

20世纪中国音乐史论研究文献综录

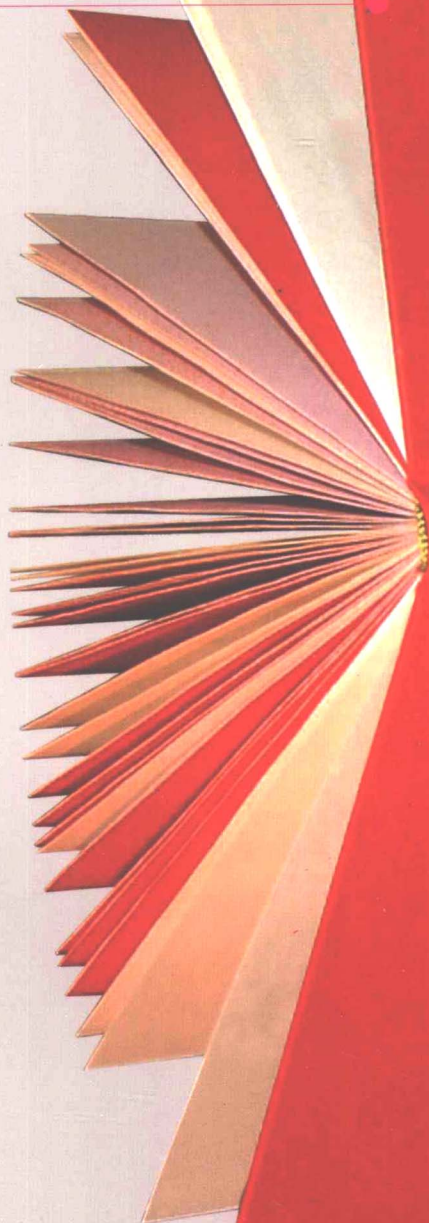
中国传统声乐卷

中国戏曲音乐

姚艺君等 编著

人民教育出版社

中国戏曲音乐

姚艺君等 编著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国戏曲音乐 / 姚艺君等编著 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2008. 9

(20世纪中国音乐史论研究文献综录·中国传统声乐卷)

ISBN 978-7-103-03251-0

I. 中… II. 姚… III. 戏曲音乐—研究—中国
IV. J617

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 005091 号

选题策划: 祖振声

责任编辑: 李一茜 林珊珊

责任校对: 刘慧芳

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 2 插页 18.75 印张

2008 年 9 月北京第 1 版 2008 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册 定价: 38.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

20 世纪中国音乐史论研究文献综录

主 编

袁静芳、王耀华

主编委员会

王耀华、田 青、汪毓和、袁静芳、童忠良、樊祖荫

编委会(按姓氏笔画)

丁承运、马 达、王耀华、牛龙菲、田可文、田 青、史新民、冯光钰、伍国栋、
刘福琳、孙晓辉、肖学俊、吴晓萍、汪毓和、李 玫、李幼平、李文珍、宋 瑾、
张鸿懿、汪申申、宋祥瑞、张伯瑜、杨民康、明 言、郑长灵、姚艺君、袁静芳、
徐 德、梁茂春、崔 宪、童忠良、曾遂今、蔡际洲、樊祖荫

编辑说明

一、《20 世纪中国音乐史论研究文献综录·中国传统声乐卷·中国戏曲音乐》分为三大部分:综述、论文、著作。

二、本综录收录的文献时限为 1901 年至 2000 年。

三、本综录所收文献是在全国主要报刊上已发表的文章及已出版的书籍;有价值的雕版及抄本,特别是中华人民共和国成立前后未正式出版的油印本和手抄本等重要的珍贵资料,本综录都按正式文论收入。

四、本综录的编排:

1. 综述部分概要论述本学术领域的简要历史,20 世纪的发展、成就和新课题。

2. 论文部分含论文目录、论文提要、论文选登三项内容。

3. 论文目录以发表时间为序。基本格式:著者·题(篇)名·刊名,出版年;卷号(期号),页次。

4. 个别文章多处刊载者,本目录不全部列出,只著录刊物之一。

5. 对部分重要论文附论文提要,根据内容需要,字数多少不限。

6. 选登部分有学术价值的论文原文,仍按时间顺序排列。

7. 著作目录基本格式:著者·书名·版本,出版地,出版者,出版年,页码,其余分项、目录排序、提要写法等均与论文同。

五、本册由姚艺君同志主编,刘正维、杨雪英、陈爽、黄琼、黄钰等同志承担了大量的具体工作。

全书编撰分工:

目录:陈爽为主,姚艺君、杨雪英、黄钰参与补充及整理工作。

综述:刘正维 提要:刘正维、黄琼、姚艺君、陈爽 总编统稿:姚艺君

目 录

综 述	(1)
一、戏曲音乐史的回眸	(4)
二、20 世纪戏曲音乐的空前发展	(9)
(一) 20 世纪上半叶戏曲流派的发展	(10)
(二) 20 世纪上半叶新的戏曲声腔系统崛起	(12)
1. 打锣腔声腔系统	(15)
2. 梁山调声腔系统	(21)
3. 调子腔声腔系统	(23)
4. 滩黄调系统	(29)
5. 鼓腔系统	(31)
6. 弦索腔系统	(32)
(三) 新中国成立后戏曲音乐的飞速发展	(32)
1. 1949 年—1966 年的发展	(32)
2. 1966 年—1976 年的发展	(33)
3. 1976 年—2000 年的发展	(40)
三、戏曲音乐史论研究的金秋	(41)
(一) 1900 年—1949 年的史论研究	(42)
(二) 1949 年—1966 年的史论研究	(44)
1. 介绍论述各地剧种	(44)
2. 讨论戏曲音乐及伴奏乐器应该如何改革发展	(45)

3. 探讨有关音乐美学方面的问题	(45)
4. 关于戏曲音乐本质特性问题的论述	(46)
5. 关于戏曲音乐形态学的研究	(46)
(三) 1966 年—1976 年的史论研究	(46)
(四) 1976 年—2000 年的史论研究	(47)
1. 戏曲音乐的多视角研究	(47)
2. 戏曲音乐研究的“五态”、“四径”、“三线”	(48)
3. 剧种音乐研究	(52)
4. 声腔源流研究	(55)
5. 声腔系统与声腔分类研究	(56)
6. 戏曲音乐形态学的研究	(58)

论 文

(73)

一、论文目录	(75)
二、论文提要	(163)
京剧《红灯记》的音乐创作	(163)
论戏曲音乐的历史分期(上、中、下)	(163)
从唐宋诗词到元曲的演变	(163)
流丽悠远,刚劲雄健——昆曲南北曲牌选介	(164)
读《豫剧唱腔音乐概论》	(164)
论板腔体戏曲音乐的板式	(164)
论板腔体戏曲音乐的结构原则	(164)
豫剧音乐的里程碑——谈豫剧《朝阳沟》音乐改革的经验	(165)
京剧曲牌《夜深沉》	(165)
句读分明 抒情达意——对昆曲传统唱法的一些探讨	(165)

戏曲音乐“现代化”微探	(165)
黄梅戏音乐改革漫记	(166)
黄梅戏女声真假声的运用	(166)
婺剧乱弹音乐初探	(166)
戏曲音乐中的音阶、调性变化	(166)
试论戏曲音乐的民族特点	(167)
论京剧唱腔中的行腔、甩腔手法	(167)
京剧《玉堂春》音乐分析	(167)
扬调与屈调	(168)
关于西皮腔的起源与发展	(168)
戏曲现代戏音乐问题	(168)
论戏曲声腔兴衰的历史经验	(169)
戏曲现代戏的音乐创新与乐队建设	(169)
论当代戏曲音乐发展的总体趋势	(169)
京剧锣鼓牌子研究	(170)
论戏曲原核音调→腔句→基本板式的运动法则	(170)
京剧器乐音乐的发展	(170)
论汉族调式的平衡原则	(171)
论中国传统文化的积淀:戏曲音乐的程式化	(171)
戏曲音乐的民族性	(171)
雉腔管窥——“雉应一方”与雉腔之次生特征	(172)
戏曲音乐创作也应该做到“这个”	(172)
“采茶戏腔系”质疑——评《戏曲音乐史概述》相关内容	(172)
南北曲形成的文化生态	(173)
戏曲吐字的语音学分析	(173)
中国戏曲音乐“创变”谈	(173)

