

杨宝忠京胡演奏经验谈

中国音乐学院民族音乐研究所

音乐出版社

楊寶忠京胡演奏經驗談

楊 寶 忠 著

中國戲曲學院戲曲研究所編

音 樂 出 版 社

北 京

內 容 提 要

本书作者京剧著名老教师楊宝忠同志，以他多年丰富的演奏經驗，較詳細地講述了京胡演奏技术上的基本知識，并列举各种唱腔伴奏的实例。为了便于讀者的学习参考，还介紹了老生唱腔过門和唱腔曲譜，以及常用的曲牌。

楊宝忠京胡演奏經驗談

楊宝忠著 中国戏曲学院戏曲研究所編

音乐出版社出版(北京和平門外西琉璃厂170号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第003号

新华书店北京发行所发行

全 国 新 华 书 店 經 售

*

787×1092毫米 32开 $4\frac{1}{2}$ 印张 乐譜100面及26千文字 1頁插图

1963年6月北京第1版

1963年6月北京第1次印刷

統一书号: 8026·1722

印数: 00,001-20,310册 定价: 0.53元

前 言

1959年京剧名老琴师杨宝忠同志在中国音乐家协会和我院合編的《戏曲音乐》月刊上，連續发表了《胡琴講座》，內容主要是介紹京剧胡琴演奏技术上的一些基础知識。后来我院相繼接到許多爱好胡琴的讀者来信，要求能将講座材料汇成专集，并希望再介紹一些有关老生演唱的曲調和伴唱实例。为了滿足讀者的要求，我們以《胡琴講座》为基础，重新請作者加以整理、补充。这本书比原稿增加了生角唱腔过門和講解，又选择了一些唱腔的伴奏实例，和几支常用的曲牌。这些都是根据京剧常用的曲牌并結合杨宝忠同志丰富的演奏經驗編写的。

京剧胡琴的演奏技巧是很丰富的，也比较复杂，且各家各派因演奏手法不同，而各具风格。因此，胡琴曲譜很难把許多变化和細微的技法全部記錄出来。而且，那样不只显得繁瑣和呆板，也会給讀者带来許多麻煩；事实上，由于演唱的不同而伴奏时也就迥异，即令同是一个人的两次演奏也很难完全一样。学习胡琴既要視譜練習，也要多听多觀摩，才能逐漸掌握它的基本规律和在具体演奏时的許多細微的变化和技法；如果能有条件得到教师的具体輔導，那就会收到更显著的效益。

杨宝忠同志在京剧胡琴的演奏和研究方面造詣甚深，曾为名演員馬連良、杨宝森操琴。他不仅能博采各家之长，丰富自己；且对西洋弦乐也有所研究，能在演奏方法上适当借鉴。本书可作为京胡爱好者自学之用，也可供戏曲工作者研究参考。因篇幅关系，可能挂一漏万，希讀者和专家們給予批評和指正。

目 次

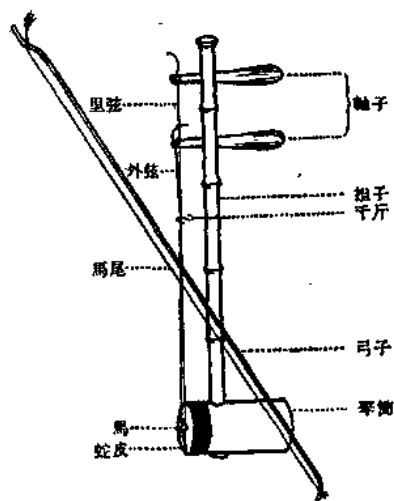
前 言	中国戏曲学院戏曲研究所
一、怎样选择好胡琴	1
二、胡琴的使用和保养	7
三、演奏的基本知識	10
操琴的姿势	10
胡琴的定弦	11
胡琴的定調	12
胡琴的弓法	13
胡琴的指法	22
四、胡琴的伴奏方法	33
五、介紹老生唱腔几种常用的过門(附有关的唱腔曲譜)	40
二黄原板(40) 二黄慢板(49) 二黄快三眼(59) 二黄导板和散板(68)	
二黄搖板(69) 回龙(70) 四平調(70) 西皮原板(73) 西皮慢板(三	
眼)(84) 西皮快三眼(94) 二六板(95) 西皮导板和散板(102) 流水	
板和快板(104) 西皮搖板(105) 反二黄慢板(107) 反二黄原板(126)	
反二黄散板和导板(130)	
六、常用的几支曲牌	133

