

戲曲音樂資料

第二輯

《中国戏曲音乐集成》河北卷编辑

14042

戏曲音乐资料

第 二 辑

《中国戏曲音乐集成·河北卷》编辑部

一九八六年九月

·《中国戏曲音乐集成·河北卷》第二次编辑工作座谈会照·

0785/26

河北省文化厅副厅长吴珵（前左起七）、省艺研所所长李江（前左起六）、调研员李正（前右起七）与全体代表合影

音协河北分会副主席《中国戏曲音乐集成·河北卷》主编曹成章（右二）、副主编邵锡铭（右一）、副主编王志民（中左一）出席会议

座谈会一角

京、津、冀《河北梆子》研讨会照

河北省文化厅顾问连衡（前左四）、省艺研所所长李江（中排左一）、
副所长卢彬（前右二）、调研员李正（前左二）与全体代表合影

河北省艺术研究所所长李江(右一)到会与代表们切磋研究。

会议开始，河北省文化厅顾问连衡(左二)同志作了重要讲话
(以上照片均为刘宏伟摄)

目 录

· 集成工作特辑 ·

音乐的地方志 地方的音乐志·····	冯光钰 王民基 (1)
在《中国戏曲音乐集成·河北卷》第二次全省 编辑工作座谈会上的讲话·····	曹成章 (18)
关于《戏曲音乐集成》撰写中的几点 具体意见·····	邵锡铭 (24)
提高认识 加强学习·····	王志民 (28)
交流经验 训练队伍 加速进程·····	王如锋 (35)
《中国戏曲音乐集成》京津冀《河北梆子卷》 研讨会纪要·····	君超 寅辰 (40)
姹紫嫣红满园春·····	魏冠儒 (44)
语言音乐学初探(节录)·····	杨荫浏 (50)
京剧唱腔中的字调·····	王 力 (82)
谈京剧唱腔中的旋律和字调·····	武俊达 (120)
略谈京剧唱念的吐字、过韵、归音·····	杨振洪 (148)
论戏曲音乐·····	何 为 (153)
戏曲音乐发展的历史经验与新的创造·····	周大风 (174)
继承传统 要走改革创新之路·····	邵锡铭 (205)
浅谈戏曲音乐美学·····	何 为 (232)
论我国戏曲音乐两大体制·····	安禄兴 (247)

京剧音乐艺术革新的尝试·····	韩 溪(256)
梆子声腔源流探·····	吕亦非(263)
四来曲破与戏曲唱腔·····	徐 佩(276)
漫谈冀东莲花落唱腔音乐的演变·····	陈 克(287)
二夹弦的音乐唱腔·····	尼树仁(317)
年轻的四平调·····	刘 肇、云 声、广 英(329)
保定丝弦音乐简介·····	孟光寿(341)
唐剧唱腔调式初探·····	倪 力(393)
哈哈腔唱腔及其伴奏特点·····	袁印昌(429)

· 名 演 员 介 绍 ·

刘香玉演唱艺术介绍·····	邵锡铭(437)
赵鸣岐艺术生活六十年·····	姬君超(441)
贾桂兰艺术生活介绍·····	刘振芳、邵锡铭(445)
秦凤云艺术生活介绍·····	刘晓铎(450)
梁达子生平及艺术简介·····	李桂岭(455)
筱翠云生平及艺术简介·····	李桂岭(456)

