

曹桂芬 曹桂芳 编 冯娟娟 冯彬彬 校注

曹东扶

古筝曲100首

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

2J712

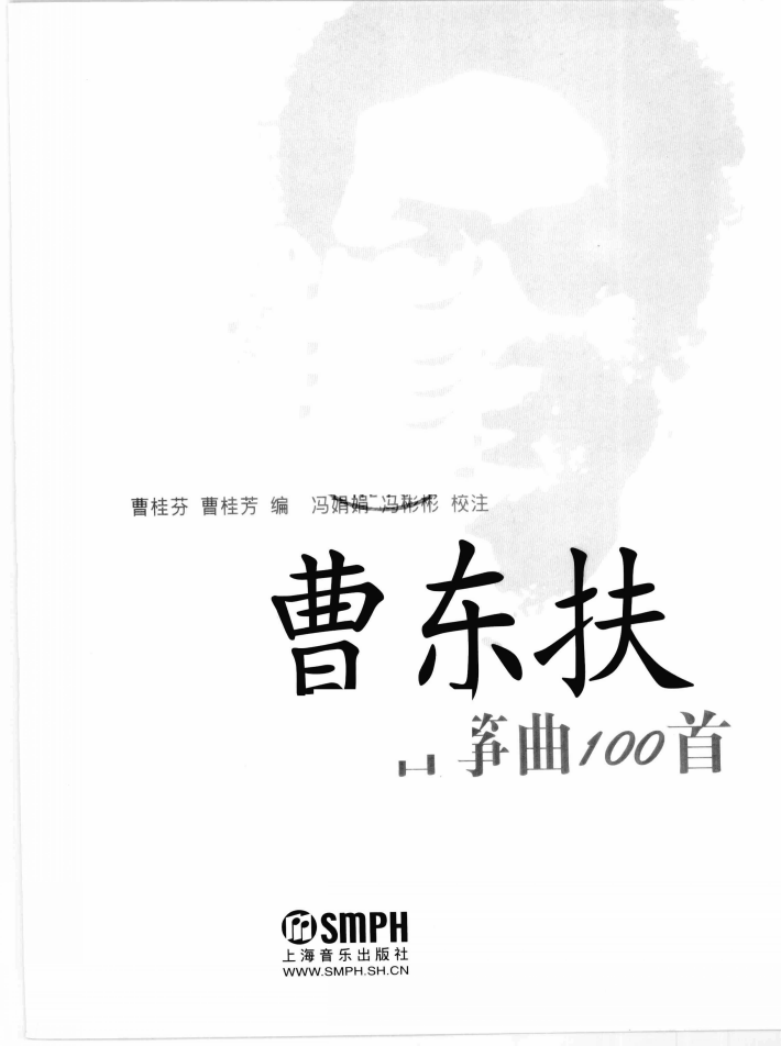
曹东扶 古筝曲100首

ISBN 978-7-80667-746-9

9 787806 677469 >

定价: 40.00 元

曹桂芬 曹桂芳 编 冯娟娟 冯彬彬 校注

曹东扶

二 簧曲100首

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

曹东扶古筝曲 100 首 / 曹桂芬、曹桂芳编, 冯娟娟、
冯彬彬校注. —上海: 上海音乐出版社, 2008.4
ISBN 978-7-80667-746-9

I. 曹… II. ①曹…②曹…③冯…④冯… III. 筝—器乐
曲—中国—选集 IV. J648.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 011339 号

曹东扶古筝曲 100 首

曹桂芬 曹桂芳 编

冯娟娟 冯彬彬 校注

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 阎黎雯

封面设计: 宫 超

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 上海市印刷二厂有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 13 插页 4 谱文 202 面

