

曹正、赵玉斋传谱

中国传统箏曲选

高亮 编著

CBS 湖南文艺出版社

曹正、赵玉斋传谱

中国传统箏曲选

高亮 编著

CS
湖南文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

曹正、赵玉斋传谱：中国传统筝曲选 / 高亮编著. —长沙：
湖南文艺出版社，2017.10
ISBN 978-7-5404-8344-9

I . ①曹… II . ①高… III . ①筝—弦乐—民族器乐曲—中
国—选集 IV . ①J648.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 241065 号

曹正、赵玉斋传谱：中国传统筝曲选
ZHONGGUO CHUANTONG ZHENGQU XUAN

高 亮 编著

责任编辑：孙 佳

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段 508 号 邮编：410014)

网址：www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 湖南雅嘉彩色印刷有限公司印刷

*

2017 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本：970mm × 680mm 1/8 印张：20.5 字数：230 千字

ISBN 978-7-5404-8344-9

定价：45.00 元 (附赠 DVD)

本社邮购电话：0731-85983015

若有印装质量问题，请直接与本社出版科联系调换。

序

三十多年前，古城南阳。一个习筝的少年在寒冷的冬夜正在抄写一本厚厚的《古筝曲集》。那时的一切都很落后，没有复印设备，更没有随时即拍的手机，要想拥有一本少得可怜的“珍稀”书谱，大约只能手抄了。

默默无闻的古筝，极其稀少的筝谱，为数不多的习筝少年，构成了那个时代特有的场景，也是上个世纪八十年代中国古筝艺术的真实写照。

《曹正、赵玉斋传谱·中国传统筝曲选》一书的问世，不仅让我回想起年少时在南阳戏曲学校习筝的场景，回味起传统筝曲独特的魅力，更是让我聆听到了一些这个时代应有的声音。在古筝教学、演奏都略显浮躁的当下，这部曲集在内容上兼容并蓄，注重传统筝乐的继承与保护，在作品选配上能够循序渐进，注重技巧培养的逐步发展，为学筝人提供了既传统又新颖的学习素材，值得人们关注。

这部曲集中着力介绍的筝坛双宿，在中国筝乐乃至中国音乐的发展历史中都是卓有成就的标志性人物，也是我儿时最为尊敬的“大家”。被誉为“筝界泰斗”的曹正先生，是我国近代第一位全面系统地传授古筝演奏技巧和理论的古筝教育家、演奏家，生前曾是我所任教的中国音乐学院民乐系的资深教授。今天古筝艺术的蓬勃兴盛，与他一生不遗余力、贯彻始终的奋斗精神是分不开的。1948年，他将古筝带入高等音乐学府进行演奏和教学；1950年他在东北鲁艺开办了古筝专业；1984年，他在中国开办了第一个幼儿古筝班；1986年，他出版了《中州古调筝曲选集》。从理论研究、教材建设到实际教学他都是站在了当时古筝艺术发展的最前沿，为中国古筝艺术的发展写下浓墨重彩的一笔。而作为山东筝派的重要代表性音乐家，曾任教于沈阳音乐学院的赵玉斋教授，在数十年的教学和演奏实践中，创造了很多脍炙人口的经典古筝作品，并以其特有的演奏风格与创新技巧，被当时的音乐界誉为“中国筝王”。他打破古筝“右弹左按”的传统演奏法，开了古筝双手弹奏的先河，极

大地丰富了古筝的表现力。不仅如此，他还借鉴西方音乐的创作技巧，创作并改编了一大批优秀的古筝作品，至今流传甚广。

这部曲集的作者是我多年好友——沈阳音乐学院古筝专业硕士研究生导师高亮教授。多年前我听他提及，他儿时居所恰与曹正、赵玉斋先生毗邻，少年时代就在父亲的授意下向两位先生请教弹筝事宜，大学时代先后拜两位先生为师。他跟随两位先生系统学习多年，深得亲传，因此掌握了很多详实的宝贵资料。通过多年的教学实践和摸索研究，高亮教授不断丰富他所掌握的学识，并经过精心整理和总结，编撰成书。我觉得此乃古筝界的一件幸事，也可借此告慰二老在天之灵。

