

河南板头曲赏析

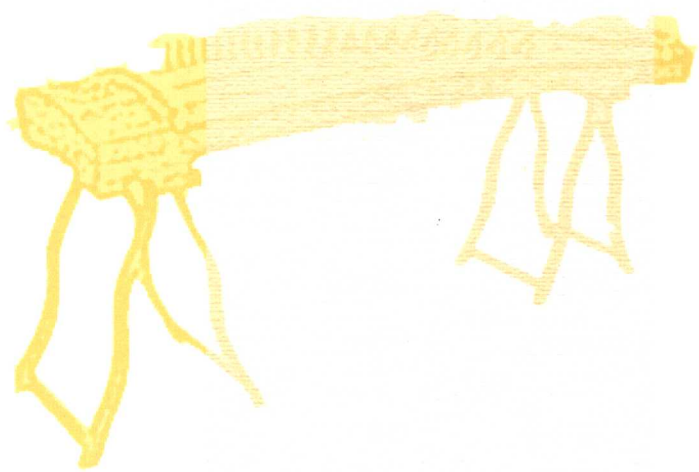
朱金键 编著

河南人民出版社

河南板头曲赏析

朱金键 编著

河南人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

河南板头曲赏析/朱金键编著. —郑州:河南人民出版社, 2006.5

ISBN 7-215-05875-1

I. 河... II. 朱... III. ①民族器乐—研究—河南省②民族器乐—器乐曲—河南省—选集
IV. J632.761

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 158734 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南省瑞光印务股份有限公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 13

字数 126 千字 插页 1

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

定价:36.00 元

2005年12月由郑州市文化局、郑州市艺术创作研究院邀请省市部分专家针对《河南板头曲赏析》召开论证和研讨会

在台湾高雄历史博物馆举办的艺术研讨会上发言

在南阳考察时与当地专家座谈

在《河南板头曲赏析》一书的论证和研讨会上发言

在南阳考察时与当地著名板头曲曲友黄天锡老先生合奏《高山流水》

指挥郑州市教育交响乐团演奏工作照

追思与怀念曹东扶先生

◀ 1953年夏，曹东扶先生与弟子、曲友在中央音乐学院民族音乐研究所录音（右起第三人为曹东扶先生，右起第二人为王省吾先生）

▶ 曹东扶先生家乡河南邓州市文化馆常召集其生前好友及学生以座谈、演奏、演唱的形式怀念曹东扶先生。此照片摄于1998年冬，时值曹先生百年诞辰，大家又聚集一处寄托怀念之情

◀ 1961在西安音乐学院内召开的全国古筝教材会议上，曹东扶先生为筝界同仁演奏河南筝曲

▶ 1998年冬，河南省举办了曹东扶先生诞辰一百周年纪念音乐会。曹先生的子女、学生及弟子们演奏了“曹派”筝曲及板头合奏曲

关于《河南板头曲赏析》一书的话

(代前言)

1989年朱金键同志所著《河南板头曲赏析》一书送省音协、《音乐博览》编辑部,我对此书作了认真的阅读,由于“河南板头曲”是全国四大曲种之一,至今缺乏认真加以研究整理评介,故我对该书怀有极大兴趣作了阅视。我认为这部书:

1.是我国、我省第一部对河南板头曲这一乐种从曲式结构、旋律发展、节奏形态作了较为详尽探讨和论述的专著。立论、论述有独特见解和艺术价值,应给予肯定。

2.共辑录了15首颇具代表性的板头曲曲目,其本身就是一种极有意义和价值的工作,可贵的是对此15首曲目的音乐意境、表现的内容和情趣,进行了较为妥帖形象的分析介绍,这是难能可贵的,对这些曲目不加以认真研究、探讨、熟悉是写不出如此有一定分量的介绍的。

3.尤为应肯定的是,对此15首曲目都在保持原曲风貌、风格、特点的基础上,为适应当代人们的审美情趣,作了慎重的加工、编配并录成盒带在全国发行。我听了原带,效果是好的,令人可喜的。

