

辽宁省教育厅人文社科重点研究基地项目

# 霍樹棠與奉派 東北大鼓

沈阳音乐学院

『东北大鼓研究』课题组 编著



中央音乐学院出版社



定价：25.00元

ISBN 978-7-81096-281-0



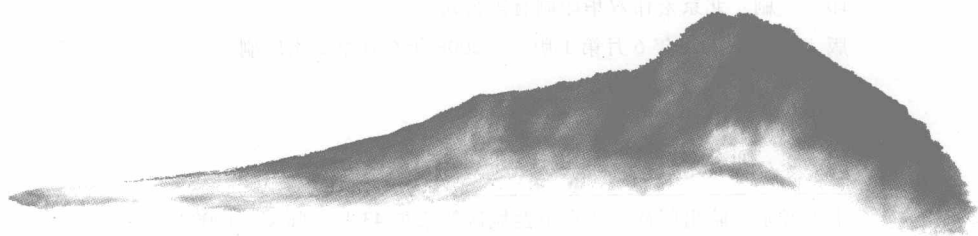
9 787810 962810 >

辽宁省教育厅人文社科重点研究基地项目

# 霍树棠 东北大鼓 振兴奉派

沈阳音乐学院

『东北大鼓研究』课题组 编著



中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

霍树棠与奉派东北大鼓/沈阳音乐学院东北大鼓研究课题组编  
著. —北京:中央音乐学院出版社, 2008. 6

ISBN 978-7-81096-281-0

I. 霍... II. 沈... III. ①东北大鼓—研究②霍树棠(1911~  
1973)—人物研究 IV. J826.2 K825.78

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 089914 号

霍树棠与奉派东北大鼓

沈阳音乐学院东北大鼓研究课题组编著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 11.125

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

书 号: ISBN 978-7-81096-281-0

定 价: 25.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

## 前言

李玉珍

中国传统音乐文化源远流长。随着 21 世纪的到来，中国进入了高科技现代化的发展阶段。随之，现代多元文化形态取代了中国传统文化的一体形态。在多元文化形态形成的今天，随着社会潮流中的“人潮”、“商潮”、“外来文化潮”的波动，中国的传统民族民间音乐，面对着严峻的考验。正如彭定安教授在他的《论中华文化从传统向现代的转换》一文中所说：“在现代化进程中，首先遇到的就是如何对传统文化进行选择的问题。传统文化在现代这个‘法庭’面前，接受审判和挑选，何者可留可取，何者应割应除，其命运皆决定于它对于现代化是有利还是有碍。”

作为从隋唐时期形成的中国说唱音乐，从唐代“变文”的佛经说唱音乐牵引，到明清时期的兴旺发达，已走过了千年的历史进程。面对当前现代化的时代变革，它们是“留取”还是“割除”，实际上都已经有了了一定的说法。目前，说唱音乐中的鼓词类、弹词类、渔鼓类、琴书类、牌子曲类、走唱类、杂曲类等，都先后被列为“非物质文化遗产”。这说明，说唱音乐这类传统音乐文化，正面对着现代这个“法庭”的审判和挑选，严格地说，既然它已经成为“非物质文化遗产”，那么“遗产”的含义就是走进了“过去时”的历史空间了。

然而，对中国传统音乐文化，应该以客观的、历史的、发展的眼光来审视。不可否认的是，它们在中国传统文化发展中有过辉煌，并做出了杰出的贡献，曾被广大人民群众深深喜爱，曾是过去一个历史阶段人民群众的精神食粮和支柱。

但是，历史的车轮是永远奔驰向前的。在当今“传统文化向现代文化”转换的时期，如何对待这些“非物质文化遗产”是一个值得思考的问题。

胡锦涛主席在2004年世界文化遗产大会上说：“加强世界文化遗产的保护已成为国际社会刻不容缓的任务。这是历史赋予我们的崇高责任，也是实现人类文明延续和可持续发展的必然要求。保护世界文化遗产，是造福人类的千秋功业。”

作为民族音乐学的学者，我们有义务、有责任对中国传统文化的传承与发展，尤其是对“非物质文化遗产”的保护和传承，做一点力所能及的工作。也就是说，我们现在的任务和应有的作为，就是深入发掘、整理探究这种顺应自然、道法自然的民族文化。尊重传统精神的丰厚资源，并作出创造性的诠释以至对它进行合理的现代化处理。

