

王基笑 著

豫剧唱腔音乐概论

研究
丛书

人民音乐出版社

王基笑著

豫剧唱腔音乐概论

戏曲音乐研究丛书

人民音乐出版社

戏曲音乐研究丛书
豫剧唱腔音乐概论

王基笑著

*

人民音乐出版社出版
(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

◆中国科学院印刷厂印刷◆

850×1168毫米 32开本 140千文字 430面乐谱 1插页 19.25印张

1993年7月北京第1版 1993年7月北京第1次印刷

印数: 0,001—1,035册

ISBN 7-103-01055-2/J·1056 定价: 19.80元

目 录

谈豫剧和豫剧音乐	(1)
----------------	-------

一、豫剧的历史沿革	(1)
-----------------	-------

二、豫剧音乐的流派	(4)
-----------------	-------

三、豫剧唱腔的两大声腔体系	(6)
---------------------	-------

四、豫剧声腔的交流溶合	(11)
-------------------	--------

五、继承为了发展	(23)
----------------	--------

豫剧唱腔分类和各种板式解析	(25)
---------------------	--------

一、慢板类	(25)
-------------	--------

(一)【慢板】	(26)
---------------	--------

(二)【中慢板】(连环扣)	(108)
---------------------	-------

(三)【快三眼】(金钩挂)	(115)
---------------------	-------

二、流水板类	(120)
--------------	-------

(一)【流水板】	(121)
----------------	-------

(二)【慢流水板】	(166)
-----------------	-------

(三)【快流水板】	(170)
-----------------	-------

(四)【流水连板】	(174)
-----------------	-------

三、二八板类	(177)
--------------	-------

(一)【二八板】与【慢二八板】	(178)
-----------------------	-------

(二)【中二八板】	(241)
-----------------	-------

DX43/07

(三) 【二八连板】.....	(245)
(四) 【快二八板】.....	(252)
(五) 【紧二八板】.....	(255)
(六) 【紧打慢唱】.....	(256)
四、飞板类	(258)
(一) 【飞板】.....	(258)
(二) 【滚白】.....	(281)
(三) 【栽板】.....	(289)
(四) 【叫板】.....	(299)
五、其它板类	(304)
(一) 慢板类的派生板式	(304)
1. 【导(倒)板头】 2. 【七辙】(七折) 3. 【五音】 4. 【哭剑】 5. 【反金钩挂】 6. 【捞头钉】 7. 【倒脱靴】	
(二) 二八板类的派生板式	(332)
1. 【二八乱弹】 2. 【垛子板】 3. 【勾丝咬】 4. 【呱嗒咀】 5. 【踢脚靠】 6. 【搬板凳】	
(三) 流水板类的派生板式	(355)
1. 【两锣钻子】 2. 【倒送板】	
(四) 吸收其它剧种的板式	(361)
1. 【扬调】 2. 【诗篇】 3. 【道情】 4. 【越调】	
(五) 新创作的板式	(368)
1. 【慢三眼】 2. 【二六板】 3. 【两眼板】 4. 【反调】	

各类板式综合谱例····· (376)

俺红娘心肠硬我见他也悲伤····· 常香玉演唱(377)

——选自《拷红》中红娘的唱段

上绣楼我要把小姐吓哄····· 常香玉演唱(388)

——选自《拷红》中红娘的唱段

闺门女重情意····· 常香玉演唱(392)

——选自《拷红》中红娘的唱段

杀出了金山寺怒如烈火····· 常香玉演唱(396)

——选自《白蛇传》中白素贞的唱段

想起了当年事触目生愁····· 常香玉演唱(398)

——选自《白蛇传》中白素贞的唱段

把为妻的屈情事细说来由····· 常香玉演唱(402)

——选自《白蛇传》中白素贞的唱段

平了贼儿回家再孝双亲····· 常香玉演唱(411)

——选自《花木兰》中花木兰的唱段

花将军又变成了花家的女郎····· 常香玉演唱(414)

——选自《花木兰》中花木兰的唱段

花木兰羞答答施礼拜上····· 常香玉演唱(422)

——选自《花木兰》中花木兰的唱段

俩家爱好结下了丝罗····· 陈素真演唱(427)

——选自《三上轿》中崔金定的唱段

咱居家好比一盆火····· 陈素真演唱(434)

——选自《三上轿》中崔金定的唱段

忽听得樵楼上更鼓响亮····· 陈素真演唱(440)

