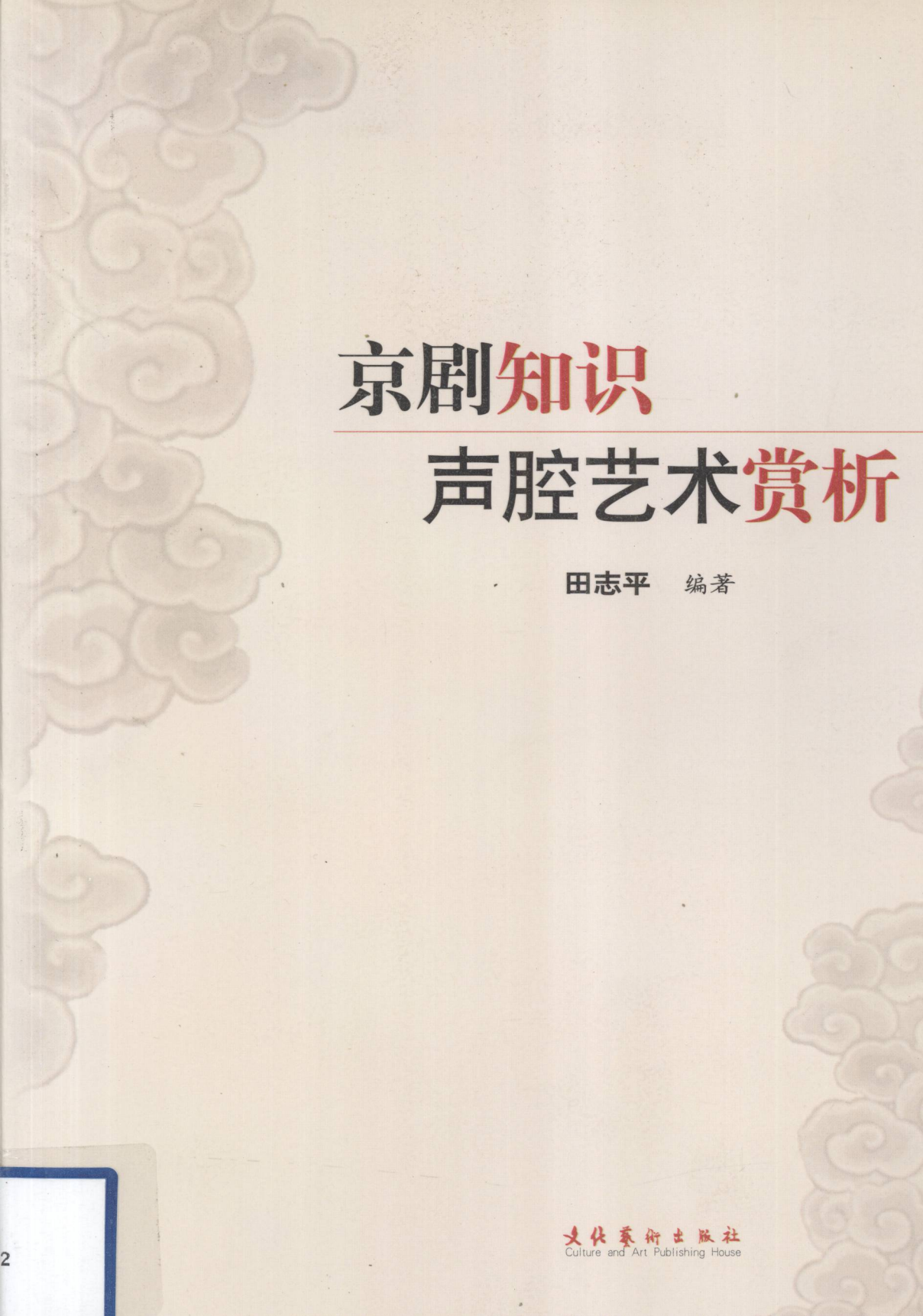

京剧知识

声腔艺术赏析

田志平 编著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

京朝知识

声腔艺术赏析

傅晓平 著

北京广播学院出版社

京剧知识

声腔艺术赏析

田志平 编著

图书在版编目(CIP)数据

京剧知识声腔艺术赏析 / 田志平编著. — 北京:

