

临潭县民族民间文化系列丛书之三

洮州花儿集锦

T A O Z H O U H U A E R J I J I N

马廷义 赵大庆 编

临潭县文化体育旅游局

沅州花儿集锦

马廷义 赵大庆 编

临潭县文化体育旅游局

封面摄影: 常 铭
审核统稿: 张尊荣 唐佐智
责任校对: 唐佐智 牛彩玉
赵大庆
封面设计: 王维宁

《洮州花儿集锦》

马廷义 赵大庆 编

开本: 880×1194 1/32

印张: 8

字数: 140000 字

版次: 2005 年 7 月第一版

印次: 2005 年 7 月第一次印刷

印数: 1-2000

承印单位: 甘肃万联广告彩印有限公司

准印证号: 甘出准 082 字总 164 号(2005)8 号

工 本 费: 22.00 元(人民币)

《洮州花儿集锦》

编委会

主任：钟建龙 王 勇

副主任：马进英 高晓东

宋圭琳 张尊荣

王润林 杨生力

委员：吴玉林 李世华

李学智 唐佐智

牛彩玉 马廷义

赵凌宏 赵大庆

目 录

一、洮州花儿——洮州各族人民共同的精神财富	(1)
二、洮州花儿的演唱方式	(5)
三、洮州花儿的形式和内容	(9)
(一)洮州花儿的令	(9)
(二)洮州花儿的套式和体式	(12)
(三)洮州花儿的赋比兴艺术手法的运用	(26)
(四)洮州花儿的思想内容	(30)
(五)洮州花儿的美学形态	(63)
四、洮州花儿的四大属性	(69)
五、洮州花儿会(附时序表,常用方言词汇表)	(77)
六、洮州花儿曲谱	(84)
七、洮州花儿辑录	(112)
(一)套花儿	(112)
(二)散花儿	(142)
(三)爱情花儿	(179)
八、洮州藏族花儿曲谱	(214)
九、洮州民歌曲谱	(227)
十、编后记	(250)

一、洮州花儿——洮州地区 各族人民的精神财富

洮州花儿是大西北花儿园里的一枝奇葩。千百年来，它以别具特色的唱腔、丰富多彩的曲令、内容精炼的唱词受到广大劳动人民喜爱。它深刻地反映着这一地区的社会生活，流行于广大群众的口头，扎根在人民生活的肥沃土壤中，紧紧地伴随着历史，犹如璀灿夺目的明珠，在民间音乐的长河里闪烁着夺目的光芒。

临潭古称洮州，从新石器时代，就有古先民从事生产活动。在这片古老的土地上，不断开拓、繁衍生息的汉、回、藏各族人民创造了古代灿烂的洮州文化，在他们长期的文化生活中创造培育了高亢、奔放、山野味浓郁、地方特点鲜明的民间山歌——洮州花儿。

洮州历史悠久，古为九州禹贡雍州域地，春秋战国时为羌人占据，秦统一六国设置郡县，属陇西郡临洮县（今岷县）辖地，两汉三国时期仍为临洮县管辖。西晋惠帝于公元 295 年在临潭置洮阳县，隶属秦州。自西晋永嘉之乱至十六国末，被土谷浑占据。北周武帝保定六年（561）二月，周遣大使巡查天下，于洮阳城首置洮州，继置洮阳郡汎潭县。隋开皇十一年（59），改汎潭县为临潭县。唐天宝元年（742）改称临潭，北宋初，大观二年（1108）四月，再改临潭为洮州。元袭置洮州，下领可当县。明洪武四

年(1371),于旧城置洮州千户,隶河州卫。洪武十年,升为洮州卫军民指挥使司,隶陕西都司。清乾隆十三年(1748),改洮州卫为洮州厅,隶巩昌府。民国二年(1913)年,改洮州厅为临潭县,属兰山道辖。1936年8月,中国工农红军红四方面军长征途经临潭,在新城建立了苏维埃政府。民国27年(1938),甘肃省扩大第一督察区,临潭隶属岷县督察区。1949年,临潭县和平解放,9月27日在新城成立了临潭县人民政府,属岷县专区管辖。1950年划归临夏专区管辖,1955年划入甘南藏族自治州。