——选自《柳绿云》中柳绿云的唱段

- 羞答答出门来将头低下…………… 陈素真演唱(446)
——选自《春秋配》中姜秋莲的唱段
- 三江水洗不尽我满腹冤枉…………… 崔兰田演唱(450)
——选自《秦香莲》中秦香莲的唱段
- 哭了声苗郎儿…………… 崔兰田演唱(464)
——选自《卖苗郎》中柳氏的唱段
- 俺本是少年夫妻恩情重…………… 崔兰田演唱(467)
——选自《贩马计》中李桂芝的唱段
- 自从罗义进京去…………… 崔兰田演唱(472)
——选自《对花枪》中姜桂芝的唱段
- 谁料到我五十三岁又管三军…………… 马金凤演唱(475)
——选自《穆桂英挂帅》中穆桂英的唱段
- 过往事如滔滔海水涌上心…………… 马金凤演唱(482)
——选自《同根异果》中孙淑女的唱段
- 耳听得江岸上起了更点…………… 阎立品演唱(488)
——选自《游龟山》中胡凤莲的唱段
- 鼓打五更鸡叫明…………… 阎立品演唱(495)
——选自《三上关》中樊梨花的唱段
- 上前去劝一劝我的驸马儿…………… 桑振君演唱(498)
——选自《打金枝》中国母的唱段
- 劝罢男来再劝女…………… 桑振君演唱(505)
——选自《打金枝》中国母的唱段
- 去到了书馆以内看分明…………… 桑振君演唱(508)
——选自《观文》中秦雪梅的唱段
- 西门外放罢了催阵炮…………… 赵义庭演唱(516)
——选自《南阳关》中伍云召的唱段

- 想当年午门马跑遍…………… 王二顺演唱(521)
——选自《南阳关》中伍云召的唱段
- 吃王爵禄受皇封…………… 张德新演唱(531)
——选自《黄鹤楼》中周瑜的唱段
- 听说皇姑到衙内…………… 王文才演唱(539)
——选自《见皇姑》中包文正的唱段
- 人也留来地也留…………… 魏 云演唱(546)
——选自《朝阳沟》中银环的唱段
- 为社会主义把套拉…………… 王善朴演唱(556)
——选自《朝阳沟》中老支书的唱段
- 为改变穷山沟咱各显本领…………… 高 洁演唱(559)
——选自《朝阳沟》中拴保娘的唱段
- 洼洼地里好庄稼…………… 陈新理演唱(563)
——选自《李双双》中孙喜旺的唱段
- 这片地咱流过多少血汗…………… 马 琳演唱(568)
——选自《杏花营》中大荣的唱段
- 红日永照我家乡…………… 柳兰芳演唱(572)
——选自《刘胡兰》中刘胡兰的唱段
- 俺也当当先行官…………… 杜启太演唱(583)
——选自《铁马奔腾》中郑老刚的唱段
- 咱望着共产主义勇往直前…………… 王善朴、常香玉演唱(587)
——选自《人欢马叫》中吴广兴、大娘的对唱
- 新一代要继壮志汗洒高山…………… 韩玉生、魏 云演唱(596)
——选自《朝阳沟》中拴保、银环的对唱
- 有什么心里话你明说直讲…………… 芦兰香、魏 云演唱(601)
——选自《朝阳沟》中拴保娘、银环的对唱

谈豫剧和豫剧音乐

豫剧是我国中原地区河南省的一个主要剧种。在我国戏曲声腔体系中，它属于梆子腔系统，因而又称河南梆子。多少年来，它伴随着黄河两岸广大劳动人民的生活和斗争，表达劳动人民的共同心声，体现劳动人民共同的审美观。因而拥有极其深厚的群众基础，受到中原地区人民的热烈喜爱。本书的主要内容是研究分析豫剧唱腔音乐的结构特点。并对豫剧的历史沿革和音乐唱腔发展等情形作些概括的介绍。

一、豫剧的历史沿革

历史上全面论述豫剧形成发展史的著作还没有出现。对于豫剧的产生和豫剧音乐源流等情况，只能在一代代艺人们的口传心授中听到一些传说，或从某些著述中看到一些片断的有关资料。关于豫剧产生的历史时期，说法不一：一说是产生于后唐庄宗时期；一说是起于北宋；也有一说是产生于明代。对于豫剧音乐的源流，也是众说纷云：有的说它是由同州梆子演变而来；有的说它派生于北方弦索腔；也有人说它是明代末年，李自成进京时带来的秦腔戏班，流落在河南后演化成的；还有人说它就是在河南民间音乐的基础上，土生土长独自发展形成的，等等。这些说法，并无史籍可查。根据我国戏曲发展的历史来看，我国诸剧种

