

河北省中学教师进修高等师范专科教材

河北地方音乐

(上)

江玉亭 编著

河北科学技术出版社

河北省中学教师进修高等师范专科教材

河北地方音乐

(上)

江玉亭 编著

河北科学技术出版社

河北省中学教师进修高等师范专科教材

河北地方音乐

(下)

韩 溪 编著

河北科学技术出版社

(冀)新登字004号

河北省中学教师进修高等师范专科
地方教材编审委员会

主 任 陈 慧

副主任 耿彦君 程孝元

委 员 (以姓氏笔画为序)

王振杰 史玉新 陈 慧 吴艳庭

姜建忠 耿彦君 ~~程孝元~~ 鲍兴起

本书编写人员

江玉亭

河北省中学教师进修高等师范专科学校教材

河北地方音乐

江玉亭 编著

河北科学技术出版社出版发行 (石家庄市北马路45号)

深泽县印刷厂印刷

350×1168毫米 1/32 25印张 620000字 1993年5月第1版
1993年5月第1次印刷 印数: 1—800 定价: 20.00元 (上、下册)

ISBN 7-5375-1096-2/J·7

前 言

在我们河北这块古老的土地上，产生并流传着丰厚的地域传统文化。作为历史遗存，它们是古代人民文化和智慧的结晶，是历史的真实写照，是活着的文物，是祖国文化宝库中的瑰宝。它们虽历经百代封建王朝的兴衰变迁而未失其固有的光彩。为创造这些传统文化，我们的先辈不知付出过多少心血。每想起为创造这些璀璨遗产而苦其心志者，我们总有一种凝重的历史责任感，这些文化瑰宝绝不能在我们这一代丢失！继承这些文化传统，不仅是一个民族自尊心、自信心的系结，也是发展现代文化所必需。有感于此，我们愿为此而竭尽薄力，这也是编写本书的原旨。

依照艺术发展的轨迹，本书所介绍的四种艺术形式所产生的时序大致为民歌→曲艺→戏曲，而作为纯音乐的器乐曲则是和它们并行共进的。它们基本上涵盖了我省传统音乐的总体。

民歌至少产生在夏商时代以前。在我国第一部诗歌总集——《诗经》中已包括了我们现在河北地区的部分民歌。从脍炙人口的那首《易水歌》中，我们可以知道，彼时燕国的高渐离已具有相当高超的击筑艺术，由此可以想见，至迟在战国时代，我们河北这地方已有了名冠天下的大器乐演奏家了。此外，赵国学者荀况的《成相篇》被认为是最早的曲艺音乐形式的雏形。由此足以佐证，我们河北是我国传统文化最古老的发祥地之一。

汉代，我省出现了一位熠熠发光的音乐巨星——李延年。他是我省定州人，曾任有八百多人庞大编制的汉乐府的主官——协

它们都发生于北齐（建都于鄄，今河北临漳西南）。《代面》是表现北齐兰陵王高长恭的故事。故事讲兰陵王勇武而貌美，因而没有威风，所以常戴面具出战。齐人因作乐舞《兰陵王入阵曲》以仿效。兰陵王墓就在磁县西南郊。至今，日本仍有活在舞台上的《兰陵王入阵曲》。这就是说，作为戏曲发端的上述两种形式都发生于我们的家乡。

元代，戏曲进入到一个鼎盛时期，它也是先在河北一带兴起并盛行的。元杂剧的音乐有“冀州调”和“中州调”之分。冀州在元代属真定路，足见，这一带的民间音乐对元杂剧音乐的发展起到过重大的推进作用。以后，元杂剧又沿大运河南下而流布于江南。这一时期我省出现了以关汉卿为代表的强大作家群，他们是：《西厢记》的作者王实甫，《墙头马上》的作者白朴，《柳毅传书》的作者尚仲贤，《张生煮海》的作者李好古，以及李文府、戴善甫、侯克中、江泽民、史樟、董君瑞、官天挺、李进取、陈宁甫、彭伯威、王伯成、李直夫，它们在当时的戏曲舞台上占有相当重要的位置。