· 剧 种 史 料 ·

东北早期的戏曲活动和河北梆子的兴衰·····	程温海(458)
------------------------	----------

音乐的地方志 地方的音乐志

——试论编辑五种民族音乐集成的意义和方法

冯光钰 王民基

我国是一个具有悠久历史的各民族文明古国，全国五十六个民族在漫长的历史岁月中共同创造了光辉灿烂的民族音乐文化，形成了一个极其浩瀚丰富的艺术宝库，它犹如一颗艺术明珠，放射着绚丽夺目的光彩。为了更好的继承和发扬我国民族音乐文化的优秀传统，文化部、中国音乐家协会于1979年联合制定了《收集整理我国民族音乐遗产规划》，在全国范围内有计划、有步骤地开展了全面普查、收集、整理和编辑出版《中国民间歌曲集成》、《中国戏曲音乐集成》、《中国曲艺音乐集成》、《中国民族民间器乐曲集成》和《中国琴曲集成》五种民族音乐集成。在党和政府的重视下，民间歌曲、戏曲音乐、曲艺音乐、民族民间器乐曲四部《集成》，已列入艺术学科的国家重点科研项目，预计将于1990年完成。《中国琴曲集成》的编辑工作正在积极筹备，不久也将正式上马。这五部集成内容之丰富，范围之广泛，质量要求之高，工程之繁浩，是我国音乐文化史上一项空前之举，本文仅就编辑集成的意义和方法等问题谈

一些认识和体会。

一、为什么说集成是“音乐的地方志”和“地方的音乐志”

我国民族民间音乐是作为一种文化现象而存在的。它不是一连串孤立的音符运动。纵观古今中外文化史，一切地区和民族的音乐文化，都是其社会生活的反映，这是唯物主义的一个基本观点，是唯物论的反映论。从各部民族音乐集成的地方卷中，透过对民族音乐遗产的了解，我们可以清楚地看出各民族、各地区深远的历史发展脉络和广阔的社会生活，包括政治、宗教、生产、民情、风俗以及人民的审美习惯。它象一面镜子，反映着各民族、各地区社会生活各个侧面的真实面貌。正如列宁所说：“没有被反映的对象，就不可能有反映^(注)。”作为意识形态的民族音乐文化，正因为是以社会生活作为反映的源泉而特别具有强大的艺术生命力。吕骥同志曾指出，各地编辑的民歌集成，实际上可以说是一部音乐的地方志。他在这里借用了“地方志”一词，其意也正在于强调民歌集成编辑的这一性质和意义，我们认为，这个观点是很正确的。它对整个五种民族音乐集成的编辑都具有普遍的指导意义。

五种民族音乐集成具有的“音乐的地方志”性质，其所包孕和表现的内容题材方面是十分丰富的。从纵向看，一句“盘古开天到如今”的唱词，便是它反映数千年文明史的概括，不管是民间歌曲，还是戏曲、曲艺，对历史的各个朝代的人和事都有涉猎；从横向看，其表现的无比浩瀚的社会生活面更是无所不包了。这里，仅从民间歌曲一个类别的表现

题材为例，便可见一斑。如歌唱生产劳动这个侧面的民歌，从农业劳动的耕田、耙地、播种、插秧、薅秧、锄草、车水、收割、打场，林业劳动的植树、造林、伐木、放排、运木以至其他各类生产劳动的横断面，如放牧、打渔、水运、搬运、修堤、筑路、打坝、建房、采茶、榨油、晒盐、开矿、背矿、打石、砍柴、纺织、采桑、扯炉及各种劳动叫卖声等。广阔的生活面无不包容地反映在这些民间歌曲之中。当然，这些现象不仅存在于民间歌曲体裁，在戏曲音乐，曲艺音乐及民族民间器乐曲体裁等亦如此。这些反映历史深度和生活广度的民间音乐品种，实际上可以说是一个地区、一个民族社会生活的百科全书。因此，用“音乐的地方志”这一要求指导各部类民族音乐集成的编辑就是十分必要的。

另一方面，作为“地方的音乐志”，它还全面地展现了各地及其多样化的民族民间音乐型态方面的面貌。集成是集民族民间音乐之大成。反映整个民族民间音乐的产生、衍变、流布、发展的历史，并且将各地区存在的各种不同体裁、不同品种的民族民间音乐全面的收编。在集成编辑方案中指出的“品种全”就是这个意思。在总的编辑体例上，将我国民族音乐分为民间歌曲、戏曲音乐、曲艺音乐、民族民间器乐曲和琴曲五种部类分编，每种集成均按现在的行政区划分为三十个省（自治区、直辖市）卷。这就基本上概括了我国各地区、各民族民间音乐的全貌。至于民间舞蹈音乐，因大多包容在其他体裁的民间音乐中，分别地编入了各种集成。对于宗教音乐，目前是采取将宗教歌曲纳入民间歌曲集成，宗教乐曲则纳入民族民间器乐曲集成的办法加以收编。其次，为了保证真正做到集民族音乐之大成，应注意在普查