的形成，一般规律不外乎以下几种情况：一是由本地民歌、民间音乐、民间说唱以及民间舞蹈杂耍等艺术形式的综合演唱，从开始唱情、唱事发展到有情节、有人物出现，逐步形成戏曲形式。二是外地已经形成的戏曲形式，由于某种原因，或历史的、地理的、生活的变化等，流传到某地，与当地的民间艺术、语言相结合，逐渐派生出新的戏曲形式。三是本地的民间音乐，尤其是说唱音乐，受了其它戏曲剧种的影响，逐步发展成为一种本地的新的戏曲形式等。豫剧究竟产生于哪一个历史时期，豫剧音乐的源流又究竟是怎样，现在虽无法确切搞清楚，但从一些有关的文字记载中看，豫剧的产生，应该是在弋阳腔、昆曲、同州梆子等剧种形成之后是无疑的。从《扬州画舫录》（清代乾隆年间刊）以及从解放后发现的《明皇宫碑记》碑文中的记载推断，豫剧形成为完整的戏曲形式，约在明末清初。到了清代中叶的乾隆、嘉庆年间，已十分兴盛。算来至今至少也有三百年的历史了。

豫剧有自己大量的传统剧目。它的音乐与河南的民歌、民间乐曲，特别是民间说唱音乐有着密切的联系，与中州地区的语言音韵、语调语气和谐地结合在一起，形成了自己浓郁的地方特色和鲜明的民间风格。地处黄河流域的中原地区，是我国文化发展的摇篮，因而说豫剧早期就已形成为完整的、独具一格的戏曲形式是无庸置疑的。而它在长期的发展过程中，曾受了同州梆子、昆曲、弋阳腔的影响也是不容否定的。如它的板腔结构以及早期使用的伴奏乐器，有些就与同州梆子相似。它的曲牌音乐也有一些是来自昆曲。近四十年来，它的打击乐还引用了不少京戏的锣鼓经。

要确切地弄清豫剧的历史沿革是一个复杂的专题研究项目。在这一方面，有待于进一步探讨、研究。

豫剧虽然是一个具有悠久历史的剧种，可是它的形成和发展，很长一段时间是在封建社会中度过的。旧社会的反动封建统治阶级，对人民的艺术一方面进行摧残，另一方面又进行利用。即以近百年来而论，河南连年遭受战争和水、旱、蝗、汤四大灾害的严重摧残。广大劳动人民处于水深火热之中，特别在国民党反动统治下，豫剧艺术已被糟蹋得不成样子。那些宣扬封建迷信、丑恶恐怖、庸俗淫荡的东西充斥舞台。使豫剧传统中许多具有民族民间特色的优秀剧目和优美的音乐逐渐失传。只是到了解放后，在党和毛主席革命文艺路线的指引下，实现“百花齐放、推陈出新”，“古为今用，洋为中用”一系列文艺方针政策，豫剧艺术才又获得新生，焕发出新的青春，跨入一个前所未有的蓬勃发展时期。

建国以来，豫剧中的许多优秀传统剧目如：《花木兰》、《穆桂英挂帅》、《秦香莲》、《拷红》、《打金枝》、《白蛇传》、《三哭殿》、《破洪州》、《对花枪》、《三上轿》、《桃花庵》、《大祭桩》、《穆桂英》等，经过推陈出新，发出了新的光彩。在我国社会主义革命和社会主义建设中，又产生了一批优秀的反映当前人民斗争生活的现代题材剧目，如《朝阳沟》、《李双双》、《耕云记》、《刘胡兰》、《冬去春来》、《人欢马叫》、《好队长》、《杏花营》、《沙岗村》、《比比看》、《焦裕禄颂》等。此外还产生了不少得到广大群众喜爱的移植剧目，如：《罗汉钱》、《小二黑结婚》、《两兄弟》、《祥林嫂》、《五姑娘》、《红珊瑚》、《洪湖赤卫队》、《柯山红日》、《南海长城》、《金沙江畔》、《山乡风云》、《海霞》、《红石钟声》、《琼花》以及《红灯记》、《海

港》、《红色娘子军》等。在这许多剧目中，也鲜明地体现了音乐设计的成果，出现一批为全国人民所喜爱的音乐唱腔。在今天的艺术活动中，我们又看到不少老一辈优秀豫剧演员如：常香玉、陈素真、崔兰田、马金凤、严立品、桑振君、赵义庭、王二顺、王文才、李景蓂、李斯忠、高兴旺、唐喜成等，她（他）们的舞台艺术越来越凝炼。我们也看到全国解放后成长起来的一批优秀青年演员，如魏云、王善朴、高洁、陈新理、马琳、柳兰芳、王素君、吴碧波、张葆英、单绍莲、曾广兰、王希玲等的表演。