4.鉴于该书的艺术价值,为了弘扬民族优秀文化,我会刊物《音乐

博览》已决定于 1991 年分若干期予以发表(连载)。

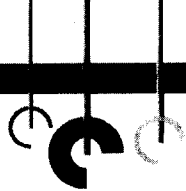
特此作以上评介。

王基笑

1991 年 2 月 4 日

注：王基笑先生是我国著名的作曲家和音乐理论家，曾创作了豫剧《朝阳沟》、《小二黑结婚》等大量戏曲音乐和众多的影视剧音乐，并编著出版有《豫剧音乐概论》等专著，现为河南省音乐家协会名誉主席，此评介意见是他在担任中国音乐家协会河南省分会主席时以协会和他本人的名义签发的。

目 录

综 述	1
乐曲赏析	15
一、高山流水	17
二、打雁	23
三、苏武思乡	28
四、落院	35
五、思情	41
六、思春	47
七、哭周瑜	50
八、叹颜回	54
九、寒鹊争梅	58
十、闺中怨	64
十一、上楼	69
十二、下楼	73
十三、唧唧咕	76
十四、小飞舞	80
十五、打秋千	83
乐曲选集	87
一、独奏曲	89
高山流水	89
附曲：流水十六板	91

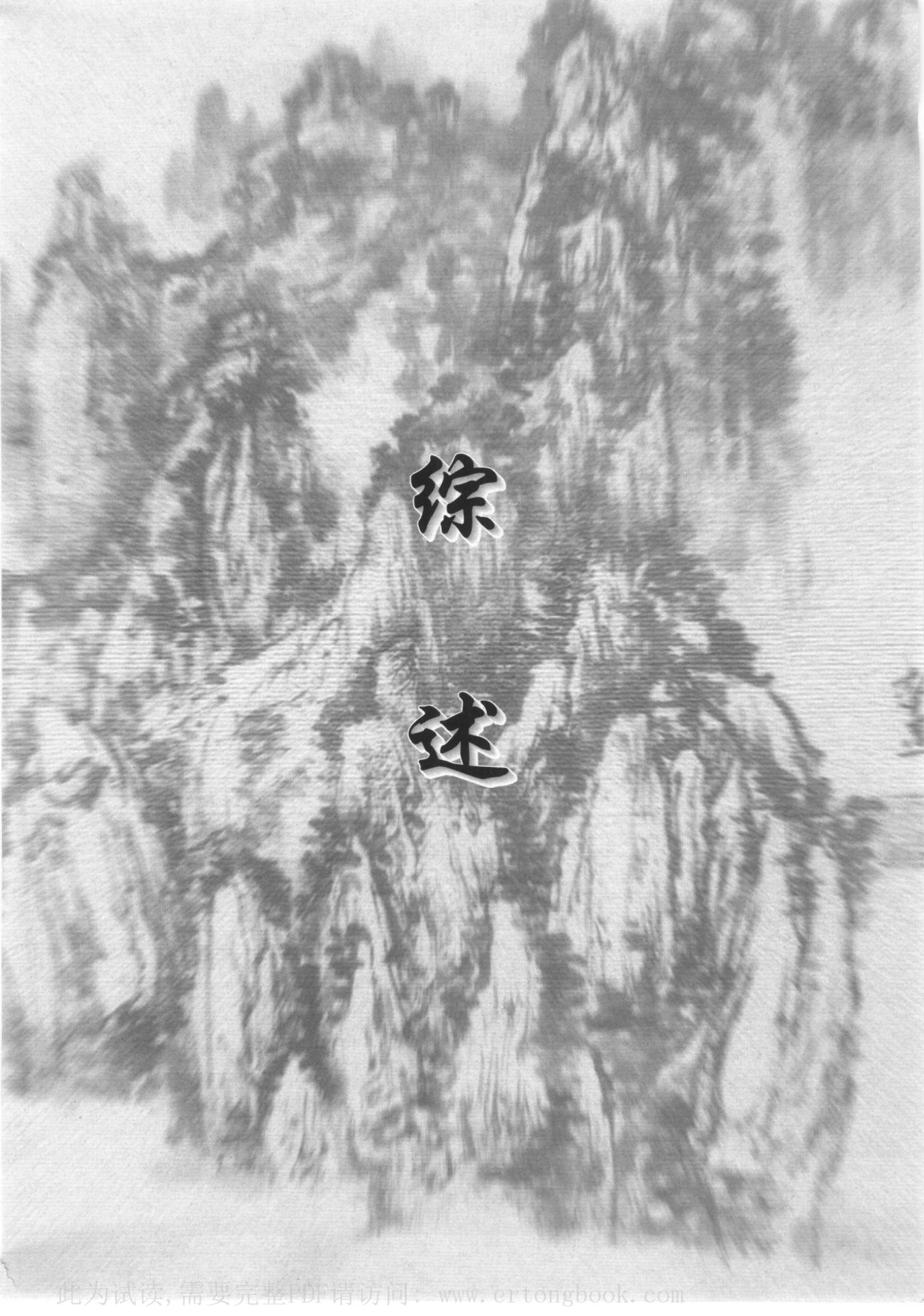
落院	92
思春	94
哭周瑜	96
上楼	97
下楼	99
二、重奏曲	101
上下楼	101
思情	104
唧唧咕	107
双叠翠	109
三、合奏曲	112
小飞舞 打秋千	112
叹颜回	120
打雁	127
闺中怨	134
寒鹊争梅	141
苏武思乡	147
慢吟	154
四、合奏曲中的古筝原谱	162
小飞舞	162
打秋千	163
叹颜回	164
打雁	166
闺中怨	168
寒鹊争梅	170