秦腔唱腔字调处理的基本规律	(174)
二人台音乐的旋律发展方法	(174)
二人台音乐的均、宫、调系统	(174)
弦板腔唱腔音乐特色初探	(174)
析江西采茶戏声腔分类的误区 ——兼谈江西各路采茶戏声腔的形式	(175)
完整纯美地呈现传统戏曲音乐——戏曲作曲理论研究	(175)
戏曲音乐形态的民族性	(175)
论苦音音阶	(176)
伴奏乐器与戏曲声腔的发展探微	(176)
豫剧的声腔体制和基本曲调	(176)
评剧音乐之源辨(上、下)	(177)
戏曲声腔腔名由来小考	(177)
古代戏曲音乐教育活动与理论	(177)
辰河戏《目连》高腔探源	(178)
论“扩板”是板腔体音乐创作的重要手法 ——侧重对秦腔“扩板”的研究	(178)
汉调面世与皮黄腔的个性	(178)
豫剧演唱艺术中的字、气、声、情、味	(179)
论戏曲乐队定弦	(179)
从谭腔看汉腔的划时代贡献	(179)
略论评剧音乐的创新与发展	(180)
戏曲声腔的传播	(180)
京剧抒情性唱腔句幅变化的统计学研究	(180)
本土腔论——戏曲声腔分类的新思考	(180)
皮黄腔的流布与影响	(181)

京剧音乐改良的先声——曾志忞《歌剧改良百话》	(181)
梨园戏音乐概述	(181)
论戏曲唱腔板式连接的多样性	
——与“散、慢、中、快、散”论者商榷	(181)
三、论文选登	(183)
试论戏曲音乐的“牌子音乐”及“板子音乐”	
——戏曲音乐散论之一章	(183)
对中国戏曲音乐的现实主义传统的一点理解	(202)
京剧《贵妃醉酒》唱腔分析(连载)	(210)
关于戏曲音乐刻画形象的几个美学问题	(236)
试谈二黄腔的源流问题	(238)
民族音乐腔词关系研究	(248)
歌仔戏“七字调”的形成与发展	(260)
福建戏曲各曲牌体系内部的贯穿联系	(281)
戏曲唱腔的发展规律及表现特点	(300)
庶民戏音乐与“四平腔”	(317)
戏曲唱腔的程式分析及方法	(336)
“主腔融变体”——戏曲音乐体制发展的历史趋势	(339)
试论徽班进京与京剧形成	(347)
李瑞环在纪念徽班进京二百周年振兴京剧学术讨论会	
上的讲话	(366)
争取京剧艺术的新繁荣	(371)
京剧二黄腔腔句的基本句型与变格句型	(383)
论“内五调”、“外八调”的技法	(391)
汉剧《宇宙锋》〔反二黄〕大过门的形态研究	(396)
豫剧《朝阳沟》唱腔的创新	(404)
《中国戏曲音乐集成》序	(409)

南北曲形成的文化生态	(424)
论辰河高腔“圈腔点板”度曲法	(437)
戏曲音乐曲牌〔耍孩儿〕的形态研究	(451)
戏曲腔式及其板块分布论	(480)
论四截式与回归式板式变化体	(487)
板腔体戏曲唱腔的形态分析	
——对现代京剧《红灯记》创腔技法分析	(502)
高腔与道教音乐的渊源关系辨析	(506)
莆仙戏是宋元南戏支流的例证	(521)
中国戏曲音乐学学科建设构想	(539)
传统戏曲音乐与现代戏曲音乐的文化比较	
——关于“程式化”与“非程式化”现象生成原因的探讨	(546)

著 作

一、著作目录	(563)
二、著作提要	(581)
戏曲丛谈	(581)
听歌想影录（又名：国剧春秋）	(581)
中国古典戏曲论著集成（共十集）	(581)
中国大百科全书·戏曲·曲艺	(582)
高腔学术讨论文集	(582)
戏曲新题——长江中上游小戏声腔系统	(583)
戏曲音乐研究	(583)
汉剧音乐漫谈	(583)
柳子戏简史	(584)
民族音乐论集	(584)

西皮二黄音乐概论	(584)
中国戏曲音乐论集	(584)
戏曲音乐史概述	(585)
京剧唱腔研究	(586)
戏曲音乐论探	(586)
中国戏曲音乐论文集	(586)
秦腔音乐概论	(587)
评剧音乐史	(587)
一代宗师——谭鑫培先生诞辰 150 周年纪念文集	(588)
中国戏曲志	(588)
中国戏曲音乐集成	(588)

综 述

20 世纪是人类历史中变化最多、发展最快、进步最大的一个世纪,也是我国戏曲艺术历史以及戏曲音乐史论变化最多、发展最快、进步最大的一个世纪。

20 世纪戏曲音乐史论的发展,大体有如下几方面表现:一是戏曲音乐史的延伸与发展;二是戏曲声腔中流派纷呈、百花吐艳局面的形成和演唱、演奏艺术的提高与发展;三是新的戏曲声腔系统雨后春笋般地崛起;四是戏曲音乐创作的空前发展,形成了戏曲音乐创作前所未有的巅峰状态;五是形成了戏曲音乐理论研究的春潮,达到了从未有过的深度与广度。以上五方面的发展,大都是前所未有的崭新情况。兹分“戏曲音乐史的回眸”、“20 世纪戏曲音乐的空前发展”、“戏曲音乐史论研究的金秋”三大部分综述于后。