作为东北地区影响广泛的东北大鼓这门说唱音乐，在白山黑水这块土地上，已经生存二百多年了。过去，它有着一段辉煌的历史，五个流派纷呈，深受广大东北人民群众的喜爱。它的精华在于传承与发展了中国东北的民族民间音乐，并以鲜活的艺术形式全方位地展示了东北人民的生活风貌。它通过演唱历史及英雄，讲述仁义道德，宣传正义，宣扬中国人的礼仪，叙表各类风情与人文知识，让人们懂得历史和生活，以至与此相关的和平、战争、爱情、劳动等。东北大鼓不但是一朵艳丽的艺术奇葩，也是一部反映东北人民生活的“百科全书”。假若可以比拟的话，

称它为东北的《荷马史诗》也不算是为过的。

奉派东北大鼓是东北大鼓的一个流派，而且也是其他四派（西城派、南城派、东城派、下江派）的源头。

霍树棠是东北大鼓的领军人物，在东北大鼓的发展过程中，起到过关键性的作用。他既有传承又有发展，给我们留下了丰厚的文化遗产。因此，对霍树棠奉派东北大鼓的研究，有助于对东北大鼓的理论诠释；帮助我们了解东北大鼓发展的历史；从霍树棠的艺术成长过程中，窥见我国近现代说唱音乐的兴衰，以及认识那些具有社会人文价值的因素。通过音乐的、音乐文学等方面的探究，总结这一曲种的形态、特征，通过成果启迪后人，为今后东北大鼓的新发展提供历史经验。

一门艺术的传承，需要优秀的传人。奉派东北大鼓艺术虽然已经进入了“过去时”，但是，它的艺术遗产还在，一些传人仍在为奉派东北大鼓的保护与传承尽心尽力地工作着。尤其是霍树棠的子孙们，近几年来，他们为继承霍树棠的奉派东北大鼓艺术，刻苦地学习，不管是寒风凛凛的严冬，还是炎热酷暑的盛夏，他们总是聚在一起进行排练，回忆着霍树棠先生的教导，细心聆听其留下的录音资料，逐字、逐句琢磨演唱的方法，熟练掌握了霍树棠的奉派大鼓艺术传腔、唱段，为这一流派的传承、保护与发展，做出了突出的贡献。他们为“实现人类文明延续和可持续发展”脚踏实地地实践着。这种可贵精神深深地感动着我们，促使我们加快了对霍树棠的奉派东北大鼓的学习与研究的步伐。地处东北，又有着延安鲁艺光荣传统的沈阳音乐学院，一向重视对民族民间音乐的学习、收集、整理、改革和创新。还在 20 世纪五六十年代，就已经对东北大鼓开展了探讨和研究。如王凤贤、张玉梅、周景春、杜素琴等教授，都为探索研究这一艺术形

式做了大量有益的工作。

时光如梭，辗转数载。2001年，沈阳音乐学院首先把对东北大鼓研究建立在研究生的课题上。2004届硕士研究生金丹以《霍树棠的奉派大鼓艺术》论文，获得优秀的毕业成绩。2006年，学院领导和科研处、音乐学系积极筹备了东北大鼓演唱会暨东北大鼓学术座谈会。2006年4月24日在沈阳音乐学院演奏厅，由沈阳音乐学院劫夫研究会主办，科研处、音乐学系、音乐研究所承办，音像管理中心协办，成功地举办了“东北大鼓演唱会”，4月25日又召开了东北大鼓学术座谈会。随后建立了“霍树棠奉派东北大鼓研究小组”，并拟定撰写《霍树棠与奉派东北大鼓》一书的计划。

经过近一年多的努力，《霍树棠与奉派东北大鼓》一书现已成稿，并由中央音乐学院出版社正式出版发行。这是我们沈阳音乐学院研究东北大鼓这门说唱艺术的一个开端。今后的研究还将继续，深入发掘、整理、研究的工作，还远远没有结束。

