

卜锡文◎编著

从“花儿”到贝多芬

——卜锡文音乐专题讲座文选

中国文联出版社

·锡文◎编著

从“花儿”到贝多芬

——卜锡文音乐专题讲座文选

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从“花儿”到贝多芬 / 卜锡文编著. —北京: 中国
戏剧出版社, 2012. 8

ISBN 978-7-104-03769-9

I. ①从… II. ①卜… III. ①音乐欣赏—世界—文集
IV. ①J605.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 148178 号

从“花儿”到贝多芬

责任编辑: 肖楠

美术编辑: 王恬

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址: [www. theatrebook. cn](http://www.theatrebook.cn)

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930212 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(100097)

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 15

字 数: 270 千字

版 次: 2012 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03769-9

定 价: 45.00 元

版权专有 违者必究: 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

前言

本书收录了八个音乐专题讲座稿。

我任职于西北师范大学音乐系凡三十一年（1961到1992年），从为声乐专业弹钢琴伴奏起，先后任教过民族民间音乐、手风琴、钢琴、歌曲作法、和声、配器、作曲等课。我教什么，爱什么。备课总是兴致勃勃地搜罗资料，对比分析，纵然是“编”讲义，也想编出一点新意。本书就是我教课的部分讲义及适应社会之需而写的普及文稿。

两篇“花儿”的文稿代表了两个时期的观点。

《西北高原民间音乐的瑰宝——花儿》是1966年初为民族民间音乐课写的讲义。它比较全面地对“花儿”词、曲的艺术特征作了概略介绍。花儿的分类基本上承袭了当时流行的看法。有关“花儿”音乐的分析则属首创。

我第一次收集“花儿”是1963年6月参加甘肃省文联组织的莲花山“花儿”会采风。会场上人山人海，锐利、激越的歌声昼夜不息，我感到新鲜、奇异，激动而困惑。1964年10月，《全国少数民族民间音乐舞蹈会演》在京举行。从省上会演起，我参与了甘肃省代表团的组建、排练及赴京演出全过程。加之连续几年下乡采风，我对“花儿”的了解逐渐加深。

“文化大革命”的1973至1974年间，我进行了长达半年多的“花儿”专题调查，走访了甘、青、宁“花儿”流行区，对“花儿”有了更全面、深入的认识。基于丰富的第一手资料，提出了“花儿三大体系”说及“河湟花儿”的命名等。本书《“花儿”概述》一文，即是我“文革后”讲课的新材料。分类观虽与《西北高原民间音乐的瑰宝——花儿》不同，艺术特征方面的分析还是一致的，可以互补。

《介绍甘肃汉族民歌》和《介绍甘肃少数民族民歌》是1980年应甘肃省人民广播电台之约而写的广播稿，内容比较全面，文字与谱例对照，部分民

歌是首次公开介绍。

《革命现代京剧唱腔音乐》写于上世纪七十年代初在临洮县下乡办学期间。当时，“样板戏”乐谱易找，参考资料难寻。刘古典的《京剧音乐》是唯一一本可资对照的书。好在音乐分析，只要有乐谱就可进行。本文对京剧声腔、板式形态特征的描述，以及声腔变换、板式连接规律的探讨，简要明白，新颖独到，为不懂京剧的学生提供了一个进入京剧音乐艺术之门的可循之径。

《柴可夫斯基的浪漫曲》可说是我在音乐系的第一份讲稿，写于1963年，对象是声乐专业学生。配合他们的需要，在当时能够找到的文字、音响资料基础上，做了一番综合、分析工作，对柴可夫斯基浪漫曲的创作特征有较深入的探讨，并提出了有关演唱的建议。

《贝多芬第五“命运”交响乐》则是“四人帮”垮台后，给首届入学的学生作的欣赏讲座。“文革中”，周总理曾提出要中央乐团演奏此曲，“四人帮”文化部诬其宣扬“宿命论”予以阻挠。选讲此曲，有反击邪说，以正视听之意。音乐的分析深入细致，突出了“通过斗争，达到胜利”的主题。

《小乐队配器讲座》是应《祁连歌声》主编张梹先生之约，根据上世纪七十年代末，我担任配器课教学时的授课讲义改写。它的特色是把西洋乐器和民族乐器结合起来讲，注意到现实生活中混合小乐队之所需，集中、简要地介绍了配器的有关知识。篇末两份乐器音域、音区表，对比明显，一目了然，方便实用。