自北周置洮州、隋置洮阳郡后,所辖区域变动巨大,到清代辖地东接岷州,西到洮西地区,西北接拉卜楞地区,北辖景古城一带,其范围包括今夏河县南境和临潭、卓尼、迭部、碌曲全境及舟曲山后地区。自古以来,在这块土地上生活着众多民族,他们在洮州地区杂居融合,和睦相处。洮州地区的各族人民共同创造、发展和完美了百花园中的奇葩——洮州花儿。

洮州花儿的由来有一个优美的传说,奔海明在《洮岷“花儿”和莲花山》一文(见《花儿集》西宁演唱 特刊)中说:“莲花山山美如莲,只缺少莲叶儿来衬托。所以唱“花儿”时,每首歌结束,众人齐呼“花呀,莲叶儿呀”以示添叶。一说是:莲花山庙宇修成之时,对面的姊妹山上有二位仙女手托莲花莲叶,扬起彩扇,放歌漫舞,清风吹落了她们手中的莲叶,失落在茫茫云雾中,再也找不见了,于是二

位仙女“花呀，莲叶儿”的慨叹声被人们学到，流传了下来，即是现在的洮岷花儿。

传说终归是传说，但是艺术的产生和人们的社会生产是分不开的，洮州花儿的产生亦是如此。春秋战国时期洮州为羌戎占据，洮州著名花儿学家宁文焕先生认为：古羌人在天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊的旷野孤寂中唱出了他们的心声，产生了他们自己的原始民歌。“而这种原始民歌，特别是古羌人的歌中，就有‘花儿’的雏型”（《洮州花儿散论》）。

自秦汉、三国到两晋，大批汉人通过移民迁居洮州，特别是北方秦、陇间人迁居于洮河两岸，开发森林，开垦土地，种植稼穡，发展农耕，逐渐形成了一种新型的西秦文化。“汉民族牧歌在这里传唱与古羌民歌逐渐融合，这是洮州花儿的“孕育期”。

东晋十六国到南北朝，洮州战事频繁，自西晋永嘉之乱，洮州为吐谷浑占据。南北朝七言诗的兴起，对洮州花儿唱词的形成起了积极的作用。“加上对《诗经》赋、比、兴手法的运用，使洮州花儿更趋完美。”

唐安史之乱后，藏族人民开始在这里繁衍生息，藏族的古老民歌对洮州花儿在音调及唱法上又产生了一定的影响。

自明洪武十二年（公元1379）明将沐英西征，从南京、安徽、江苏带来了大批军士家眷，在洮州落户屯垦。此时沐英西征中的部分回族军士家眷定居洮州，成为洮州回

族的最早先民。南方移民的迁入带来了江南的耕作技术,南方的开化文明,茶马互市的设立,各民族人民的贸易来往,农耕文化的推广,文化教育的兴起,使洮州地区进入繁盛时期。明王朝在洮州设立蕃汉僧纲司,广建寺庙,在各地的庙会上花儿就成了必不可少的活动内容,“因此,在农牧民休养生息、经济发展、社会稳定的基础上洮州花儿作为民族民间文艺的一种形式,现有的史料足以说明,在明、清两代已达到了成熟期。清代甘肃临洮诗人吴镇(吴松崖)《我忆临洮好》之九)中吟出了“花儿饶比兴,蕃女亦风流”的诗句;清代洮州诗人陈钟秀在《洮州四时辞》中畅吟“百谷杨花新酿熟,小歌盈道上田归”。