《曹正、赵玉斋传谱·中国传统筝曲选》一书的出版，填补了河南中州古调、山东传统筝曲的专业教材建设空白，能够直接服务于各专业院校的基础教学工作，让年轻一代的习筝人能够清晰地理解传统古筝艺术的部分发展脉络，有助于传统筝乐艺术在当代以新的方式延续和发展。千百年来，古筝艺术正是以这样或那样的方式记录和传承着祖辈的“血脉”，一代代中华儿女就是在这样的“中国声音”里感知和成长。——正如那个三十多年前习筝的少年，不管冬夜多么寒冷，无论生活多么艰辛，有了古筝，就仿佛在他面前洞开了通往美好世界的大门。

“江山留胜迹，我辈复登临”。衷心希望这本凝聚着两代筝人心血和智慧传谱，能够给更多习筝人带来温暖和思考，希望中国传统古筝艺术永远年轻，大放异彩！

王萌

中国音乐家协会古筝学会会长
中国民族管弦乐学会古筝专业委员会会长
中国音乐学院国乐系副主任、教授

前言

中国筝有着 2500 多年的悠久历史，在这漫长的时间长河中，一辈又一辈的筝乐大师给我们留下了无数宝贵的筝乐遗产。其中，“筝乐泰斗”曹正和“一代筝王”赵玉斋是众多筝家中的杰出代表。他们自 20 世纪 50 年代开始，就在沈阳音乐学院建立了全国古筝育才基地，为新中国古筝事业培养了众多的演奏家、教育家和理论人才，也为世界筝乐事业的发展做出了突出的贡献。

编者幼时居所与二位先生毗邻，在本科学习期间先后拜二位先生为师，走上了古筝专业演奏和教学的道路。鉴于目前国家对传统文化的重视，特将多年收集的部分曹正、赵玉斋先生传谱的中国传统筝曲进行编辑整理，予以出版，以使其得到更好的传承和发扬。

为最大化还原两位先生的手稿传谱，做到准确详实，本曲集特附有我和部分获奖学生演奏的 DVD 光盘。另外，其中一些作品在原版的基础上，还力邀著名作曲家龚荣光先生编配了钢琴伴奏，使传统的经典乐曲更富有活力和时代气息。曲集最后，还附有三篇论文，是编者近些年来对曹正、赵玉斋古筝艺术成就以及两位先生对于东北乃至全国的古筝艺术事业所起到推动作用的学术研究。

高 亮

2016 年 10 月于沈阳音乐学院

目 录

曹正传谱	001
箏坛泰斗曹正	002
小开手	中州古调 娄树华 传谱 曹正 订谱 004
关山月	琴曲移植 曹正 订谱 004
自由花	中州古调 曹正 演奏谱 005
剪靛花	中州古调 曹东扶 传谱 曹正 演奏谱 006
阳调	中州古调 曹正 演奏谱 007
小鸟朝凤	中州古调 曹正 订谱 008
天下同	山东箏曲 张鹤鸣 传谱 曹正 订谱 008
蝶恋花	潮州箏曲 郭鹰 传谱 曹正 记谱 010
小乔哭周瑜	河南民间乐曲 曹东扶、曹正 合订 曹正 演奏谱 011
小飞舞	河南民间乐曲 曹东扶 订谱 曹正 演奏谱 012
天下大同	中州古调 娄树华 传谱 曹正 订谱 012
高山流水	武林逸韵 娄树华 传谱 曹正 订谱 014
渔舟唱晚	河南箏曲 娄树华 曲 曹正 订谱 015
百鸟朝凤	河南民间乐曲 曹东扶 传谱 曹正 演奏谱 018
山坡羊	河南民间乐曲 任清芝 传谱 曹正 演奏谱 019
赵玉斋传谱	021
一代箏王赵玉斋	022
上河调	山东箏曲 王尔敬 传谱 赵玉斋 演奏谱 024

