

多重视野 中的曲艺 音乐

● 冯光钰 著

华夏文化出版社

曲艺音乐

1

著

3)

多重视野 中的曲艺 音乐

● 冯光钰 著

华夏文化出版社

翻
印
必
究

版
权
所
有

书 名：多重视野中的曲艺音乐

作 者：冯光钰

责 编：黎 森

开 本：850×1168 1/32

字 数：235 千字

印 张：10.5

出版发行：香港华夏文化出版社

地 址：香港九龙大角嘴乐群街3号中原楼二楼13室

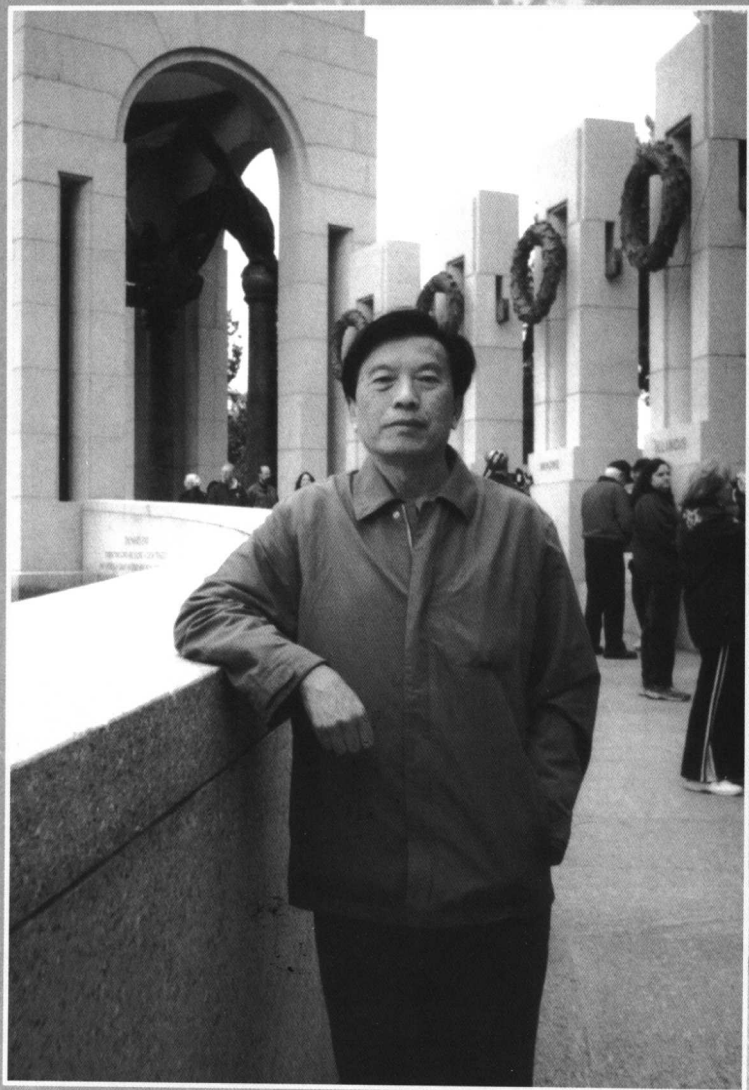
电 话：(00852) 23800437

印 者：中国石油报社印刷厂

定 价：人民币：25 元

出版日期：2004 年 12 月 18 日

国际书号：ISBN 962-450-20694122-30

作者 2004 年 10 月于华盛顿二战纪念广场留影

目 录

引 论	(1)
第一章 从传播看曲艺音乐的发展概况及类型	(5)
第一节 曲艺音乐的历史概况	(5)
第二节 曲艺音乐的类型及其传播	(23)
一、曲艺音乐构成的因素及音乐性曲种的界定	(23)
二、牌子曲类曲种	(28)
三、鼓曲类曲种	(37)
四、弹词类曲种	(47)
五、琴书类曲种	(52)
六、道情类曲种	(59)
七、本土小曲类曲种	(66)
1. 时调小曲曲种	(68)
2. 民间小曲曲种	(69)
八、曲艺音乐分类要坚持分类规定性标准的一致性	(73)
第二章 从口头传承看曲艺音乐的结构及创腔	(77)