一、怎样选择好胡琴

京剧的主要伴奏乐器是什么？恐怕大家都知道，是胡琴。爱好拉胡琴和唱京剧的人，大概都希望有一把好胡琴来进行伴奏。因为好胡琴发音清脆、优美动听，演奏起来称手好用。虽然，初学者不一定非要买到好胡琴，才能把曲调练会，但是，如果能有一把比较满意的好琴，更可以增加学习的兴趣。

胡琴的好坏决定于质料和制作的规格，现在让我来分别的谈一谈：

胡琴构造上最主要部分是：琴筒、蛇皮、担子（即琴杆。尤其是第五节的一段）。因为胡琴的发音依靠这三部分扩大音量。蛇皮好象留声机的喇叭片，琴筒就是共鸣箱，担子如同振动杆。这三部分如果质料好，再配合的很合适，那么它发出的声音一定是很好听的。所以胡琴

本身的优劣,主要还是在于这三部分。

胡琴的制作除质料上要求讲究以外,同时对于型体的尺寸规格也有一定的标准。一般制作胡琴以营造尺为计算标准(一营造尺相当于市尺九寸四;相当于公尺302毫米)。四十年前京剧所用的胡琴担子总长度不超过468毫米。因为,那时演员最起码的调门是正宫调,担子长了不能适应要求。后来逐渐有所改变,不但要求唱得高,还要注意声音的圆润、灵活,因而演员的调门普遍降低。所以,旧式的胡琴就感到发音太尖细,特别是在给青衣伴奏的时候。

1919年,我和制琴老师傅马良正一道研究,创制了484毫米的新尺寸胡琴。这种琴在发音上克服了上述的缺点,并且把筒子的口径按比例稍稍加大(专为青衣伴奏的还要更大一些),很快的得到推广,后来又逐渐发展到490毫米(1尺5寸7)。现在把三种胡琴主要部件的尺寸分列于下:(量尺寸以竹节的节口中间为标准,单位:毫米)

种 类	担子长度	筒 长	前口内径	后口内径
老式胡琴	468	108	44	42
新式胡琴	484	112或114	45	43-44
青衣胡琴	484-490	116	46-47	44-45

注:新式胡琴适合西皮弦,青衣胡琴发音宽厚,拉二黄较合适。

胡琴担子的长度,第一、二节和第五节(底节)的尺寸都是较为固定的,其长短增减在于第三、四两节。担子共为五节,头节

75-78 毫米, 头、二节 168-172 毫米, 第五节为 103 毫米。第一軸孔在头节正中, 兩軸正中有一节口。一般地说胡琴担子分为正圓型和扁圓型, 但均不宜过粗。老式胡琴担子的直径最細, 約 17 毫米, 新尺寸的担子以 19-21 毫米为合适。筒的厚度要适中, 以 5 毫米为宜。

上面介紹的是胡琴主要部件的尺寸规格, 现在再进一步談一談有关各部件的質料和构造等問題:

担子 担子又称琴杆。上端凿孔安琴軸(两个), 下面穿入琴筒, 它起承担作用。縮在筒子里的一小段, 开长方型的小口称为“风口”, 风口大小关系着发音(內径粗的琴筒风口要大一些), 由皮发出来的声音一部分通过它传到担子上。从筒子外圓露出来的一小部分, 用以縛弦。做胡琴担子的原料以福建所产的花皮紫竹为最佳, 其次为浙江富阳紫竹。选择时要求竹質坚硬, 表皮細潤, 內腔宽膛发音才能清脆。过去我曾提倡全黄花竹, 这种竹子不仅質地坚实、发音清脆, 而且非常美觀。还有一种罗汉竹, 是因在竹节头上生有大小不等的圓珠斑結而得名。罗汉竹分白色和紫色两种, 由于它的質地过于細密, 发音往往流于生硬, 但也有宏亮坚实的, 如孙佐臣先生使用者。另一种是以湘妃、凤眼等斑竹作担子, 这种竹子节口长, 制作时要嵌鑲假竹节, 为了求得一致, 并用斑竹包鑲琴筒。徐兰沅先生曾試过, 但是这种竹子发音有些滯涩, 使用起来也不坚固, 因而也沒有普遍流行。选择胡琴时要注意担子弯曲的毛病。

