

北京市级特色专业建设点支持项目

京剧

器乐演奏与 教学研究

杜凤元 主编

中国文联出版社

北京市级特色专业建设点支持项目

东夏

器乐演奏与 教学研究

杜凤元 主编

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

京剧器乐演奏与教学研究 / 杜凤元主编. -- 北京 :
中国戏剧出版社, 2011.9

ISBN 978-7-104-03564-0

I. ①京… II. ①杜… III. ①京剧—器乐—演奏—文集
②京剧—器乐—教学研究—文集 IV. ①J617.14-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第186698号

京剧器乐演奏与教学研究

责任编辑: 张月峰 梁爱娟

特邀编辑: 王 欢

美术编辑: 常 春

责任印制: 冯志强

出版发行 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址: WWW.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
(100097)

印 刷: 北京洲际彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12

字 数: 130千

版 次: 2011年10月 北京第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03564-0

定 价: 32.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

前 言

中国戏曲学院建校六十年来，始终坚持以弘扬继承中华优秀传统文化为己任；以整合教学资源，凝练学科方面，调整专业结构，打造名牌专业，全面提高教学质量，培养高精尖戏曲专业人才为使命；努力将学院建成全国戏曲高级人才培养中心，戏曲理论研究中心，戏曲文化信息交流与传播中心；最终实现从教学型高等戏曲艺术院校向教学研究型高等戏曲艺术院校转型的战略目标。

京剧器乐是我院的特色专业，已为国家培养了众多尖端的优秀演奏人才。从学院的发展规模讲，京剧器乐专业的学历层次包括“文革”前的老中专和1978年后的大专、本科、研究生。近几年来，京剧器乐教学在院系领导的关心下有了新的面貌，该专业已成为学院的重点课程。

2010“中国京胡名家库”的科研项目，是北京市级特色专业建设“京剧器乐表演”的重要内容之一。此项科研是从学科建设的角度出发，深入研究京胡的演奏法、教学法和流派伴腔特点。其中，收集前辈京胡大家的录音录像资料是该项目重中之重的工作任务。

为了配合“中国京胡名家库”科研项目的纵深展开，我们策划编辑了这本《京剧器乐演奏与教学研究》，书中汇集了部分有学术价值的专业论文，这些论文是京剧器乐的宝贵教学经验和京胡发展史的珍贵文献。我以为，通过该论文集的出版，将会促使京剧器乐专业进一步总结教学经验，进而找到该学科发展的通途。

建立“中国京胡名家库”是几代京剧音乐工作者的夙愿，更是京胡实

践的理论升华。该项科研的启动，标志着京胡研究已经迈上了新的台阶，同时对京剧器乐的研究与实践也有着划时代的意义。它将为中国京胡艺术留下一笔宝贵的非物质文化遗产。

此项目得到了我院领导，京剧系、教务处、教学服务中心和院内外专家的大力支持，正是有了大家的帮助，此书的出版才得以顺利完成，在此我代表京剧器乐专业一并感谢大家！

杜凤元

2011年4月20日

于中国戏曲学院

序（一）

自 1950 年建校以来，京剧器乐专业一直是中国戏曲学院的传统特色专业，也是中国京剧音乐教育方面的引领者。六十年来，这个专业为中国的戏曲音乐方面培养和输送了上千名优秀人才，他们活跃在国内外的音乐舞台上。这些人才不论是在器乐演奏、京剧作曲，还是音乐教育和理论研究方面，都已经成为中国京剧音乐的中流砥柱，推动着中国京剧事业的稳步发展。

进入新世纪以来，学院非常重视学科的建设和发展，2009 年在原有的表演系和音乐系的基础上组建了京剧系；该系由京剧表演和京剧器乐两大传统特色专业组成，目的是集中优势打造品牌专业，创新人才培养模式，提高京剧教育质量，培养京剧高、精、尖人才。京剧系领导认真贯彻学院的办学思想，在京剧的教学、实践、科研、创作等方面，形成了两个专业同步发展、相互支撑，继续发挥在全国京剧教育方面的引领作用。

