

青少年应该知道的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

京韵大鼓

京韵大鼓在发展过程中不断地融合吸收，最终成为现在这种极具观赏性的中华国粹。诸多名家在传承的过程中功不可没，京韵大鼓的鲜明特点更是其长盛不衰的基础。

王红娟 / 编著

出版社

青少年应该知道的

阅读中华国粹

傅延峰 主编

京韵大鼓

京韵大鼓在发展过程中不断地融合吸收，最终成为现在这种极具观赏性的中华国粹。诸多名家在传术的过程中功不可没，京韵大鼓的鲜明特点更是其长盛不衰的基础。

王红娟 / 编著

泰山出版社

图书在版编目(CIP)数据

京韵大鼓 / 王红娟编著. — 济南: 泰山出版社,
2012.4

(青少年应该知道的)

ISBN 978-7-5519-0011-9

I. ①京… II. ①王… III. ①京韵大鼓—青年读物②
京韵大鼓—少年读物 IV. ①J826.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 020372 号

编 著 王红娟
责任编辑 葛玉莹
装帧设计 林静文化

青少年应该知道的
京韵大鼓

出 版 泰山出版社
社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002
电 话 总编室(0531) 82023579
市场营销部(0531) 82025510 82020455
网 址 www.tscbs.com
电子信箱 tscbs@sohu.com
发 行 新华书店经销
印 刷 北京飞达印刷有限责任公司
规 格 710×1000 mm 16 开
印 张 11
字 数 144 千字
版 次 2012 年 4 月第 1 版
印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5519-0011-9
定 价 22.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究
如有印装质量问题·请与泰山出版社市场营销部调换

《阅读中华国粹》编委会

主 编 傅璇琮 著名学者,清华大学中文系教授,原中华书局
总编辑、国务院古籍整理出版规划小组秘书长。

编 委 (以姓氏笔画为序)

于景明 泰山出版社有限公司董事长

李 敏 北京语言大学古汉语学博士

李成武 中国社会科学院人类学博士、研究员

张士闪 山东大学教授、博士生导师

张美华 北京师范大学历史系博士

罗 攀 香港大学中文系人类学博士、研究员

徐先玲 北京林静轩图书有限公司董事长

策 划 葛玉莹

执行主编 王 俊 刘志义

序

傅璇琮

2001年，泰山出版社编纂、出版一部千万言的大书：《中华名人轶事》。当时我应邀撰一序言，认为这部书“为我们提供了开发我国丰富史学资源的经验，使学术资料性与普及可读性很好地结合起来，也可以说是新世纪初对传统文化现代化的一次有意义的探讨”。我觉得，这也可以用来评估这部《阅读中华国粹》，作充分肯定。且这部《阅读中华国粹》，种数100种，字数近2000万字，不仅数量已超过《中华名人轶事》，且囊括古今，泛揽百科，不仅有相当的学术资料含量，而且有吸引人的艺术创作风味，确可以说是我们中华传统文化即国粹的经典之作。

国粹者，民族文化之精髓也。

中华民族在漫长的发展历程中，依靠勤劳的素质和智慧的力量，创造了灿烂的文化，从文学到艺术，从技艺到科学，创造出数不尽的文明成果。国粹具有鲜明的民族特色，显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展轨迹，这些都是民族智慧的结晶。

梁启超在1902年写给黄遵宪的信中就直接使用了“国粹”这一概念，其观点在于“养成国民，当以保存国粹为主义，当取旧学磨洗而光大之。”当时国粹派的代表人物黄节在写于1902年的《国粹保存主义》一文中写道：“夫国粹者，国家特别之精神也。”章太炎1906年在《东京留学生欢迎会演说辞》里，也提出了“用国粹激动种性”的问题。

1905年《国粹学报》在上海的创刊第一次将“国粹”的概念带入了大众的视野。当时国粹派的主要代表人物有章太炎、刘师培、邓实、黄节、陈去病、黄侃、马叙伦等。为应对西方文化输入的影响，他们高扬起“国学”旗帜：“不自主其国，而奴隶于人之国，谓之国奴；不自主其学，而奴隶于人之学，谓之学奴。奴于外族之专制谓之国奴，奴于东西之学，亦何得而非奴也。同人痛国之不立而学之日亡，于是瞻天与火，类族辨物，创为《国粹学报》，以告海内。”（章太炎：《国粹学报发刊词》）