从豫剧的流传情况说，解放前，豫剧在河南省也只是在部分地区流传。如在三十年前的信阳、南阳、安阳一带，豫剧并不盛行。而今天，豫剧不仅传遍了河南全省的一百多个县市的城镇和乡村，在邻近省市的大部分地区如：山东、山西、河北、陕西、甘肃、宁夏、青海、湖北、安徽、江苏等地也都盛行起来，如今正在逐渐发展成为被全国广大人民所喜爱的戏曲艺术了。

二、豫剧音乐的流派

据解放后的初步调查，河南地区的戏曲形式除豫剧外，还有各具风格和特点的地方戏曲二十余种，如：豫北地区濮阳、滑县一带流传的大平调、大弦戏；沁阳（旧称怀庆府）一带流传的怀梆；豫西南地区南阳、内乡一带流传的南阳梆子（也称宛梆）；早年在许昌一带流传的大油梆、二油梆；豫西南一带流传的越调；豫东南一带流传的二夹弦、道情；豫北一带流传的四股弦；以及流传全省的河南曲子，盛行全国的河南坠子等。这些剧种和

豫剧都有极其亲密的血缘关系。豫剧是河南诸剧种中，流传最广、影响最大的一个剧种。

豫剧的音乐，由于受到各地乡土人情、风俗习惯、语言音调等因素的影响，发展为多种不同风格 and 不同特点的流派。

以商邱为中心，周围一带流传的一种唱法称“豫东调”，又称东路（这里所说的“唱法”是指根据一定腔格唱出的不完全相同的各种曲调，下同此意思）。

以洛阳为中心，周围一带流传的一种唱法称“豫西调”，又称西路、西府调、靠山簧。

开封（旧称祥符）一带流传的一种唱法称“祥符调”。

豫东南沙河流域一带流传的一种唱法称“沙河调”，又称本地梆。

豫北平原一带流传的一种唱法又称“高调”或小梆子调等。

这些不同流派在流传过程中，由于演员们对剧目的内容和对人物的体会不同，他们各自的艺术条件的不同，在从事长期的艺术创造过程中，又形成多种不同风格和特点的唱派。如豫西调流派中，常香玉的唱派艺术，特点是浑厚、奔放和细腻、典雅兼收并蓄。崔兰田的唱派艺术则是以哀怨、纯朴、甜美、深沉而脍炙人口。又如豫东调流派中，陈素真的唱派艺术是在豫东调的基础上又发展了祥符流派，她的唱腔以华丽、清新、明快、跌宕而著称。马金凤的唱派艺术，又以高亢、清脆而见长。严立品的唱派艺术是含蓄、秀丽。桑振君的唱派艺术又是俊俏、伶俐。其它如豫东流派中，还有被誉为“红脸王”的唐玉成。专工黑头被誉为“嗡八里”的王文才。专工小生被誉为“黄娃”的黄儒秀。专工武生唱、做并茂的曹彦章、赵义庭以及唱腔高亢、明亮的唐喜成

等。在豫西流派中，又有被誉为“地牯牛”的贾宝须。专工须生唱腔甜美、婉转的李小才。专工武生唱腔纯朴、大方的王二顺……等各具一格的不同唱派。建国以来，在党直接培育下的河南豫剧院三团，在许多老艺人和新文艺工作者的共同努力下，以魏云、王善朴、高洁、马琳、柳兰芳、陈新理……等为代表，他们继承了传统中各流派及各唱派的特点，又借鉴吸收了其它姊妹艺术的长处，从唱腔设计到唱法的变革上，又形成了一套各具特点，富有浓郁的地方色彩，鲜明的时代特点和浓厚的生活气息的崭新的唱派艺术，而博得了广大群众的喜爱。

豫剧的唱腔艺术，正是由以上这许多不同流派及其各种不同唱派，而构成了整个豫剧艺术的绚丽多姿。

三、豫剧唱腔的两大声腔体系

豫剧音乐在各地的流传过程中，虽然形成了各具特色的多种流派与唱派，但从这一剧种的唱腔的板式结构、调式、旋律、节奏，以及语言音调和句法组成等诸方面看，它们都包括在豫东、豫西两个声腔体系之中。

