

北方曲艺音乐初探 (上)

天津市文史研究馆馆员著述系列

萧作如 著

天津出版传媒集团
天津人民出版社

天津市文史研究馆馆员著述系列

北方曲艺音乐初探（上）

萧作如 著

天津出版传媒集团
天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

北方曲艺音乐初探：上、下 / 萧作如著. -- 天津：
天津人民出版社，2020.1
(天津市文史研究馆馆员著述系列)
ISBN 978-7-201-15637-8

I. ①北… II. ①萧… III. ①说唱音乐—音乐评论—
华北地区 IV. ①J617.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 282634 号

北方曲艺音乐初探

BEIFANG QUYI YINYUE CHUTAN

出 版 天津人民出版社
出 版 人 刘 庆
地 址 天津市和平区西康路 35 号康岳大厦
邮政编码 300051
邮购电话 (022) 23332469
网 址 <http://www.tjrmcbs.com>
电子信箱 reader@tjrmcbs.com

责任编辑 刘子伯
装帧设计 汤 磊

制版印刷 高教社(天津)印务有限公司
经 销 新华书店
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 48.5
插 页 4
字 数 700 千字
版次印次 2020 年 1 月第 1 版 2020 年 1 月第 1 次印刷
定 价 128.00 元

版权所有 侵权必究
图书如出现印装质量问题，请致电联系调换 (022-23332469)

编委会名单

主 编：刘志永

副主编：阎金明（常务） 南炳文 王宝贵

编 委：（以姓氏笔画为序）

王宝贵	王振德	刘志永	阮克敏
张春生	张铁良	陈 雍	罗澍伟
南炳文	郭培印	崔 锦	阎金明
韩嘉祥	温 洁	甄光俊	樊 恒

序一

北方曲艺初探

萧作如同志是我于1950年调来天津工作后，认识的第一批活跃在天津民族管弦乐界中的一位新朋友。

当时在天津中国音乐研究会民族管弦乐团里，萧作如同志是一位二胡和低音胡琴的演奏员。这个团体虽然是业余性质，但规模较大，乐器种类较齐全，在天津解放前后成立，当时已有二三年历史。

后来天津广播电台有意学习中央广播电台的做法，拟成立一个专业的民族广播乐团，就到处调人，将业余热爱民族乐器的人才尽可能集中调入该团，以利发展，开拓天津民族音乐事业。

结果萧作如同志很快就被调入，而其他成员甚至拖延了几年光景也调入不多。那时候调人非常不易，后来又由于各种原因，天津广播电台的民族广播乐团一直没有建立起来。

但萧作如同志不白白浪费光阴，抓紧时间学习进修，他一方面跟名师学习二胡，进一步提高二胡演奏艺术水平；另一方面又去中央音乐学院作曲系系统地旁听了作曲系为作曲专业学生开设的几乎全部课程，有些课如和声学、视唱等还与正式学生同样享有改题的学习机会。1959年中央音乐学院作曲系迁去北京，留下来的一大批教师新成立了天津音乐学院作曲系，他又继续旁听作曲系的各门课程，前后历时十年之久。萧作如同志对学习的努力，坚持的毅力真

是令人钦佩。

萧作如同志从小生活在天津，而天津是全国北方曲艺之乡，他自幼耳听目睹，对北方曲艺又是热爱又是熟悉。“文革”后他得到机会，调入天津曲艺团专门从事曲艺音乐的创作工作，此后，萧作如同志如鱼得水，下定决心继续学习中国北方曲艺，尽力用较科学的方法和实际的经验来整理和发扬曲艺音乐。为此他立下了宏伟目标，一边进一步学习，一边将北方曲艺十种（京韵大鼓、单弦音乐、京东大鼓、梅花大鼓、天津时调、铁片大鼓、西河大鼓、河南坠子、北京琴书、山东琴书）的音乐初探梳理成册。这是一件前无古人、而为后人提供完备资料的工作，是一件功德无量的事情。

之后，萧作如同志在各项实践中得到了很大的提高，对祖国丰富宝贵的文化遗产，由热爱而进入到归纳和演绎的工作阶段，以便做出科学总结，日后将它发扬光大。

这是一件十分伟大的创举，但又不是任何人都能担负的，萧作如同志正好具备如此完备的条件：一方面自幼在北方曲艺的海洋中熏陶，另一方面又学习过系统的西洋作曲理论。此外，萧作如同志还具备坚持不懈、努力钻研的精神以及惊人的意志品质。

今天萧作如同志这本研究曲艺音乐专著的出版真是令人兴奋和激动，从此北方曲艺有了第一批文献资料和研究心得，为后人的继续开拓提供了一套很好的资料。

萧作如同志的研究所得不仅停留在理论的阐述上，而且也进行了一些实践的运用。他曾经将部分研究所得在几所高等音乐学校教学课程中试讲，也曾创作了不少少年儿童咏唱的曲目，并亲自教唱。

萧作如同志对民族音乐如此热爱，能够坐下来精心研究，写出各种北方曲艺音乐的初步总结，实属不易。我虽然从事音乐教育工作数十年，但在这些方面下的功夫还不够，应该向萧作如同志好好学习。