2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80667-746-9/J·712

定价: 40.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021-65419327

1964 年摄于郑州。

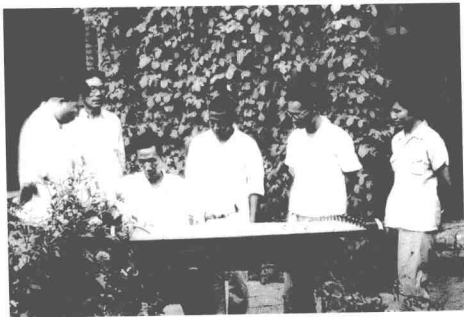
1954 年与专程前来学习的曹正先生合影留念。后为学生丁伯苓。

1956年北京音乐周演奏

弹琴者：王金如

后排左起至右：曹东扶、赵玉斋、高自成、曹正、罗九香。

1959年夏末，杨大钧先生家院内。左起：杨大钧、曹东扶、罗九香（操琴者）、高自成、曹正、王金如。

1959年夏末，在杨大钧先生家院内。右起：王金如、杨大钧、高自成、曹东扶、曹正、罗九香。

1961年，在西安召开全国第一次古筝教材交流会。

从右至左：田廐时（曹正夫人）、王省吾、罗九香、曹东扶、苏文贤、赵玉斋、周延甲、曹正、王翼之、王金如、高自成、何宝泉。

1959 年夏末，杨大钧先生家院内。
前排自右向左：曹东扶、罗九香。
后排自右向左：曹正、王金如、高自成。

1956 年北京音乐周
前排从右至左：查阜西、罗九香、曹东扶、王金如。
后排从右至左：吴景略、曹正、高自成、杨大钧、赵玉斋。

1959年在杨大钧先生家院内。

从右至左：罗九香、王金如、曹东扶、曹正、杨大钧、高自成。

1998年，《曹东扶先生诞辰一百周年纪念音乐会》在郑州召开，曹东扶先生的子孙们及学生齐奏《高山流水》。

1998年，在郑州举行的《曹东扶先生诞辰一百周年纪念音乐会》的现场。

1990年在郑州举行的《曹东扶先生逝世20周年纪念音乐会》上，长女曹桂芳（操琵琶），次女曹桂芬（操古琴）合奏《陈杏元落院》。

1990年在郑州举行的《曹东扶先生逝世20周年纪念音乐会》上，曹东扶子女四人合奏《高山流水》。

自右至左：曹桂芳（长女）、曹桂芬（次女）、曹永安（儿子）、李津（小女）。

内 容 提 要

曹东扶是我国杰出的民族音乐家,是河南筝艺流派的创始人之一。他生前编创了一批民族器乐佳曲,本书是从其筝曲中遴选了一百首,其中有以河南板头曲和鼓子曲编订的筝曲及创作的新曲。这些乐曲不啻曲调幽婉,意境生动,且个性明朗,彩韵浓艳,为此,都具有上第艺术品位及优雅的音乐效果,是筝乐中的珍品。

书中所用乐谱均由曹东扶先生的女儿曹桂芳、曹桂芬女士提供。姐妹二人自幼从父习筝,在父亲的精心培育下,全面学得了演奏技艺并掌握了乐曲的真谛。在长期的艺术实践中,依据其父口授心传的曲目,逐首认真记录并加以整理,是原汁原味的曹派筝曲。为使乐谱更为详尽规范,技法完善而精确,又由二位古筝新秀——曹东扶先生的外孙女冯娟娟、冯彬彬,依据曹桂芬女士的最新演奏,逐首反复校订。每首乐曲均附有曲意简释及演奏要点提示。集后尚有“简述部分技巧的特点及弹奏方法”以及“板头曲与鼓子曲简介”等四篇撰文,这些文辞有助于读者更深层地理解乐曲,进而准确地把握乐曲的风韵。

编 前 寄 语

曹东扶是来自民间的音乐先贤,是杰出的民族器乐演奏家、教育家、作曲家,河南鼓子曲演唱家。他在六十余载的艺术征途上,始终勤奋进取,刻苦学习,竭力探索,勇于革新。几十年如一日,孜孜不倦,为此,他在演奏、教学、创作及演唱各个领域,业绩卓然。在轰轰烈烈改革的实践中,逐步形成俏丽多姿的艺术风格,筑造了独树一帜的音乐流派,博得社会广泛认可和赞赏。