阶段中做到深入细致地全面收集，凡是存在有民族民间音乐的地方，都要深入下去搞好普查收集工作，做到“有曲必录”，不留空白点，力求避免可能产生的遗漏。根据这种高质量编成的集成，可以说，各地区五种集成的总和，则具有民族音乐大百科全书的规模。

二、重视集成的文献价值

编辑出版如此规模巨大的五种民族音乐集成，是建设社会主义民族音乐文化大厦的雄伟工程，也是民族音乐研究的基础工程。这座民族音乐文化大厦的规格和模式如何，决定着各种集成的收集范围、编辑对象、原则和方法。要使集成达到地方志和音乐志的要求，在整个编辑过程中，重视集成的文献价值是很重要的事情。我们从实际工作中体会到，集成的诸方面文献价值，最重要的是体现在史料性和实用性方面。

关于史料性。每种集成既是曲谱与音响统一的整体，又是读物与资料统一的专著。这正是《集成》与一般民族音乐“资料汇编”的原则差异。编入集成的音乐资料如文字背景材料等综合性史料，均应客观、真实可靠。为了使集成具有真正的史料价值，从更广阔的视野、听野和更深层的意义上来说，在普查收集时，对于各种民间音乐的产生、流传、演唱、演奏形式、艺人的简历（包括性别、年龄、师承关系）及艺术创造等都要作详细的现场记录，对于某些已经没有演出活动、甚至绝响失传的一些剧种、曲种和民间器乐曲，也应进行调查收集，调查它的历史和沿革，便于我们更好地去探讨这些民间音乐的兴衰情况，可以为今天发展民族

音乐提供借鉴。对收集到的大量民间音乐，要站在全面保存我们民族音乐这一优秀遗产的立场上，用科学的态度，认真挑选经过历史考验和群众喜爱的有特色的曲目选入集成。在充分掌握民间音乐资料的同时还要深入了解民间艺人的口碑资料以及民间音乐以外的有关资料。这些展示民间音乐文化脉络和社会生活的背景材料，在整个集成框架结构中表现民间音乐发展和演变全部锁链中的一环。为了使读者对各种传统民间音乐的发展演变的踪迹和特点获得完整的透视，给人们了解研究民间音乐提供一个引导，史料的是否真实客观，是否全面翔实，有着十分重要的作用。在集成中，对民间音乐曲谱的记录及史料叙述的详略要适应各方面读者寻检查阅的需要，应全面考虑到：不仅今人能看懂，后人亦能看懂；不仅本地区、本民族的读者能看懂；外地区及其他兄弟民族读者也能看懂；不仅我国读者能看懂，外国读者也能理解；不仅是音乐工作者学习和参考的读物，也能供其他方面学者专家进行综合研究之用。当然，要使集成达到工具书性质的要求，具有多功能的社会效益确是一件很艰巨而又必需做好的工作。

其次，关于集成的实用价值，应该说也是多功能的。五种集成主要作为音乐工作者、音乐爱好者学习、研究我国民间音乐的重要选集，为他们提供演唱、演奏、演出和研究材料，使民族音乐在继承传统的基础上不断推陈出新，对于发展我国社会主义音乐文化具有重要意义。同时，对于研究我国的政治、历史、文学、语言、民族、民俗、民情等方面也有着重要的参考价值。

要使源远流长的民间音乐在当代和今后连绵不断地流传

下去,从收集到编辑均应采取科学的方法和态度。为了准确保存各种民间音乐的面貌,为记谱提供依据;在收集民间歌曲、民间器乐曲及戏曲、曲艺音乐时,第一步重要的工作就是搞好录音,要注意录音的质量。对综合性艺术种属和具有特色的技艺手段,如戏曲、曲艺中有代表性的演员演唱的优秀唱段和折子戏,民间歌曲中的特殊风俗歌种和极富技艺性的表演性演奏的乐种曲目等,应创造条件进行录像,更好地为后学者提供形象化的学习资料。如果每种民间音乐都能做到音、曲、像、文配套,将大大地加强集成的实用性,提高集成的文献价值。

