

曹东扶与南阳大调曲子

发表刊物：作者：李远

论文内容：

曹东扶先生是我国著名的古筝、琵琶演奏家、音乐教育家、中州筝派的代表人物，而他在大调曲子的演（奏）唱方面同样具有超凡的艺术功力，又是一位享有盛名的大调曲子演（奏）唱艺术家，先生一生为南阳大调曲子的继承发展、研究创新和推广普及作出了卓越的贡献。

源于明清两代北方俗曲、形成于十八世纪中叶的鼓子曲，由于在二十世纪二十年代从鼓子曲派生的小调曲子的出现，故将鼓子曲泛称为“大调曲子”。《鼓子曲言》中称：“鼓子曲初见于开封，后来分为三支：周口一支、禹县一支、南阳一支，后来禹县、南阳两支合流，所以南阳的曲子是最有名的。”南阳偏处豫鄂陕三省交界之伏牛山陬处，社会环境相对较稳定，农产丰富，经济小气候滋润，加之隋唐清商乐（相和歌、吴歌、西曲）中西曲产地（荆郢樊邓），历史上音乐艺术的积淀丰富。明代俗曲大调，清代花部汉调二黄、商洛花鼓、襄樊小调都在此地流行，音乐艺术上的五方杂处，有利于交流出新。流传在南阳地区的大调曲子就是在这样得天独厚的条件下，不断吸收、改进和创新，逐渐形成南阳大调曲子风格，因此在全省其他地区的大调曲子都相继衰落的情况下，南阳大调曲子仍经久不衰，繁荣昌盛，故后人将大调曲子亦称为“南阳大调曲子。”

板头曲是用筝、琵琶、三弦、月琴等弦索演奏的器乐曲，“板头”一词见于清乾隆二十七年《琵琶谱》，它是在民间以工尺谱和艺人口传心授的方式世代相传。由于清王朝对民间音乐的摒置和压抑，使民间音乐的发展受到限制，大量板头曲谱没有被收录成帙，以致于到民国时期，曾流传在河南的板头曲仅只剩下南阳地区的邓州、镇平、内乡、新野尚有余绪，其它地方都相继衰落，因此人们把板头曲看成是南阳所特有的弦索乐曲。板头曲在南阳往往是随着大调曲子的演唱而出现，曹东扶早在二十世纪三十年代，就率先对多年失传的板头曲，有的只是老艺人口传下来的简单旋律，以及残缺不全的工尺谱，进行挖掘、加工和整理，将一首首崭新完整的板头曲，随着大调曲子的演唱活动而推向社会，继而将板头曲音乐作为我国高等艺术院校古筝教材，广泛使用。经他整理的板头曲，如《高山流水》等乐曲，曾在全国乃至英、美等国奏响，经久不衰。

曹东扶（1898~1970），河南邓州市白落乡曹营村人，出身于贫寒的曲艺世家，父亲曹清怀以唱曲子乞讨维持生活，后随父到县城谋生。时宛西诸县大调曲子盛行，邓州尤之，茶馆曲场、说书乱弹比比皆是，处处曲声起伏，弦索争鸣。少年东扶借沿街叫卖生意之际出入其中，留恋往返。他先后拜师蓝文炳、赵锡三、马书章、丘国和、马万寿等名老艺人，学习唱腔及扬琴、古筝、三弦和琵琶。经过长期刻苦苦练，天资聪慧的曹东扶在弱冠之年，其大调曲子的弹、唱艺术就已颇具功力，在同辈曲友中已属佼佼者。

我国许多民间艺术的发展演变，都经历了一番突破传统艺术规矩，开创新颖艺术的决裂过程，曹东扶对大调曲子艺术的发展，正是建立在对传统大调曲子艺术的继承和突破上的。二十余岁的曹东扶，常和曲友原吴佩孚直系留豫先锋队（时驻内乡）营长陈梦云（山东大鼓艺人出身）一起，聚唱自娱，二人以曲结谊，常相携南下两湖、北上冀鲁，游历山川、觅曲问艺，得识许多名家，获益颇深。后又与南阳诸县较有名气的大调曲子演唱家汤寅候、郝吾斋、党振藩等人多次进行艺术交流。他在提炼姊妹艺术精华的基础上，兼收并蓄，博采众长，从不固守一家一户之藩篱，丰富充实自己的演唱技艺，形成了“高亢挺拔、抑扬委婉、稳中有变、清新脱俗、以情带声、声情并茂”的“曹派大调”艺术风格。