《霍树棠与奉派东北大鼓》一书，篇幅不算太长，但是凝聚着我们课题小组和霍树棠子孙们的共同心血。霍家子孙品德高尚，他们把有关霍树棠和奉派东北大鼓艺术的资料无私地提供给我们。尤其是霍树棠的女婿吴作新先生提供了他亲手记录、整理的霍树棠的资料（他不久前已经故去）。应该说，这本书里有他们的贡献。还有70多岁的耿瑛老师，把自己撰写的《霍树棠传》的内容“加盟”到此书当中，给此书增辉不少。他对东北地区民间艺术的理论研究，数年如一日，成果累累。同时我们也敬佩曾研究东北大鼓的宫钦科、那涛、宋连贵等理论家。

在撰写传人部分时，奉派东北大鼓的传人积极给我们提供资料，他们这样做，完全是为了奉派东北大鼓得以保护与传承。尤



其是全国著名曲艺表演艺术家刘兰芳教授，也给予了我们有力的支持。目前在辽宁地区演唱奉派东北大鼓的艺人还有许多，他们积极活动在北镇、鞍山、丹东、岫岩、凤城，以及沈阳的周边地区。因为考察的时间有限，所以本书只收录了参加沈阳音乐学院举办的东北大鼓演唱会的部分传人资料。应该说，霍氏家族、奉派东北大鼓传人和其他为奉派东北大鼓努力工作的艺人们，是真正的东北大鼓艺术的耕耘者。

本书分为四大部分。第一部分为开篇与上篇；第二部分为中篇；第三部分为下篇；第四部分为续篇。

第一部分包括第一章东北大鼓概况；第二章霍树棠的艺海生涯。这部分由耿瑛研究员、商树利讲师执笔。

第二部分包括第三章霍树棠演唱的鼓曲作品与唱词解析，选入八段鼓词，从曲艺文学角度对唱词及内容进行了解析；第四章霍树棠唱腔音乐板式与分析，从音乐理论角度对霍树棠演唱中应用的唱腔音乐的板式进行了分析与论证；第五章霍树棠的奉派东北大鼓艺术风格，从演唱方法、说唱之功、唱腔音乐板式应用特色、创腔方法、朴实的“稳中有动、动中有情、情中有戏”的表演特色等方面，总结了霍树棠的艺术风格。这部分由李玉珍教授执笔。

第三部分包括第六章霍树棠“家传”奉派东北大鼓传人；第七章霍树棠奉派东北大鼓传人；第八章其他奉派东北大鼓传人。这部分描述了刘兰芳、霍桂兰、霍大顺等十几位表演艺术家及艺人的成长道路与艺术成就。由冯志莲副教授执笔。

第四部分包括第九章东北大鼓演唱会暨学术座谈会述评。记录了沈阳音乐学院为东北大鼓的保护、传承与发展所做的积极努力，座谈会的成功召开将载入沈阳音乐学院的历史记忆。这部分

由商树利执笔。

书后收录了四段鼓曲作品及霍树棠年谱。年谱由耿瑛供稿，商树利整理。

《霍树棠与奉派东北大鼓》一书，是对国家级的“非物质文化遗产”，东北大鼓“火车头”霍树棠先生的专题研究。此书，对于了解东北地区民间音乐，具有雅俗共赏的实用价值和学术价值。

东北大鼓要想很好地传承与发展，必须适应“现代化进程中的心理因素、动力、智力支撑和保证”。民族音乐学的学者应该为祖国文化艺术的健康发展、推动传统文化艺术向现代化转变、不断提高人们的鉴赏水准，探寻一条可行之路。

对东北大鼓这门说唱音乐的研究并没有结束，希望后来者居上！在此，一并感谢对课题研究给予支持的各级领导、专家、朋友和各方友人！

2008年4月7日

# 目 录

|          |       |
|----------|-------|
| 前言 ..... | 李玉珍 1 |
|----------|-------|

## 开篇 引荐东北大鼓

|                  |   |
|------------------|---|
| 第一章 东北大鼓概况 ..... | 2 |
|------------------|---|