叠断桥	山东筝曲 刘广玉 传谱 赵玉斋 演奏谱	025
小金钱	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 演奏谱	026
银纽丝	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 演奏谱	026
金纽丝	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 演奏谱	027
合字开门	山东筝曲 石登岩 传谱 赵玉斋 演奏谱	028
鸿雁捎书	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 演奏谱	029
天下同春	山东筝曲 赵玉斋 编曲	030
莺啭黄鹂	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 演奏谱	032
竹林秋月	山东筝曲 石登岩 传谱 赵玉斋 演奏谱	033
风入松	山东筝曲 赵玉斋 演奏谱	034
呀儿呦	山东筝曲 赵仰仁 传谱 赵玉斋 演奏谱	036
风晴雨露	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 演奏谱	037
汉宫秋月	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 演奏谱	038
美女思乡	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 演奏谱	040
隐公自叹	山东筝曲 张念胜 传谱 赵玉斋 演奏谱	041
飞花点翠	山东筝曲 王殿玉 传谱 赵玉斋 演奏谱	042
大八板	山东筝曲 樊西雨 传谱 赵玉斋 演奏谱	046
凤翔歌	山东筝曲 樊西雨 传谱 赵玉斋 演奏谱	049
高山流水	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 演奏谱	051
莺啭黄鹂变奏	山东筝曲 黎连俊 传谱 赵玉斋 改编	054
大八板变奏	山东筝曲 樊西雨 传谱 赵玉斋 编曲	056
四段锦	山东筝曲 赵玉斋 编曲	058
庆丰年	赵玉斋 曲	061
新春	赵玉斋 曲	068

五线谱带钢琴伴奏

高山流水	武林逸韵 娄树华传谱 曹正订谱 龚荣光 配伴奏	076
渔舟唱晚	河南筝曲 娄树华曲 曹正订谱 龚荣光 配伴奏	081

汉宫秋月	山东筝曲 黎连俊传谱 赵玉斋演奏谱 龚荣光 陪伴奏	089
高山流水	山东筝曲 黎连俊传谱 赵玉斋演奏谱 龚荣光 陪伴奏	092
莺啭黄鹂变奏	山东筝曲 黎连俊传谱 赵玉斋改编 龚荣光 陪伴奏	100
大八板变奏	山东筝曲 樊西雨传谱 赵玉斋编曲 龚荣光 陪伴奏	105
四段锦	山东筝曲 赵玉斋编曲 龚荣光 陪伴奏	109
庆丰年	赵玉斋曲 龚荣光 陪伴奏	117

演奏符号说明	132
--------------	-----

论文三篇	135
------------	-----

1. 一代宗师——记古筝音乐教育家曹正	136
2. 赵玉斋与山东筝派艺术	142
3. 二十世纪五六十年代东北古筝传承与发展研究	146

后记	152
----------	-----

曹
正

传谱

筝坛泰斗

曹 正

(1920—1998)

原名郭成学，字辑光。中国古筝一代宗师，古筝教育家、理论家、演奏家，中国音乐学院教授，中国古筝专业教育的奠基人。曹正在筝史、筝谱、筝演奏法等方面均有很深研究，其演奏风格深厚古朴、刚柔并蓄、醇味悠长。自20世纪40年代中期以来，曹正借鉴古琴指法，设计了筝演奏指法符号，并将工尺谱译成简谱和五线谱教学，对筝曲的传播做出了突出贡献。

曹正先生1920年12月31日出生在辽宁省新民县。1936年只身在北平求学，同时在慈善团体“道德学社”中做工，其间得遇古筝名家娄树华，娄先生将曹正收为学生，传授《渔舟唱晚》等曲。1945年10月，曹正在南京又随岭南筝派大师梁在平习艺。1947年，曹正与范乐天等人在徐州共同发起创办了“薰风筝社”，并于同年11月举办近代史上第一个正式的古筝独奏音乐会。1948年春，经程午嘉介绍，入南京国立音乐院任古筝教员，第一次把古筝由民间带入高等音乐学府，开创了中国筝发展的新纪元。1948年，赴苏北解放区，并将名字改为“曹正”。1950年曹正调至东北鲁迅艺术学院。1952年任沈阳东北音专学科主任、沈阳市政协委员。

1959年在上海音乐学院起草了《召开民族乐器古筝专业教材会议建议书》；1961年在西安主持召开了全国音乐院校古筝教材座谈会；1980年发起成立“北京古筝研究会”；1983年提出“筝乐教育要从娃娃们抓起”的理论并付诸行动，从此在全国掀起学筝热潮；1986年在古城扬州主持有史以来最受筝界瞩目的“首届中国古筝学术交流会”；1988年元月在人民大会堂的“龙年音乐周”闭幕式上，带领老、中、少、幼70人齐奏筝曲《渔舟唱晚》；1991年7月协同辽宁省朝阳市举办并主持了“中国古筝传统筝曲交流研究会”。此外，他还撰写了《古筝弹奏法》《关于古筝历史