北方曲艺音乐从此有了初步文字资料，这是一件破天荒的大事，兴奋之余，匆匆写上数语为序。

原天津音乐学院院长 杨今豪

序二

成就容易却艰辛

著名曲艺家萧作如先生历经二十余年潜心撰写的这部涵盖京韵大鼓音乐初探、西河大鼓音乐初探、梅花大鼓音乐初探、京东大鼓音乐初探、河南坠子音乐初探（以下简称系列初探）的曲艺音乐理论著作即将付梓面世了。这是萧作如先生在曲苑辛勤耕耘的心血结晶，是天津鼓曲音乐研究的新收获，也是萧作如先生对天津曲艺的新奉献。在曲艺音乐理论书籍的编纂印行历来都极为鲜见的情况下，系列初探能够刊行，必将引起曲艺界的广泛关注，也必将对天津曲艺事业的发展繁荣大有裨益。

京韵大鼓、西河大鼓、梅花大鼓、京东大鼓、河南坠子等均是
我国北方也是天津曲坛的重要曲种。这些曲种的演唱者在曲艺之乡
的天津可为群英荟萃，其中不乏大师泰斗，名家明星，新人新秀，
且代有传人，五世同堂，流派纷呈。但是，在天津曲艺界（在全国
也大致如此）专门研究探索鼓曲音乐规律的工作者却凤毛麟角。这
种现象很难适应鼓曲艺术的长远发展。因为说到底，鼓曲艺术的发
展离不开鼓曲音乐的发展，鼓曲音乐声腔艺术对鼓曲艺术的发展起
着决定性的作用。从这个意义上讲，系列初探的推出为那些热爱鼓
曲音乐却又不知从何入门的爱好者、探索者搭建了一个步入鼓曲音
乐殿堂的台阶，为鼓曲音乐声腔艺术的未来发展起到了铺路石的

作用。

萧作如先生把他的这套系列著作定位为“初探”。“初探”之名固然是萧作如先生的谦逊使然，但也客观地表达了作者编撰系列初探的审视点。他的本来愿望就是要首先普及鼓曲音乐的基本知识，使鼓曲声腔艺术口传心授的传统传承方式能有所改变。他当然也希望系列初探使鼓曲音乐的探索改革者能够从中得到启迪和借鉴。因之，萧作如先生在系列初探中，从每个曲种的起源、沿革谈起，详尽地剖析了每个曲种的唱腔构成、板式连接的规律、旋律特色、节奏特点、流派色彩及润腔技法，揭示了音乐声腔与鼓词、声腔与方言的内在联系，甚至对每个曲种的伴奏乐器，乃至定弦、把位、演奏技巧以及曲种、流派的代表性著名演员都做了介绍和理性的分析。这种由浅入深、由表及里、循序渐进的写作风格是值得肯定的。这也使我们有理由相信，系列初探的出版一定会受到曲艺界的欢迎和好评。

萧作如先生今年已经八十五岁了，从事了一辈子曲艺事业。他视曲艺为生命，对曲艺有着太深太深的感情，对曲艺的执着追求也感动了许多人。他原本只有小学文化，但凭着毅力，自学完成了高中学业，又先后在中央音乐学院、天津音乐学院理论作曲系进修。他曾在天津电台、天津广播乐团、天津市曲艺团工作，创作了大量的音乐和鼓曲作品，获得过天津鲁迅文艺奖，被评为国家一级编剧。退休后又被天津市政府聘为天津文史研究馆馆员。20世纪90年代，我作为天津曲协秘书长曾亲身感受了萧作如先生对曲艺事业的热诚与执着。我那时主张振兴曲艺应该从普及抓起，从娃娃抓起，演员要培养。而萧作如先生则在实践中为振兴曲艺做出了令人瞩目的成绩。他不辞辛苦，在社区普及曲艺常识，也将曲艺引进大、中、小学课堂。他为孩子们创作的系列曲艺课本的内容曾被中国曲协在《曲艺》杂志上刊发了专辑。多部鼓曲作品被收入天津市中小学音乐教材。他创作的多部交响鼓曲作品、外语鼓曲作品等都曾引起广泛关注，其探索和创新精神尤为令人赞许。

老骥伏枥，志在千里。精神矍铄的萧作如先生如今仍是笔耕不辍。他现在正在着手撰写新的曲艺音乐书稿。我衷心祝愿他新的作品能够早日完成，衷心希望他健康长寿，为天津曲艺的繁荣和发展再做新的贡献。

原天津市文学艺术界联合会常务副秘书长 王永良

著者赘语

我是一名二胡演奏员出身的音乐工作者，也是一名古典诗词和鼓曲的爱好者。从1956年调到天津电台筹建“天津广播乐团”开始走上了专业的文艺之路。不久后，领导发现我是个具备初步作曲能力的同志，于是当即就送我到中央音乐学院（当时在天津）及后来新建的天津音乐学院带薪进修，直至把作曲系的全部课程学习完毕。在学习作曲的过程中，正值国庆十周年，在全国向国庆献礼期间，我创作了一首用民族管弦乐伴奏的京韵大鼓四部混声合唱《丰收之歌》，献给祖国十年大庆。