三、提高集成质量应注意的问题

编辑工作是集成出版工作的核心。对民间音乐进行认真地收集整理,为集成奠定了良好的基础,要经过认真地编辑的过程,方能使各种集成成为系列化的大型音乐丛书。从整体上看,集成的编辑工作作为一个系统是由普查、记录、整理、选编、文稿撰写等要素所构成。每一要素之间有着紧密的联系。要保证集成的质量,应把从普查收集编辑成书,作为一个系统结合起来加以考虑。下面就几个具体环节问题,谈些意见。

1、普查是编好集成的基础

我国的各种民间音乐,是五种集成编入的对象。首先要进行的工作是深入进行普查,建立民族音乐资料(音、像和曲谱)库,掌握可靠的原始材料。要全面掌握民间音乐材料,是一件复杂而艰巨的事情。因为,活的民间音乐大部分都保存在专业艺人和广大民间歌手和乐手的身上和口头上,

他们是通过口传，一代传一代保存下来的，而且流布甚广，特别是边远的山区、沿海岸及少数民族居住区，路途遥远，交通不便，流传着许多弥足珍贵的民间音乐宝藏，亟待开发。普查是否深入，直接影响到集成编辑的成败，可以这样说，没有普查就没有集成。

如何普查？这是一个值得研究的课题。建国以来，许多音乐工作者进行过一些收集，但却不够深入，不够彻底。这次大规模地编辑集成，要摸清家底，还需要继续进行普查收集。普查中，首先要注意收集材料的真实性、可靠性和保持民间音乐的原始性。要尊重民间艺人，善于与民间艺人密切合作，深入了解民间音乐曲目的有关情况，必要时也可提出问题询问，启发他们回忆，但应避免“引供”，以自己的主观想象先入为主地让人家“顺杆爬”。那样收集到的材料很容易失真。其次，对民间音乐的内容不要按主观愿望随意取舍，收集时可以“宁滥勿缺”。对于一些“性属”不明，尚待考查的歌种、乐种、曲种、剧种以及某些带有交叉现象的民间音乐，第一步应首先毫不遗漏地收集起来，然后再去研究确定其“归属”。

音乐是社会生活的反映，民间音乐与社会生活之间的关系是十分亲密的。为了在各种集成中全面反映民间音乐的情况，采录者一开始就应重视普查的方法，特别是趁一些身怀绝技的民间音乐家尚健在时，抓紧时机，把需要了解的项目都记录下来。

过去有的同志在采集民间音乐时，往往存在这样的情况，只单纯地着眼于对曲调的录音和收集而忽视对乐曲的全面详细调查，以致出现“返工”现象。有时为了补充了解某一

方面的情况，又再次长途跋涉到原地去访问，这样既浪费人力和财力，又不能反映民间音乐的全貌。有的民歌手和民间艺人可能在你“返工”时就先去逝了，再也无法采访，从而造成不可弥补的损失。

现在对民间音乐进行普查收集，用磁带录音已不是仅有的方法了，录像也成为一项必不可少的重要工具。对优秀的民间音乐演唱（演奏）者的代表性曲目，应创造条件有计划地进行录像和摄影，使之流传后世。为了真实地记录民间音乐与广阔社会生活背景之间的关系，录像机（和照像机）的镜头要深入到生活中去对准民间音乐的生动场面，特别是劳动歌种，各民族的民俗风情音乐，寺庙中的宗教音乐活动，以及富于独特风格的演唱、演奏形式，最好实地抓拍。只有充分掌握可靠的原始资料，才能弄清民间音乐萌生、形成及发展的真相，使集成具有更高的科学价值。

2、记录要注意准确性

要把我国丰富的民间音乐口头创作转为物质信息的文献资料一代代保存流传下去，我们应当重视和搞好曲谱及音乐文学部分的记录工作。如何把口耳相传的各种民间音乐比较准确地记录下来？把“一听了然”的音响变成“一目了然”的曲谱？用什么符号把民间音乐的音高、节奏特别是微妙的风格韵味记录下来？这也是编辑集成过程中值得深入研究的课题。