的探讨》《河南古筝曲和河南曲子》《筝曲解说》等理论著作。

曹正先后为中央和地方广播电台录制了十三弦筝曲数十首，后制成《广播独弹十三弦》盒式磁带；1952年他与朱郁之合作，创编了筝、二胡二重奏《渔舟唱晚》，获辽宁省音乐创作一等奖；中国唱片公司出版了他独奏的《渔舟唱晚》《天下大同》；1989年中国唱片总公司出版的《中国古筝音乐大全》录有他演奏的七首曲子。

在古筝教学岗位上，曹正兢兢业业，诲人不倦，培养了数百名古筝音乐人才。其中不少人成为著名的演奏家、教育家、理论家和弹奏技术创新者。如：周延甲、孙文妍、范上娥、姚怡德、杨荫林、尹其颖、雷雨声、吕殿生、叶申龙、阎丽、李连生等。

除在古筝方面的潜心研究外，曹正先生从20世纪40年代开始，即对埙进行了研究和制作，发表有论文《埙和埙的制作工艺》（《乐器》1982年第4期）。他烧制的埙传入了美国、意大利、英国、澳洲、日本及我国台湾地区等，并参加了在多伦多举办的“中国古代艺术品展览会”。

小 开 手

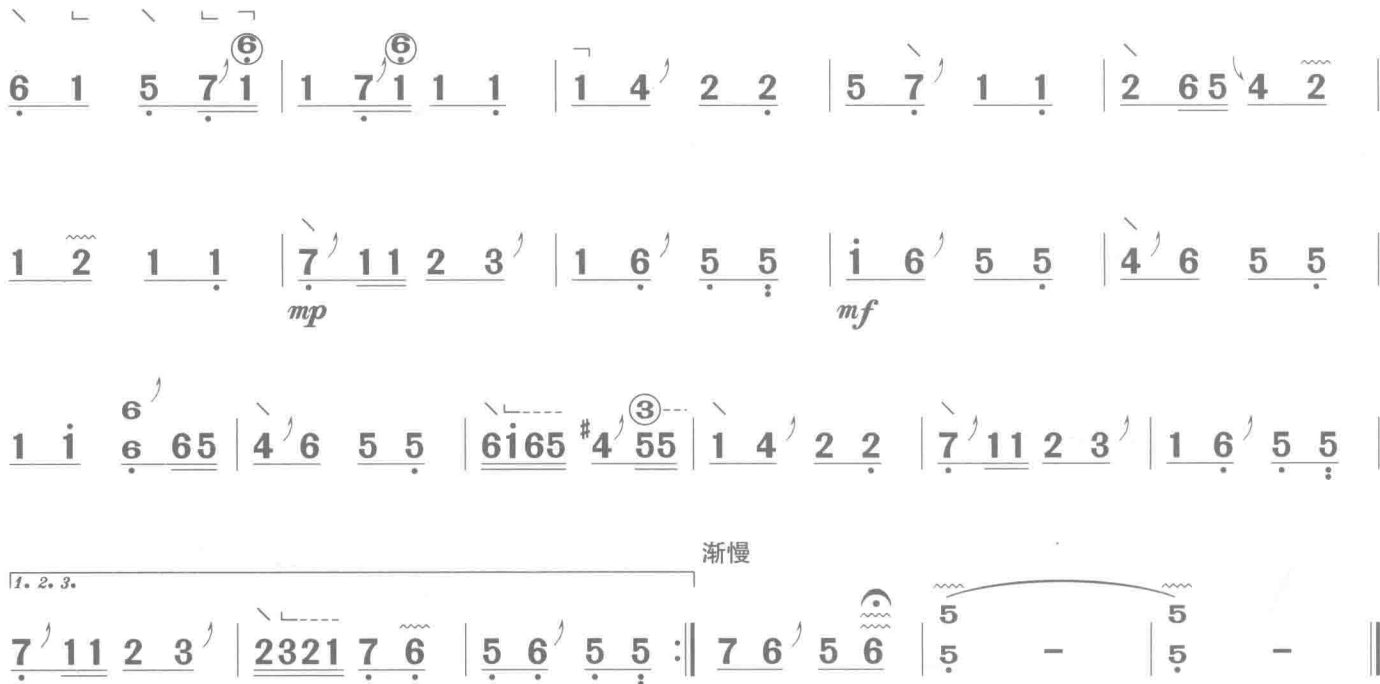
中 州 古 调

娄树华 传谱

曹 正 订谱

1=G $\frac{2}{4}$

悠然地 ♩=84~108

乐曲简析

这是流传于河南遂平地区的一首古筝入门必修小曲，故也叫“开手板”。“开手”既有“入门”之意，亦有“活动手指”和“手指练习”的意思。

演奏提示

此曲中大量使用大指大关节“托劈”技法，这一技法的连续使用正是中州古调的主要特色之一。除了注意大指“托劈”技巧外，还需注意演奏的“行腔做韵”，尤其是滑音的处理，要在不同时间值的音符上使用不同的滑音。

