

文艺经典荟萃

中国地方戏曲赏析

ZHONGGUODIFANGXIQUSHANGXI

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

中国地方戏曲赏析

ZHONGGUODIFANGXIQUSHANGXI

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

Z228
399

文艺经典荟萃

中国地方戏曲欣赏

吉林音像出版社

吉林文史出版社

目 录

第一部分 秦 腔

第一章 秦腔史话	(11)
第二章 秦腔唱腔板式	(14)
第一节 二六板唱腔	(15)
一、叫板与挂号	(16)
二、起板和起板过门	(17)
三、起唱规律	(17)
四、过门和落音	(18)
五、转板	(19)
六、落板	(19)
七、彩腔	(20)
第二节 慢 板	(21)
一、叫板	(21)
二、起板	(22)

三、板头过门和基本过门	(22)
四、慢板唱腔	(23)
五、句式结构和唱句落音	(25)
六、慢板过门	(25)
七、转板	(26)
八、落板	(27)
九、彩腔	(28)
第三节 带 板	(29)
一、起板和板头过门	(29)
二、带板唱腔	(30)
三、过门和落音	(31)
四、转板带板	(32)
五、落板带板	(32)
六、彩腔	(32)
第四节 箭 板	(33)
一、慢箭板	(33)
二、紧箭板	(34)
三、箭板扎一句	(34)
四、箭板唱腔	(34)
五、大起板	(34)
第五节 二倒板	(35)
第六节 滚 板	(35)

第三章 秦腔曲牌音乐	(37)
第一节 曲牌音乐类别	(37)
第二节 曲牌演奏形式与音乐调式	(39)
第三节 曲牌的表现性	(42)
第四章 秦腔表演身段与技巧	(47)
第一节 秦腔表演身段	(47)
第二节 秦腔表演技巧	(50)
第五章 秦腔服装、布景与乐器	(66)
第一节 秦腔的服装与行头	(66)
一、衣箱	(67)
二、戏衣	(68)
三、盔帽	(69)
四、靴鞋	(70)
第二节 秦腔布景与道具	(71)
一、门帘、旗帐	(72)
二、刀枪把子	(73)
三、纸扎绘画布景	(73)
第六章 秦腔名家简介	(76)
一、马平民	(76)
二、王天民	(77)
三、余巧云	(78)

第二部分 昆 曲

第一章 昆曲史话	(83)
第一节 昆曲的起源	(83)
第二节 昆曲的发展	(85)
第二章 昆曲曲牌	(96)
第一节 曲牌的构成和种类	(96)
第二节 词牌、曲牌与格律	(101)
第三节 南曲、北曲与时剧	(103)
第三章 昆曲的唱腔与调式	(105)
第一节 昆曲的音乐唱腔	(105)
第二节 昆曲的板式与调式	(109)
第四章 昆曲的音乐	(113)
第五章 昆曲名段赏析	(115)
一、《彩楼记》	(115)
二、《桃花扇》	(116)
三、《西厢记》	(118)
四、《玉簪记》	(121)
五、《牡丹亭》	(122)
六、《十五贯》	(123)

第六章 昆曲名家简介 (125)

- 一、韩世昌 (125)
- 二、白云生 (126)
- 三、岳美缙 (126)
- 四、侯少奎 (127)
- 五、洪雪飞 (127)
- 六、张静娴 (128)
- 七、张志红 (129)
- 八、罗艳 (129)

第三部分 评 剧

第一章 评剧史话 (133)

- 第一节 评剧的产生 (134)
- 第二节 评剧的发展 (140)

第二章 评剧的基本知识 (145)

- 第一节 评剧唱腔调式 (145)
 - 一、正调 (145)
 - 二、反调 (146)
 - 三、越调 (146)
 - 四、民歌小调 (148)
 - 五、西路调 (148)
- 第二节 评剧唱腔板式 (148)

第三节 评剧表演程式	(151)
第四节 评剧的服装	(154)
一、蟒	(154)
二、靠	(154)
三、褶子	(155)
四、帔	(155)
第三章 评剧流派艺术	(156)
第四章 评剧名剧赏析	(165)
一、《杨三姐告状》	(165)
二、《花为媒》	(166)
三、《凤还巢》	(167)
四、《小二黑结婚》	(168)
五、《江姐》	(169)
六、《春香传》	(171)
第五章 评剧名家简介	(173)
一、小白玉霜	(173)
二、新风霞	(174)
三、喜彩莲	(179)
四、小玉霜	(184)
五、赵丽蓉	(187)
六、席宝昆	(189)
七、魏荣元	(191)
八、鲜灵霞	(192)

第一部分 秦腔

第一章 秦腔史话

秦腔又称乱弹，源于西秦腔，流行于我国西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地，又因其以枣木梆子为乐器，所以又叫“梆子腔”，俗称“桄桄子”，明末《钵中莲》传奇中使用了“西秦腔二犯”的曲牌，故知其源于甘肃。甘肃古称西秦，故名之。清康熙时，陕西泾阳人张鼎望写《秦腔论》，可知秦腔此时已发展为成熟期。待到乾隆年间，魏长生进京演出秦腔，轰动京师。对各地梆子声腔的形成有着直接影响。

秦腔唱腔为板式变化体，分欢音、苦音两种，前者长于表现欢快、喜悦情绪；后者善于抒发悲愤、凄凉情感。依剧中情节和人物需要选择使用。板式有慢板、二六、代板、起板、尖板、滚板及花腔，拖腔尤富特色。主奏乐器为板胡，发音尖细清脆。

秦腔的表演朴实、粗犷、细腻、深刻，以情动人，富有夸张性。角色行当分为四生、六旦、二净、一丑，计13门，又称“十三头网子”，表演唱做并佳。西安的易俗社，专演秦腔，锐意改革，吸收京剧等剧种的精华，唱腔从高亢激昂而趋于柔和清丽，既保存原有风格，又融入新的格调。

