

中外艺术精粹

中国地方剧种

主编／李月萍

THE DISTILLATION ART OF
CHINA AND FOREIGN COUNTRIES

吉林音像出版社
吉林文史出版社

中国地方剧种

主
编：李月萍

吉林音像出版社
吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术精粹/李楠等主编—长春: 吉林文史出版社
2006. 2

ISBN 7-80702-248-5

I. 文… II. 李… III. 文艺—经典—系列 IV..J.30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080173 号

中外艺术精粹

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林音像出版社

吉林文史出版社

印 刷 北京市楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 358

字 数 120 千字

版 次 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1/5000 册

书 号 ISBN 7-80702-248-5/J·30

总 定 价 1490.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

目录

第一部分 秦腔	1
第一章 秦腔史话	(1)
第二章 秦腔唱腔板式	(4)
第三章 秦腔曲牌音乐	(28)
第四章 秦腔表演身段与技巧	(38)
第五章 秦腔服装、布景与乐器	(57)
第六章 秦腔名家简介	(67)
第二部分 昆曲	(71)
第一章 昆曲史话	(71)
第二章 昆曲曲牌	(84)
第三章 昆曲的唱腔与调式	(93)
第四章 昆曲的音乐	(101)
第五章 昆曲名段赏析	(104)

第六章 昆曲名家简介	(115)
第三部分 评剧	(121)
第一章 评剧史话	(121)
第二章 评剧的基本知识	(134)
第三章 评剧流派	(145)
第四章 评剧名剧赏析	(154)
第五章 评剧名家简介	(162)

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到成熟期。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。

2

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”等小说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。它的传统剧目很丰富,已抄存的共有 2748 本。

中
外
艺
术
精
粹

秦腔的优秀演员,除清代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,名旦刘箴俗(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

4

中
外
艺
术
精
粹

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、节奏以及旋律的有机结合。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。彩腔有慢板腔，二倒板腔，箭板腔，带板腔，大起板腔。其它各板式的彩腔皆是散板和散唱，唱句少，也不常用。

5

中国地方剧种

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”、“倒八槓”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”除有叫起板式的意义外,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。

二、起板和起板过门

因二六板式速度的变化及其与节奏的联系,起板铜器中许多是用带板之名。其起板类别名目甚多,其中用牙子起板的有“摇板”,“原板”;用小铜器(小三件)起板

的有“二六小带板”，“三槌小带板”，“二六四小锣带板”，“二六七小锣带板”，“二六八小锣带板”，“二六十小锣带板”，“哭腔子小带板”，“二六喝场子小带板”等；用大铜器起板的有“二六大带板”、“二六蛮带板”、“二六拉槌子大带板”，“慢二六带板”、“长槌垛头二六带板”，“七槌二六带板”等。另外前半部分用大铜器，后半部分用小三件起板的有“两半截二六带板”。总之，根据人物和戏剧内容的需要各种起板均有各种用场。“二六板”的起板过门也称板头。它是由引子和基本过门构成的。根据不同的起板铜器可灵活运用引子。当剧情需紧凑时也可以在引子后接唱。

7

三、起唱规律

中国地方剧种

“二六板”唱腔少则一句，多至数十句。有十字句和七字句词格。唱腔上下句的起唱大体是眼起板落，即第一腔起于眼上、但板起板落也常见。

1. “碰板”：即从板上（强拍）起唱，落音在板上。句间过门多是唱腔的曲调重复或变化重复。词格较为自由。如王天民演唱的《黛玉葬花》林黛玉唱腔的“一眉儿一眼儿一眼儿一眉儿、眉儿眼儿眼儿眉儿都围在了花前”均为碰板。

2. “紧二六”也称快二六”，其句式结构与慢二六相同，只是速度较之“慢二六”加快而已。记谱为昔拍子。如《赶坡》中王宝钏唱段“观见他眉来眼去眼去眉来总有假，五典坡还要盘军家”这段均系紧二六板。

3. 唱句夹白在“二六板”唱腔中，根据剧情需要，可在句子中间加进道白后继续接唱。如《三堂会审》中苏三唱段里加旁白后又继续接唱。

4. 伤寒调二六板伤寒调是演员在较低音区演唱的唱腔旋律、用来表现剧中人物病态或处在昏睡梦惊时的情绪。如《葫芦峪、祭灯》诸葛亮唱段。

8

四、过门和落音

二六板过门有板头过门(含引子)、基本过门和句间过门。句间过门是唱句后的过门，它包括上句过门和下句过门及垫句过门。垫句过门是上下句唱腔不拖腔、即连唱时中间的过门，其时值较短。