2010 年，京剧器乐专业被批准为北京市级特色专业建设点，由京剧器乐教研室主任杜风元教授担任此项目的负责人，带领着京剧器乐团队在专业的教学方法、教材建设、队伍建设等方面进行深入探讨。京胡是京剧的主奏乐器，是京剧音乐的灵魂，“中国京胡名家库”的启动，正是基于这一点，通过对不同风格的京胡名家进行访谈，录制示范演奏等内容，进行对京胡的历史沿革、演奏技法、教学重点、流派特点等方面的梳理。这是一件对培养京剧人才、加强学科建设、抢救宝贵遗产的好事、实事，功在当代，利在千秋。

为了把项目的建设成果进行延伸，该项目组负责人牵头组织编写了《京剧器乐演奏与教学研究》论文集，其中作者都是院内外的教师，老中青都有，具有长期的教学和实践经验，对京剧器乐专业的教学过程非常了解。他们利用休息时间把各自的切身体会诉诸文字，针对京剧器乐的教学方法、伴奏规律、乐器特点、流派风格等方面进行探讨和总结，这将对提高教学质量、培养京剧人才大有裨益，也将极大地丰富京剧器乐理论研究的内容。

当然，因为时间仓促的关系，这本论文集只能是管中窥豹，还有很多方面没能涉及，还需要进一步得到专家的批评指正，需要更多的京剧器乐同仁参与，不断地充实和完善，为京剧理论体系的构建做出贡献。

京剧系：张 尧 顾玉杰 舒 桐

2011年5月1日

序（二）

在京剧艺术发展史上，曾经出现过许多我们所熟悉的京剧表演大师，以及各个流派的优秀传人，他们对京剧艺术的形成与发展，产生了深远的影响，其留下的录音和影像资料也极其珍贵。但是，辅佐大师们的京胡琴师们的相关资料则甚少，这对于总结京胡演奏技法、研究京剧音乐的发展来说确实是一件憾事。

建立“中国京胡名家库”，是总结、发展京剧事业的需要，是深入研究京胡的演奏法、教学法和流派伴奏特点的需要，是百年大计。

为了配合“中国京胡名家库”科研项目的开展，京剧器乐专业策划、编辑了这本《京剧器乐演奏与教学研究》文集，汇集了部分有学术价值的专业论文。这些论文都是从不同角度来对我院教学工作谈总结、谈经验、谈体会、谈建议，这是京剧器乐发展史的宝贵文献，是促使京剧器乐进一步总结教学经验、提高教学质量，是为培养又多又好的京剧器乐专业接班人而提供的宝贵途径。

此文集是为了配合“中国京胡名家库”而编著的，其工作意义深远、影响甚广，对振兴京剧、弘扬京剧器乐伴奏艺术、进行教学工作研究、总结教学经验，将起到极大而深远的推动作用。

吴炳璋

2011年5月22日

序（三）

“京剧器乐演奏与教学研究”是中国戏曲学院京剧系的教师们，配合“中国京胡名家库”科研项目而编著的专业论文集，它的问世，无疑为京剧器乐的探讨和发展提供了一个崭新的平台。

京剧器乐的演奏，在实际意义上更重要的是伴奏。在京剧表演艺术中器乐的伴奏占据了重要的、不可缺失的位置，它的作用除了帮助演员塑造人物形象外，还是联结整个舞台节奏的纽带，烘托舞台上表演的各种情绪和气氛。历代的表演艺术家，根据自身的天赋条件，在长年的演出实践中形成了各种风格、特点的流派，而这些流派的形成往往都是与它的乐师们紧密相连的。乐师们在台下与角儿频繁地切磋、研究，在舞台上珠联璧合地配合，都得到了观众的认可，从而形成了流派，而这其中作为乐队的领奏，京胡与板鼓则成为重中之重。

“中国京胡名家库”的建立，是京剧艺术继承和发展的重大举措，它收集了自有音响资料以来的好几代艺术家们的宝贵的实践经验和心血，它和“音配像”一样，随着年华的流逝会日益显示出其深远的影响和意义。希望这项工程不仅仅是一个良好的开端，还能继续把它做好、做大，为京剧艺术、民族文化做出更辉煌的贡献！