这些讲义当年都是用铁笔在蜡纸上一笔一画刻出来，然后在油印机上印出来的，十分辛苦。在音乐系承担这份工作的是吴一斐女士，她聪慧、细心又灵巧，出活儿快而好。从全国院、校间交流的刻写资料看，她刻写的质量堪称一流。《柴可夫斯基的浪漫曲》油印本，我1993年出国前已遍寻无果，后来知道，她竟存有一份，从兰州带回到了老家金华。这是一本她为自己保留而特用废纸印的，知我需要便赠与了我，这对我真是如获至宝，有了它，此书当无憾矣。在电脑打字如此方便的今天，当年的手工劳作值得纪念。藉本书出版之际，谨向她表示由衷的敬意和感谢！

2010年8月25日

于美国拉斯维加斯 新竹斋

目 录

CONTENTS

西北高原民间音乐的瑰宝——“花儿”	1
一、“花儿”的思想内容	/ 1
二、“花儿”词的结构、节奏及韵脚	/ 10
三、“花儿”的衬词	/ 15
四、“花儿”的曲调	/ 17
“花儿”概述	45
介绍甘肃汉族民歌	59
介绍甘肃省少数民族民歌	83
革命现代京剧唱腔音乐	112
一、京剧的声腔	/ 112
(一) 调式、落音	/ 112
(二) 调性, 定弦	/ 118
(三) 过门音型	/ 123
(四) 起唱板眼	/ 126
二、京剧唱腔的板式	/ 130

(一)京剧唱腔板式的几种节拍形式	/ 131
(二)京剧唱腔板式的繁衍关系	/ 132
(三)各类板式分析	/ 134
1. 原板	/ 134
2. 慢板	/ 135
3. 二六	/ 136
4. 流水	/ 139
5. 快板	/ 140
6. 摇板	/ 142
7. 散板	/ 143
8. 滚板	/ 145
9. 导板	/ 146
10. 回龙	/ 147
三、京剧唱腔的声腔变换及板式连接	/ 149
(一)京剧唱腔的声腔变换	/ 150
1. 正反二黄的变换	/ 150
2. 正反西皮的变换	/ 151
3. 二黄西皮的变换	/ 151
(二)京剧唱腔的板式连接	/ 151
四、特殊板式、腔调及有关名词术语	/ 154
(一)垛句	/ 154
(二)垛板	/ 154
(三)嘎调	/ 155
(四)娃娃调	/ 155
(五)喷呐腔	/ 155
(六)清板	/ 155
(七)吟板	/ 155
(八)碰板和顶板	/ 156
(九)消板(器板)	/ 156
(十)散起、上板与叫散	/ 156
附 录	/ 157

柴可夫斯基的浪漫曲	160
一、柴可夫斯基生活的时代特征与其个性特征	/ 161
二、柴可夫斯基的浪漫曲在其整个创作中的意义	/ 162
三、柴可夫斯基浪漫曲创作概述	/ 164
四、详析四首浪漫曲	/ 170
五、柴可夫斯基浪漫曲的创作特征	/ 175
六、对演唱柴可夫斯基浪漫曲的几点建议	/ 178
 贝多芬及其第五(命运)交响乐	 181
一、贝多芬的生平	/ 181
二、贝多芬的创作	/ 182
三、关于第五交响乐	/ 183
四、第五(命运)交响乐分析	/ 185
 小乐队配器讲座	 197
第一讲 乐器	/ 197
一、提琴类拉弦乐器	/ 197
二、胡琴类拉弦乐器	/ 198
三、弹弦乐器	/ 198
四、民族吹管乐器	/ 199
五、木管乐器	/ 199
六、铜管乐器	/ 200
七、键盘乐器	/ 200
八、打击乐器(略)	/ 201
第二讲 乐队	/ 201
一、乐器组	/ 201
二、乐队类型	/ 204
三、小乐队	/ 205
第三讲 旋律	/ 206
一、旋律的音色	/ 206

二、旋律的重复	/ 207
第四讲 低音	/ 212
一、低音部的乐器	/ 214
二、低音部写作的几个方面	/ 214
第五讲 和声	/ 220
一、乐器的使用	/ 220
二、声部的配置	/ 221
三、和音的分布	/ 222
第六讲 织体类型及其它	/ 225
一、织体类型	/ 225
二、几种常用配器手法	/ 228