洮州境内汉、回、藏、土等各民族共居,长久的互相影响,彼此在文化、生活、习俗、交往方面的渗透,共同培育了当地各族人民共同喜爱的民间艺术之花——洮州“花儿”。作为洮州地区各民族人民共同精神财富的花儿,盛开在西北民间文艺百花园中。洮州花儿作为洮岷花儿独树一帜的一支,从名称格调到形式内容,都是洮州人民政治、经济、文化生活的忠实记录,是他们民族意识、思想情感、风俗习惯的真实写照。是约定俗成的历史和现实。而人为地将“洮州花儿”界定为:“莲花山花儿”是对历史的否定,也是对现实的歪曲。正如宁文焕先生指出:“莲花山花儿仅仅是洮州花儿的一种曲令(即北路花儿之一),莲花山花儿会也仅是临潭县内众多会场中的一个大会场。故,真正欲研究洮州花儿,非得从全局出发,总体

研究不可，绝不能以偏概全，以局部代替整体。”这正如不能将“河湟花儿”中的“河州花儿”，因今日临夏不是昔日河州，并以松鸣岩的代表性演唱而称为“松鸣岩花儿”一样。

二、洮州花儿的演唱方式

洮州花儿的演唱与其他的民间山歌演唱，有着迥然不同的方式，花儿研究专家将其分为两种基本的演唱方式，即由三到六个人组成的两个唱花儿班子采用对唱的方式进行，两个班子都有自己的唱把式，但在演唱的具体方法上却有不同。

（一）多人演唱，众人合尾法

这种唱法是在串班长领导下组成三至六人的唱花儿班子，串班长负责编串花儿（大多数串班长既编串花儿，又亲自演唱花儿），由其他人每人一句一句地唱下去，最后集体合唱尾声“花儿呀，两莲叶儿”，完成整首花儿的演唱。所唱花儿的第一句叫“头腔”，第二句叫“二腔”，第三句叫“三腔”，依此类推，最后是尾声。现举例如下：

油漆油了碗架了，——一腔

有你我就胆大了，——二腔

没你身子软下了。——三腔

花儿呀，两莲叶儿。——合声

再如：

柏木解了柏板了，——一腔
粮款把人压展了，——二腔
房子卖了地典了，——三腔
没有穷人端的饭碗了。——四腔
花儿呀，两莲叶。——合声

这是洮州花儿北路派的基本唱法。但中、西、南路也都采用，具体地区包括临洮、康乐、渭源，临潭县的冶力关、甘沟、羊沙和岷县的维新、堡子、中寨一带。

（二）一人主唱，众人帮腔合尾法

这种唱法主要流行在临潭各地，如羊永、羊升、流顺、扁都、新堡、店子、总寨，特别是东路花儿。由串班长一人自编自唱，其他人只是帮腔。所谓帮腔，就是在主唱人员每唱完一句后众人合唱一个拖腔，这种拖腔只需用上腭音和喉音“哼”出来就行了。这种花儿也称之为“三闪令。”

这种“三闪令”还有一种叫法，康乐、临洮人叫“二音子”。意思是只起接腔帮助作用。这种唱法用文字表达，便是这样：

阴山林里野鸡叫，
野鸡脱下毛着呢。 一联——一腔
啊呢啊，啊呢啊，啊呢啊，哎——帮腔
我一天想你满天瞭，
想的满院跳着呢。 二联——二腔
啊呢啊，啊呢啊，啊呢啊，哎——帮腔

我黑了想到头鸡叫，

心合铃铛摇着呢。 三联——三腔

花儿呀，两莲——叶儿。合唱

其实在民间，花儿的演唱方式也是多种多样的。以上两种方式是花儿会上的基本演唱方式。诗言志，歌心声。洮州花儿作为一种民间艺术，在其演唱方式上更具多样性。

花儿本高腔音乐，可唱洮州花儿有“高唱低哼”之说。高唱即高声唱、低哼时，声音小，随时随地、无拘无束地哼出来。尤其若是一些老年人，看去他们口中念念有词，好像念经祈祷，你若细听，才是他们在哼平生心爱的花儿，得意之处，“满脸儿笑”，很舒坦。低哼时不拖腔，不加特定尾声，只小声快唱词句则可。