高一鸣

2011年5月27日于上海

目录

- 杜凤元 京剧器乐中专、本科、硕士研究生及
艺术硕士（MFA）的教学探索 001

- 孔祥昌 探索如何培养京剧器乐、管乐和弹拨乐
演奏人才

——重视、提高大学本科京剧器乐专
业弹拨乐、管乐人才的技能水平
和教学质量，已是当务之急！

013

- 曹宝荣 纠《京剧知识词典》部分条目之误 021

王宗敏

梨园琴话

031

顾玉杰

张火丁“程腔张韵”演唱风格的深刻内涵
——为火丁教授伴奏的体会 053

马 勇

京剧板鼓四眼点与戏曲音乐唱腔的关系

061

费玉平

论京胡艺术

075

田少华

浅谈京剧打击乐的表现力

091

王秀艳

中阮在京剧教学和伴奏中的技法初探

99

耿建华

浅谈教学中如何培养音乐欣赏和想象力

107

金志强

浅谈传统京剧弦乐伴奏中节奏的处理和层次性的把握

113

范庆涛

京剧司鼓与乐队

121

王欢

谈我对京剧月琴教学改革的一点认识

135

宋婷婷

浅谈京胡教学

147

宋晓璞

浅谈锣鼓曲牌在京剧中的作用
——干牌子在戏中的运用

155

张 薇

论京剧三弦的右手技法
——“弹”、“挑”、“撮”

163

米 博

浅谈京胡的基础教学

169

杜凤元，1951年生于北京，为著名琴师杜奎三先生之子。九三学社社员，中国戏曲学院京剧系京胡教授（京剧界第一位京胡专业“教授”职称获得者）、京剧器乐硕士研究生导师、艺术硕士导师、京剧系京剧器乐教研室主任，首都京胡艺术研究会理事，北京市级特色专业点建设项目《中国京胡名家库》项目负责人。

京剧器乐中专、本科、硕士研究生及 艺术硕士（MFA）的教学探索

明年是中国戏曲学院的六十华诞，京剧器乐的教学工作，始终伴随着学院前进的脚步不断改革创新，已走过五十九年的发展历程。京剧器乐专业是目前我院历史最长的教育学科之一，也是学院的特色专业之一。它在半个多世纪的京剧器乐教学过程中，已培养了大批的京剧音乐人才。这些人才无论是京剧舞台伴奏，还是在院校教学工作的岗位上，都为新中国的京剧事业做出了很大的贡献。

从1950年中国戏曲学校的建立到1978年升格为中国戏曲学院，中国戏曲学院只有单一层次的中等专业学历教育，不过，从八十年代开始招收音乐器乐大专生；1996年，学院招收的教育师资本科班，首次

含有京剧器乐本科生。1999年以后,连续每年招收京剧器乐的本科班学生,这标志着京剧器乐专业开始了高等本科学历教育。2002年,京剧器乐专业又招收了硕士研究生,使得这个专业进入了研究生层次的教育;2007年,在国家开始招收艺术硕士(MFA)专业学位的第三年,我院招收了第一批京剧器乐的艺术硕士学生。

回顾京剧器乐的教学,可以看出,京剧器乐专业与学院共同经历了由最开始的中专教育,到大专教育、本科教育、硕士研究生及艺术硕士教育的发展历程。这些学制、学历上的逐渐变化,对于完善京剧器乐教育、提高专业教育层次,有着非常好的促进作用。

但是,纵观京剧器乐教学的历史:大学本科教学刚刚十年,文学硕士研究生教学只有五年,艺术硕士教学也只是近两年的事情。目前的京剧器乐专业,在经过近六十年的探索积累的中专教学,已基本形成了一套较为完善的教学模式。从大学本科、硕士研究生及艺术硕士(MFA)的教学工作来看,学院多年来所形成的自身学制,应该说,其经验还不成熟,在各个层次的教学上,还存在着教学内容重复、教学目的不明确等问题。对此,业内人士存在一些反响。我本人也在近四十年的教学工作中,参与了中专、本科、硕士研究生及艺术硕士的教学工作和专业培养方案的制订,积累了一定实践经验,在此我想谈谈自己对于京剧器乐教学各个阶段教学内容、培养目标的设想,以期引起大家对京剧器乐这个特色专业教学工作的热情关注、积极探讨,并希望大家发表高见。