西北高原民间音乐的瑰宝——“花儿”

(一九六六年三月)

“花儿”(亦称“少年”、“山曲”或“野曲”)是一种优美、动听的山歌,广泛流行在甘、宁、青三省的汉、回、东乡、撒拉、保安、土、藏、裕固等各民族劳动人民中,根深叶茂,芳香浓郁,以其独具的丰姿,在我国民间艺术的百花园中,绽放出夺目的光彩。

“花儿”以其风格与流行地区的不同,一般分作两大流派:

临夏“花儿”:以甘肃临夏回族自治州的“花儿”为代表,在甘肃流行于皋兰、张家川、平凉及河西走廊各地。

在宁夏有吴忠、海原、西吉、同心各地。

在青海有冈仁、循化、民和、乐都、互助、湟中各地。

此派“花儿”流行范围最广,民族最多,影响也最大。目前在全国有影响的“花儿”曲调,多属此派。

此派内部,尚有“河洲派”与“西宁派”之分。

洮岷“花儿”:仅流行于甘肃境内,泛指临洮、临潭、康乐、岷县一带的“花儿”。

此派内部,还可分为“南路”(以岷县二郎山为代表)与“北路”(以康乐莲花山为代表)两派。

下面分别就“花儿”的思想内容、艺术特点等方面,作一些简略的分析和介绍。

一、“花儿”的思想内容

新中国成立前,在“花儿”流行区,“花儿”几乎是当地劳动人民唯一

的精神文化活动，不论是农民在山野间劳动，羊把式赶着羊群游牧，或是脚户哥在平川里赶车，筏子客在黄河中放筏，都会情不自禁地唱起高亢、嘹亮的“花儿”。他们对“花儿”是那样地挚爱，把它视为生活中不可缺少的一部分。

河里的鱼娃儿离不开水，
没水时它怎能活哩；
“花儿”是阿哥护心的油，
没它时怎么样过哩。

但是，“花儿”却遭到反动统治者残酷的压制和摧残。他们说“花儿”是“淫词荡调”，“有伤风化”而禁唱“花儿”，如有违犯，轻则受罚，重则绑吊、鞭打，甚至有杀身之祸。

为什么劳动人民对“花儿”是那样的挚爱，而统治阶级却百般压制和摧残呢？让我们看看“花儿”的内容就知道了。

新中国成立前的“花儿”，从思想内容来看，大致可以分为两类：情歌和反映社会生活的歌。

（一）情歌：在新中国成立前的“花儿”词中，情歌占有相当大的比重，对于这种现象，我们必须联系旧社会的社会制度和婚姻制度来理解。

爱情不是一种孤立的社会现象，在阶级社会中，爱情必然打上阶级的烙印，而作为反映爱情生活的民歌，也必然具有鲜明的阶级内容。

旧中国，封建的婚姻制度和伦理道德，不知扼杀了多少青年的幸福和生命啊！有许多“花儿”反映了他们热烈追求自由和幸福的愿望，表达了他们坚如磐石的爱情。

山高高不过太子山，
山连山，
九枝叶叶的牡丹；
若要我俩的婚姻散，
石头烂，
十二道黄河的水干。

这自然要遭到封建统治阶级和封建卫道者们的反对，但是，他们什么也不怕。

雷响三声海动弹，

海里的鱼娃儿不安；
只要阿哥你情愿，
东家们恨死是枉然。
桂花窗子桂花门，
大老爷堂上的五刑；
打断了干腿拔断了筋，
越打是我俩人越亲。

这是向封建统治者的直接挑战，多么大胆，多么勇敢！

封建的婚姻制度是封建的社会制度的产物，它们都是维护封建统治阶级的利益的。有些“花儿”就直接指向了封建的社会制度，如：“宁叫他皇上的江山乱，决不叫我俩的路断”。再如：