还有一种形式叫“以歌代言”。人们在交谈中往往引用花儿中既定的、大家熟悉的词句，能收到言简意赅，点明主旨的功效。如甲对乙说：“你像天上云彩呢。”乙就明白其意。意思是天上云彩飘乎不定，变化莫测，使人捉摸不透，还有更进一层意思，这“天上云彩”是一首花儿的起兴句：“天上云彩跑马呢，人合银子有假呢，铁么铜时重打呢！”是对乙作风虚伪的规劝。高唱时，歌手们都需要一些道具，最普遍的是打着伞、摇着扇。男的用草帽，女的用白手巾遮住半个脸，姿态妩媚，只露出一对眼睛在暗送秋波，大有“犹抱琵琶半遮面”的意境。此外，在正式场合唱花儿，还要为歌手泡上冰糖碗子，即泡有冰糖的盖碗茶

有润嗓提神的作用。

高唱的形式主要有：

1. 独唱：劳动者在野外，为了解去寂寞，抒发情感，或招呼远处的人，就一个人自编自唱，一首接一首，尽情抒怀。

2. 对唱：指两个人（或两个班子）你一首、我一首地对唱。唱词多为互相问候，互相交流，谈情说爱，一问一答，各尽其妙。

3. 齐唱：在人多的场合，一首花儿往往由众人齐唱。于式玉在《黑错（今合作）、临潭、卓尼一带旅行日记》中写道：“这一天（按：农历六月二十日）雷祖山会有一事特别与内地不同，就是本城（今新城）的老男老女都趁这个时候，东一堆、西一堆聚一块唱情歌。他们午前在庙上唱过，午后回到城里并不回家，就在店里吃饭，然后就一帮一帮在大街上走来走去的唱，直唱到天亮才散。”这里所说的“东一堆、西一堆、一帮一帮”即为一个个唱花儿班子（小组），指的是齐唱，他们各自为阵，各唱各的。

4. 赛唱：在各地的花儿会上，唱家们事先约好“连手”、组成唱花儿班子（有时一个班子成员有男有女），少则四、五人，多则十几人。演唱时两军对阵，高潮迭起。这就要好的“串把式”和“唱把式”。所谓“串把式”，也叫“串班长”，负责一个班子的编词、组织工作。他们大多思路敏捷，才智过人，歌喉响亮，能即兴编出内容丰富、形象生动、措辞巧妙的唱词，又能主导自己的连手与对方赛

唱。特别要在对方唱时一面听，一面编，在很短的时间内创作一首花儿，教给唱把式们去唱。“唱把式”当然就是声噪好，能临场发挥，与连手们在音调、音色上相和谐的班子成员。陆泰安在《洮州纪略》中所说的“男女问答相和”指的就是赛唱的情景。

5. 和唱：这是一种规模更大，人数众多的场合，很多人同唱一首花儿，群情激昂，花海歌潮，或一唱百和，山回谷应，场面十分壮观。

三、洮州花儿的形式与内容

（一）洮州花儿的令

洮州地区的群众把花儿的各种曲调叫做“令”，其嘹亮激越、优美抒情的行腔，在“令”的结构、调式、旋律、节奏、速度等方面予以充分体现，并表现出洮州花儿的独特风味与地方色彩。

花儿的表现因素，是由曲调和唱词两个方面构成的。令与词紧紧相扣，水乳交融，共同表达特定的思想内容和塑造统一的艺术形象。

洮州花儿一般为一段体曲式（即民歌音乐的四句头）。由于多在野外唱，又往往以对唱的形式出现，故它的每个乐句都以一个较长的“引子”开头，用一个呼唤性的衬字开腔，以引起对方和听者的注意，同时起着定调的作用。自然，也是抒发歌者情感的手段之一。跟着出现

主导乐句,又巧妙地接着将呈示部分加以重复,既起到突出基本音乐形象的作用,又取得了加强气势的效果,并力求在统一中有变化,在变化中求统一。随后便紧接特定尾声“花儿哟,两叶儿啊!”其基本结构之公式为:

主导乐句+再出+重复+特定尾声。

并且有单套花儿与双套花儿的区分,双套花儿的曲令是单套的发展,只是将每个乐句加以扩充,再加特定尾声,结构相同。

洮州花儿的特定尾声很讲究,富于变化,情调别致,是其他花儿所没有的。整首花儿短小精悍,结构紧凑,乐句完整,完全符合起承转合的创作规律和人民群众的审美要求。

明、清以来,洮州府设在新城。因此,以新城为中心,由于地区不同,方言差异,花儿演唱也发生了诸多变化,形成了东、南、西、北四路花儿的的不同风韵,产生了许多具有乡土气息的曲令。

“在人类文化发展的历史过程中,作为音乐艺术重要因素之一的音阶或调式,是随着人类文化的发展而发展的。”(贺绿汀《中国的音阶及民族调式问题》)洮州花儿也同样,各种曲令绝不是凭空形成,乃是孕育和产生于人民生活之中并向前发展的。

东路的《两叶儿令》因花儿特定尾声中每唱“两叶儿”而得名。五声商调式,中板,曲调平缓舒展,旋律悠扬旷远,结构严整,叙事性强。不论单套、双套,都是主管起

腔，末句又在主音上作了完满终止。

《三闪令》因在悠长的引腔(或帮唱)中，帮腔者(俗称搭唱的)不断使用倚音装饰润腔，使旋律更为柔美，情调更为婉转，一唱三叹，故有此名。调式结构与《两叶儿令》基本相同，只是在演唱时隐去每句末一字，增加了歌词的深沉、含蓄。这种令宜于咏唱有故事情节的《整花儿》，其调在洮河两岸略有不同，西为商调式，东为羽调式。

南路以《折麻杆儿令》和《尕缘花儿令》为主要曲令。因过去洮河沿上多种麻，农民用麻布制衣，用麻杆照亮，便于夜间行路，因而在花儿中有了这个令名。全曲为双乐句单段体结构，旋律起伏较大，句首有十一音级大跳，末尾以下滑落在主音，不但有稳定感，而且形成巡回往复的效果。演唱时，衬词不像洮州花儿其他曲令用实义的词句，而以“嗨嗨呀嗨”填充，更加突出了主词。

而《尕缘花儿令》则因为每句开头习惯地申进“尕缘花儿”(意为有缘的人儿)的衬词而命名。行腔时乐句的后部多在低音区迂回，有特殊的韵味。

这两种曲令都为徵调式，节奏平稳，一板三眼，不带特定尾声。前者起伏迭宕，迂回曲折，善于表达复杂的内容与思想感情；后者高低音错落有致，唱时真假声并用，极有特色。

《尕莲儿令》盛行于西路地区。“尕莲儿”是对朋友、相好的昵称。曲令以徵调式为主。为了丰富表现力，在行腔中增加和变换调式色彩，在旋律中不时出现清角音，

也是民间音乐中常用的半音转调变奏手法。节奏明快，旋律刚健遒劲。

北路有闻名的《莲花山令》。因临潭县八角乡境内的莲花山花儿会得名。其调值高扬，粗犷响亮，情绪炽烈，行腔明丽。它的商调式调性很明显，以爽朗动听而令人折腰。

流行在临潭甘沟、羊沙一带的还有《羊沙令》，徵调起音，上属音为主要支柱，构成问三答三的对唱旋律。其特点是每句最后一字由唱者唱出一组经过音之后，再由搭唱的人接唱出来，结尾在升高后接唱尾声。

此外，还有《糖地令》、《阿花令》等等。在这些曲令中，调式运动对于旋律的发展、结构以及地方特色的形成有着重要的作用。这些曲令风格不同，各有千秋，充分显示了洮州花儿曲调丰富，层次多样，流派众多的特点。

（二）洮州花儿的套式与体式

洮州花儿的组织结构，有一定的法度，也可称其为章法、格式，其类型大致有以下几种：

1. 正格的单套、双套花儿：洮州花儿之所以不同于其他花儿，有单套、双套的格式是其明显特征之一。

正格的单套花儿：一般为每首三句，每句七言。如：

三星出来明星亮，七星摆八卦者呢，

尕妹种田我经商，汽车跑拉萨者呢。

七十二行都一样，同心干四化者呢。

那末，凡每首六句的花儿也不一定是双套花儿。双