## 上篇 东北大鼓之王“火车头”霍树棠

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第二章 霍树棠的艺海生涯 .....                | 10 |
| 一、艺术活动早期：20 世纪初—30 年代 .....       | 11 |
| 1. 凄苦童年 .....                     | 11 |
| 2. 艺苗崭露 .....                     | 12 |
| 3. 拜师从艺 .....                     | 13 |
| 4. 新星闪亮 .....                     | 14 |
| 5. 不忘师恩 .....                     | 15 |
| 6. 大帅是他的大鼓迷 .....                 | 16 |
| 7. “色”诱不浸 .....                   | 16 |
| 8. 艺领群芳 .....                     | 17 |
| 二、艺术活动中期：20 世纪 30 年代—60 年代初 ..... | 17 |
| 1. 爱国情怀 .....                     | 18 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 2. 影视记忆 .....                 | 19 |
| 3. 北平演艺生活 .....               | 19 |
| 4. 焕然一新, 重返曲坛 .....           | 20 |
| 5. 为祖国效力 .....                | 22 |
| 6. 周总理接见 .....                | 26 |
| 7. 加入中国共产党 .....              | 27 |
| 8. 培养年轻一代 .....               | 28 |
| 三、艺术活动晚期: 1963 年—1973 年 ..... | 30 |

## 中篇 霍树棠咚咚鼓声留芳音

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 第三章 霍树棠演唱的鼓曲作品与唱词解析 .....    | 34  |
| 一、霍树棠演唱与创建的系列鼓曲曲目 .....      | 34  |
| 二、部分短篇作品与唱词(鼓词)解析 .....      | 37  |
| 1. 子弟书段《忆真妃》 .....           | 42  |
| 2. 子弟书段《长坂坡》(又名《糜氏托孤》) ..... | 48  |
| 3. 三国段《草船借箭》 .....           | 59  |
| 4. 三国段《凤仪亭》 .....            | 69  |
| 5. 三国段《甘露寺》 .....            | 77  |
| 6. 三国段《虎牢关》 .....            | 85  |
| 7. 草段《梁红玉擂鼓战金山》 .....        | 94  |
| 8. 草段《排王赞》 .....             | 99  |
| 第四章 霍树棠唱腔音乐板式与分析 .....       | 102 |
| 一、【大口慢板】 .....               | 104 |
| 二、【小口慢板】 .....               | 115 |
| 三、【二六板】 .....                | 120 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 四、【流水板】 .....                           | 126 |
| 五、【扣调】 .....                            | 132 |
| 六、【快板】 .....                            | 143 |
| 七、【南城大口慢板】 .....                        | 147 |
| 八、【南城小口慢板】 .....                        | 151 |
| 九、【怯口】 .....                            | 156 |
| 十、【悲调】 .....                            | 158 |
| 十一、【四节腔】 .....                          | 163 |
| 第五章 霍树棠的奉派东北大鼓艺术风格 .....                | 166 |
| 一、“声宽、圆厚、腔深”的演唱方法 .....                 | 168 |
| 二、精湛的“说唱之功” .....                       | 171 |
| 三、解析《芦花荡》唱腔音乐板式的应用特色 .....              | 181 |
| 1. 音乐情绪与音乐色彩的变异 .....                   | 183 |
| 2. 唱腔音乐板式框架结构与唱词内容结合的<br>腔格、腔调及变化 ..... | 187 |
| 四、霍树棠演唱中的一些创腔手法 .....                   | 191 |
| 五、朴实的“稳中有动，动中有情，情中有戏”的<br>表演风格 .....    | 195 |