文化艺术出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5039-3633-3

I. 京… II. 田… III. 京剧—声腔—艺术评论 IV. J617.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第004949号

京剧知识声腔艺术赏析

编 著 田志平

责任编辑 胡 晋

装帧设计 刘宝华

责任印制 王敬华

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010)64813345 64813346(总编室)

(010)64813384 64813385(发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开 本 787×1092毫米 1/16

印 张 16.5

字 数 200千字

印 数 0001—3000册

书 号 ISBN 978-7-5039-3633-3 / J · 991

定 价 32.00元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

目录

知识篇

- 一、什么是戏曲？ /3
- 二、什么是京剧？ /4
- 三、京剧形成于什么时期？ /5
- 四、“徽班”和京剧是一回事吗？ /5
- 五、什么是行当？ /6
- 六、京剧的行当是怎样划分的？ /7
- 七、为什么把“唱念做打”列为京剧表演所运用的主要技艺手段？ /8
- 八、京剧中哪些行当较多地运用演唱技艺手段？ /9
- 九、京剧老生行当的演唱有哪些特色？ /9
- 十、京剧小生行当的演唱有哪些特色？ /10
- 十一、京剧青衣行当的演唱有哪些特色？ /10
- 十二、京剧花旦行当的演唱有哪些特色？ /11
- 十三、京剧老旦行当的演唱有哪些特色？ /11
- 十四、京剧花脸行当的演唱有哪些特色？ /12
- 十五、京剧丑行的演唱有哪些特色？ /12

- 十六、京剧唱段与一般歌曲有什么不同？ /13
- 十七、什么是京剧演唱的“板式”？ /14
- 十八、什么是京剧演唱的“声腔”？ /15
- 十九、京剧演唱的主要“声腔”有哪些？ /15
- 二十、京剧传统戏唱段的主要“板式”有哪些？ /16
- 二十一、京剧演唱中的〔西皮〕声腔适合表现什么样的情绪？ /17
- 二十二、京剧演唱中的〔二黄〕声腔适合表现什么样的情绪？ /18
- 二十三、京剧演唱中的〔反二黄〕声腔适合表现什么样的情绪？ /19
- 二十四、京剧演唱中的〔四平调〕声腔适合表现什么样的情绪？ /19
- 二十五、京剧演唱中的〔南梆子〕声腔适合表现什么样的情绪？ /20
- 二十六、京剧演唱中的〔反西皮〕声腔适合表现什么样的情绪？ /20
- 二十七、京剧演唱中的〔高拨子〕声腔适合表现什么样的情绪？ /21
- 二十八、京剧演唱中的“杂腔小调”适合表现什么样的情绪？ /21
- 二十九、什么是京剧演唱中的〔唢呐二黄〕？ /22
- 三十、什么是京剧演唱中的〔原板〕板式？ /23
- 三十一、什么是京剧演唱中的〔慢板〕板式？ /24
- 三十二、什么是京剧演唱中的〔三眼〕板式？ /25
- 三十三、什么是京剧演唱中的〔二六〕板式？ /26
- 三十四、什么是京剧演唱中的〔流水〕板式？ /27
- 三十五、什么是京剧演唱中的〔快板〕板式？ /28
- 三十六、什么是京剧演唱中的〔散板〕板式？ /29
- 三十七、什么是京剧演唱中的〔摇板〕板式？ /30

- 三十八、什么是京剧演唱中的〔导板〕板式？ /31
- 三十九、什么是京剧演唱中的〔回龙〕板式？ /31
- 四十、“依字行腔”是什么意思？ /32
- 四十一、“过门”在京剧演唱中的作用是什么？ /33
- 四十二、京剧演唱中每一个字的字音应该怎样处理？ /33
- 四十三、什么是京剧唱、念中的“韵白”？ /34
- 四十四、什么是京剧唱、念中的“尖团字”？ /35
- 四十五、什么是京剧唱、念中的“上口字”？ /36
- 四十六、什么是京剧表演中的“数板”？ /37
- 四十七、学唱京剧唱段将面对哪些具体学习内容？ /38
- 四十八、学唱京剧唱段大约可采用什么样的方式？ /39
- 四十九、什么是京剧演唱中的“气口”？ /40
- 五十、什么是京剧演唱中的“换气”和“偷气”？ /40
- 五十一、什么是“黄腔”、“走板”？ /41
- 五十二、什么是“冒调”和“不搭调”？ /41
- 五十三、什么是京剧演唱中的“左嗓”？ /42
- 五十四、什么是京剧演唱中的“真嗓”（“大嗓”或“本嗓”）？ /42
- 五十五、什么是京剧演唱中的“假嗓”（“小嗓”或“二本嗓”）？ /43
- 五十六、什么是京剧演唱中的“丹田气”？ /44
- 五十七、什么是京剧演唱中的“脑后音”？ /45
- 五十八、什么是“调门”、“调面”和“调底”？ /45