兴起于明代的昆山腔（即昆曲）于明代中叶流传到河北并在高阳一带扎下了根。它与当地的语言和民间音乐相结合，形成了昆曲的一个重要支脉——北昆，并出现了韩世昌、白云生、陶显庭、郝振基、侯益隆、侯玉山、白玉珍、侯永奎、马祥麟等一批著名演员。

近现代，河北出现了一批名冠群芳的京剧大师齐如山、盖叫天、金素秋、尚小云、郝寿臣、姜妙香、荀慧生、李万春、李少春、赵燕侠、侯玉山等。已成为全国大剧种的评剧亦以我省为发祥地，除它的创始人成兆才以外，还出现了一大批驰誉全国的名演员月明珠、金开芳、白玉霜、小白玉霜、鲜灵霞、花淑兰、韩少云等。一批以田际云、小香水、刘香玉、贾桂兰、李桂云、韩俊卿、王玉馨等为代表的河北梆子演员也在全国享有一定声

型。

近现代，河北成为曲艺的一个重要园地和一些大曲种的发祥地，出现了以西河大鼓创始人马三峰和京韵大鼓创始人刘宝全为代表的一代曲艺宗师，其名演员还有朱化麟、王振元、白云鹏、马增芬、喜奎等。

上面所述及的这些民族传统艺术流传至今，已发展成枝繁叶茂的参天大树并在我国民族艺术之林中占有自己重要的位置。以《小放牛》、《小白菜》等为代表的四海传播的河北民歌，不仅以其品种多样而著称，更以高度成熟的艺术技巧而见长。有着久远历史和深厚根基的河北曲艺，除土生土长的西河大鼓、乐亭大鼓、沧州木板大鼓、京东大鼓、木板书、竹板书、盐山竹板书、道情、莲花落、竹不闲、戳鼓洞外，还孕育了在全国影响最大的曲种之一——京韵大鼓。戏曲在河北亦有长足发展，形成于冀东的评剧已成为全国屈指可数的大剧种，属于国家级的戏曲团体只有京剧、评剧和昆曲。河北梆子也已成为在全国有重大影响的剧种并产生了一批很有声望的演员。此外，河北的地方剧种还有丝弦、老调、哈哈腔、武安平调、武安落子、四股弦、乱弹、影剧、隆尧秧歌、定县秧歌、蔚县秧歌等26个。河北的民族器乐曲在全国占有显著位置，尤以吹管乐最为有名。它以粗犷、豪放、激越、热烈的艺术风格见长，与江南丝竹、广东音乐那委婉纤细的艺术韵致相比较，具有鲜明的北国雄浑艺风。河北吹管乐历史悠久，据史料记载已有两千多年的历史。它的流传很广，几乎遍布全省各地，而尤以定州、徐水、安国、博野、固安、永年、安平及冀东的抚宁、卢龙、昌黎、乐亭、秦皇岛等地更盛。据调查，仅定州子位村吹歌会就先后为全国各级专业艺术团体输送过四十多名艺术演奏家，即此可见河北民间器乐曲乐事繁盛之一斑。中央音乐学院、天津音乐学院都曾多次去子位村采风、学艺，著名音乐家杨荫浏50年代就开始研究子位吹歌并写出专著。

吹歌著名艺人有王金山、赵春亭、冯子存等。

本书的编写目的是想通过对上述几种艺术形式的介绍，使读者和学员能对河北的地方音乐有个总括和概略的了解，从而生发出对家乡音乐的热爱，激发其爱国爱乡的感情，并通过他们将这些渐受冷落的传统艺术传承下去。这对于民族文化的建设或许有所补益。同时，也希望为读者中有志于地方音乐研究者梳理出一个研究脉络和方法，提高对它们理性和感性的认知。读完和学完这本书，就算我们带领读者游完了这一丰富多彩的艺术殿堂。

本书的编写方法是依照这四种艺术形式产生的前后和发展的时序，由简及繁次递排列的。但这并不表明该艺术品类质量的高下，每个部分都独立成篇，依照其固有的艺术规律依次介绍。鉴于音乐是听觉艺术，本书大都通过较典型的谱例来说明一种艺术现象和特征。而为了对谱例有个直感地了解，本书还配制了一套录音磁带供鼓课和学习之用。