第一节 曲艺音乐的结构	(80)
一、曲艺音乐结构与唱段内容的关系	(80)
1. 曲艺音乐结构多与唱词结构保持一致	(80)
2. 曲艺音乐结构的多样化取决于不同的生活内容	(82)
3. 曲艺音乐结构的发展受制于内容的变化	(83)
二、曲牌体音乐结构	(84)
1. 曲牌与音乐结构	(84)
2. 单曲体结构	(87)
①单一曲牌基本曲调结构	(87)
②单一曲牌“重头”反复结构	(90)
3. 联曲体结构	(96)
①有“曲头”和“曲尾”的曲牌组合	(96)
②有“曲头”无“曲尾”或有“曲尾” 无“曲头”的曲牌组合	(99)
③曲牌的自由组合联套	(100)
三、板腔体音乐结构	(104)
1. 板腔与音乐结构	(104)
2. 单一板式结构	(106)
3. 多板式结构	(113)
①由慢到快的板式组合	(113)
②慢、快板式多次互易的循环体结构	(115)
③多板式自由组合	(117)
四、综合体音乐结构	(119)
1. 在板腔中穿插曲牌的综合体结构	(119)
2. 在曲牌基础上板腔化的综合体结构	(124)
第二节 曲艺基本调与创腔	(136)

一、曲艺基本调与口头音乐资源共享	(136)
二、曲牌基本调与创腔	(141)
1. 选配适应性的曲牌基本调	(141)
2. 决定唱段曲式结构	(146)
3. 保持基本调框架, 适当变化唱腔	(147)
①句头多变, 句尾少变	(148)
②上句多变, 下句少变	(149)
③加花或简化	(153)
④唱腔的高低音区变化	(155)
三、板腔基本调与创腔	(158)
1. 基本调的扩展	(159)
2. 基本调的紧缩	(163)
3. 基本调的转调	(166)
第三章 从地域文化看曲艺的演唱、流派及伴奏	(180)
第一节 曲艺的演唱	(181)
一、说(言语)与唱(声乐)的紧密关系	(182)
1. 半说半唱中词与曲的结合	(182)
2. 似说似唱中词与曲的结合	(186)
3. 又说又唱中词与曲的结合	(189)
二、曲艺演唱技巧	(191)
1. 曲艺的发声与运气	(192)
2. 曲艺的咬字、吐字及字正腔圆	(195)
第二节 曲艺唱腔的流派	(203)
一、地域性曲艺唱腔流派	(205)
二、个人曲艺唱腔流派	(214)

第三节 曲艺音乐的伴奏·····	(225)
一、曲艺伴奏乐器的多样化组合形式·····	(225)
1. 伴奏乐器·····	(225)
2. 伴奏乐器的多样化组合形式·····	(228)
①双档式伴奏组合·····	(229)
②三档式伴奏组合·····	(229)
③多档式伴奏组合·····	(230)
二、曲艺伴奏手法·····	(232)
①随腔伴奏·····	(233)
②加花伴奏·····	(237)
③对比伴奏·····	(238)
第四章 从实践积累看曲艺音乐理论研究·····	(249)
第一节 曲艺音乐研究的三个时期·····	(250)
一、草创期(20世纪上半叶)·····	(252)
二、发展期(1950—1979年)·····	(255)
三、繁盛期(80年代至今)·····	(261)
第二节 曲艺音乐研究成果的展现·····	(266)
一、曲艺音乐文献研究·····	(267)
1. 曲艺音乐源流探求·····	(267)
2. 曲艺唱腔曲牌考索·····	(269)
3. 曲艺名家评析·····	(273)
4. 编纂《集成》是曲艺音乐文献研究的体现·····	(276)
二、曲艺音乐技法研究·····	(280)
1. 曲艺演唱研究·····	(280)
2. 曲艺伴奏研究·····	(285)
3. 曲艺音乐创作研究·····	(288)