在创作的过程中我越发地体会到祖国的戏曲、曲艺音乐中蕴含着很丰富的艺术瑰宝，从此开始学习曲艺音乐、京剧音乐和评剧音乐等，而且持之以恒地坚持长期钻研。我学习它们的目的很明确，就是想通过对它们的学习吸收其中的营养来提高我的作曲水平，根本没有著书的念头。我学习的方法是：先用录音带记录大量的曲谱，然后用作曲理论去分析它们的共同点和不同点，最后归纳、总结其规律，再上升到理论。不承想，越学越有兴趣，越学越深，越学曲种越多，时至今日竟然把这些学习曲艺音乐的笔记变成了书稿。现在多蒙天津市文史研究馆的错爱，将它们编辑出版，与广大曲艺工作者和曲艺爱好者见面。借此机会能得到大家的帮助，希望各位专家、学者和广大读者朋友们予以批评指正，对此我不胜感谢。

因为当年自学时是一个曲种一个曲种学的，所以最终就变成了每个曲种是一本独立的书稿。故此现在它们是：京韵、西河、梅花、京东、坠子、时调、铁片大鼓、北京琴书、山东琴书、单弦牌子曲及《鼓曲曲体与创腔》共计十个曲种的“作曲法”和一本“曲式学”。

由于规定的篇幅限制，本书只介绍了五种北方曲艺音乐理论，其余的曲种待下次有机会再行出版。

因为是我个人的自学笔记，故恳请各位读者不吝匡谬。谢谢大家。

著作者于出版前

目 录

第一辑 京韵大鼓音乐初探

- 一、起源及形成的简况 / 3
- 二、各具特色的流派 / 11
- 三、音乐概述 / 25
- 四、曲体结构 / 34
- 五、唱 腔 / 50
- 六、基本唱腔简介 / 75
- 七、曲体结构与板式连接 / 77
- 八、旋 法 / 87
- 九、常用的尾腔及落音 / 119
- 十、基本唱腔的配词和起落 / 132
- 十一、一词多曲的曲谱举例 / 138
- 十二、演唱对唱腔的润色 / 142
- 十三、伴 奏 / 155
- 十四、鼓 板 / 162
- 十五、附 录 / 166

第二辑 西河大鼓音乐初探

- 一、源流及名家简况 / 201

- 二、曲种定名、演出场地、曲目变化、流传分布的概况 / 204
- 三、语言和声腔 / 207
- 四、关于“字的读音” / 212
- 五、唱词简介 / 214
- 六、唱腔介绍 / 217
- 七、唱腔的旋法 / 293
- 八、唱词的基本格式与唱腔的基本格式二者间相配的雏形模式
“短平腔” / 325
- 九、演唱对唱腔的润色 / 328
- 十、伴奏 / 340
- 十一、鼓板及其特殊功能和打法 / 345
- 十二、附录 / 348

第三辑 梅花大鼓音乐初探

- 一、起源 / 363
- 二、流派 / 365
- 三、鼓词 / 367
- 四、节拍与节奏 / 377
- 五、曲式结构 / 379
- 六、板式连接结构 / 389
- 七、唱腔 / 391
- 八、唱腔的旋律特点和节奏特点 / 405
- 九、唱腔的旋法 / 416
- 十、演唱对唱腔的润色 / 431
- 十一、伴奏的作用、特点和用法 / 439
- 十二、伴奏与唱腔的复调因素 / 450
- 十三、伴奏乐器的性能、定弦、奏法及其符号 / 457
- 十四、附录 / 466

第四辑 京东大鼓音乐初探

- 一、源流简况 / 483
- 二、演唱形式的发展变化 / 491
- 三、鼓词简谈 / 494
- 四、唱腔的调式概析 / 503
- 五、语言与唱腔 / 506
- 六、节拍与节奏 / 509
- 七、唱腔的结构、功能和作用 / 510
- 八、唱腔介绍 / 513
- 九、简析唱腔的由来及其发展变化 / 540
- 十、创腔的原则 / 545
- 十一、唱腔与唱腔的连接 / 549
- 十二、一曲多用与一曲多变 / 553
- 十三、唱腔的旋法 / 555
- 十四、演唱对唱腔的润色 / 573
- 十五、伴 奏 / 582
- 十六、鼓 板 / 587
- 十七、附 录 / 589

第五辑 河南坠子音乐初探

- 一、起源简况 / 619
- 二、流派概况 / 621
- 三、人物简介 / 622
- 四、语言与声腔 / 625
- 五、唱词简介 / 630
- 六、唱腔介绍 / 634
- 七、唱腔的旋法 / 677
- 八、演唱对唱腔的润色 / 701

九、伴 奏 / 712
十、伴奏乐器简介 / 719
十一、附 录 / 722
后 记 / 757

第一辑

京韵大鼓音乐初探

贵州师范学院内部使用