1959 年春, 北京的制琴师傅史善朋和洪广源采用枫木做担

子和琴筒，已試制成功，經我們鑑定完全合乎標準。發音也比較清脆，拉西皮、二黃都很相宜。担子的形式仿竹節、并有天然花色，質地堅硬，而且又可以按照各个人的愛好要求來截取最理想的尺寸。這種楓木成本低而經久耐用，可以作為新式的材料來推廣。

琴筒 琴筒是細毛竹去皮制成的。一般講究熏干竹。選擇時要試敲一下，其聲音清亮而不悶啞和體輕者為佳，從外口縱斷面看，竹紋點疏稀有致者最好，竹絲紋理要粗，筒內皮質（竹黃）要厚，經年久遠，表面呈黑色而含白綫者尤為上品。筒子的前內口一般都比后內口要大一些，如果前口小則影響蛇皮的振動；后內口如果大，則發音松散。

蛇皮 以湖北出產的大鱗蛇皮為最佳。區別蛇皮優劣，首先觀察黑白是否分明，好皮黑如緞白如綫。其次要求厚薄適中，并具有堅韌性，即所謂“脆板”。厚皮發音高，薄皮發音低；皮蒙的緊發音高，蒙的松發音低。其次是蘇州、紹興等地所產的蛇皮。另外尚有白蛇皮、花蛇皮、芝麻皮，均不流行。舊時用小鱗皮，質堅耐久，適宜高調門，但發音遠不如蛇皮發音嘹亮。

軸子 又稱軫子。它起牽引弦綫的作用，同時又是調整音高的主要部件。胡琴軸子有兩個，上軸系老弦，下軸系二弦。兩軸距離 81 毫米，軸長 140~146 毫米，軸子的原料有黃楊和黃檀兩種，黃楊質軟美觀，黃檀質地堅硬，兩種均可。軸與軸孔的接觸面要相當嚴密，轉動自如，才好使用。過松容易跑弦；偏緊非但轉動不靈活，而且很容易傷軸孔。軸孔兩端纏縛的絲弦是保

护轴孔的。

弦 弦是胡琴发音的主体，凡是拉弦乐器都是靠弦线摩擦振动而发音。胡琴的弦被马尾磨擦振动以后，所发的声音就传到蛇皮、琴筒上而被扩大出来。胡琴用的弦要粗细均匀，并要选用新制的生丝弦。弦有三种，即老弦、二弦、子弦，其中每种又分为粗、中、细。细老弦、粗二弦均易出杂音，里弦用粗老弦，外弦用中二弦，这样的配合适用于手头软者；如腕力硬则可以用中老弦配粗二弦。王少卿先生和我均采用后者。

千斤 又称千斤钩，它与“马”规定了琴弦发音的界限，同时又能约束两根弦之间的距离，防止因弓拉弦而有所移动，就如三弦月琴上的弦枕头（山口）的作用一样。千斤是用白铜丝做成∞形的钩子，它和发音也有关系，根据我的经验，以较大者为佳。千斤与担子距离要合适，约19毫米比较适宜，但也要看手指的长短来决定。千斤可以上下移动调整调门，但不宜过低。

马 “马”是弦和蛇皮间的支柱。弦上磨擦出来的声音通过它才传到蛇皮上，它和千斤共同规定了胡琴发音的界限。更重要的，它是扬声的桥梁。“马”分为“合竹马”（两个竹片粘合一起制成的，两侧均有皮质光面）与“非合竹马”。合竹马发音坚实，适用于软音胡琴；非合竹马发音柔软，适用于刚性胡琴。马的形式又分为马蹄式和空心式，一般多选用普通马蹄式的。无论什么形式均以老竹做的为最好。至于尺寸大小，弦槽宽窄可按个人喜爱和运弓的具体情况而选用。高大者适合二黄，矮小者适合西皮，胡琴有杂音可选大“马”。北京有一刻制“马”的老师傅

叫张恩济，手艺精巧，他雕刻的“馬”非常精細。

弓子 弓子是撐馬尾用的。它的长度以 688 毫米为标准；长者不能超过 717 毫米，短者不可短于 670 毫米。一般的弓子是一节两段（竹节口位于中間），以无中节者为稀罕，称为无节弓。弓竹种类很多，普通都是細江葦竹（又称白箭杆竹），其它有紫竹、湘妃竹等。选择弓子要注意两头的弯度，过大过小都不合用。

馬尾 馬尾拴在弓子上，与弦起直接磨擦作用。胡琴上所用的馬尾分为黑、白、花三种；黑色性刚，白色性柔，花馬尾刚柔相济。一般地说用馬尾宜多不宜少，因为发音薄，但是，要注意与“馬”上的弦槽距离配合适当。