赏析篇

- 一、《小放牛》选段“三月里来桃花开”〔山歌小调〕/49
- 二、《红灯记》选段“穷人的孩子早当家”〔西皮原板〕/52
- 三、《红灯记》选段“都有一颗红亮的心”〔西皮流水〕/54
- 四、《智取威虎山》选段“甘洒热血写春秋”〔西皮快二六〕/55
- 五、《沙家浜》选段“你待同志亲如一家”〔西皮摇板·流水〕/57
- 六、《沙家浜》选段“要学那泰山顶上一青松”
〔喷呐西皮导板·喷呐西皮垛板〕/00
- 七、《沙家浜》选段“智斗”〔反西皮摇板·西皮摇板·流水〕/67
- 八、《奇袭白虎团》选段“决不让美李匪帮一人逃窜”〔二黄快板〕/74
- 九、《三家店》选段“将身儿来至在大街口”〔西皮流水〕/77
- 十、《定军山》选段“这一封书信来得巧”〔西皮流水〕/79
- 十一、《淮河营》选段“淮南王他把令传下”〔西皮摇板·流水·散板〕/82
- 十二、《穆桂英挂帅》选段“一家人闻边报雄心振奋”
〔西皮散板·流水·散板〕/85
- 十三、《红娘》选段“叫张生隐藏在棋盘之下”〔西皮快板〕/89
- 十四、《打龙袍》选段“一见皇儿跪埃尘”〔西皮流水·摇板〕/90
- 十五、《辕门射戟》选段“将军休要逞刚强”〔西皮摇板·二六〕/94
- 十六、《苏三起解》选段“苏三离了洪洞县”〔西皮流水〕/97
- 十七、《锁麟囊》选段“春秋亭外风雨暴”〔西皮二六·流水〕/98
- 十八、《甘露寺》选段“劝千岁杀字休出口”〔西皮原板·流水〕/101

十九、《徐策跑城》选段“湛湛青天不可欺”〔拨子原板·摇板·散板〕/105

二十、《霸王别姬》选段“劝君王饮酒听虞歌”〔西皮二六〕/111

二十一、《铡美案》选段“包龙图打坐在开封府”〔西皮导板·原板〕/113

二十二、《罗成叫关》选段“黑夜里闷坏了罗士信”

〔喷呐二黄导板·回龙·原板·散板〕/117

二十三、《空城计》选段“我本是卧龙岗散淡的人”〔西皮三眼〕/121

二十四、《空城计》选段“我正在城楼观山景”〔西皮二六〕/130

二十五、《望江亭》选段“只说是杨衙内又来搅乱”〔南梆子〕/135

二十六、《钓金龟》选段“叫张义我的儿听娘教训”〔二黄原板·垛板〕/145

二十七、《红娘》选段“看小姐红晕上粉面”〔反汉调〕/151

二十八、《赤桑镇》选段“自幼儿蒙嫂娘训教抚养”〔二黄碰板快三眼〕/155

二十九、《打渔杀家》选段“昨夜晚吃酒醉和衣而卧”

〔西皮快三眼·二六〕/161

三十、《将相和》选段“辅赵邦费心机深思苦想”

〔二黄导板·回龙·原板〕/168

三十一、《御碑亭》选段“鼓打四更我的心神不定”〔西皮二六〕/172

三十二、《西厢记》选段“远望那十里亭痛断人肠”

〔反二黄散板·垛板·原板〕/174

三十三、《贵妃醉酒》选段“海岛冰轮初转腾”〔四平调〕/178

三十四、《三击掌》选段“老爹爹请息怒容儿细讲”〔西皮慢板〕/185

三十五、《哭灵牌》选段“点点珠泪往下抛”〔反西皮二六·摇板〕/188

三十六、《萧何月下追韩信》选段“三生有幸”〔二黄碰板〕/192

三十七、《洪羊洞》选段“为国家哪何曾半日闲空”〔二黄原板〕/196

三十八、《搜孤救孤》选段“娘子不必太烈性”〔二黄原板·散板〕/199

三十九、《法场换子》选段“恨薛刚小奴才不如禽兽”〔二黄三眼〕/203

四十、《赵氏孤儿》选段“老程婴提笔泪难忍”