经历了一个多世纪的艰难跋涉，中华民族经历着一次伟大的历史复兴，中国崛起于世界之林，随着经济的发展强大，文化的影响力日益凸显。

20世纪，特别是80年代以来，国学已是社会和学界关注的热学。特别是当前新世纪，我们社会主义经济、文化更有大的发展，我们就更有需要全面梳理中国传统文化的精华，加以宣扬和传播，以便广大读者，特别是青少年，予以重新认知和用心守护。

因此，这套图书的出版恰逢其时。

我觉得，这套书有四大特色：

第一，这套书是在当下信息时代的大背景下，立足中国传统文化经典，重视学术资料性，约请各领域专家学者撰稿，以图文并茂的形式，煌煌百种全面系统阐释中华国粹。同时，每一种书都有深入探索，在“历史——文化”的综合视野下，又对各时代人们的生活情趣和心理境界作具体探讨。它既是一部记录中华国粹经典、普及中华文明的读物，又是一部兼具严肃性和权威性的中华文化典藏之作，可以说是学术性与普及性结合。这当能使我们现代年轻一代，认识中华文化之博大精深，感受中华国粹之独特魅力，进而弘扬中华文化，激发爱国主义热情。

第二，注意对文化作历史性的线索梳理，探索不同时代特色和社会风貌，又沟通古今，着重联系现实，吸收当代社会科学与自然科学的新鲜知识，形成更为独到的研究视野与观念。其中不少书，历史记述，多从先秦两汉开始，直至20世纪，这确为古为今用提供值得思索的文本，可以说是通过对各项国粹的历史发展脉络的梳理总结规律，并提出很多建设性的意见和发展策略。

第三，既有历史发展梳理，又注意地域文化研索。这套书，好多种都具体描述地方特色，如《木雕》一书，既统述木雕艺术的发展历程（自商周至明清），又分列江浙地区、闽台地区、广东地区，及徽州、湘南、山东曲阜、云南剑川，以及少数民族的木雕艺术特色。又如《饮食文化》，分述中国八大菜系，即鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。记述中注意与社会风尚、民间习俗相结合，确能引起人们的乡思之情。中华民族的文化是一个整体，但它是由许多各具特色的地区文化所组成和融汇而成。不同地区的文化各具不同的色彩，这就使得我们整个中华文化多姿多彩。展示地区文化的特点，无疑将把我们的文化史研究引向深入。同时，不少书还探讨好几种国粹品种对国外的影响，这也很值得注意。中华文明在国外的传播与影响，已经形成一种异彩纷呈，底蕴丰富的文化形象，现在这套书所述，对中外文化交流提供十分吸引人的佳例。

第四，这套书，每一本都配有图，可以说是图文并茂，极有吸引力。同时文字流畅，饶有情趣，特别是在品鉴山水、田园，及领略各种戏曲、说唱等艺术品种时，真是“使笔如画”，使读者徜徉了美不胜收的艺术境地，阅读者当会一身轻松，得到知识增进、审美真切的愉悦。

时代呼唤文化，文化凝聚力量。中共中央十七届六中全会进一步提出社会主义文化大繁荣大发展的建设。我们当遵照十七届六中全会决议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，大力发扬社会主义先进文化。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，我们希望这套国粹经典阐释，不仅促进青少年阅读，同时还能服务于当前文化的开启奋进新程，铸就辉煌前景。

第一章 京韵大鼓概述	1
第一节 什么是京韵大鼓	2
第二节 京韵大鼓的形成	4
第二章 京韵大鼓的鼓词	11
第一节 鼓词的文学地位	12
第二节 鼓词的体制	13
第三节 鼓词的平仄与押韵	17
第四节 鼓词的修辞	21
第三章 京韵大鼓的音乐	25
第一节 唱腔的体式	26
第二节 京韵大鼓的六腔	28
第三节 京韵大鼓的板眼	31
第四节 京韵大鼓的起平落	37
第五节 京韵大鼓的乐器	38
第六节 京韵大鼓的的过门音乐	44
第四章 京韵大鼓的表演	45
第一节 说唱结合	46
第二节 伴奏形式	48
第三节 身段步法	49