三、曲艺音乐的创新发展研究	(295)
1. 曲艺音乐创新发展应正确处理继承与创新的关系	(297)
2. 曲艺音乐应按照曲艺艺术规律创新	(298)
3. 曲艺音乐创新应广采博纳	(300)
余 论	(305)
 [附录一] 音乐性曲种分类一览表	(311)
[附录二] 各省 (自治区、直辖市) 音乐性曲种一览表	(316)
[附录三] 各少数民族音乐性曲种一览表	(321)
 后 记	(323)

引 论

曲艺音乐与民歌、民间歌舞、民族民间器乐、戏曲音乐一样，同为我国传统音乐中的重要类别。曲艺音乐又称说唱音乐，是以说和唱与表演相结合的艺术形式来叙述故事、塑造人物、表达思想情感反映社会生活。其传播面甚广。

曲艺一词，在我国古籍文献中早已出现。最早见于西汉戴圣编纂的《礼记·文王世子》：“曲艺皆誓之”。其意据汉代郑云注曰：“曲艺谓小技解也”。唐代孔颖达则称：“曲艺小小技术，若医卜之属也。”另，唐代大诗人元稹（779～831）有“曲艺争工巧，雕机变组紃”句，《辞源》注释为“技能之小者也”。^①这些都表明，曲艺在古代均含“小技”、“小技能”的意思，与现代“曲艺”的含义有诸多不同。20世纪以来，人们常将以带表演动作的说唱来叙述故事和反映社会生活的形式，称为说唱艺术，把其中的音乐叫做“说唱音乐”。及至1949年7月，随着“中华全国曲艺改进会筹备委员会”（即今“中国曲艺家协会”的前身）的成立，“曲艺”始正式成为各种说唱艺术的总称。

曲艺中的音乐称为“曲艺音乐”，但“说唱音乐”一词亦常沿用之。

现代“曲艺”所包含的内容是很广泛的，不应望文生义地

① 《词源》上册辰 49 页/中华民国四年（1915）10 月商务印书馆发行。

理解成是“唱曲的艺术”。曲艺实际上是泛指有说有唱、只唱不说和只说不唱的各类曲种。从广阔的文化背景——历史、地理、文学、艺术、语言、生活习俗——观察曲艺深厚的历史传统，便不难看出，正是长期的文化积淀，才综合构成了曲艺独特的艺术内涵。

我国曲艺的种类繁多，计有数百种。以往一些文献及辞典对曲种的数目均有所统计，如《当代中国曲艺》说：“据初步统计，各民族、各地区流传的曲艺品种共有 400 多个。”^①另据《中国大百科全书·戏曲曲艺》卷列出的“中国现代曲艺曲种表”统计，现存的曲种有 351 种，其中以音乐性的曲种居多数，达 327 种，占全部曲种的 93%。^②这一“曲艺曲种表”的编制和数字的得出，据说是“以中国曲艺家协会所存的 1958 年第一届全国曲艺会演曲种调查档案为基础，广泛征求了各省、市、自治区文化局或曲艺家分会以及部分曲艺研究者的意见，包括 1919 年五四运动以来全国各省、市、自治区流行的曲种”。可见，这个数字主要依据 20 世纪 50 年代调查的统计，与现在曲种流布的实际情况，尚存在一定的差距。20 世纪八九十年代，通过《中国曲艺音乐集成》的编纂，再次对全国曲种进行了深入普查。至 2004 年初，集成的 30 个地方卷全部完成初审工作，其中大部分已出版问世。应该说，集成所列各地曲艺品种是比较可信的。经过将流行于多个省（自治区、直辖市）的同一曲种加以归并，全国的音乐性曲种为 530 个（详见