〔反二黄散板·原板·垛板·散板〕/208

四十一、《文昭关》选段“一轮明月照窗前”〔二黄慢板〕/212

四十二、《李陵碑》选段“叹杨家秉忠心大宋辅保”

〔反二黄慢板·原板〕/220

四十三、《辕门斩子》选段“听说是老娘亲来到帐外”

〔西皮导板·三眼·原板·快板〕/236

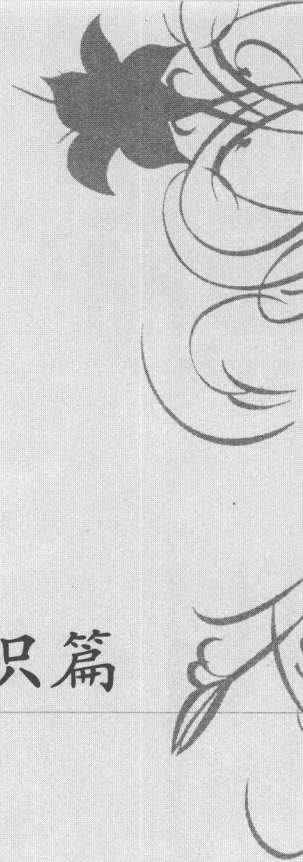
四十四、《锁五龙》选段“大吼一声绑帐外”