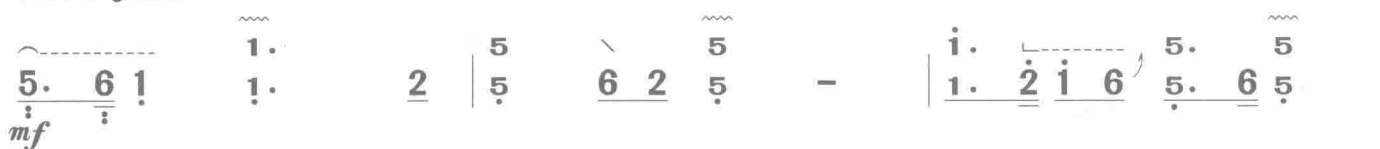
关 山 月

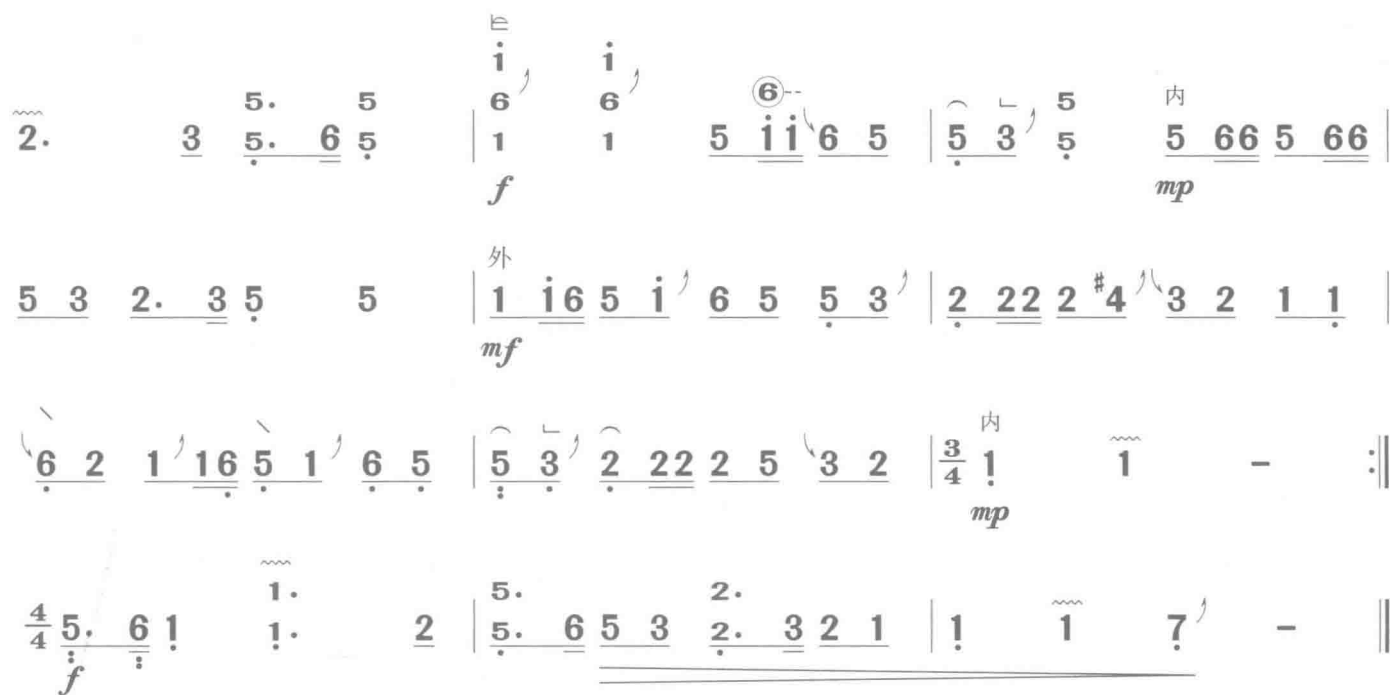
1=G $\frac{4}{4}$

深沉地 ♩=60

琴 曲 移 植

曹 正 订谱

乐曲简析

这首作品是曹正先生根据同名古琴曲移植改编而成。描写了古战场上戍守边关的将士们思念家乡、对月抒怀的丰富感情。乐曲古朴、苍劲、沉重，有感伤、悲凉之情。

演奏提示

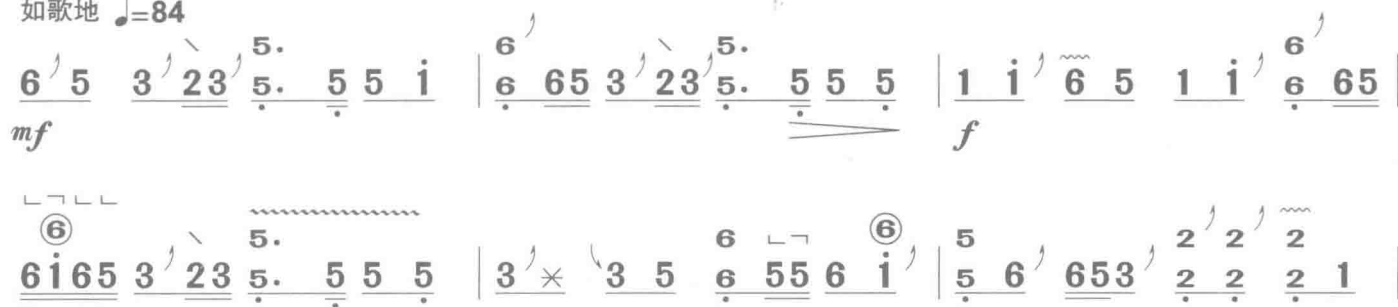
连勾要指力饱满、结实，但音色不要粗糙，学会控制中指音色。注重节奏平稳，保持滑音音准与余音延长所带来的意境。