① 《当代中国曲艺》（罗扬主编）3 页/当代中国出版社 1998 年 10 月北京版。

② 《中国大百科全书·戏曲曲艺》卷 306~320 页/中国大百科全书出版社 1983 年 6 月北京版。

本书〔附录〕的三个一览表),可见我国曲艺音乐之丰富多彩。

我国能产生这样丰富多彩的曲艺音乐,并不是孤立的现象。曲艺音乐是在错综复杂的人文环境及历史进程中逐渐形成和发展起来的。现在存见的 500 多个音乐性曲种,通过曲艺音乐的传播,如随着曲艺艺人四处行艺及历代移民迁徙中曲艺能手的传播等途径,曲艺音乐形成了遍地开花、各种同类型曲种儿孙满堂的局面。

传统曲艺依靠口头传承一代又一代延续下来,各种曲牌及板腔基本调的广泛运用,形成了各类曲种音乐结构及创腔手法的特色。曲艺音乐作为各种地域文化的有机组成部分,有着浓郁的本土地方特色,进而营造了各个曲种独具特征的演唱、伴奏乐器及艺术技巧,有些曲种还派生出地域性的演唱流派及个人流派唱腔。同时,曲艺音乐在长期的演唱、表演及创腔、伴奏等艺术实践过程中,也积累了丰富的经验。虽然曲艺音乐由于历史上均是口传心授,缺乏谱式记载及文字理论著述保存下来,但当其发展到现代时,经过数代文化人的记录、整理和探究,尤其是 20 世纪以来,曲艺音乐研究更经历了草创期、发展期及繁盛期的发展,取得了丰硕的理论研究成果。

我们从多种传播途径、口头传承、地域文化及艺术实践积累等多重视野观照曲艺音乐的发展历程、音乐形态及理论收获,可以发现,我国曲艺音乐走过了一条不平凡的发展道路,是中华民族音乐的重要财富之一。而且,在现代社会生活中,曲艺音乐依然是人们不可或缺的精神食粮。

第一章

从传播看曲艺音乐的发展概况及类型

第一节 曲艺音乐的历史概况

曲艺音乐作为中国音乐历史的一种存在，其古老之年轮已不可考。但它的丰富多彩和生动感人，历来为广大人民群众喜闻乐见，是中国民族音乐文化的瑰宝。其历史发展情况可从曲艺音乐的传播中找到一些生动的佐证。

与源远流长的曲艺艺术比较起来，曲艺音乐可能比曲艺口头文学及表演出现得稍晚一些。中国曲艺作为我国古代民间的口头艺术，在历史记录中也留下了一些有案可查的印迹。它最早与古代民间的说故事、讲笑话和叙事诗歌有一定的渊源关系。先秦的夹叙夹诵文体及民间的“赋”文体，均是有节奏韵

律的语言朗诵，对后世曲艺音乐的产生有一定影响。

战国时代赵国人荀子（约前 313～前 238），是一位思想家、哲学家、教育家。他所作《赋篇》及散文，亦是文学的精品。他的《成相篇》便是一种歌辞体式的长篇说唱本子：

请成相，世之殃，愚暗愚暗堕贤良。

人主无贤，如瞽无相何伥伥！

请布基，慎听之，愚而自专事不治。

主忌苟胜，群臣莫谏必逢灾！

.....

全篇共 56 段。在《成相篇》这种先秦的说唱歌谣中，“相”是一种击节乐器。汉应劭《风俗通义》说：“相，拊也。所以辅相于乐。奏乐之时，先击相。”《成相篇》的唱词，在当时是十分通俗易懂的，很适于口头说唱表演。据现代音乐史家杨荫浏（1899～1984）考证，《成相篇》的说唱有着一定的节奏性，其第一、第二句的节奏形式为^①：