松香 松香是使馬尾涩滞以便与弦磨擦发声的媒介物。以不含杂质，色焦黄、含油质而酥脆的老松香为上品。其它如人造的化学透明松香，不宜使用。

最后，还要注意槽口（琴筒前口）与担子所构成的角度问题。筒子与弦所成角度，担子向前倾斜大于 90 度时称为软口，小于 90 度时称为硬口；指力足者宜用软口，指力弱者宜用硬口。一般以小软口为合适。这样可防止过份按弦而碰筒子边。角度虽由担子与琴筒决定，但可以松紧千斤而调整补救。

二、胡琴的使用和保养

我們有了胡琴以后,首先要知道怎样使用和怎样保养它,当然这还不能算是演奏范围以内的事情。但是,这些小常識,对于学拉胡琴的人来说,也必須了解才好。现在简单地談一談:

弦綫的綫扣 胡琴弦的下端,需要打一个結扣才能套在担子的底头上。这个結扣一般称为“弓弦扣”又叫“称人結”,它与普通“平結”不同,不会因紧弦而发生松扣或形状改变的现象。結扣要求打得平整和迅速。下面是打弦結扣的顺序:

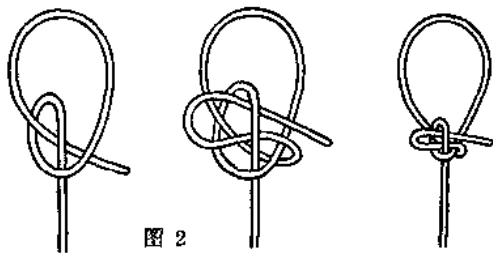

图 2

怎样上弦 弦要按照所需要的长度剪裁下来,不必过长。先上里弦,并使弦压住小皮垫,轴子上的弦身需压住弦头。最后将弦放入千斤鈎里。在上外弦之前,先把弓子挂在轴子上,并提到

筒子边处，然后再上外弦，方法同前。外弦上好后再把弓子放下来，再把外弦移进千斤钩内。最后放“馬”。“馬”必須放在蛇皮的正中間。不用时取下来貯藏在盒里；或者移在筒子边缘上，使弦輕輕地压住。換用新弦时要換拉几下，这样可以减少因定弦或演奏时所发生的松弛回弦的现象。

千斤的位置 一般演奏时，千斤最好正摆在二节到三节的中間，如遇临时調整調門，原則也是宜上不宜下。千斤过于向下不仅演奏上不便，而且发音也不会圓潤。

怎样点松香 用一支細竹棍儿，一端用綫綁紧，然后劈开另一头，将松香夹住（如用市上的一种特制松香棒，使用起来更为便当），燃烧松香时，最好让它呈黑色的溶浆后，再徐徐地点在弦与担子中間的围布上，但不宜过厚、过寬。点松香时注意两件事：1. 将弓子提上去，以免烤坏弓子；并且要把胡琴的前口向下傾斜，以免松香液滴在蛇皮上；2. 要防止松香液四溢，并待它凝固以后再用，不然，很容易粘着馬尾而发生故障。

胡琴的保养 擰轉軸子时不可猛力用劲，拇指也不要过于用力，不然，很容易使軸孔破裂，或軸子发松的毛病。定弦时注意“馬”的傾斜现象，要随时調整扳正，否則不仅影响发音而且可能因过于傾斜而造或蛇皮破裂。

当每次演奏完毕，須立即将弦放松，并将“馬”移到琴筒子边上（如为临时性的間歇不一定这样做），間时必须將松香粉末吹下去，然后再用軟布将各部件擦干淨，以保持乐器的整洁。

胡琴需要备置一个适合的布袋，不用时将它装起来放在通

风的地方,切忌烈日曝晒和受潮。酷热、严寒和潮湿的气候,对于胡琴都有影响。应当时常检查,发现有水蒸气时要及时擦净。尤其要注意保护蛇皮。旅行携带时,最好放在特制的防雨布袋中或皮制的提盒中,盒内须镶衬絨布,以防磨擦和磕碰。

胡琴和其它乐器一样,需要经常地使用,如果久置不动,则会影响发音。常见的现象是,蛇皮塌陷、马尾脱落。根据我的经验,一把质量较好的新胡琴需要演奏五年以上,经过多次声音的振动,发音才会清亮圆润。