本书是在作者多年艺术实践和艺术研究的基础上写成的。虽参阅了国内出版的一些著作，但始终以自己独立的构想为前提，与其他著作相重合的内容尽量予以避让，就是说，从意愿上讲，作者是想写出一本有自己特色、有我省特色的教材来。就能力所及，我们尽量做到介绍内容的简略与全面，并兼顾到论述的通俗清晰与一定的学术深度，读者可根据自己的情况选学自己的侧重点。

本书的对象为中学和中师的音乐教师、专业音乐工作者和业余音乐爱好者、基层文化馆站的文化工作者，同时也可为从事社会及民俗学研究的专家学者及综合大学中文艺系科的师生们提供一个侧面的参考资料。

本书的民间歌曲和曲艺音乐部分由江玉亭撰写，戏曲音乐和器乐曲部分由韩溪撰写。

在编写本书过程中，承下列同志提供素材：程澍田、厉声、徐沛、叶志刚、郑庆魁，特此致谢！

限于作者水平，且此类教材又是初次试编，错讹与疏漏之处在所难免，诚望读者予以批评指正。

编者 著

1993年2月

河北省中学教师进修高等师范专科
地方教材编审委员会

主 任 陈 慧

副主任 耿彦君 程孝元

委 员 (以姓氏笔画为序)

王振杰 史玉新 陈 慧 吴艳庭

姜建忠 耿彦君 程孝元 鲍兴起

本书编写人员

韩 溪

目 录

第一编 河北民间歌曲

第一章 民歌总说	(3)
第一节 什么是民歌	(3)
第二节 民歌的基本特征	(4)
一、基原性	(4)
二、传承性	(5)
三、异质性	(6)
四、缘本性	(6)
五、广源性	(9)
六、通俗性	(10)
七、自娱性	(10)
第二章 河北民歌的主要类别	(12)
第一节 号子	(12)
一、渔民号子	(14)
1. 海洋渔号	(14)
2. 内陆渔号	(21)
二、夯号	(23)
三、航运号	(24)
四、搬运号	(27)
五、其他号子	(28)
第二节 山歌	(28)
第三节 小调	(32)

一、抒情类小调.....	(33)
二、叙事类小调.....	(34)
三、数唱类小调.....	(38)
第四节 花会歌曲.....	(39)
一、地秧歌.....	(41)
二、高跷.....	(42)
三、旱船.....	(43)
四、小车会.....	(44)
五、竹马.....	(44)
六、武术扇.....	(45)
七、落子.....	(45)
八、花狸虎.....	(46)
九、花鼓.....	(46)
十、地平跷.....	(47)
十一、拉花.....	(47)
十二、花棍.....	(48)
十三、扇鼓.....	(48)
十四、永年小曲.....	(48)
第五节 叫卖调.....	(49)
第六节 儿歌.....	(51)
第七节 风俗歌.....	(52)
第三章 河北民歌的题材及其功用.....	(54)
第一节 河北民歌的题材.....	(54)
一、托古言志.....	(55)
二、娱悦情性.....	(56)
三、咏物抒怀.....	(58)
四、怀春思情.....	(61)
五、市井商贾.....	(63)

六、劳动农耕.....	(66)
七、愤世感时.....	(67)
八、政治斗争.....	(69)
九、伦理道德.....	(73)
十、劝世儆行.....	(75)
十一、诙谐风趣.....	(76)
十二、人间不幸.....	(78)
十三、传播知识.....	(81)
十四、世俗民风.....	(83)
第二节 河北民歌的艺术地位及其功用.....	(85)
一、河北民歌的艺术地位.....	(85)
二、河北民歌的功用.....	(86)
第三节 河北民歌表现内容的局限性.....	(87)
第四章 河北民歌的曲调及其结构.....	(89)
第一节 音阶、调式和调性变换.....	(89)
一、音阶.....	(89)
1. 音阶的形式.....	(89)
2. 音阶的发展.....	(91)
二、调式.....	(100)
1. 调式的基本类型.....	(100)
2. 调式的形成和衍变.....	(101)
3. 调式的功能支撑.....	(106)
4. 调式的功能色彩.....	(111)
5. 游移调式及调式的意外收束.....	(113)
三、调性.....	(115)
1. 暂转调.....	(115)
2. 调式交替.....	(116)
3. 转调.....	(118)

