

东北大鼓音乐探寻

张玉梅 编著

春风文艺出版社

东北大鼓音乐探寻

张玉梅
编著

© 张玉梅 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

东北大鼓音乐探寻 / 张玉梅编著. — 沈阳: 春风文艺出版社, 2008.3

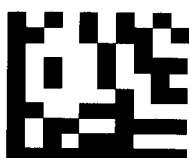
(东北大鼓资料丛书 / 杨弘主编)

ISBN 978 - 7 - 5313 - 3265 - 7

I . 东… II . 张… III . 东北大鼓 — 研究 IV . J826. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 009956 号

春风文艺

手机扫码或发春风文艺
至10658028访问网站

使用方法: (移动用户)

方法一: 直接上网。

编写短信“800024”或“春风文艺”发送至“10658028”，
访问回复短信中的链接即可上网了解更多。

方法二: 安装“条码识别”软件。

发送短信“A”至“10658028”，访问回复短信中的链接，
免费下载并安装“条码识别”软件后，打开软件，扫描二维
码或输入“800024”或“春风文艺”访问网站。

本二维码服务由中国移动提供，无信息费，咨询电话
10086。

春风文艺出版社出版发行

<http://www.chinachunfeng.net>

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003 购书热线: 024-23284402)

辽宁奥美雅印刷有限公司印刷

责任编辑 常晶 余丹

责任校对 陈杰

封面设计 耿志远

版式设计 王锋英

幅面尺寸 145mm×210mm

字 数 846 千字

印 张 24.375

印 数 1—1500 册

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5313-3265-7

定 价 45.00 元

常年法律顾问: 陈光 版权专有 侵权必究 举报电话: 024-23284391

如有质量问题, 请与印刷厂联系调换 联系电话: 024-83812199

“东北大鼓资料丛书”序言

杨 弘

东北大鼓是清朝中期奉天（今沈阳）的民间艺人在东北民歌、东北小调的基础上，衍化出的一种新的说唱形式，至今已有二百多年的历史。东北大鼓最初以地域命名，称“奉天大鼓”或“奉派大鼓”，此曲种一经问世，就以其浓郁的生活气息和鲜明的地方特色以及行云流水般的优美唱腔和雅俗共赏的表演形式，在民众中产生了极强的震撼和影响。因此，它很快就在东北地区广泛流传，并逐渐发展成了风格各异的五大流派。即：以沈阳为中心的“奉派”；以营口为中心的“南城调”；以锦州为中心的“西城调”；以吉林为中心的“东城调”；以哈尔滨为中心的流传于松花江以北地区的“江北派”。清末以来，也有少数艺人到过北京、天津、河南、河北、内蒙古等地献艺收徒。

东北大鼓主要由文学（故事）、音乐（唱腔）、表演三大部分组成。文学（故事）是它的内容，音乐（唱腔）是它的形式，表演则是它的手段。因此，观众在欣赏东北大鼓时，既能听到情节曲折、催人泪下的故事，又能品味曲调优美、富于变化的唱腔，更能看到惟妙惟肖的表演。

东北大鼓曾有短段二百多个，现存一百五十个左右。分

为子弟书段、三国段、草段（表现现实生活的通俗唱段）三类。有中长书百部左右，既有袍带书、短打书、神怪书、世情书等系列，又有解放后新创的《杨靖宇大摆口袋阵》《新儿女英雄传》等现代曲目与书目。

东北大鼓的流传多是以师授徒，口口相传为主，清末的名艺人有沈阳的车德宝（又名车大宝）、营口的梁福吉等。民国年间是东北大鼓的黄金时代，仅沈阳就有艺人上百人，最著名的有霍树棠、刘问霞、朱玺珍等。当年从东北王张作霖、张学良父子到文人雅士及普通市民，都特别喜爱东北大鼓，甚至人人都会唱上几句。

东北大鼓历史悠久，是关东鼓曲艺术的源头，并在全国鼓曲舞台上占有重要地位。东北大鼓唱词华丽文雅、内涵深厚具有文学性；而鼓曲的腔调丰富、韵味十足，好听易唱具有音乐性。它的这种文学和音乐的组合，不仅自成体系，也对其他姊妹艺术产生了一定的影响，有着突出的学术价值和艺术价值。