〔西皮导板·原板·流水·快板〕/242

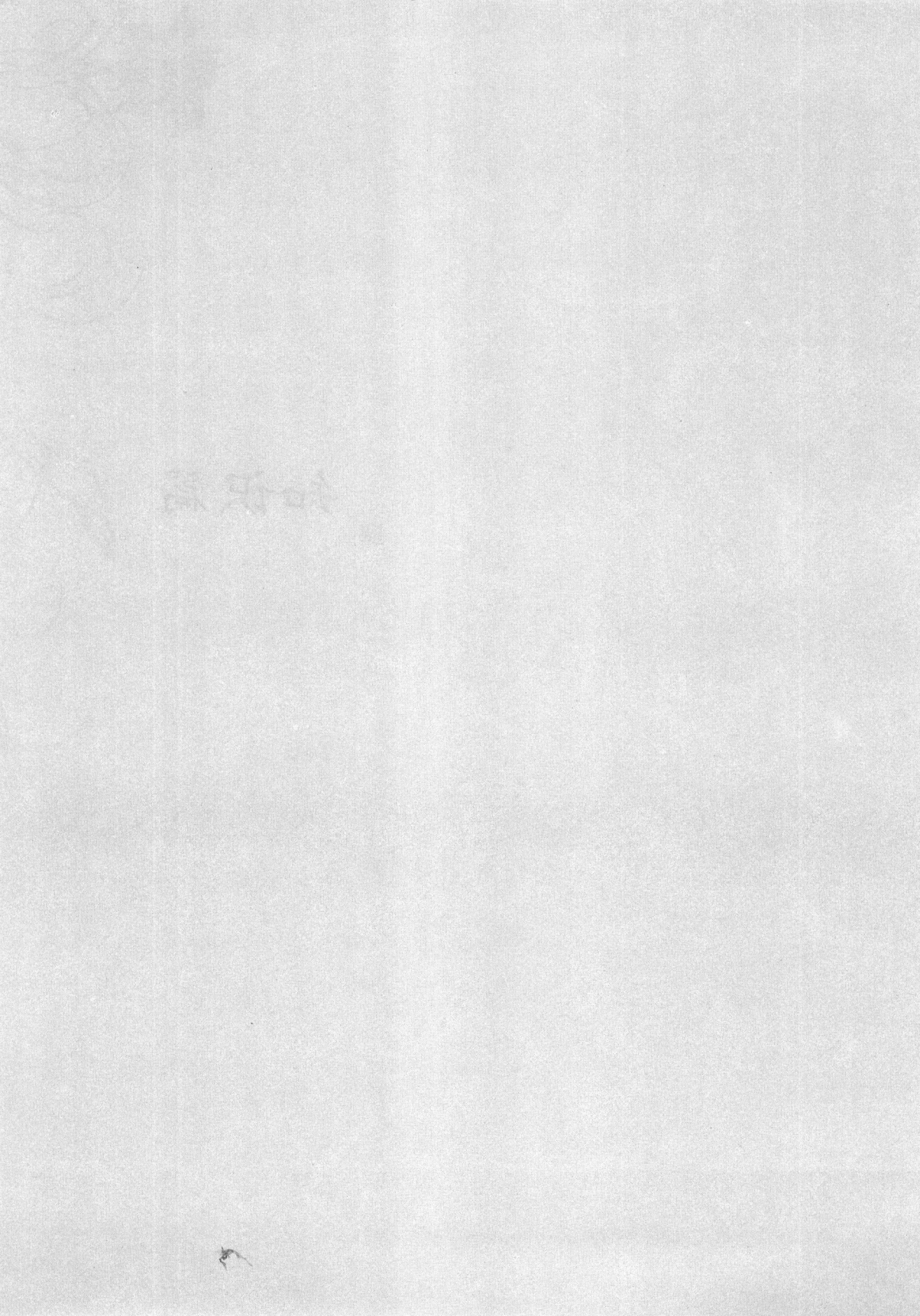
四十五、《赵氏孤儿》选段“我魏绛闻此言如梦方醒”〔汉调二黄〕/247

四十六、《九江口》选段“心似火燃”〔二黄碰板三眼〕/252

后记 /257

知识篇

一、什么是戏曲？

中国传统的戏剧艺术被称为戏曲。戏曲二字的组合，据考证最早可见于宋末元初人刘壎所著的《水云村稿》，这部书中有这样的文字：“至咸淳，永嘉戏曲出。”这里所说的“永嘉戏曲”，就是产生于浙江温州一带的“南戏”。近代国学大师王国维，用戏曲一词来指称他所研究的中国传统戏剧形式，并对戏曲作了“以歌舞演故事”等最基本层次的解析。从此，戏曲一词逐步被社会确认，成为对所有中国传统戏剧艺术的通称。

戏曲最重要的特征体现在表演艺术中，其表演艺术一直遵循戏剧故事与演唱相互依存、相互融合的基本模式，于是形成有戏有曲的最直观的形式特质，并且进一步划分出演唱、念白、做功、武打等四种演技手段，习称为唱、念、做、打四类演技。在表演艺术基础上，戏曲的剧本文学、伴奏音乐、演出器物、化妆服饰等等，围绕着表演艺术高度融合，同时，又根据各自的特性、特质构成独有的艺术格局。进入 20 世纪之后，戏曲借鉴了西方戏剧艺术的一些有效手法，在以表演为主体的原有内容中，又增加了导演和舞台美术成分，从而形成戏曲表演、戏曲音乐、戏曲文学、戏曲导演、戏曲舞美等明确分工的更具有综合性质的艺术体系。

戏曲拥有一个庞大的艺术分支群落，这些艺术分支被称作剧种，它们在声腔音乐系统、念白语音和表演手法上存在一定的区别。如昆曲运用于元代、明代流传下来的曲牌体音乐系统，京剧则主要运用在清代盛行起来的板腔体皮黄腔音乐系统。据《中国大百科全书 戏曲曲艺》介绍，20 世纪 80 年代初期统计的戏曲剧种数量是 317 种。

二、什么是京剧？

京剧是戏曲的一个剧种。京剧源起于 1790 年为清朝乾隆皇帝祝寿而进京献艺的徽班。这个名为“三庆班”的徽班，在京城演出受到观众欢迎，此后其他徽班纷纷进京谋求发展，逐渐形成众多徽班演出兴盛、“四大徽班”各显其能的局面。徽班早期以唱二黄腔为主，清朝嘉庆、道光年间，汉调（又称楚调、西皮调）演员们进京，不断加入徽班演出，使徽班又逐渐吸纳了汉调长处，最终汇合了二黄、西皮等音乐系统，形成当时的“皮黄戏”。皮黄戏不仅在京城走红，而且日益受到上海观众的喜爱，表演名家纷纷受邀赴上海演出，上海媒体和观众时常把来自京城的皮黄戏称为京戏。