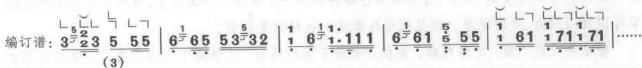
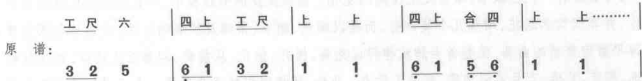
曹东扶踏上音乐之路,发轫演唱河南鼓子曲,因其聪颖奋学,早在河南鼓子曲发祥地南阳县便已成名,被当地人誉为“鼓子曲王”。诚然,一则是因其唱功扎实,行腔自如,音准板稳,吐字清晰,并善于抓住曲牌的内涵(曲情、曲意)给予妥切而生动地体现,使其产生浓烈的感染力,被观众荣为声情并茂。尚有另一不可忽视的重要因素,那便是他挖掘、搜集进而加工整理的曲牌多,每首曲牌一经他演唱,即会发生深刻的变化。他在反复演唱过程中,一直进行大幅度的再创作,并非仅仅加点花,增加几个装饰音,而是以润色、删节、紧缩及扩展的手法,改造那些原为单薄平庸而繁琐的曲调,使整首曲牌旋律得以充实、提升、优化,从前奏、间奏至主旋律,都达到精炼、规范、紧凑,而且多姿多彩,充满了活力。此外,还将南阳鼓子曲唱词一直沿用的方言改为开封的标准语,使外地听众也能接受,并将坐唱改为站唱,又依据曲牌的内涵设计了各种动作,使鼓子曲得到全面的发展、升华,进而成为雅俗共赏的一个曲种。由此可见,曹东扶对鼓子曲的改革可谓倾心倾力,成绩卓著。而且他是改革这一曲种的先行者。

曹东扶天资明慧,才华超群,他在演唱鼓子曲的同时,又学得多种乐器,从弹拨乐器古筝、三弦、琵琶、扬琴、月琴,至弓弦乐器二胡、坠胡、软弓京胡乃至吹奏乐器笛、箫,件件晓畅,技艺精湛。着实令人惊然。更令人仰慕的是每种乐器在他手上都会产生显明的变化。如他常用的古筝、琵琶、三弦,都依据乐曲的内涵、风格、色彩,相应地设计了新技法,不啻丰富了乐器的表现力,更增强了乐曲的感染力。更为突出的是他对古筝的改革。据著名筝家曹正先生所述,早年只有十三弦等,是曹东扶先生以超常的胆识,在三十年代初就率先将十三弦等增到十六弦,继而在河南郑州在十六弦的基础上,又制作了一大批十八弦等。进而又将共鸣箱加长,琴弦、指甲都相应更新,就连音板的材质、弧度、受力强度,以及雁柱至岳山等诸多方面,都重新设定。改革后的筝,全然一新,不啻拓宽了音域,扩大了音量,而且优化了音质音色,增强了音的厚度及穿透力,全方位地提升了等的功能及艺术表现力。无疑,曹东扶先生的这一创举,为古筝的改革开创了先河,他不愧为是成功地改革古筝的先驱。

曹东扶是在民族民间音乐的沃土里成长起来的,他积有丰富的民间音乐语汇。对于民间音乐八板的曲体结构,更是了如指掌。为此,他虽未在音乐学院学过作曲,但却创编了一批精品佳作,有琵琶、三弦、古筝独奏曲,尚有民乐合奏曲。

成功者的每一步都伴随着艰难。曹东扶长期以来为挖掘、搜集板头曲，几乎走遍了河南的大街小巷、城镇、村庄的每个角落，倾注了大量心力，由于这些古老的板头曲久年散落在民间，少人问津，其中有些曲目已残缺不全，抑或少了前段，抑或缺了后段，是一个乐句还是乐段，均需深究。而且其旋律和节奏都较单薄、平淡、呆板，少有起伏，更缺活力，并伴有许多差错。要使其成为精品，绝非易事，必须要花大力气，要付出艰苦的劳动。由于曹东扶具有坚忍不拔的意志和勇于进取的精神，他凭着怀有民间音乐的丰富积累和深厚的艺术功力，把挖掘搜集的板头曲，首首潜心探究，对那些缺头少尾的曲目，整体进行再设计。继而运用扩充、变奏、模进、润饰、紧缩朴素的发展手法，对每首原曲进行全面的灵活多变的再创作处理，并在乐器上反复试奏，进而使其逐步升华为完美的独奏曲。现将大家熟谙的《高山流水》取一片段，以示比较：

高山流水

(此谱由曹桂芳女士提供)

人们从上例可以察见，原谱同编订谱两者的差异很明显，其创作成分非常大。尚有那些只有前段或只有尾段的曲目，要使其成为完美的一曲，难度更大，由此可见，曹东扶在改编这些乐曲的过程中，是倾注了何等的心力。