近年来，由于多种原因使东北大鼓和其他民族民间艺术一样，日渐萧条，有名望的老艺术家大多谢世，最年轻的东北大鼓艺人也年过花甲，年轻一代无人继承此业，因此东北大鼓几近销声匿迹，抢救和保护并予以传承已是我们文化部门的重要责任和迫切任务。

可喜的是各级人民政府已将保护非物质文化遗产工作摆上了重要的工作日程。2006年5月东北大鼓列入了我国首批非物质文化遗产名录，并成为我省保护工作试点项目，沈阳市群众艺术馆作为项目承办单位制订了切实可行的保护计划，

并脚踏实地地逐步实施，“东北大鼓资料丛书”就是他们在广泛普查的基础上，面向社会大量征集流散在民间的东北大鼓文字、音像资料，组织专家学者挖掘、考证、整理、编辑而成。

这套丛书包括叙述东北大鼓的起源脉络，各代著名艺人小传及东北大鼓与其他艺术的关系等的《东北大鼓漫谈》；辑录了各代艺人演唱的《东北大鼓传统曲目大全》；介绍东北大鼓音乐、解析名人名段唱腔艺术的《东北大鼓音乐探寻》；从清末、民初始至建国后对东北大鼓表演艺术论证的《东北大鼓艺术论辑》，近百万字。

“东北大鼓资料丛书”的出版，不仅为散落民间的各代艺人的宝贵艺术遗产找到了永久保存的归宿，同时也为东北大鼓的活性传承打下了坚实的基础。

我坚信，曾历经沧桑、辉煌百年，如今濒临失传的东北大鼓，经过抢救与保护，定能在祖国的文艺百花园中再现异彩。

序 言

丁 鸣

长期以来，一个由于种种社会历史原因而被延搁下来的，关于我国文化发展建设的历史性任务——用现代最新科学技术成果和方法，搜集、记录、整理、出版、交流我国古典和民间优秀文化遗产的任务，在粉碎“四人帮”之后，在改革开放和“四化”建设的新的历史时期里，又重新被摆上议事日程，并且在大力推进之中。作为国家艺术学科重点科研项目，并由国务院文化部会同国家民委、中国文联有关各协会发起编撰的《中国民间歌曲集成》《中国民族民间器乐曲集成》《中国民族民间舞蹈集成》《中国戏曲志》《中国曲艺志》《中国民间故事集成》等十部大型系列丛书(简称民间文艺“十大集成”)，将于“七五”期间完成搜集整理和编撰工作，并陆续出版发行，1995年前基本出齐。这项国家级的并由国家统一指导组织全国万千专家学者的艺术学科重点工程，就是一个鲜明生动的例证。在振兴中华、振兴中国经济、振兴中国民族文化的历史大潮之中，沈阳音乐学院张玉梅副教授的力作《东北大鼓音乐探寻》一书的问世，无疑是时代的必然。

在解放战争的初期，张玉梅同志(还有王凤贤、张淑珍等同志)还是十几岁小姑娘的时候(当时大家都亲切地称呼她“小梅子”)，作为新文艺工作者，就被她所在的单

位——鲁艺音工团分配从师于东北大鼓江北派著名民间艺术家刘桐玺、顾益三学习东北大鼓。由于天资聪颖和刻苦努力，很快就基本掌握并参加了演出活动。除了学演传统曲目外，她学演的《爆破英雄董存瑞》等新书曲，受到了前方后方、军队与群众的极大欢迎，起到了鼓舞斗志、陶冶情操的极好的作用。建国以后，她毕业于东北音乐专科学校(沈阳音乐学院的前身)声乐系，后留校从事民族民间音乐(包括民歌、曲艺、戏曲等)的教学和科学的研究工作，至今已有三十余载。张玉梅异常热爱自己的民族民间音乐文化，在她多年的教学和科研工作中，不仅认真传授专业理论知识和技能，而且也始终贯穿着这种爱国主义精神。她在教课之外，还多次深入到东北各地曲艺团、茶社，搜集采风，走访老艺人，翻阅历史资料和各类典籍，并参加了东北三省的东北大鼓的普查工作。调查东北大鼓的历史沿革、书目情况、演员阵容、音乐特色(唱腔和乐器)、社会作用等情况。《东北大鼓音乐探寻》一书，可以说是三十多年以来，张玉梅演唱、教学、科研成果的总汇集。