胡琴如临时发生闷哑现象,不妨用一张方型道林纸(或将报纸平叠二层)垫在胡琴筒子下面,放于腿面。演奏起来一部分声音传于纸上起共振作用,能增强响度。

三、演奏的基本知識

操琴的姿勢

图 3

左手持琴，用“虎口”握住担子，位于千斤下面；拇指向下按住，四指自然地回曲按于弦上（有关指法问题见后述）。身体坐正，左腿放在右腿上（也有不架腿的），将琴筒放在腿面上，向左倾斜与人身成 60 度角为合适，左臂自然下垂。演奏时胡琴和身体均不可随便摇晃，否则，不仅影响发音和运弓，而且非常不美观，这一点，在开始学习的时候，应当特别注意。（见图 3）

右手持弓，以拇指、食指、中指拿住弓子上端的弯曲处，无名指抵住马尾。执弓要平，腕力要灵

活(见图4)。弓子分为松弓、紧弓两种(馬尾的松紧度不同),这要根据演奏者的脑力、习惯和爱好来选用。不論拉松弓或紧弓,

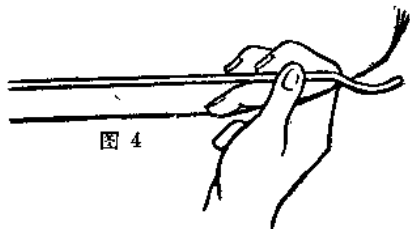

图 4

要求馬尾靠近担子,磨擦弦只是在琴筒边上面的一小段,不宜过高,这样才能保持运弓的平衡和发音准确。

胡 琴 的 定 弦

学习弦乐器第一步应该学会定弦。不論演奏什么曲調,必先定好弦才能演奏。所謂定弦,就是依照曲調的性質而确定里、外弦空弦的音高关系。京剧的曲調分四大类:二黄、反二黄、西皮、反西皮。这些調又是根据胡琴的定弦的不同而有所区别。二黄定弦(里弦作 $\dot{5}$ 外弦作 2),反二黄定 $1\ 5$ 弦,西皮和反西皮定 $6\ 3$ 弦(反西皮应为 $2\ 6$ 弦,但习惯仍作 $6\ 3$ 用。)其它尚有 $4\ 1$, $3\ 7$, $7\ 4$ 弦,这几种只在个别曲牌中应用。两根弦的关系,都成純五度。反过来讲,京胡的里、外弦不論多高,只要是純五度,两条弦即相和,如果练习二黄的調子,就把里弦作为 $\dot{5}$,外弦作为 2 ;如练习西皮調子,則認里弦为 6 ,外弦为 3 。依此类推。

现在介绍一种簡易的定弦方法:先将里弦任意固定在某一点上(要求胡琴能发出准确清晰的声音为标准),認定它是“ 1 ”,以这个“ 1 ”音做为基音,这时你根据这个基音唱出“ 5 ”,这个“ 5 ”恰好与里弦的“ 1 ”成純五度;然后再定外弦,使所发的音与

你所唱的“5”相合。在这过程中有一問題要注意，就是：当定好外弦时，因外弦伸张后又压下蛇皮，必不可免地会影响了里弦降低。这时，不妨再将里弦稍微提上一点与之相合。这时基本上算是定成1 5弦了，然后你再以1=5反复地拉奏试听，如果里外弦两个音听起来很协和，那么就算把弦定好了。“5 2”“6 3”的定弦方法也相同。胡琴三种曲調定弦的关系可参看24頁。

胡 琴 的 定 調

不論定什么曲調的弦，只要定好以后，自然它会有固定的音高，戏曲界把某曲調的音高称为“調門”，調門的高低是根据演唱的嗓子条件而决定的，也就是說調門可以移动。我曾經辦过，五十年前京剧演員所唱的調門起碼是正宮調，所謂“官中調門”。后来逐漸有所改变，不单纯要求高亢，还須声音圓潤，因而对演員的調門也就不是那样苛求了。胡琴定調門以曲笛做标准，定調时开放笛子上的某音孔对胡琴里弦空弦，以此方法推算某調門。现列表于下：

二黄和反二黄	西 皮	笛 子 音 孔
	乙 字 調	□ × ○ ○ ○ ○ ○
乙 字 調	正 宮 調	□ × × ○ ○ ○ ○
正 宮 調	六 字 調	□ × × × ○ ○ ○
六 字 調	凡 字 調	□ × × × × ○ ○
凡 字 調	小 工 調	□ × × × × × ○

注：（1）凡字調即爬字調。（2）×为閉孔，○为开放。□为吹口