## 下篇 传人，传统艺术的命脉

### ——奉派东北大鼓传人现状

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第六章 霍树棠“家传”奉派东北大鼓传人 ..... | 202 |
| 一、霍桂兰的人生道路和从艺历程 .....     | 202 |
| 1. “鼓王”之女，名师之徒 .....      | 202 |
| 2. 暂别大鼓，矢志弥坚 .....        | 205 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 3. 回归演艺, 焕发青春 .....   | 206 |
| 二、霍大顺的人生道路和从艺历程 ..... | 207 |
| 1. 幸福童年, 耳濡目染 .....   | 207 |
| 2. 情系大鼓, 厚积薄发 .....   | 208 |
| 3. 秉承家传, 拜师学艺 .....   | 210 |
| 4. 步履维艰, 勤学苦练 .....   | 213 |
| 5. 枯木迎春, 欣逢盛世 .....   | 216 |
| 6. 振兴大鼓, 任重道远 .....   | 221 |
| 三、霍志航的人生道路和从艺历程 ..... | 224 |
| 1. 大鼓声中话童年 .....      | 224 |
| 2. 跃马扬鞭自奋蹄 .....      | 225 |
| 3. 宣传献艺一肩挑 .....      | 226 |
| 4. 前路漫漫总关情 .....      | 227 |
| 四、霍志玲的人生道路和从艺历程 ..... | 229 |
| 1. 聪颖与辛酸 .....        | 229 |
| 2. 自学与拜师 .....        | 229 |
| 3. 远离与回归 .....        | 232 |
| 4. 寄望与思考 .....        | 234 |
| 五、霍志坚的人生道路和从艺历程 ..... | 234 |
| 1. 四胡奇缘 .....         | 234 |
| 2. 拜得名师 .....         | 235 |
| 3. 赤诚之心 .....         | 235 |
| 六、霍研的人生道路和从艺历程 .....  | 236 |
| 1. 拳拳父爱下的童心 .....     | 236 |
| 2. 上下求索, 雏燕初飞 .....   | 238 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 3. 一个当代大学生的思考 .....             | 240        |
| <b>第七章 霍树棠奉派东北大鼓传人 .....</b>    | <b>242</b> |
| <b>一、江玉洁的人生道路和从艺历程 .....</b>    | <b>242</b> |
| 1. 世家之女受熏陶 .....                | 242        |
| 2. 登台献艺露头角 .....                | 243        |
| 3. 拜师“鼓王”霍树棠 .....              | 244        |
| 4. 艺海沉浮暗抗争 .....                | 244        |
| 5. 英年早逝令人叹 .....                | 246        |
| <b>二、刘兰芳的人生道路和从艺历程 .....</b>    | <b>246</b> |
| 1. “三茹”之后, 底蕴丰实 .....           | 247        |
| 2. 初进艺行, 体会艰辛 .....             | 248        |
| 3. 贵人指路, 拜师学鼓曲 .....            | 249        |
| 4. 崭露头角, “鼓王”指导 .....           | 251        |
| 5. 事业“转轨”, 如日中天 .....           | 253        |
| 6. 全国闻名, 宏图大展 .....             | 254        |
| 7. 艺术结晶, 硕果累累 .....             | 259        |
| <b>第八章 其他奉派东北大鼓传人 .....</b>     | <b>262</b> |
| <b>一、仍在为东北大鼓奉献的老艺人翟柏筠 .....</b> | <b>262</b> |
| 1. 少小成名 .....                   | 262        |
| 2. 暗度陈仓 .....                   | 264        |
| 3. 永不放弃 .....                   | 265        |
| 4. 百川入海 .....                   | 266        |
| <b>二、著名鼓书琴师黄建立 .....</b>        | <b>266</b> |
| 1. 校园才子, 鼓坛新秀 .....             | 267        |
| 2. “皈依”奉派, 众人拾柴 .....           | 271        |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 3. 整合创新, 时代强音 .....   | 273 |
| 三、奉派东北大鼓优秀演员王淑琴 ..... | 274 |
| 1. 名家育新秀 .....        | 274 |
| 2. 重返舞台展新容 .....      | 276 |
| 四、奉派东北大鼓优秀演员张艳英 ..... | 277 |
| 1. 曲艺新兵 .....         | 277 |
| 2. 名家育徒 .....         | 279 |
| 3. 奉派东北大鼓的生力军 .....   | 283 |

## 续篇 传统永存谱新篇

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第九章 东北大鼓演唱会暨座谈会述评 ..... | 288 |
| 一、人类正走向回家的路 .....       | 290 |
| 二、历史在这里沉思 .....         | 290 |
| 三、奏响振兴关东文化的号角 .....     | 292 |

## 附录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 附录1 《绕口令》 .....      | 296 |
| 附录2 《芦花荡》 .....      | 305 |
| 附录3 《杨靖宇大摆口袋阵》 ..... | 318 |
| 附录4 《红军不怕远征难》 .....  | 328 |
| 附录5 霍树棠年谱 .....      | 330 |

|            |     |
|------------|-----|
| 参考文献 ..... | 335 |
| 后记 .....   | 337 |



## 民族鼓乐大典 第一章

# 开篇

## 引荐东北大鼓