1876 年，上海《申报》上始见“京剧”的名称。历史上，京剧曾有过皮黄、二黄、黄腔、京调、京戏、平剧、国剧等若干称谓，1949 年以后，才正式定名为京剧。京剧艺术从 19 世纪后期日益繁盛，因剧目丰富、剧团众多、观众踊跃、名家辈出，在全国演艺界乃至整个文化艺术界形成深远影响，一度成为中国戏曲中规模最大的剧种，位列全国戏曲之冠。

三、京剧形成于什么时期？

早期进京的徽班，为适应京城观众的需求，逐步吸纳昆曲、京腔、秦腔等剧种在表演上的一些长处，积累了一定的剧目，获得了良好的发展。大约在徽班进京 50 年后的道光二十年至咸丰十年（1840—1860）间，经过汉调与徽戏的合流，音乐上的曲调、板式已经完备而丰富，演唱和念白字音中已融入北京语言的特点，脚色行当体制大致完备，表演剧目也日益充盈并形成自己的特色。同时，产生了一批有很高艺术声誉的表演家，如被称为“老生前三杰”的程长庚、余三胜、张二奎等。现在一般认为，京剧形成于这一时期。

四、“徽班”和京剧是一回事吗？

徽班是对早期进京演出的徽戏戏班的称谓，京剧是由徽班经过半个多世纪的发展和艺术提升、演进后形成的戏曲表演形式。二者有明确的继承关系，但不是相互隶属的关系。

五、什么是行当？

行当是戏曲表演的分工方式。不同的行当，分别承担着扮演男、女、老、少不同生理特征人物的分工任务，也分别承担着扮演急性子、直脾气等个性特征以及心地狭隘或卑鄙齷齪等品行特征人物的分工任务。

行当的设立，为演员演技的学习和发挥划定了明确范围。明、清时期，戏曲演员主要是男性，剧中的女性人物因而多由男演员扮演，从而形成了男扮女的旦行行当特色，习称为“男旦”或“乾旦”；旦行演技，实际上就成为一批男性演员学艺并发挥表演才能的一个固定的艺术范围。在这样一种演员与演技范围选择对应的行当体制格局下，还存在着女演男的演技范围，此外，还常常出现少演老、老演少等等情况。这些独特的演技范围，构成了不同行当的确立，也构成了戏曲艺术的一项鲜明特征。

六、京剧的行当是怎样划分的？

京剧行当首先分为生、旦、净、丑四大类。生行承担扮演男性主要人物以及一部分次要男性人物的任务；旦行承担扮演女性主要人物以及大部分次要女性人物的任务；净行承担扮演性格粗犷鲁莽、气质威严豪迈的个性突出的男性人物的任务；丑行则承担扮演幽默、机智的男性正面小人物，或灵魂丑恶、道德败坏、品行不端的反面男性人物的任务。

在四大类行当的内部，根据人物的生理年龄以及舞台演技的特点，又做了比较细腻的划分。如生行中根据年龄细分出老生、小生，并曾经有过娃娃生，根据演技又分出武生，而武生内部再分出长靠武生、短打武生等等。旦行中则根据年龄细分出老旦、青衣、花旦等，根据演技又分出武旦等。净行根据演技分出唱功花脸、架子花脸、武花脸等等，丑行则根据演技分出文丑和武丑。

京剧行当一般是按照划定的范围来对应剧中人物的，比如老生扮演中老年男性，小生扮演青少年男性等等。但有时也会破例。比如在“三国戏”中，周瑜本来比诸葛亮年龄大，但剧情有意突出周瑜意气风发的气质和使气任性的性格特征，所以用小生扮演，而诸葛亮在剧情中被格外突出了睿智大度和稳重老成的性格，所以用老生扮演，这种安排正好把行当与人物对应的范围颠倒了。还有一些剧中人物，在长期表演实践中形成可用两个行当来对应的方式，比如《霸王别姬》中的霸王项羽，可以由净行扮演，也可以由武生扮演；“三国戏”中的关羽，可以由生行中的红生扮演，也可以由净行中的红净扮演。这种一个人物可由两个行当扮演的情况，反映出京剧行当相互间拥有一定的边缘重合区域，表演家们则充分利用了这个区域来扩大自己的剧目数量，并努力扩大自己的技艺范围。