本书含括的由鼓子曲曲牌编订的曲目，他同样花了大力气，前面已述，他在演唱过程中，已进行大幅度再创作，已使其升华为完善的曲牌，但都是依据声乐形式充实发展的。而要从声乐曲中脱颖而出，成为完善的古筝曲，仍需要重新设计，进行再创作，使其完全器乐化，这同样要用大功夫。当读者朋友浏览这部分乐曲时，你会有所感触，每曲虽不长，然而却是短小精美，流畅如歌，彩韵丰盈。

综观曹东扶先生的艺术人生，他自始至终，顽强学习，奋发图进，兢兢业业，一丝不苟。他从不固步保守，更非墨守成规，而是一直积极探索，大胆改革，不断出新。如前所述他挖掘和搜寻到的那些原始的、半成品的音乐材料，从未原样继承，更未生搬硬套，而是件件悉心甄别，反复

推敲,以他深厚的艺术功力,进行全面改造,使其渐次晋升为精品佳作。他整个艺术史,便是在剔旧求新的艰苦实践中写就的。他为推升祖国的民族民间音乐,可谓殚精竭虑,呕心沥血,故而做出了卓越贡献。然他却从未以此自诩比他人高出一筹,依然谦恭平和,浑朴自然。凡此种种,皆为今人学习的楷模。

本书涵蓄的100首乐曲,是从曹东扶先生的古筝作品中萃取的佳作。这些乐曲不啻曲调婉美,意境生动,且个性明朗,彩韵浓艳,故此,具有上第艺术品位及优雅的音乐效果,实为筝乐中的珍品。

为能在乐谱上全然体现出曹东扶古筝艺术的风韵,浓烈的地域色彩,丰富多姿的技法,百首乐曲的乐谱均由曹东扶的长女曹桂芳、次女曹桂芬提供。姐妹二人自幼从父学筝。那时的教学方法是口授心传,没有详细规范的乐谱,只有注有几个主干音的工尺谱,而且他们也似懂非懂,因此,开始只能句句以手击节教唱,他们先学唱的是鼓子曲曲牌。教唱前曹东扶总是十分耐心地介绍曲目的曲情曲意,风格色彩,句法结构,待将上述几点完全能以唱表达出来,再在琴上以示范的方式教弹奏,并将每首乐曲的难点反复教练,必须按要求把一首曲子弹奏好,再教新曲。他们通过父亲多年的精心教授,不但底蕴丰厚,基本功扎实,并真切掌握了曹派筝曲的真谛,全盘学得了演奏技艺。继而他们又在自己数十年的艺术活动中,在深层理解乐曲的基础上,不断整理乐谱,标注各种技法。为此,他们提供的乐谱,真正展现了曹东扶古筝艺术的风韵,确为原汁原味的曹派筝曲。

定格百首乐曲与其他多项内容缀合成书,是由笔者精心筹划和设计的。进而诸项内容的定位、运行、实施,直至最终哀然成书,也是由笔者担纲操作而完成的。此举之意向:1.荟萃百首佳曲面世,旨在彰显曹东扶古筝作品的整体概貌;更是为广大读者朋友提供教学演奏乃至欣赏的丰富曲目。以往人们多熟谙由板头曲编订的部分乐曲及创编新曲。本书含容的六十余首取材河南著名曲艺乐种鼓子曲编订的筝曲,却很少为人所知。然而这些乐曲同样是上乘佳作,小巧精致,婉转润美,俏丽多姿,意韵生动。又因了脱颖于声乐曲,使其更富歌唱性,且河南固有的地域色彩和风格鲜明而浓艳。这种种优长处,使这些乐曲成为初学筝者的最佳选择。因为它不但易于上手,而且使你爱不释手。为此,这部分乐曲既是技巧全面的训练曲目,也是具有良好的艺术效果的演奏曲目。古筝演奏名家曹桂芬女士,曾以自身教学灼见告诉笔者:“学弹河南筝曲,必须先从小曲入手,只有通过弹奏这些小曲,真正掌握了河南筝曲的风韵及基本技巧,才能顺利地弹奏好那些高难度的大曲子。”由是可见,学弹这部分乐曲,既是必经之路,更是便捷之路。