唱罢一年又一年，
千万年，
没唱完我俩的“少年”；
自由的婚姻人人盼，
天地翻，
“花儿”里唱出了心愿。

这里直接提出了要推翻作为封建婚姻制度之基础的黑暗的社会制度。由此我们可以看出，在一些优秀的情歌里，反映了劳动人民要求自由和解放的强烈愿望，使我们看到了当时阶级斗争的一个侧面。这些情歌，在当时曾起过一定的积极作用，而今天，它所具有的积极作用已经消失，劳动人民是再也不会唱它们了。至于情歌中那些唯美主义的、色情、低级的东西，则更是我们所不需要，而要加以批判和反对的了。

（二）反映社会生活的歌：这类“花儿”涉及的面比较广，有日常生活的趣事逸闻，有关于劳动生产的，也有历史传说故事的。而其中以反映阶级剥削、阶级压迫和阶级斗争的一部分“花儿”为最珍贵，它使我们看到了新中国成立前劳动人民所受的深重苦难，和他们强烈反抗的斗争意志。在这一部分“花儿”中，劳动人民的阶级意识也表现得最鲜明。

拔一根头发分九股，
不受的孽障受了；
吃人的光阴血泪的苦，

不受的难辛受了。
紫肉儿刮干了刮骨头，
骨头上还得要熬油；
死了不如一条狗，
少不了官家的税头。

这是旧社会劳动人民生活的真实写照。在那吃人的社会里，劳动人民累死挣活，终年劳累，却不得温饱，而地主阶级和统治者们却坐享其成，饱食终日。下面一首“花儿”以鲜明的对比，揭露了贫富的悬殊和不合理的社会制度：

掌柜的吃的是羊羔子肉，
放羊娃碗里的骨头；
骨头上没有一星星肉，
受苦人，
还不如人家的大狗。
哪里有剥削，哪里有压迫，哪里就有反抗，听：
大肚子臭虫吃血哩，
吃憋了满坑上滚哩；
吃人咀牙缝里带血哩，
到时候，
向你讨血债哩。

马步芳在西北的统治，更使各民族的劳动人民陷入痛苦的深渊。“花儿”歌手们怀着满腔的愤怒，历数马匪的累累血债：

雷响三声者雨来了，
风刮者树叶儿摆了；
马步芳拿的杀人刀，
把百姓活活的宰了。
苦胆的锅锅里熬黄连，
马步芳是蝎子的心肝；
抓了新兵又刮款，
骨头里熬出青烟。

仇要报，冤要伸，劳动人民要翻身，“花儿”唱出了渴望解放的呼声：

白龙马要吃乌江水，
啥时候江沿上到哩。
百姓象阴山冻成冰，
啥时候红太阳照哩。

“花儿”就是这样表达了劳动人民的心理和愿望，说出了劳动人民的心里话。正因为如此，它才受到了劳动人民那样的挚爱，也正因为如此，反动的统治者才那样地惧怕它、摧残它。但是，任何禁令和威吓都是无济于事的，听：

“花儿”本是心上话，
不唱是由不得自家；
刀刀拿来头割下，
不死了还这个唱法。

需要说明的是，统治阶级除了惧怕和摧残“花儿”的一面外，还有利用和侵蚀“花儿”的一面，他们惧怕和摧残的是那些反映了劳动人民意志，对他们不利的“花儿”；他们利用的是那些麻痹劳动人民意志而对于维护他们的统治有利的“花儿”，在我们看来，前者就是精华，后者就是糟粕，而统治阶级思想的侵蚀，就是“花儿”中（也是一切民歌中）产生大量糟粕的根源。

※ ※ ※ ※

民歌是时代的声音，是劳动人民的自我写照。时代不同了，劳动人民的地位不同了，民歌也必然会随之发生巨大的变化。

如果说，新中国成立前的“花儿”大都以歌唱爱情和倾诉生活的苦难为主要内容，那么，新中国成立后，“花儿”则发生了根本性的变化，变成了对党对领袖的颂歌，变成了宣传党的政策，歌唱新人、新事、新思想，新风尚的有力工具。这是一个质的飞跃。新中国成立以来，在历次政治运动中，比如土改、抗美援朝、农业合作化、反封建斗争、大跃进、人民公社化等运动中，都涌现了不少新的“花儿”作品。在当前火热的社会主义革命和社会主义建设时期，劳动人民更自觉地拿起了“花儿”这一为他们所喜欢、所熟悉、所掌握的文艺武器，在三大革命运动中，有力地发挥着“团结人民，教育人民，打击敌人，消灭敌人”的战斗作用，从而使“花儿”以前所未有的速度向前发展着。