一、戏曲音乐史的回眸

戏曲艺术始于何时,众论不一,有先秦说、汉唐说、宋金说等等。而戏曲音乐,据当前所知,最早的记载为公元10世纪北宋的“真宗为杂剧词”。周贻白先生在《中国戏剧史讲座》^①第36页说:“据《宋史·乐志》载:‘真宗不喜郑声,而或为杂剧词,未尝宣布于外’。”周先生说:“赵恒(即宋真宗,998—1022年)时代已有‘杂剧’,是可信的。”北宋时在京城(当时称东京,即今开封)居住过的孟元老在《东京梦华录》中说:“自过七夕,构肆乐人便搬演目连杂剧,至十五日止,观者增倍。”(以上重点皆笔者所加)这应该是作者亲眼目睹过的实情。以上当为北宋杂剧。至于南宋杂剧——南戏、南曲,则是继承了宋词。明人徐渭在《南词叙录》中说得很明白:“南戏始于宋光宗朝”,“宣和间已滥觞,其盛行则自南渡,号曰永嘉杂剧”,“其曲则宋人词而益以里巷歌谣”。

南宋(12世纪)杂剧与金院本是同时存在的南北方两种不尽相同的戏曲艺术。它们都承袭了北宋杂剧音乐,包括当时“士大夫皆能诵之”^②的诸宫调。其中的南宋杂剧,则加进了南方的“里巷歌谣”。调性关系和音乐结构都比较随意,锣鼓伴奏,人声帮腔,旋律也似“随心令”,比较粗糙。如《赵贞女》、《王魁》、《张协状元》的音乐即是。因此“士大夫罕有留意

① 中国戏剧出版社,1958年。

② [宋]王灼《碧鸡漫志》。

者”^①。一方面说明当时的文人音乐与民间音乐是不易兼容的。同时也说明北宋时期的戏曲音乐，主要的是从具有专业创作性质的文人音乐起步的。

以关汉卿等为代表的元曲大家，将北曲音乐提到了新的高度，代表作有《窦娥冤》、《西厢记》等。既讲究宫调关系，结构严谨，又讲究演唱艺术，并且“被之管弦”。从而形成了我国戏曲音乐发展史中的第一个黄金时期——南北曲递相发展的时期，即第一个发展时期。

元末明初（14 世纪）的高则诚，认为南戏《赵贞女》艺术水平不高，便花了三年工夫，一边写词一边唱，并用脚拍打楼板以击节，“尝夜坐自歌”，竟将楼板都拍穿了，终于在继承南曲的基础上，将“雷打蔡伯喈”改写成“全忠全孝蔡伯喈”，并更名《琵琶记》。此剧深得明太祖朱元璋的赏识，但“患其不可入弦索”，命宫廷乐师以“箏琶被之”。但还是觉得“不若北（曲）之铿锵入耳”^②。随着《荆》、《刘》、《拜》、《杀》四大传奇相继问世，南曲进入了高腔的发展时期。16 世纪，魏良辅等综南北曲之大成，开创了一种新的戏曲声腔——水磨腔，演出梁辰渔的《浣纱记》，从而昆曲大兴。汤显祖的《牡丹亭》则将昆曲音乐提到了前所未有的高度，并对后世的戏曲音乐产生了深远的影响，从而标志着戏曲音乐进入了第二个黄金时期——高腔、昆曲争艳的时期，即第二个发展时期。

北宋后期到明末约 600 年间，主要是北宋杂剧、南宋杂剧、金院本、元杂剧的发展时期，以及在南北曲基础上发展起来并取代了南北曲的高腔、昆曲争艳的时期。南北曲和高腔、昆曲，支撑了我国戏曲舞台的先始时期，辉煌了 600 多年。它们具有如下两方面情况：第一，程度不同地具有文人音乐属性，这表明在我国戏曲音乐的先期发展中，“专业”性质的文人音乐有着不可磨灭的历史功绩。正因如此，它们和普通群众程度不同地保持

① [明]徐渭《南词叙录》。

② [明]徐渭《南词叙录》。