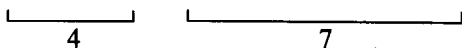
（节奏）

（词例）请 成 相， 世 之 殃， 愚 暗 愚 暗 堕 贤 良。

（句逗形式）

人 主 无 贤， 如 瞽 无 相 何 伥 伥！

^① 《中国古代音乐史稿》（杨荫浏著）73 页/人民音乐出版社 1982 年 2 月北京版。

采用这种音乐节奏说唱的《成相篇》，生动地表现了思想家荀况对“世上灾殃”的政治见解。在这篇长达五十六段，用同一节奏形式重复的说唱中，叙述了殷纣垮台、武王建业，比干、箕子、伍子胥、百里奚和孔子的遭际……。后世的快板书、数来宝等有板有眼的吟诵和有腔有调的演唱与似说似唱及有节奏诵读的《成相篇》，颇有相似之处，足见其影响之深远。

汉代的乐府诗中，一些相和歌辞、郊庙歌辞、鼓吹歌辞和杂曲歌辞以及长篇叙事诗，可以说都是具有说唱性质的艺术形式。汉乐府杂曲《孔雀东南飞》，讲述的是庐江小吏焦仲卿和刘兰芝的婚姻悲剧。这首又名《古诗为焦仲卿妻作》的长篇叙事诗，长达三百五十余句，一千七百余字。其首句“孔雀东南飞”，原是建安末年民间歌曲的歌名。后被用作此诗的起兴句：“孔雀东南飞，五里一徘徊。”用双鸟作为起兴以比喻焦、刘。这种乐府杂曲在古代讲诵时，是以说唱方式传播的叙事歌曲。现代散文作家、文学研究家唐弢（1913～ ）认为《孔雀东南飞》自古以来都是通过“传唱”流传的。他说：“这首长诗在它出世以后似乎经过一个时期的传唱，人物的性格正是在传唱过程中逐渐地丰富起来的。”^①由此可见，这首具有说唱特点的乐府长诗，长期以来是以“传唱”的方式传承于世的。至今仍是单弦等曲种的演唱曲目。

至唐代中叶，曲艺作为一门独立的艺术已初步形成。唐代的市人小说及俗讲、变文的流行，大大推动了曲艺音乐的发展。唐代文学家段成式（？～863）所著笔记小说集《酉阳杂

① 《历代名篇赏析集成》309页/中国文联出版公司1988年12月北京版。

俎》对当时市人小说的情况有详细记载。俗讲是唐代寺院中讲解佛教经义的通俗说唱形式，大多为散文、韵文交织之作。在唐段安节的《乐府杂录》、赵璘的《因话录》等著述中，都对唐代寺院中进行俗讲的活动有所记叙。同时，唐代道教亦有类似俗讲的说唱形式。俗讲中有一种名为“押座文”的说唱艺术，大多为七言韵文，是在俗讲正式开讲前所唱的定场词，现今各地一些曲种的“开篇”、“定场诗”，与“押座文”形式颇为相似。变文则是唐代的说唱体文学作品之一，内容既有讲唱佛经故事，如《八相变文》、《破魔变文》等，也有讲唱历史故事或民间传说之作《王昭君变文》、《汉将王陵变文》等。这些变文是我国早期的说唱本子，是在民间说唱音乐基础上产生的，对后来鼓词、弹词等曲种的形成均有直接影响。

在宋代，曲艺艺术呈现出繁荣的局面，曲艺音乐获得了长足的发展。这时期的说话艺术很发达。“话”是故事，“说话”即说故事之意。宋末罗烨编撰的传奇和话本小说集《醉翁谈录》记叙了话本小说中的灵怪、烟粉、传奇、公案等故事，还载录小说名目一百多种。罗烨还提出南宋说话艺术的四项技艺：“曰得词，念得诗，说得话，使得砌。”可见说话艺术的发展高度。另一方面，在唐宋大曲和各种流行的民间曲调基础上，形成了品种繁多的说唱技艺，如以唱为主的诸宫调、唱赚、弹唱因缘、唱京词、唱耍令、小唱、吟叫等，形式多样，表现力丰富。其中以诸宫调、唱赚的音乐结构较为复杂。

诸宫调是取同一宫调的若干曲牌联成短套，首尾一韵，再用不同宫调的许多短套联成数万言的长篇，杂以说白，以说唱长篇故事。因诸宫调多采用琵琶等乐器伴奏，又称“搊弹词”。