第二节 河北民歌的曲体结构.....	(123)
一、乐段.....	(123)
1. 二乐句结构.....	(123)
2. 三乐句结构.....	(123)
3. 四乐句结构.....	(128)
4. 多句式结构.....	(133)
二、多乐段结构.....	(135)
1. 两段式.....	(135)
2. 多段式.....	(140)
3. 板腔体结构.....	(159)
三、大型套曲.....	(162)
第三节 旋律发展.....	(163)
一、动机展开.....	(163)
1. 承袭主导动机, 重复或变化重复.....	(165)
2. 承袭主导动机, 扩充发展.....	(165)
3. 紧缩.....	(165)
4. 动机移位模进.....	(166)
5. 定型动机贯穿发展.....	(167)
二、乐句发展.....	(168)
1. 重复或变化重复.....	(168)
2. 雷同乐句中的异化.....	(172)
3. 乐句的承接关系.....	(180)
第四节 号子音乐的旋律形态.....	(183)
一、号子音乐的节奏特点.....	(183)
二、号子音乐的旋法特点.....	(186)
三、号子音乐的句构特征.....	(187)
1. 乐节往复型.....	(188)
2. 乐句贯穿型.....	(188)

3. 乐段循环型	(188)
四、号子音乐领合部的接续关系	(189)
1. 补继型	(190)
2. 供联型	(192)
3. 对应性	(194)
4. 固定应句型	(195)
五、号子音乐的相互融汇及其对其他音乐体裁的吸 收	(197)
1. 小调歌曲对号子音乐的渗透	(197)
2. 曲艺音乐对号子音乐的影响	(198)
3. 号子音乐对戏曲音乐的吸收	(199)
4. 号子音乐对其他音乐形式的影响	(199)
第五节 词曲关系	(200)
一、歌词对音乐的影响	(200)
1. 字调对音乐的影响	(201)
2. 语势对曲调的影响	(202)
3. 歌词结构对音乐的影响	(204)
二、音乐对歌词的制约	(205)
1. 作为歌词的依附体——填词歌曲	(205)
2. 作为歌词的主导——号子音乐	(205)
3. 将歌词节律化、润腔化	(206)
三、词曲结合	(207)
四、衬词和衬句	(208)
1. 衬词的形式和功用	(208)
2. 衬句的类型和功用	(209)
第五章 河北民歌的变异与发展	(214)
第一节 不同变体中的旋律线变异	(214)
一、加花变奏	(214)

二、扩展音区及起伏线·····	(216)
三、变换音阶体系及色彩性变音·····	(217)
四、旋律的异化发展·····	(220)
1. 旋律同结音不同·····	(221)
2. 结音同旋律不同·····	(222)
3. 素材更新·····	(224)
第二节 不同变体中的节奏变异·····	(234)
一、节奏扩展·····	(234)
二、用交替节拍代替规则节拍·····	(237)
三、变正格句为变格句·····	(240)
四、变顶板起句为闪板起句·····	(241)
五、变异旋律的节奏模仿·····	(241)
六、节奏发展——旋律节奏渐次复杂化·····	(243)
第三节 改变调式、调性·····	(245)
一、调式模拟·····	(245)
1. 近关系(四、五度)调模拟·····	(246)
2. 二度调模拟·····	(254)
3. 三度调模拟·····	(258)
4. 混合调式模拟·····	(259)
二、调式转换·····	(260)
第四节 结构变异·····	(266)
一、变两句结构为四句结构·····	(266)
二、增减句容·····	(268)
三、乐段扩充及缩减·····	(270)
1. 增减乐句·····	(270)
2. 延展尾部·····	(272)
3. 前加引句, 后展尾部·····	(273)
4. 中部扩充·····	(275)