一、中专教学

从五十年代开始到现在,京剧器乐专业在中等学历教学方面经历

了半个多世纪的历史，积累了丰富的教学经验。根据各个时期的不同需求，学生培养方式与教学内容的不断改革、规范，在单一的中等学历教育期间，学生要在毕业后，直接走上全国院团乐队伴奏和学校音乐师资岗位，因此，学院强调要培养成熟的复合型专业人才。在学生入校后，学院先不分专业，而是让学生学习全部乐器，待老师们教授一段时间后再根据学生的特点确定专业。在教学过程中，除了主专业之外，学生还要兼学其他。以京胡专业为例，学生除了主修京胡以外，还要学习二胡、月琴、三弦、笛子、唢呐。学生们一方面要进行文化学习和专业知识的学习，另一方面，还要将大部分的时间和精力投入到专业伴奏和舞台实践当中，所以，那时的毕业生一专多能，毕业后就能胜任工作。从当时的社会需求和培养学生的数量、质量看，当年的那种教育模式是非常成功的。

随着高等教育学制的设立，中专教学做了调整，学生进校就可以被确定专业。于是，我就对我所教授的京胡专业在中专教学的阶段性规律进行了探索和总结，在此做一简单阐述。

在教学安排上，学生六年的学习时间大致可分为三个阶段：一为一二年级的开蒙阶段，这是学生学习器乐非常重要的时期，直接关系到这门器乐掌握的优劣程度。这个阶段以打基础为主，主要训练姿势手法，特别强调指法、弓法和左右手的结合。基本练习以掌握乐器性能为主，练习曲的训练不能贪快求多，速度以中慢速为宜。学习内容，安排的是【二黄】、【反二黄】、【西皮】各种把位的京剧曲牌和传统基础剧目的训练。二是三四年级的巩固阶段，在这个阶段中，剧目教学不能只教学生照谱拉琴，要让学生了解剧情人物，先学唱腔、后拉琴，了解不同行当的唱腔特点和板式规律、伴奏与演唱的关系、乐队文武场的合作关系。学习内容方面，技巧难度可适当加大，可以安排适合中年级学生学习的曲牌和剧目，增加舞台实践。三是五六年级提高、

应试阶段，通过前两阶段的教学内容和舞台实践，在这个阶段的教学应该增加观摩欣赏课，让学生打开眼界，学会鉴赏，同时大量增加舞台实践课。为了迎接高考，要准备好应试内容，如强化器乐演奏技巧、各种行当的不同板式练习、乐理知识及视唱练耳训练、试奏能力训练等。

总之，在中专学习阶段，京剧器乐教学要以基础教学为主，要求学生基本掌握各行当的伴奏技巧，了解各种唱腔调式和板式，如：【二黄】、【反二黄】、【西皮】、【反西皮】等调式；【原板】、【三眼】、【快三眼】、【二六】、【反二黄三眼】、【散板】、【快板】、【流水】、【滚板】、【导板】、【摇板】、【回龙】、【碰板】、【汉调】、【垛板】等板式。中专教学，不提倡学生大量学习流派剧目，即使是少量学习，也以初步掌握为宜，避免学生在今后的发展中带有局限性。

二、大学本科教学

通过中专六年的专业学习，学生一般都应该打下良好的基础，具备本科学习的素质。当然，不排除中专基础不太好而又报考大学本科的学生，作为教师对这一点应当具体问题具体处理。在大学本科阶段，学生经过四年的学习，其能力应该比中专上升一个档次，体现出中专教学和本科教学的差异性，我想这应当从以下几个方面加以区分：

（一）专业学习内容应该比中专广博，演奏技巧应该更加娴熟

如果说中专是以打基础为主，那本科的专业教学应以各流派剧目为主，同时学习新编历史剧和现代戏。