民间音乐记谱法要研究的方面很多。对于集成来说，首先要做到音谱同步，即记录的曲谱要严格地从属于音乐音响。因为，音乐音响才是民间音乐的本身。为了使记谱真实可靠，我们认为记谱应当以某一次录音为根据，而不宜采用

几次录音的记谱去进行综合整理。因为综合记谱，必有取舍增删，容易加入记谱者的见解，失去民间音乐的价值。但对某些民间音乐在两次或三次的演唱（演奏）中的变化部分，如都有特点者，则均应记录下来，标记在与确定为主要的一种旋律相等时值的上方，提供给读者参考。

许多长期从事民间音乐收集整理工作的同志都有这样的体会，要把一首传统民间音乐用记谱符号表达出来，以此传达出民间音乐艺术信息，是一种很艰巨的工作。这是由于，记谱不是音响的镜子，它难于起到这个作用。记谱是一个符号化、信号化的物质媒介，只可能记下一些声音的近似值。实际上，摆在我们面前的集成版本是一些印着记谱符号的书，是一些符号，信号式的“死信息”，它好象是一个“信息库”。曲谱记载要能引起读者在听觉上对音乐音响的联想，经过读者富于想象力的参考下，才能转化为可感的音响的艺术形象，进而把“死信息”转换为“活信息”。

其次，民间音乐记谱的准确性，主要体现在三个方面：一是音高的准确性。对有经验的记谱者来说，把音高记准似乎并不太难。但对特殊音律的音高某些微升微降的音级及唱腔中旋律性不甚强的吟诵性曲调的记录，却常常感到比较棘手。我们认为，遇到微升微降或游离性的音级，切忌为了所谓的谱面“统一”而将其“规范”化，如有的人将具有游离性的 si 音“规范”成平均律的 si 音，或将微降的 ei 音“规范”成降 si 音；还有的人将微升的 fa 音“规范”成 $\sharp fa$ 音。类似这种记谱法，必然使民间音乐失去真实性，失去风格上、音阶结构上的特色。对于民歌、曲艺、戏曲中的吟诵腔调的记录，除了反复推敲其音高外，还要注意体现出唱词方言声

调的特有规律。二是节奏的准确性。民间音乐的节奏十分复杂，一般说来，“整板”式的节奏不难记准，问题往往出在“散板”性质的节奏上。象汉族歌中的劳动号子、山歌，蒙古族民歌中的长调，戏曲、曲艺中的散板唱腔，民间器乐曲中的华彩乐段（穗子）等，在节奏上都比较自由，强弱交替也有多样变化，记谱时需要慎重，把音的长短时值准确地记下来。《中国琴曲集成》的传谱曲目及打谱曲目的节奏更为复杂，尤其是打谱曲目的记谱，在节奏上要求符合琴曲减字谱（或文字谱）原作的面貌。三是装饰性旋律标记的科学性。各种民间音乐独特的地方色彩，除旋律和节奏的因素外，还表现在“音外之音”的装饰和润腔上。为了把民间演唱、演奏上的特殊音响效果在谱面上反映出来，应当标明各种装饰音和润腔符号，使读者了解曲调的特有风格。从以往记谱的情况来看，许多记谱者对装饰音和润腔的标记是精当合宜的。但也有不少记谱缺乏科学性，使人难以领悟其意图。有两种倾向值得注意：一种是过于简略，只记骨干音，很少标明装饰符号；另一种是过份繁琐，有的把由于唱词字调变化引起的装饰音记得十分复杂，使人看了眼花缭乱，无从演唱。因此，如何使装饰音及润腔手法的标记既科学又实用，确是集成记谱法中很值得探讨的问题。

另外，还有一点要提及的是，五大民族音乐集成的记谱，每种集成虽各有其不同的体例和方法，但在记谱上从横向整体化来说，我国众多的民间音乐是一个完整的系统，彼此之间都有联系，各种集成犹如一个子系统，应尽量做到能统一的就统一，进行必要的规范，以方便读者阅读和使用。