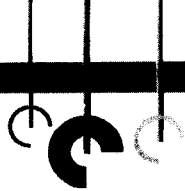
苏武思乡	172
慢吟	174
附 录	177
演奏符号及其说明	179
曹东扶先生简介	186
编著者的话	189
编著者简介	193
后 记	198

综

述

一、“河南板头曲”的起源及其演变

“河南板头曲”简称板头曲,历史上也有“中州^①古调”和“中州古曲”之称,是河南主要的地方乐种,也是河南宝贵的非物质历史文化遗产之一。就其体裁和演奏形式而言,它实际上就是“中州弦索乐”。

“河南板头曲”原为“河南大调曲子”^②中的一个组成部分,有着悠久的历史,据历代艺人口碑相传,它起源于北宋时期的汴京(今河南开封)。由于当时汴京是中国政治经济文化的中心,且文人雅士汇集,这就为这一艺术品种的生成和发展提供了良好的基础和空间,并使其逐渐在当地及中州地区(尤其在禹州和南阳等地区)广为流传。在“河南大调曲子”的传播过程中,它又不断吸收和融汇各地的民间音乐素材——这其中也包含了大量的河南民间俗曲小调,使其逐渐得以成熟,约在清乾隆年间大调曲子已基本成型,并在清末民初达到了一定的高峰,据说当时仅流传于民间的板头曲就达百余首之多。

数百年来,随着历史的变迁,大调曲子的活动中心也逐渐转移,最终落足到了河南的南阳地区。由于当时的南阳是秦、豫、鄂、湘、川等地的水陆交通枢纽,且商贸发达、文风鼎盛,全国各地的优秀艺术品种必然会竞相云集,这就影响和促使了“河南大调曲子”及其板头曲的进一步丰富与发展,最终使它达到了历史上的全盛期,并荣膺了“全国四大曲种”之一的显赫称谓。

随着中原文化的辐射性传播,“河南大调曲子”及其板头曲对全

国各地的民间音乐均曾产生过一定的影响,尤其对“广东汉乐”^③(旧称“广东客家音乐”)的形成与发展影响最大,而“潮州弦诗乐”^④至今仍以“中州古调”为其重要的组成部分;这两个乐种目前不仅在当地广为流传,同时也在港、澳、台及东南亚地区——尤其在华侨中有着深远的影响。

早期的板头曲是完全附属于说唱的,在开板演唱之前演奏,当地俗称其为“板头”,因参与演奏的乐器以弹弦乐器为主,故也有人称其为“弦曲”,它既有开场曲和前奏曲的意义,又可起到让乐师们活动手指和调整琴弦的作用。在其数百年的发展过程中,由于大量吸收了丰富的民间音乐素材——特别是中原地区的民间音乐素材,并通过历代乐师们的不断加工与锤炼,使板头曲在艺术上日趋成熟和完善,从而逐渐脱离了对“河南大调曲子”的依附关系,成了纯粹的民间器乐乐种,并自立于中华民族的音乐之林。