《东北大鼓音乐探寻》一书，不仅记录整理并全面地呈现了该曲种的自然面貌，难能可贵的是作者从各种不同的视角：从纵的——它的产生、形成几度兴衰的发展历史；和横的——它的文学、音乐、表演各部分的相互关系；从外部——它在发展形成过程中，同姊妹曲种，尤其是同“子弟书”，以及和北方诸多曲种、民歌、戏曲的血缘关系和相互影响；和内部——它的文学的韵词

和说白的运用，音乐的板腔结构与音乐语言风格，表演的唱和奏、表和舞等诸多方面，进行了虽说是初步的，但却是基本的重要的剖析研究工作。尤其是作者从音乐形态学和音乐创作的视角，对东北大鼓的语言音调、节奏旋法、曲式结构、调性布局、复调因素、音乐联结法和发展手法等诸方面的剖析更细致更直接。这对今后更加深入全面地系统研究工作具有启发性和打下了初步的基础。这在过去出版的同类著作中，是不多见的。

更加难得的是，本书作者在研究了东北大鼓的过去和现状之后，对于今后该曲种如何适应改革开放和“四化”建设新时期的新情况，如何满足新时期新听众的新的欣赏趣味习惯和审美要求，关于东北大鼓自身改革和发展问题，提出了实际而中肯，深刻而有远见的意见和建议。研究东北大鼓的几度兴衰历史、曲种和观众相互作用的情况对曲种发展的影响，并从文学、音乐、表演三方面适应现代生活的节奏，适应多种艺术形式风格相互竞存百花齐放的新局面。这些意见和建议，不仅对曲艺工作者们，同时也对党政文化主管部门是很有启发和参考价值的。

希望并相信，《东北大鼓音乐探寻》一书会受到欢迎和重视，对该曲种的发展繁荣，对我国民族民间艺术的继承和发展将产生积极的影响。

1988年6月10日于沈阳音乐学院

概 述

东北大鼓是流传在我国东北地区的一种曲艺音乐形式，它有着悠久的历史传统、浓郁的生活气息和鲜明的地方特色。这个古老的曲种在群众中影响较深、流传较广，不仅在东北三省(辽宁、吉林、黑龙江)生根、开花，发展成为许多分支流派，而且香飘关内，流传至北京、天津一带，甚至内蒙古一些地区，与其他姊妹艺术同台争艳，堪称为曲坛中的一朵奇葩。

东北大鼓的称谓，是在1945年日本帝国主义投降后才约定俗成的，在此之前原称奉天大鼓、奉派大鼓、关东大鼓、辽宁大鼓。至今辽宁省沈阳地区，早在1625年时，清太祖努尔哈赤曾建都于此，1634年改称盛京，清朝政府在此设奉天府，民国过后改称奉天省，1928年又改称辽宁省。由此可见，东北大鼓原来是以沈阳为活动中心的，或者说是以沈阳地区的东北大鼓最负盛名，在艺术上也最具有代表性。

“东北大鼓资料丛书”编委会

主 编：杨 弘

副主编：钟晓光 李冠英 王育民（常务）

编 委：耿 瑛 杨 微 张玉梅 金 俨

目 录

“东北大鼓资料丛书”序言.....	杨弘 1
序言.....	丁鸣 1
概述.....	1
一、东北大鼓的形成与发展	1
二、东北大鼓的唱腔流派.....	27
三、东北大鼓的演出形式及伴奏乐器	139
四、东北大鼓的音乐构成.....	144
(一) 唱腔与唱词	144
(二) 唱腔结构.....	150
1. [大口调]	151
2. [京韵调]	153
3. [四平调]	156
4. [悲调].....	163
5. [四截腔]	170
6. [怯口调]	172
7. [扣调].....	179
8. [三截腔]	182
9. [漫西城]	185
10. [十三咳]	187
11. [长恨腔]	189

12. [大清板]	190
13. [四六排连]	192
(三) 板腔的连接(转板)	196
1. 基本的转板方式	197
(1) 平稳过渡	197
(2) 突然换板	199
2. 典型的转板方式	200
(1) 通过间奏转板	200
(2) 不通过间奏，直接转板	202
(3) 通过过渡句转板	203
3. 通用的转板方式	205
(1) 大口调转京韵调	205
(2) 大口调转悲调	208
(3) 四平调转京韵调	210
(4) 四平调转怯口调	212
(5) 四平调转悲调	215
(6) 四平调转四截腔	217
(7) 四平调转散板	218
(8) 京韵调转四平调	220
(9) 京韵调转怯口调	222
(10) 京韵调转扣调	223
(11) 京韵调转四截腔	225
(12) 京韵调转悲调	226
(13) 悲调转京韵调	228