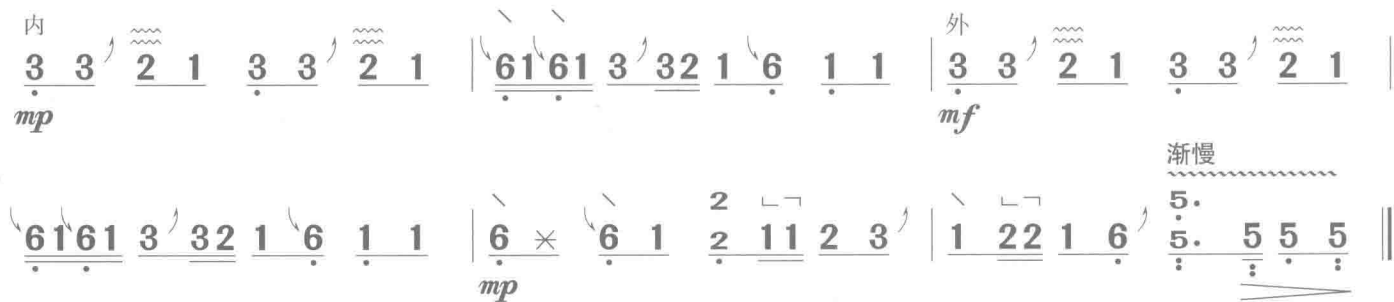
自由花

1=G $\frac{4}{4}$

如歌地 $\text{♩}=84$

中州古调
曹正演奏谱

乐曲简析

这是流传在中原一带，影响较为广泛的民间乐曲。其风格热情奔放、自由诙谐、率真朴实，充分发挥了古筝弦长韵足的特点。

演奏提示

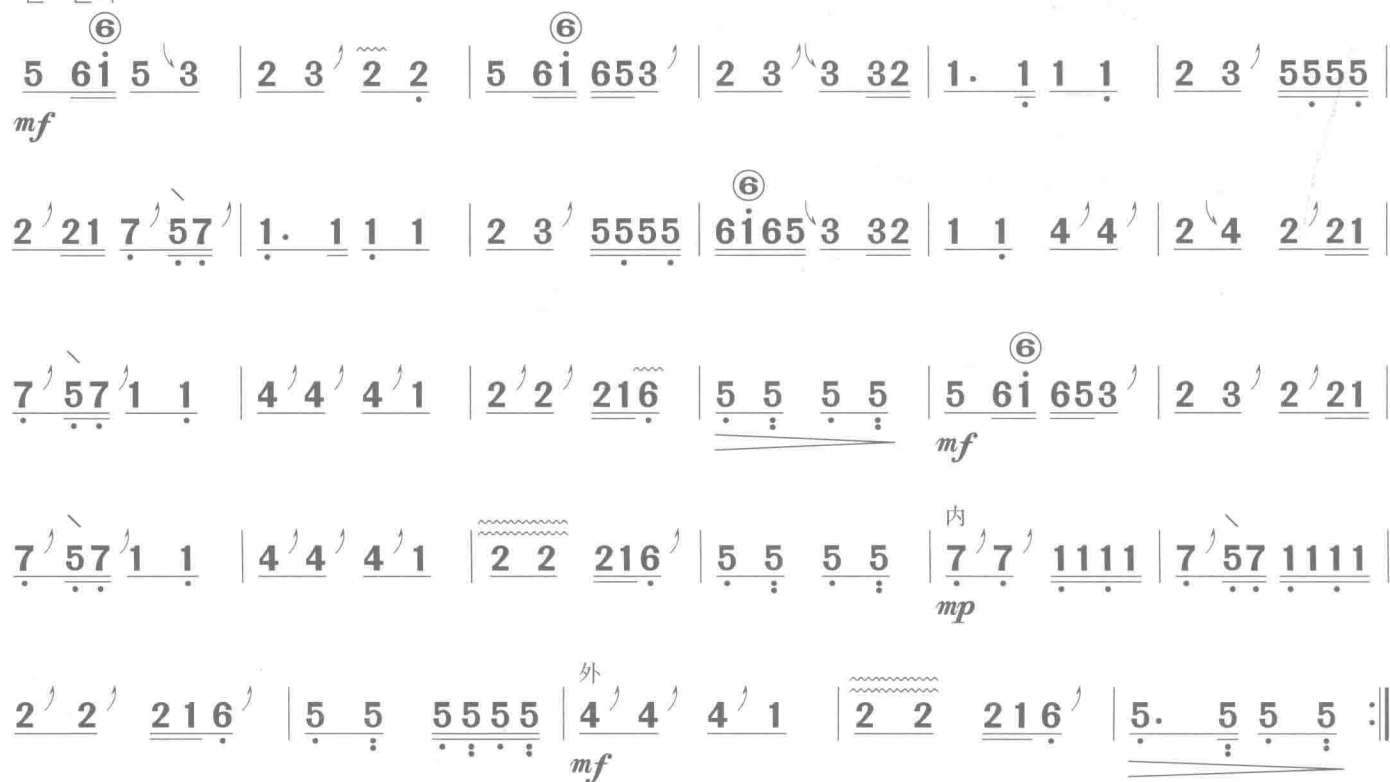
本曲要注意左手揉、按技法的变化，同时滑音的使用和滑后随即的颤音也需注意。

剪 靛 花

1=G $\frac{2}{4}$

欢快、活泼地 ♩=72

中 州 古 调
曹东扶 传谱
曹 正 演奏谱

乐曲简析

原是河南曲子唱腔用的小牌曲，俗称《剪剪花》《尖尖花》或《减字花》等，作为中州古调流传于河南南阳一带。

演奏提示

此曲指法特点为滑、按音的运用，要注重左手手腕对于不同滑、按音速度的把握。

阳 调

1=G $\frac{2}{4}$

欢快、抒情地 ♩=72

中 州 古 调
曹 正 演奏谱

曹 正 传 谱

5 5 6 5 3 6 5 5 6 5 3 2 3 2 1 2 2 3 5 5 6 5 3 2 1 2 2 1 6 5 5 6 5 1 1 6 1 1 2 2 3 5 5 2. 5 2 1 6. 5 6 2 3 5 1 6 5 3 1. 2 5 3 2. #4 2 1 6 5. 5 5 5 5 :|| 1 7 1 1 5 7 1 1 1. 2 1 6 5 5 6 5 4 5 5 0 ||