近年来，随着社会主义教育运动的深入开展，随着大学毛主席著作运动

的深入开展，农村的面貌日新月异，农民的觉悟空前提高，革命的新“花儿”，有如春花四放，万紫千红，以崭新的声容一新我们的耳目。和前一时期相比，题材更为广阔，主题更为深刻，立意高，语意新，逐渐形成一种刚健高昂的艺术新风格。

“革命的‘花儿’满山响”。近年来的“花儿”新作，有一个鲜明的特点，就是紧扣住“革命”二字来立意和选材。伟大的革命运动推动着“花儿”飞速发展，“花儿”则又充分地体现了革命的内容和革命的精神，在伟大的革命运动中，发挥出巨大的作用。我们可以大致将近年来的“花儿”分作以下几类。

（一）热情歌颂毛泽东思想，表达对毛主席著作的无比热爱，反映出学习了毛主席著作以后，人民精神面貌的深刻变化，和由此而产生的巨大的物质力量。

天上的星星一绺撒，
你把个亮明星认下；
毛主席著作是灯塔，
要一句一句地记下。

意境广阔而深邃，蕴涵着深刻的哲理，而劳动人民对毛主席著作的无比热爱和景仰之情，更是感人至深。

毛泽东思想照亮了咱的心，
风浪里咱把方向辨清；
革命的风雷遍天下滚。

共产党呀，
像灯塔在前面指引，
毛主席著作使人们心明，眼亮，站得高，看得远，胸怀世界，“革命的风雷”，永远为中国革命和世界革命而斗争。

麦田灌了三四遍，
清水儿灌了两遍，
要问干劲哪儿来，
毛主席著作是源泉。

劳动人民从毛主席著作中，获得了巨大的精神力量，并进而转化为改造世界的物质力量。

还有许多“花儿”生动地描述了人们踊跃学习《毛选》的动人情景，从各个不同的角度，歌颂了伟大的毛泽东思想。

（二）歌颂伟大的“社教”运动，揭示贫下中农当家做主的革命精神，表达广大贫下中农坚决地跟着党和毛主席走社会主义道路的盘石般的意志。这类“花儿”大都鲜明地体现了阶级斗争的内容，充满着无产阶级彻底革命的精神。

社教好比那一盏灯，
照亮了祖国的农村；
贫下中农一条心，
刀把、印把攥得紧。
社教好比那清凌凌的水，
冲净了资本主义的污秽；
革命的群众鼓干劲，
誓把那大寨来追。

通过“社会”运动，广大贫下中农阶级斗争的观念进一步增强，无产阶级的阶级意识进一步高涨，当家做主的革命精神也更为强烈，这自然会反映到“花儿”中来。

大麦河水滚滚流，
不回头
咱步步跟着共产党走；
旧日的仇恨胸中烧，
干革命，
咱们贫下中农带头。

下面一首塑造出了贫下中农的高大形象，豪气万丈，气宇轩昂，它大长革命人民的志气，大灭牛鬼蛇神的威风。

高山的红松冬麦青，
好红松，
风雨里它长得更青；
贫下中农骨头硬，
硬骨头，
狂风暴雨摧不动。

贫下中农要革命，
党的话，
牢牢地记在了心中；
永远跟着毛泽东，
向前进，
公社花越开是越红。

（三）在毛主席关于“大办民兵师”的伟大指示下，近年来，我国城乡的民兵活动出现了一个新的高潮。“花儿”中以民兵活动为题材的作品也日趋增多，它们热情地歌颂了毛主席人民战争的思想，表现了广大民兵不怕苦、不怕累，苦学苦练过硬功，誓与美帝国主义和现代修正主义斗争到底的英武气概。

全民皆兵练武忙，
个个的武艺高强；
拿起枪杆是战士，
英武的很，
还把个庄稼好好地种上。

这首“花儿”很好地体现了“一手拿枪，一手拿锄”的“劳武结合”的思想。

毛主席说的句句是真理，
心窝里，
咱牢牢地记下；
枪杆子保住新天下，
干革命，
永不抽鞍下战马。
表现了广大人民握紧枪杆、永远革命的决心。
手拿上锄头肩背上枪，
劳武结合，
我们是人民的武装；
美帝胆敢来侵犯，
要把它，
埋葬在民兵的海洋。