2.设定多项内容融入书中,着意展示曹东扶古筝艺术的深厚底蕴,以便让广大读者朋友通过不同的途径,透过多层面地触及,即从曹东扶的整个艺术历程中,窥察其流派的形成及种种特色;百首作品的意象和与曲情相关的背景知识;曹东扶自行设计的多种技法的个性、运用及其弹奏方法和要领;板头曲,鼓子曲两个曲种的原型状况及其演变等等。进而全方位地领略这

一筝艺流派的丰厚内涵及其特有的浓郁风韵。

在成书进程中,河南筝艺流派第三代承传者,曹东扶的外孙女冯娟娟、冯彬彬加盟优化书稿的工作。他姐妹二人先后随家母曹桂芳、姨妈曹桂芬学筝数年,特别经姨妈曹桂芬的悉心教授后,使二人全然领悟了曹派古筝艺术的精髓,并掌握了其演奏技艺。继而又路进音乐学府攻读古筝专业,直至研究班结业。进而各自走上不尽相同的工作岗位,从事古筝教学及演奏已近二秩。既怀有专业音乐知识,也有一定的实践积累,显然,这种种优长处,都是参与完善本书的有利因素。

由笔者亲自牵头,曹桂芳女士直接参与,曹桂芬女士虽不在现场,但常以电话请教,大家都以充盈的热情,高度的责任感,全身心地投入。首先把全部曲目进行反复梳理、甄别,在此基础上,对部分曲目作了增删更换,力求选曲更精当;调整了乐曲的排序,使论次更合理;又将部分由鼓子曲编订的乐曲,以严谨的态度进一步作了加工、整理、优化,使乐曲更完善。继而依据录音资料,将乐曲逐句逐音细密校订多次,凡有固定音名尽量不以符号代替,进而校正规范了全部乐谱,力求记谱准确、详尽、科学;并校正添注了部分指法,尽量使技法精确而全面,因为这关系到乐曲的风韵和色彩。对有些乐曲,曲同名不同,或名同而用字音同字不同;尚有些曲目更改了原曲名,何人所改?为何改名?百首乐曲中主要的技法,特别是曹东扶自行设计的若干技法,每一种技法的涵义,运指规律以及弹奏要领、方法;板头曲、鼓子曲的原体身份及其演变……等等诸多问题,都作了深层地探究和繁博的查证,尽量使有些问题能得到明晰统一,并以撰文诠释,进而每首乐曲都撰写了曲情曲意、历史背景简介及演奏要点提示。

在近于脱稿时,又特邀请曹桂芬女士从河南郑州专程来湖北宜昌现场,将百首曲目中技巧繁复而难度又大的乐曲,逐首边演奏,边由冯娟娟、冯彬彬二位古筝新秀再次细真反复校订,直至全般准确为止,至是最后定稿。

上述种种对广大读者朋友领悟乐曲内涵,把握乐曲的意韵及其地域风格,进而准确地教学、演绎乃至欣赏,均提供了重要文字参考依据。同时也为从事民族音乐研究的读者提供了丰裕而翔实的资料。

功夫不负有心人,一分耕耘,一分收获,经大家同心协力一起奋战历时三个半月后,使本书全方位地斐然提升,已然臻于较完美的境地。

阎黎雯

2007年1月于上海

曹东扶艺术简历

曹东扶(1898—1970),男,汉族,河南省邓县(今邓州市)白落乡曹营村人。乳名小钦,学名殿道,字东扶。曹东扶出身于贫寒的曲艺世家,父亲曹清怀会唱鼓子曲(流行于河南民间的一种弹唱曲艺),擅长扬琴、坠胡的演奏,以沿街卖唱、乞讨为生。幼小的曹东扶早尝人世辛酸,七岁入私塾读书,仅四年便因年遇饥荒而辍学。于是随父亲学唱鼓子曲,走村串乡,卖唱糊口。