秦腔因其流行地区的不同，衍变成不同的流派：流行于关中东部渭南地区大荔、蒲城一带的称东路秦腔（即同州梆子，也叫老秦腔、东路梆子）；流行于关中西部宝鸡地区的凤翔、岐山、陇县和甘肃省天水一带的称西路秦腔（又叫西府秦腔、西路梆子）；流行于汉中地区的洋县、城固、汉中、沔县一带有汉调桄桄（实为南路秦腔，又叫汉调秦腔、桄桄戏）；流行于西安一带的称中路秦腔（就是西安乱弹）。其中的西路入川后成为梆子；东路在山西为晋剧，在河南为豫剧，在河北成为梆子，所以说秦腔可以算是京剧、豫剧、晋剧、河北梆子这些剧目的鼻祖。各路秦腔因受各地方言和民间音乐影响，在语音、唱腔、音乐等方面，都稍有差别。近五十年来，东、西、南三路秦腔的发展趋于停滞，有被中路秦腔取而代之的趋势。

秦腔所演的剧目，据现在统计约三千个，多是取才于“列国”、“三国”、“杨家将”、“说岳”等说部中的英雄传奇

或悲剧故事，也有神话、民间故事和各种公案戏。它的传统剧目丰富，已抄存的共 2748 本。

秦腔的优秀演员，除清代的名冠南北的大艺术家魏长生外，还有被誉为花部四美的王湘云、陈娥碧（良官）和渭南派的申祥麟，同州派的栾小惠，周至派的桃琐儿，长安派的岳色子等。光绪中后期有润润子、玉喜儿、陈雨农、党甘亭、赵杰民、李云亭（麻子红）、刘立杰（木匠红）、王文鹏等。辛亥革命以来，有名丑马平民，名小生苏哲民、苏育民，名旦刘箴裕（有与欧阳予倩“并驾齐驱”之誉）、王天民（人称“西北梅兰芳”）、李正敏（人称“秦腔正宗”）、何振中、宋尚花等。名净田德年和名须生何家颜、耿善民、张锁中、刘毓中、刘易平等。特别是秦腔表演艺术家陈雨农、王文鹏、党甘亭、李正敏、王天民、刘毓中，以及原“三意社”的编修李逸笙、苏哲民等人，在唱腔、表演、化妆造型等方面都有创新。

第二章 秦腔唱腔板式

秦腔唱腔音乐系板式变化体曲式结构，其唱腔均在板式中进行。以其调性特征区分有“欢音”和“苦音”两类腔调。无论在旋律的进行以及表现情绪方面这两种腔调均有十分明显的色彩差异。特别是苦音，旋律深沉、浑厚、高亢、激昂、长于表现悲哀、痛伤、怀念、凄凉等感情。而欢音则为欢快、明朗、刚健有力、长于表现喜悦、欢快、跳荡和爽朗的感情。这两类腔调依据戏剧情节和人物感情需要可独立运用，又可相互转换交替运用。依其发声方法可分为“真嗓”和“假嗓”。依其演唱形式可分为“独唱”、“对唱”、“齐唱”等形式。依其节拍形态可分为“一板三眼”、“一板一眼”、“板板板板”、“无板无眼”、“散板”等类别。依其同一板式唱腔旋律的变化分有“生腔”、“旦腔”、“净腔”、“丑腔”。生腔包括幼生、小生、须生、老

生、红生各腔。旦腔包括小旦、正旦、老旦各腔。净腔包括大净、二净各腔。

唱腔是以一个上、下句旋律为基础，或在同一种板式中作各种变化反复，或作各种板式的转换，或连接形成唱腔板式结构的特点。

板式则是不同节拍、节奏型以及和旋律的有机结合。根据剧情的发展、各种板式皆有不同速度的变化，其中“慢板”、“二六板”、“带板”还可以歇板（游弦），借以说白或表演。

各类板式中的“彩腔”是唱腔中的特殊腔调，其有独特的个性特色，以慢板中居多。彩腔有慢板腔，二倒板腔，箭板腔，带板腔，大起板腔。其他各板式的彩腔皆是散板和散唱，唱句少，也不常用。

第一节 二六板唱腔

二六板是秦腔唱腔中变化较多，表现力较强而又较为完整的一种基本板式。可单独在一出戏中应用。此板式亦分欢音和苦音两类。上下句唱腔各为六板，且两句即可成段。“二六板”有紧（快），慢之分；“快二六板”长于表现

激情和亢进的情绪，是由“慢二六板”加快速度而来。“慢二六”长于叙述、对话和抒情之情绪。均属“一板一眼”节拍（即为2/4节拍）。

一、叫板与挂号

“叫板”是指演员用一定规范的叫法向司鼓示意所唱的板式，随即按需起板式接唱或起动作铜器。叫板多用于“慢板”，“二六板”，“箭板”，“滚板”等；动作铜器前的叫板如“豹子头”、“倒八槌”等。

“挂号”属叫板的另一形式。即演员在表演过程中用一定的手势或身段向司鼓暗示所需板式或动作铜器。如用大拇指示意起“浪头带板”；食指示意起“箭板”；单手下摇示意起“摇板”等。建国后这些挂号在舞台上均被逐渐淘汰。

“叫板”除叫起板式的意义外，又有戏剧和音乐上的意义，从而用来达到一定的戏剧效果。叫板的曲调皆为“散板”。有时只有语调而无曲调。一般可分“虚字叫法”和“有字叫法”二者各有腔调和字调的不同。

虚字叫法，多为语气词，并有感叹意义。

有字叫法，多为呼唤人称或表态、命令及恳求之词。