第五章 刘派京韵大鼓及其代表人物	55
第一节 大鼓的流派与传承	56
第二节 鼓界大王——刘宝全生平	60
第三节 刘宝全对艺术的追求	63
第四节 刘宝全对京韵大鼓的贡献	68
第五节 刘派京韵大鼓的其他代表人物	76
第六章 白派京韵大鼓及其代表人物	79
第一节 白派京韵大鼓创始人——白云鹏	80
第二节 白云鹏对艺术的追求	83
第三节 白云鹏对京韵大鼓的贡献	85
第四节 白派京韵大鼓的其他代表人物	90
第七章 张派京韵大鼓及其代表人物	93
第一节 张派京韵大鼓创始人——张小轩	94
第二节 张小轩对艺术的追求	96
第三节 张小轩对京韵大鼓的贡献	99
第四节 张派京韵大鼓的传承	101
第八章 少白派京韵大鼓及其代表人物	103
第一节 少白派京韵大鼓创始人——白氏兄弟	104
第二节 白氏兄弟对艺术的追求	106
第三节 白氏兄弟对京韵大鼓的贡献	110
第四节 少白派京韵大鼓的传承	114
第九章 骆派京韵大鼓及其代表人物	115
第一节 骆派京韵大鼓创始人——骆玉笙	116
第二节 骆玉笙对艺术的追求	124
第三节 骆派对京韵大鼓的贡献	129
第四节 骆派京韵大鼓的传承	135

第十章 京韵大鼓中的女演员	137
第一节 更姑娘和林红玉	138
第二节 良小楼、小黑姑娘、章翠凤	140
第三节 孙书筠、小岚云	147
第四节 桑红林、侯月秋	150
第十一章 京韵大鼓的代表曲目	153
1、丑末寅初	154
2、剑阁闻铃	154
3、文人与酒	156
4、大西厢	157
5、黛玉焚稿	161
6、俞伯牙摔琴	164

第一章
京韵大鼓概述

第一节 什么是京韵大鼓

“千里刀光影，仇恨燃九城。月圆之夜人不归，花香之地无和平。一腔无声血，万缕慈母情。为雪国耻身先去，重整河山待后生。”很多人一看到这首歌词，熟悉的旋律就会不由自主地从嘴里跟着哼出来。这首《重整河山待后生》是1985年版的电视剧《四世同堂》的主题曲，当时这部电视剧在中央电视台一经播出就引得万人空巷。其主题曲——京韵大鼓《重整河山待后生》伴随着骆玉笙先生凄凉悲壮、铿锵有力的声音一时间红遍大江南北，无数人被京韵大鼓的音乐魅力所折倒。2009年5月，老舍名著《四世同堂》第二次被拍成电视剧并在中央电视台一套黄金时段播出，其主题曲仍然沿用自1985年版的《重整河山待后生》，随着电视剧的热播，京韵大鼓也逐渐被更多的人所认识。

近些年来，随着人们对传统文化的重视，越来越多的人开始爱上了京韵大鼓。“生书熟戏，听不腻的曲艺”成为时尚达人的复古口号。

骆玉笙像

京韵大鼓倒底是一种什么样的曲艺呢？

京韵大鼓是我国传统说唱艺术中的一种，于清末民初形成。主要流行于包括北京、天津在内的华北及东北地区。它是由河北省沧州、河间一带的“木板大鼓”和清代流传于八旗子弟间的“清音子弟书”

两者合流而形成、发展起来的。鼓书艺人胡十、宋五以及后来的刘宝全等人对木板大鼓进行改革：在木板大鼓原有的伴奏乐器三弦外，增加了四胡和琵琶；将河间方言改为北京方言；吸收了京剧的发音吐字与部分唱腔；采用了大量子弟书的曲本，形成了一直流传至今的京韵大鼓。它有以下特点：雅俗共赏的形式，刚柔并济的风格，说唱结合

的方法，一曲多用的唱腔和写意传神的表演。

在改革、发展过程中，京韵大鼓叫过很多名称：在北京曾称“京调大鼓”、“小口大鼓”、“音韵大鼓”、“文明大鼓”、“平韵大鼓”，在天津曾称“卫调”、“卫调大鼓”、“文武大鼓”、“京音大鼓”。1946年北京成立曲艺公会后，遂正式统一名称为“京韵大鼓”。

知识小百科

《重整河山待后生》的诞生

1984年，电视连续剧《四世同堂》正在紧张地拍摄、制作当中。著名作曲家雷振邦担任《四世同堂》的音乐总策划，负责这部电视剧中所有音乐的创作。为了表现《四世同堂》的老北京韵味，雷振邦和中央歌剧舞剧院的温中甲及其女儿雷蕾一起创作了《重整河山待后生》这首具有京韵大鼓韵味的曲子。歌词由该剧的总导演林汝为创作，并邀请到了骆玉笙大师演唱这首歌。骆老在演唱中发挥了她音域宽阔、抒情色彩浓郁的演唱风格，并糅进悲壮、苍凉的演唱特点；强化了悲壮的、大义凛然、坚强不屈的音乐情绪，这位艺术大师的演唱被评选为“建国40周年最令人难忘的歌曲一等奖”和“改革开放30周年30首优秀电视剧歌曲奖”。