13岁随家人到县城谋生,当时的县城茶馆、书场弹唱之风颇盛,他借沿街提篮叫卖之机出入其中,常听得流连忘返,便决心学习弹唱技艺。他先后拜师蓝文炳、赵锡三、马书章、徐金山等老艺人,学习唱腔及演奏扬琴、筝、三弦,又拜人称“琵琶神指”的马万寿学习琵琶。后曾随父亲到湖北襄樊一带行艺,弹唱技艺日臻娴熟。19岁时靠亲友资助,入邓县初级师范读书,时仅半年,因经济不济而辍学。此后仍苦习曲艺,到20岁时,已学会不少鼓子曲牌、套曲和牌子(大型曲牌);掌握了坠胡、扬琴、三弦、琵琶、筝等乐器演奏技法,成为南阳曲坛的后起之秀。

20余岁时,曹东扶结识了山东大鼓艺人陈梦云,两人志趣相投,以曲结谊,常相伴外出与各地艺人聚唱。他们南下两湖,北上冀鲁,游历山川,觅曲问艺,结识了诸多名家,开阔了视野。他与当时的曲子名家汤寅侯、郝吾斋、党振藩等多有交往。在广泛的交流实践中,汲取兄弟曲种的营养,不断丰富充实自己的弹唱艺术,在近而立之年时,曹东扶已成为南阳一带鼓子曲演唱和民族器乐演奏的名家了。

定居县城以后,即以唱为业。同曲友赵金铨、唐炳勋、腾汉三、吴宗岑、谢克宗等不断切磋研讨,使鼓子曲的唱腔规范化,并对传统曲目加工整理、推陈出新。

曹东扶的演唱功力深厚,唱腔高亢挺拔,吐字讲究,稳中有变,抑扬委婉,声情并茂,曲词文雅流畅,具有清新脱俗之气。三弦、琵琶、筝等乐

器演奏技艺日益精湛，声震宛西。“三国”、“水浒”、“红楼”、“西厢”都是他的拿手好戏，他常居茶馆、书场演唱，所到之处，听众追踪而至，其奔放、气派，独具大家风范的演唱，听者无不拍案叫绝，被群众誉为“曹派”鼓子曲弹唱，盛行一时。

1934年，他对鼓子曲和板头曲进行了进一步的加工，并联络各路能手李翔月、何义之、马庆笃、赵金铎、王佑民、赵殿臣等，结成强有力的班子，对鼓子曲的曲牌、唱腔、伴奏音乐等作了进一步的规范统一、加工创新，使曲调更为清新典雅，旋律起伏跌宕，错落有致；使演唱内容与艺术表现形式更加完善和谐，面目一新。又对板头曲进行挖掘整理，根据老艺人口传下来的简单旋律及残缺不全的工尺谱，认真甄别、译谱、补充定谱。经过反复试奏，推敲修改，又兼融众长，创研出一套独特的弹奏技艺：如缘于唱功的“咬字”技巧，创造出带有强劲音头的“大指摇”；特为演奏深沉旋律而设计的“游摇”；感情激越的“大颤”；左手“速滑音”；奇特的“倒刚正打”；利用弦的余音而产生特殊效果、袅袅不绝的“揉弹间奏”等特技，大大增强了乐曲的表现力。加之他对箏曲深切体会的细腻处理，鲜明的感情色彩，浓郁的乡土气息，终于使一大批板头曲成为结构严谨、旋律优美而富于韵味的箏、琵琶、三弦的独奏曲。如《高山流水》、《打雁》、《闺中怨》、《陈杏元和番》、《陈杏元落院》等。形成了独特的曹派古箏艺术风格，成为中国古箏艺术流派中河南箏的杰出代表和奠基人，在中国箏坛具有重要地位。

在他加工板头曲时，深感当时的丝弦箏缺少音韵，而板头曲中的颤音、揉弹间奏等技法是通过音韵来表现的，因此，丝弦箏有一定的局限性。1938年，他将丝弦改为钢弦，使其音色明亮清脆，从而增强了箏曲的韵味，古箏的音色更为悦耳动听。同时，将十三弦箏拓宽为十六弦，从而结束了沿用千百年的十三弦箏的历史。

1948年春，在邓县民众教育馆的支持下，他发起成立鼓子曲研究社，次年改为曲艺改进社，任副社长，积极引导大家革新，一些传统曲牌如《软诗篇》、《诗篇》、《太湖》等的旋律过门得到不同程度的改进，在曲艺界推广开来，并被曲剧界借鉴。1951年，他率领社员投入抗美援朝的宣传活动，亲自创编、移植出《渔夫恨》、《解放邓县》、《王仁千喊城》、《历代

2