曹东扶在大调曲子演唱上一丝不苟、严肃认真、唱功丰厚、嗓音宽亮、吐字讲究，字、声、情、腔的基础扎实，以唱硬段著称，《三国》、《水浒》等都是他的拿手好戏，又对那些生活唱段如《安安送米》、《雪梅吊孝》等尤为得心应手。他对每个唱段的行腔、字组排列、板式变化、意境气氛等，常常反复推敲，精雕细琢，塑造了性格迥异的各种形象。同时他很注意揣摩人物的感情，做到既“声似”，又“神似”，他认为，不能只唱行当，不唱角色，如果唱行当不唱人物，结果必然是千人一面，一道汤，他通过千变万化的行腔，努力达到传神又传情；正是由于他在大调曲子的演唱技巧已达到炉火纯青的艺术境界，从而使他等等器乐演奏技艺大获助益，如古筝独奏《思乡》中描写受困北国、其志不衰的一些关键音掷地有声，坚若磐石，《打雁》中声声雁叫揪心裂肺，《和番》中陈杏元的悲恸，呼之即出，催人泪下，其表现力已达到出神入化的地步。

艺术的生命在于变化出新，大调曲子艺术不是凝固在琥珀之中，而是发展和流动的。以曹东扶为代表的曲艺工作者，从十九世纪三十年代起，已开始对大调曲子从唱腔和伴奏上，进行了一系列的研究、改革和创新。

1935年，曹东扶应好友原中国革命军二十路军（曾驻守过南阳）军长张钊从福建来信相约，请曹东扶到上海百代公司灌制唱片，拟将南阳大调曲子艺术推广全国。曹东扶即联络各路能手及学生，组成强有力的班子，对大调曲子的曲牌、唱腔、伴奏等全面研讨习练，并将曲牌的前奏、间奏、尾奏进行规范统一。后因西安事变，上海之行虽未能如愿，但这批研究成果，对于以后大调曲子艺术改革提供了宝贵的经验。

1948年春，在邓县民众教育馆的支持下，东扶发起成立了“邓县大调曲子改进社”，一年后更名为“邓县曲艺改进社”，东扶任副社长，研究内容仍以大调曲子为主。他积极引导大家革新，一些传统曲目如《软诗篇》、《汉江》、《太湖》等之旋律、过门等得到完善和规范，更加悦耳动听，直到半个世纪后的今天，在曲艺戏曲界仍广为使用。通过对大调曲子艺术的探索、研究和创新，使这一古老传统的艺术，焕发了青春，进入一个崭新的高度，极大的丰富完善了南阳大调曲子艺术。

1951年，曹东扶率领社员投入到抗美援朝的宣传洪流中去，改过去难唱、难懂的高雅剧、历史剧为通俗易懂、在当时具有感召力的小曲段，亲自创编、移植出《渔夫恨》、《解放邓县》、《王仁千喊城》、《历代帝王图》等群众喜闻乐见的曲目，并一改过去大调曲子自娱自乐不卖曲子的旧俗，深入到农村乡镇义演，收到了良好的社会效应。

1953年3月，曹东扶等人被选入南阳专区代表队，参加河南省首届民间音乐、舞蹈会演，他们演唱的大调曲子《打渔杀家》和板头曲《高山流水》均获好评，曹东扶本人亦被评为优秀演员；同年4月，曹东扶等人又以河南省代表队的名义，参加了在武汉举办的中南五省首届民间音乐、舞蹈会演，曹东扶等演唱的大调曲子又获演出奖。武汉会演结束后，东扶等应中央音乐学院（校址天津）民族音乐研究所的邀请，赴天津录音、记谱，共录制大调曲子、曲牌、唱腔达七十余首，板头曲谱十六首，丰富了我国民族民间艺术宝库。

1954年，曹东扶应聘到河南师专音乐科任古筝、琵琶、三弦教师期间，由曹东扶传谱，王寿庭记谱，河南人民出版社出版发行了《河南鼓子曲》一书，而后长江文艺出版社出版发行了由曹东扶传授编纂的《河南大调曲子集》等，较为全面的介绍和推广了大调曲子艺术，同时曹东扶又是在建国初期将南阳大调曲子推向全国的第一人。

随后，曹东扶先后应邀到郑州艺术学院、中央音乐学院、四川音乐学院任古筝、琵琶、三弦教授，1964年返豫，任河南省歌舞团顾问。1965年3月——1966年1月，曹东扶受河南省文化局的委托，在南阳市举办第一期“河南省大调曲子训练班”，曹东扶亲自担任主讲，传道授业，为全省六个地区、两个市、二十一个县的专业曲艺团队，培养了一大批优秀的大调曲子演（奏）艺术骨干力量，对我省大调曲子的普及与发展，起了较大的推动作用。南阳大调曲子亦成为南阳艺术门类中之上品，在历次省、国家级曲艺大赛中屡获殊荣，为南阳人民赢得了荣誉。

大调曲子演（奏）唱艺术，是曹东扶先生辉煌艺术成就中的重要组成部分，他德艺双馨，技艺精湛，诲人不倦，桃李满天下，在大调曲子演（奏）唱及筝等器乐演奏诸多领域建树丰硕，是我们永远值得尊重和缅怀的一代宗师！