第二节 京韵大鼓的形成

戏曲研究大家赵景深在《曲艺丛谈》中曾说“倘若说，小曲是明代的一绝，大鼓怕是清代的一绝了吧。”而京韵大鼓则是吸收了众多鼓曲特点而形成的一种最受人喜爱的鼓曲形式。

有关鼓曲的起源，根据艺人们的传说，可以上溯到上古时代。据说在东周时期，周桓王的二太子周庄王姬佗继位时，狼烟四起，叛臣作乱，围困了都城的四个城门，姬佗很着急。正在这时，周庄王的四大丞相梅子清（一说梅自清）、青云峰（一说清峰亭）、赵恒利、胡鹏飞（一说胡凤境）跪于金殿前要求守城退敌。经庄王同意，四丞相到城头各守一门，仅凭三寸不烂之舌，说得叛军卷旗撤退。周庄王大悦，于是命令四丞相大兴教化，并允许他们授徒传艺。3年中共收下3600劝善士，由此产生了“梅、青、胡、赵”四大门派。因此鼓书艺人都供周庄王为祖师爷。据说早年师傅授徒的场所，都有一张神桌，桌上设着个

牌位，上边写着“周庄王之神位”。在封建社会里，艺人们认为唱大鼓也是继承了周庄王的事业，用以正风化俗，教化人民的。他们每逢祖师的诞辰日，都要举行仪式隆重的庆祝，实质上是为了免遭封建统治者的歧视，用任重道远的正统观念来提高艺人的社会地位。

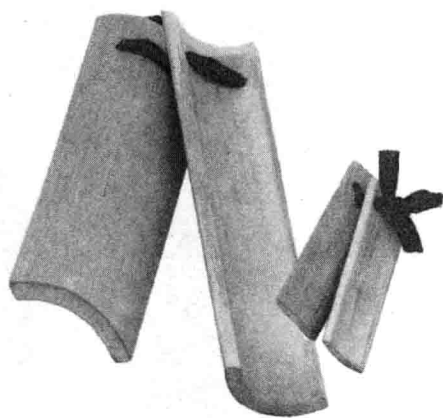

且不论上面的传说是真是假，总之鼓曲作为一种人们喜闻乐见的艺术形式生生不息地流传至今。人们常把这种曲艺称为“大鼓”。所谓“大鼓”，原本是指演唱时所敲的那个乐器——扁鼓而言的，后来演变成对以它为主要乐器的曲艺形式的

称呼。“大鼓”最初是农民们在劳动余暇演唱的乡间小调，流行于河北、山东两省，品种繁多，农民在演唱的时候，为了击打节拍、演唱中间歇息或者召集观众，便敲打犁铧片、竹板子、木板子、小钹和大鼓等，做打击乐器。后来逐渐涌现出了一批专业艺人，随地域和表演形式的不同衍生出各种大鼓形式。

其中有一种叫木板大鼓，它流行于河北省大部分地区，用河北省保定、沧州一带的语音说唱，表演时一人左手持木板，右手持鼓槌，站立说唱时轮番敲击木板和书鼓，使其与说唱相配合，另有一人持三弦专司伴奏。木板大鼓的曲调和伴奏都很简单，唱的中间夹有大段的说白。所说书目最初都是以长篇为主。

19世纪末，木板大鼓开始走进天津、北京当时的一些演艺场所，如茶馆、杂耍园子等进行演出。在演出的过程中，演员发现木板大鼓存在一些问题：首先，木板大鼓所演出的书目多是长篇，虽然木板大鼓也有短的唱段，但是它只作为开书之前的铺垫，而不是其主要表演形式。长篇大书一说就是两三个月，但是北京演艺场所的观众流动很强，

木板大鼓的木板

木板大鼓表演

这种长时间的连续表演很难引起观众的兴趣。像北京杂耍园子这类人来人往的地方，需要的是各种短小精悍的节目而不是长篇大书。第二，受演员本身文化水平的限制，木板大鼓的一些唱词比较粗糙，艺术性不够，影响观众的审美追求。第三，演员们演唱时河北方音很重，影响京津两地的观众对演唱内容的理解。

老北京京韵大鼓

京、津的人们认为其语音有一股“怯”味，所以又称木板大鼓为“怯”大鼓。第四，在艺术形式上，伴奏比较简单，只有木板和大鼓。演唱时腔调缺少变化，音乐性不强，演唱技巧较粗，不细腻、不传神。第五，俗话说“唱情眼神带，话白身段引”，戏剧演出时形体表现是很重要的方面，但木板大鼓对眼神与步法、手法、身法没有讲究，吸引不了观众的注意力。