(14) 悲调转四平调.....	232
(15) 悲调转怯口调.....	233
(16) 四截平调怯口调	236
(四) 润腔技巧.....	237
1. 节拍力度与节奏的变化.....	237
(1) 红板.....	238
(2) 黑板.....	238
(3) 过板.....	238
(4) 垛板.....	239
(5) 抢板夺字	239
2. 扩充.....	240
(1) 改变音区、扩大音域	240
(2) 扩大音程.....	241
(3) 附加乐句.....	241
(4) 扩充句幅.....	242
3. 移位模仿.....	243
4. 离调	243
5. 即兴发挥.....	244
(五) 伴奏	244
1. 过板音乐.....	245
(1) 前奏	245
(2) 引子	248
(3) 间奏曲	248
(4) 句间曲	249

(5) 尾奏	250
2. 唱腔伴奏	251
(1) 随腔同奏	251
(2) 前闪后合	251
(3) 环绕加花	252
(4) 补空填音	252
(5) 紧弹慢唱	253
(6) 支声复调	255
(7) 固定音型	256
(8) 综合技巧运用伴奏	258
3. 话白配乐	264
五、东北大鼓的复兴与音乐革新	268
(一) 两度兴衰待复兴	268
(二) 老树重生须革新	274
六、基本唱腔	286
(一) 大口调	286
1. 大口调之一(两大口)	286
2. 大口调之二(四大口)	287
3. 大口调之三(六大口)	289
4. 大口调之四(八大口)	290
(二) 四平调	294
1. 四平调之一(慢板·四平调)	294
2. 四平调之二(二六板·四平调)	296
(三) 悲调	297

1. 悲调之一(慢板·悲调).....	297
2. 悲调之二(二六板·悲调).....	299
(四) 扣调	301
1. 扣调之一(奉派扣调)	301
2. 扣调之二(江北派扣调).....	304
(五) 京韵调	305
1. 京韵调之一(慢板·京韵调)	305
2. 京韵调之二(二六板·京韵调).....	307
3. 京韵调之三(流水板·京韵调).....	309
(六) 怯口调	311
1. 怯白调之一(奉派怯口调)	311
2. 怯口调之二(西城派怯口调).....	311
(七) 四截腔	313
1. 四截腔之一(早期四截腔)	313
2. 四截腔之二(奉派四截腔)	314
(八) 三截腔	315
(九) 漫西城	316
(十) 十三咳	318
(十一) 长恨腔	319
七、唱腔选段.....	321
1. 宝玉探病.....刘问霞演唱(奉派)	321
2. 金定观星.....刘问霞演唱(奉派)	333
3. 黛玉望月.....朱奎珍演唱(奉派)	339
4. 长坂坡.....霍树棠演唱(奉派)	345

5. 陈兰香翻身	霍树棠演唱(奉派)	376
6. 杨靖宇大摆口袋阵	霍树棠演唱(奉派)	390
7. 忆真妃	郑奇珍演唱(奉派)	408
8. 百年长恨	郑奇珍演唱(奉派)	424
9. 打登州	江玉洁演唱(奉派)	434
10. 草地红旗	江玉洁演唱(奉派)	456
11. 宝玉哭黛玉	严丽华演唱(奉派)	480
12. 梁红玉	孙慧文演唱(奉派)	499
13. 鲁达除霸	韩曹仲演唱(奉派)	510
14. 千里送婴儿	刘兰芳演唱(奉派)	532
15. 绕口令	霍大顺演唱(奉派)	548
16. 红娘下书	陈中山演唱(西城派)	561
17. 华容道	陈青远演唱(西城派)	574
18. 小两口顶嘴	陈青远演唱(西城派)	590
19. 王二姐思夫	宋修仁演唱(西城派)	605
20. 蒙正归窑	丛宪儒演唱(西城派)	634
21. 萧烈闯山	陈丽洁演唱(西城派)	660
22. 小拜年	杨丽芳演唱(东城派)	678
23. 关公月下审貂蝉	葛荣三演唱(南城派)	697
24. 渔夫恨	刘桐玺演唱(江北派)	720
25. 跨海收疆	刘桐玺演唱(江北派)	735
附录：行话、俚语选编		750
后记		760