二六板唱词除规整句词外，还有多字句。其句式灵活多变。特别是上句唱腔、曲调变化多样。上下句唱腔尾均可放音(即拖腔)。

苦音腔的上句可落 2, 4, 5, 7, 1, 2 等音；欢音可

落 1, 2, 3, 6, 3,

2 等音。无论“苦音”和“欢音”下句均落 5 音，有时苦音下句可落 1 音。

五、转板

“二六板”有转板的功能，它可依二六板起之，经过一句转入另一板式，可由“二六板”转“二倒板”倒入“慢板”；也可转“慢板”后经上板又转回“二六板”；将其速度加快则可转入“带板”；还可直接转“双锤带板”。

六、落板

“二六板”落板有“留板”，“歇板”，“齐板”“砸板”和“黄板”。其中后三种落法属完满结束法。

1. “留板”是以紧打慢唱形式结束唱段的一种落板法。有在尾句开始时转紧打慢唱；有在尾句第一腔后转紧打慢唱，即第一腔后接留板过门，第二腔转紧打慢唱。打击乐可用带牙子或用双键来伴奏留板。

2. “歇板”在“二六”唱腔进行中需道白和表演时，唱腔暂停而音乐过门继续进行的板式故称“歇板”。歇板

可直接歇和留板后歇。歇板分为上句歇和下句歇。歇板过门音乐可无限反复,并为一板三眼,因 4/4 拍子具有平稳性,以便用来衬奏道白和表演。需接唱时可在歇板过门中随时起板接唱。歇板有各种落音和各种落音的歇板过门,但以落 5 音为多见。

3. “齐板”二六齐板是以完整板式即一板一眼板式来结束唱段的一种落板形式。其在唱段末句第一腔后接垫句过门,一般将速度稍减,句尾用齐板过门来完满结束。齐板有带腔齐板和不带腔齐板;不带腔齐板叫硬齐板。

10

4. “砸板”二六砸板是指在唱腔或音乐的某一句中立即停止演唱和演奏,即由击乐垫一槌将板截齐以便采用静场说白、即为砸板。

5. “黄板”二六黄板主要用于一出戏或一本戏最后唱腔的末尾。其句型比较固定、结束感强。结束法是在唱腔的最末上句中提前蓄势,并用击乐将正规板式节奏砸掉,唱腔下句转散,加击乐三压(三槌)来结束唱腔。

七、彩腔

彩腔是唱腔中用高八度假声拖腔,有声无词或由某字带腔。其作用在于增加旋律的花彩来表现一种特定

的情绪。因有独特的腔调特色故名彩腔或简称为“拉腔”。老艺人又称“二音子”或“窄音”。二六板彩腔通常在留板、齐板时常用一句或二句彩腔。

第二节 慢板

慢板是秦腔基本板式,节奏严谨,感情细腻,旋律丰富,曲调迂回婉转,宜于表达人物内在感情。常用于戏剧中的自叙和抒情。各种人物皆用。它既是一种独立完整的板式,同时又可转入另外板式。慢板为一板三眼即 $4/4$ 节拍。分:“苦音”和“欢音”两类腔调。这两类唱腔结构、时值、起句及落腔规律大都相同,只是调性色彩和旋律进行有所区别。慢板在速度上分慢速、中速和快速。

一、叫板

叫板分“虚字叫板”和“有字叫板”。虚字叫板即用虚字并加重语气来拖腔以达到所需的板式。有字叫板即用一定规范的较强旋律演唱并加入词字,以达到所需的板式。

二、起板

慢板起板可分为“安板”和“塌板”两类：“安板”不用铜器，只下一槌，故称“一槌安”；而“塌板”用铜器起板。“安板”起的有“一槌安慢板”、“一槌安懒翻身”、“一槌安拦头”等。“塌板”起的有“大塌板”、“二反塌板”、“中塌板”、“快塌板”、“一槌拦头”、“三槌拦头”、“慢傲塌板”、“长槌拦头”、“垛头塌板”“哭腔子大塌板”、“哭腔子小塌板”、“八鸽洗澡”等。

12

三、板头过门和基本过门

中外艺术精粹

慢板板头过门的起法因板头铜器不一而有区别。传统板头有“三环”、“大开头”、“二开头”和“懒翻身”。这四种板头过门均有欢音和苦音。其中“三环”最为常用。“三环”是由三个乐句组合构成，除引子为散板节奏外，其正身有九板，因有不同的速度，不同的乐队及演奏者，特别是主奏乐器（板胡）演奏者不同，所以同是“三环”，却有各种不同演奏风格（指花）的出现，其基本骨架及节拍，时值则相同。其中有简指花、繁指花和阴司调指花。“三环”既可以