这些缺点促使当时的艺人们不得不想办法求师访友，相互切磋，去改进木板大鼓。这其中几位著名的艺人完成了对木板大鼓的重要部分的改良，成为京韵大鼓的奠基人。他们就是金德贵、宋五、胡十、

霍明亮、刘宝全等老前辈。

清代咸丰年间（1851年—1861年）旗籍出身的艺人金德贵，在长期演唱中将有板没眼的木板大鼓，发展成一板一眼的板式，称为双板，字音也改成接近北京的语音。他曾命名为“京气大鼓”，但没有流传开，人们仍然称他演唱的为怯大鼓。

宋五是指宋玉昆，是一位盲艺人，他在天津卖艺多年，常说大书《吴越春秋》。他特别擅长编唱词，他与天津文人曲艺票友花桐春（又名花五）合作，由花五给他朗读三国、水浒等小说，他根据小说内容编成鼓词，由花五记录下来，宋五把唱词背熟后，再行演唱。另外宋五的唱念已经由河北乡音转变为带

有天津的语音语调了，被人们称之为“卫调大鼓”。他的另一个伟大贡献就是把京剧里的皮黄的旋律加入大鼓中，丰富了大鼓的音乐性。他所做的这些改良使木板大鼓向京韵大鼓的方向又前行了一步。

胡十是指胡金堂，胡十是其艺名。他生于清朝道光年间，是一位盲人，后长年在北京、天津作艺，为提高木板大鼓鼓词的质量，适应城市听众的需要，他开始改编整理了部分子弟书唱词《长坂坡》等入木板大鼓演唱。子弟书也叫清音子弟书，是清代的一种曲艺形式。曾盛行于北京，沈阳等地。因其创始于八旗子弟并为八旗子弟所擅长，故名子弟书，约在乾隆年间开始流传，清末即已衰亡。因为它的始创者、作者、演唱者、听众等，多以八旗子弟为主，多有较高的文学修养，所以词婉韵雅，为观众所喜爱，当时各地区的大鼓书、快书，甚至马头调、牌子曲等曲艺的部分优秀作品，大多是根据子弟书的名篇改编而成。

胡十不仅改编了木板大鼓的唱词，同时他的演唱嗓音脆亮，一气呵成，被誉为“一条线”，声名渐

起，而他最擅长的是才子佳人类的抒情段子，如《拴娃娃》、《蓝桥会》、《王二姐思夫》、《大西厢》。《大西厢》原是木板大鼓的传统曲目，他吸收了当时风行一时的莲花落同名曲目的优长，对其唱词、唱腔进行了改革，吐字发音改用京音，推陈出新，脍炙人口。这些改良都

京韵大鼓塑像

为木板大鼓的传播起到了重要的作用。

霍明亮(1846年—1904年)是北京人。他由喜爱演唱大鼓，进而下海卖艺，后来带艺投师刘德顺门下，行艺于京津两地。他对木板大鼓从内容到形式进行了改革。他从《单刀会》入手，引进加工子弟书唱词，

建立京音大鼓早期的曲目。他长于唱金戈铁马的武段子，所唱《三国演义》的段子居多。他所做的最大改良就是，他将长书曲目——著名的《梅花三国》中的《卧牛山》、《斩貂禅》、《战马超》、《白帝城》等摘作短段演出。因此他是木板大鼓中专唱短段的第一人。另外，他的唱念也已经弃河北乡音，而采用了北京的语音了。

刘宝全像

而一代鼓王——刘宝全的出现，则标志着木板大鼓向京韵大鼓发展的最终形成，是京韵大鼓成熟的标志。

刘宝全（1869年—1942年），原名刘毅民，原籍河北深县，生在北京。幼年随父学弹三弦，习唱木板大鼓，并先后拜王庆和、宋五、胡十、霍明亮为师。为胡十、霍明亮担任过伴奏。幼时曾学过京剧，后因一次表演时出了差错，便改演木

板大鼓。刘宝全的聪慧、家学、师从使他在学习和表演木板大鼓的过程中，能够兼收并蓄，融会贯通，对木板大鼓进行了大刀阔斧的改进。他对京韵大鼓的贡献主要表现在：

第一，在唱腔上，他把原本只有一板一眼的简单曲调改成由慢板（4/4）和紧板（1/4）两个主要板式的京韵大鼓的唱腔。同时还丰富了鼓套子，鼓套子是以板与鼓点子的音响变