mp *mf* *mp*

乐曲简析

亦名《凤阳歌》或《凤阳调》，流行于河南夏邑地区。作品意在描写美丽景致，同时抒发内心的欢愉之情。

演奏提示

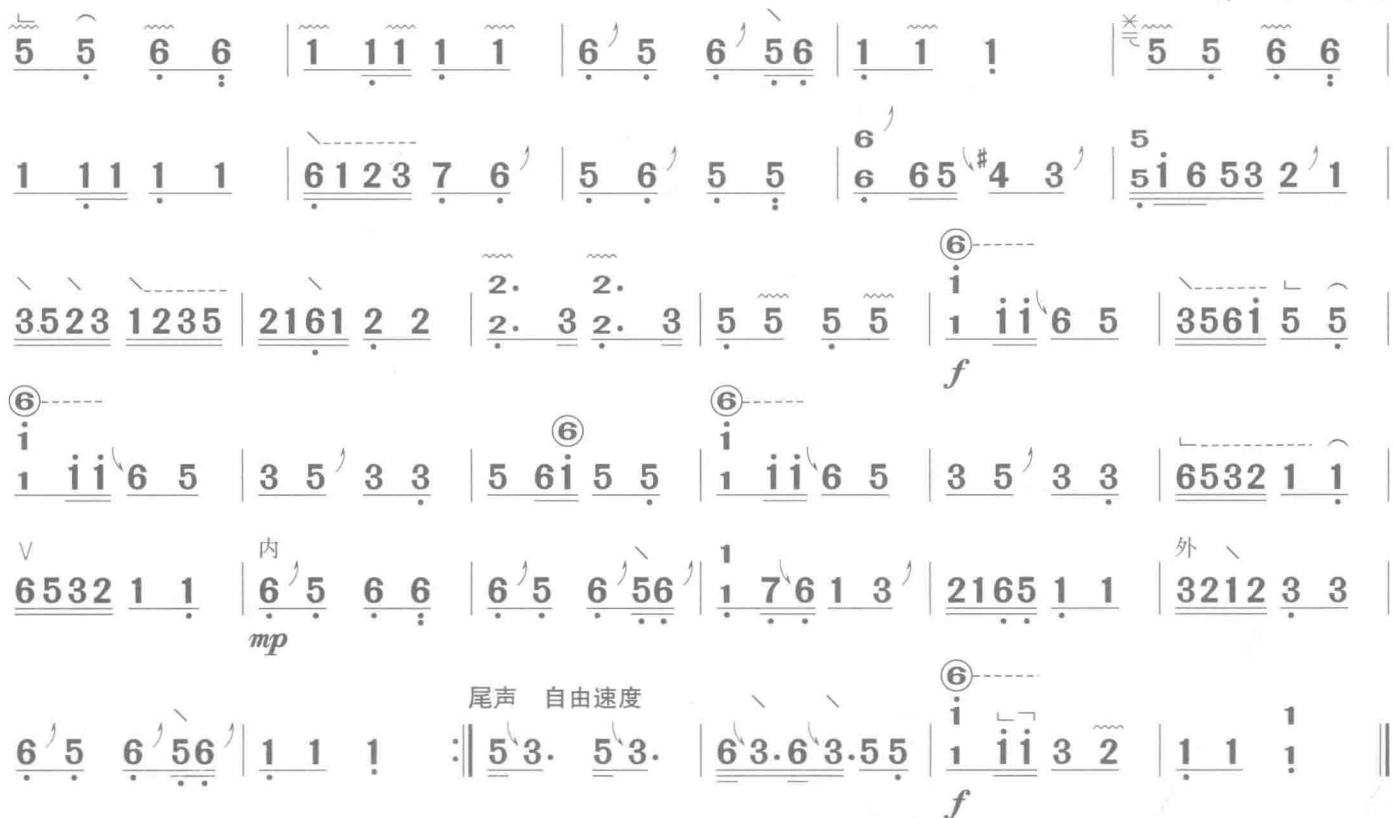
此曲旋律简洁，音调质朴，因而在演奏中应注重上、下滑音的效果，特别是下滑音的音色要用手腕控制。音乐的整体速度切忌过快。

小鸟朝凤

1=G $\frac{2}{4}$

欢快、活泼地 ♩=76

中州古调
曹正订谱

乐曲简析

《小鸟朝凤》也叫《小飞舞》或《百鸟朝凤》，是河南筝派流传很广的一首小型作品。

演奏提示

此曲要用扎桩夹弹法练习，演奏要求动作舒展，音色要好听，旋律要流畅。注意左手上、下滑音及固定按音三种技巧的不同运用。

天下同

1=G $\frac{2}{4}$

悠然地 ♩=80

山东筝曲
张鹤鸣 传谱
曹正 订谱