二、“河南板头曲”的乐曲内容

板头曲所反映的内容是丰富多彩的,其中以写情和写景者居多,还有叙事和表现民俗生活的曲目,它们均冠以简单的标题。

写情的乐曲大多是取材于人们所熟悉的历史故事或民间传说,而且往往以大调曲子所说唱的故事来命题,如《苏武思乡》、《叹颜回》、《哭周瑜》、《和番》等;有些则是表现对封建制度的不满情绪,如《闺中怨》等;也有抒发深挚爱情的乐曲,如《思情》、《关雎》等。这类乐曲一般速度较徐缓,伤感的情绪多一些。

写景的乐曲则多描写山河的秀美及大自然的多姿多彩,如《高山流水》、《小飞舞》、《唧唧咕》、《风摆翠竹》、《寒鹊争梅》等。反映民俗生

活的乐曲,如《打雁》、《赏秋》、《葡萄架》、《打秋千》等,这其中由于《打雁》描写了猎人打雁的全过程,就使该曲具有了很强的叙事性。这类乐曲一般曲调明朗、节奏轻快,并且情景交融,充分表达了人们对美好生活的热爱与向往。

三、“河南板头曲”的结构及其旋律特点

和我国多数民间传统乐曲一样,板头曲的旋律特点及其曲体结构关系有不少都是民间广为流传的器乐曲牌《八板》^⑤的变体,就其曲体结构而言,基本上是属于“八板体”乐曲种类。当然,板头曲中也有不少是根据当地的民间音乐、民俗小调改编而成的,也有由大调曲子中的音乐素材发展衍生而成的,但它们仍大多遵循着八板体乐曲的架构。

从作曲手法上讲,八板体乐曲是属于用同一个基本音乐主题变化而成的、单曲的“板式变奏体”^⑥,也就是说它们是以传统曲牌《八板》为原型——或直接用《八板》的音调为主题(典型的方法),或选用其他音调为主题,但均是参照传统曲牌《八板》的曲体结构进行创编——人们常形象地称《八板》为“母曲”,通过运用以“板式变奏”为主的多种手法,发展衍生出众多艺术特色各异的、表现不同内容情趣的音乐变体。这其中,地方特色和编创者(往往也是演奏者)个人的艺术素养及风格所起的作用是不容忽视的,因为正是基于此,才形成了不同的地方乐种和不同的音乐流派。

既然板头曲属于“八板体”乐曲类,为了有助于大家对它的了解和赏析,有必要对其“母曲”——《八板》的结构特征做一下分析介绍。

《八板》的原型是由八句旋律组成的,每两句为一单元,四个单

元之间相互构成典型的“起承转合”关系,由于此曲的前两句(“起”部)都是八拍,且每拍击一“板”,也就是说这两句都是“八板”,加上全曲共由八个乐句构成,故此曲被取名为《八板》。该曲牌是宫调式乐曲,全曲共六十八拍,因每一拍击一下手板,故俗称其为六十八板乐曲。

它的“起”和“承”在音调落音及结构关系上是前后呼应的,“转”的特征是在乐句上有了扩展,并且落音也不同于“起”和“承”;“合”则再次强调重复了“转”的落音,并且反复了“转”中的一句,而且结构也方整而稳定,收束功能很明显。

现将《弦索备考》^⑦中的《八板》与河南流行的筝曲《单八板》并列于下,以供对照分析。

[起]

(一)《弦索备考》中的《中板》	$\left[\begin{array}{c} \frac{2}{4} \quad 3 \quad 3 \quad \underline{6 \quad 2} \quad \quad 1 \quad \underline{5 \quad 6} \quad \quad 1 \quad \underline{6 \quad 1} \quad \quad 1 \quad 3 \quad 2^{\vee} \end{array} \right]$
(二)河南传统筝曲《单八板》	$\left[\begin{array}{c} \frac{2}{4} \quad 3^{\frac{5}{7}} \quad 3^{\frac{5}{7}} \quad \underline{6 \quad 2^{\frac{3}{7}}} \quad \quad 1^{\frac{1}{7}} \quad \underline{6 \quad 5 \quad 6^{\frac{1}{7}}} \quad \quad 1^{\frac{1}{7}} \quad 1 \quad 3 \quad 5 \quad \quad 3 \quad 6^{\frac{1}{7}} \quad 1^{\frac{1}{7}} \quad 1^{\vee} \end{array} \right]$

