派	20

第二节 中原弦索板头曲目与弦索琵琶曲目·····	26
第三节 近代中原弦索琵琶音乐传承的代表人物·····	29
第四章 中原弦索琵琶音乐风格与特点·····	37
第一节 中原弦索琵琶曲式结构与板式·····	38
第二节 中原弦索琵琶音乐的旋律风格与演奏特点·····	44
第三节 曲目介绍·····	47
第五章 曲谱·····	61
八板·····	62
老八板·····	66
萧妃舞·····	70
大救驾·····	74
小乔哭周瑜·····	78
叹颜回·····	83
赏秋·····	87
大泉·····	91
狮子滚绣球·····	100
寒鹊争梅·····	104
高山流水·····	113
思乡·····	125
思春·····	133
下楼·····	142

慢吟	150
陈杏元落院	157
海青拿天鹅	166
五朵梅花闹	180
(一)群鸟闹春光	180
(二)翠中翠	185
(三)鲤鱼闹莲花	189
(四)蝴蝶闹金瓜	195
(五)野马闹涧	200
附录一 工尺谱	209
附录二 弦索乐合奏谱	237
关雎	238
闺中怨	244
四季忙	250
百鸟朝凤	256
夺筝	262
拔景	267
征西(一)	272
征西(二)	277
征西(三)	282
銮铃	287

附录三 老河口琵琶谱.....	293
大全	294
思乡	296
思春	298
思情	300
葡萄架	302
落院	304
闺中怨	306
高山流水	308
参考文献	310
后记.....	312

第一章

中原弦索音乐渊源与流变