[承]

$\begin{array}{c} 3 \quad 3 \quad \underline{6 \quad 2} \quad \quad 1 \quad \underline{5 \quad 6} \quad \quad 1 \quad 3 \quad 2 \quad \quad 1 \quad \underline{6} \quad 5 \quad \vee \end{array}$	$\begin{array}{c} 5 \quad 5 \quad 3 \quad 3 \end{array}$
$\begin{array}{c} 3^{\frac{5}{7}} \quad 3^{\frac{5}{7}} \quad \underline{6 \quad 2^{\frac{3}{7}}} \quad \quad 1^{\frac{1}{7}} \quad \underline{6 \quad 5 \quad 6^{\frac{1}{7}}} \quad \quad 1^{\frac{1}{7}} \quad 1 \quad 3^{\frac{5}{7}} \quad 3 \quad 2 \quad \quad 1 \quad \overset{\sim}{6} \quad 5 \quad \vee \end{array}$	$\begin{array}{c} 3^{\frac{5}{7}} \quad 3^{\frac{5}{7}} \quad 5 \quad 3 \quad 2 \end{array}$
$\begin{array}{c} 5 \quad 3 \quad 2 \quad \quad 2 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \quad \quad \underline{6 \quad 1} \quad 2 \quad \vee \quad \quad 3 \quad 2 \quad 2 \quad 3 \quad \quad 5 \quad 5 \quad 6 \end{array}$	
$\begin{array}{c} 5^{\frac{5}{7}} \quad 3 \quad 2 \quad 2 \quad \quad 3^{\frac{5}{7}} \quad 3 \quad 2 \quad 1 \quad 1 \quad \quad 1^{\frac{1}{7}} \quad \underline{6 \quad 1} \quad 2 \quad 2 \quad \vee \quad \quad 3^{\frac{5}{7}} \quad 2 \quad 2 \quad 3^{\frac{5}{7}} \quad 5 \quad \quad 5 \quad 5 \quad 5 \quad 6^{\frac{1}{7}} \end{array}$	

[转]

扩展

$\begin{array}{c} i \quad 6 \quad i \quad \quad i \quad 6 \quad 5 \quad \vee \quad \quad 5 \quad 6 \quad 5 \quad 3 \quad \quad 2 \quad 2 \quad 3 \quad \quad 5 \quad 5 \quad 6 \end{array}$	
$\begin{array}{c} 1 \quad i \quad i \quad 2^{\frac{3}{7}} \quad \quad i \quad \overset{\sim}{6} \quad 5 \quad 5 \quad \vee \quad \quad 5 \quad 6^{\frac{1}{7}} \quad 5 \quad 3 \quad \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 3^{\frac{5}{7}} \quad 5 \quad \quad 5 \quad 5 \quad 5 \quad 6^{\frac{6}{7}} \quad i \end{array}$	

5 3 2 | 2 5 5 2 | 3 2 1 V | 6 1 5 6 | 1 3 2 |

5 3 2 2 | 2 5 5 2 | 3 3 2 1 1 V | 6 1 5 6 | 1 3 2 2 |

[合]

2 5 5 2 | 3 2 1 V | 6 1 1 2 | 3 6 5 3 | 2 6 5 |

2 5 5 2 | 3 3 2 1 1 V | 6 1 5 6 | 5 6 5 3 | 2 2 6 6 5 |

换头重复“转”第二句

3 2 1 V | 7 6 5 6 | 1 3 2 | 2 5 5 2 | 3 2 1 ||

重复“转”第二句

3 3 2 1 1 V | 6 1 5 6 | 1 3 2 2 | 2 5 5 2 | 3 3 2 1 ||

注：曲谱中的 V 为分句符号。

《八板》的曲体结构图：

a	a ₁	b	c	d	e	f	e ₁	(乐句的代号)	
4	+	4	4	+	4	4	+	4	(乐句的小节数)
商	徵	商	徵	宫	宫	宫	宫	(乐句的落音)	
起		承		转		合		(各单元的功能)	

《单八板》的曲体结构图：

a	a ₁	b	c	d	e	f	e	
4	+	4	4	+	4	4	+	4
商	徵	商	徵	宫	宫	宫	宫	
起		承		转		合		