豫东声腔以豫东调为代表，它包括祥符调、沙河调和高调。声腔的语言基础是中州音韵的豫东地区（以商邱为中心）的音韵和语调。在传统中演唱多用假嗓（二本腔），声高而音细，唱腔中花腔较多，具有高亢、奔放、挺拔、明朗的特点。例如豫东调的传统唱腔：

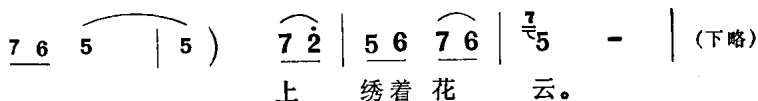
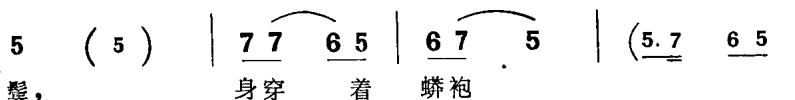
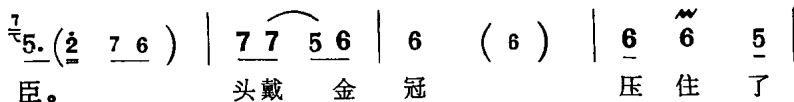
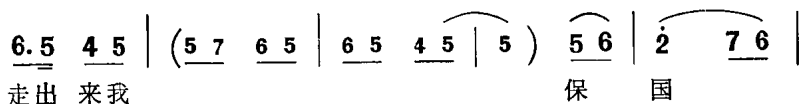
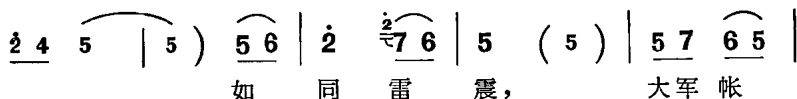
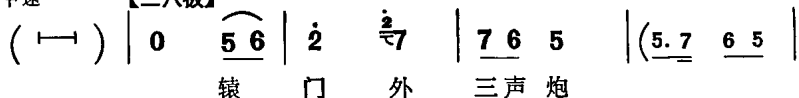
1 = $\flat E$ $\frac{2}{4}$

选自《老征东》中穆桂英的唱段

(马金凤演唱)

中速

【二八板】

又如祥符调的传统唱腔：

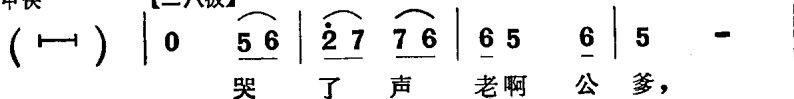
1 = $\flat E$ $\frac{2}{4}$

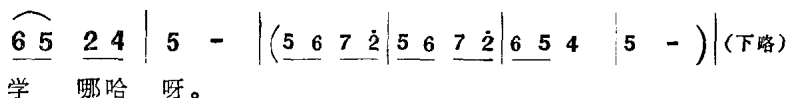
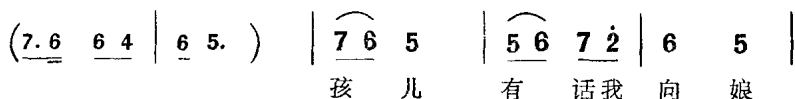
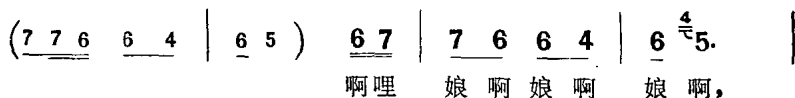
选自《三上轿》中崔金定的唱段

(陈素真演唱)

中快

【二八板】

从以上两个谱例中可以看出：豫东声腔结构的骨干音是由 4、5、6、7、 $\dot{2}$ 五个音组成。曲调进行的基本旋律线是 5 6 $\dot{2}$ 7 6 5 2 4 5。旋法多向上进行。主音落在 5 音上。旋律主要是在 5— $\dot{2}$ 音区之间进行。因而在传统中称豫东声腔为“上五音”唱法。唱腔的句法结构一般都是眼起板落。这些就是构成豫东声腔的主要特征。

豫西声腔以豫西调为代表。声腔的语言基础是中州音韵的豫西地区（以洛阳为中心）的音韵和语调。传统的演唱多用真嗓（大本腔）。唱腔中寒韵（哭腔）较多。演唱时声音圆润，大腔大调。它的特点是粗犷、悲壮、深沉、浑厚。

例如豫西调中的两种有代表性的传统唱腔：

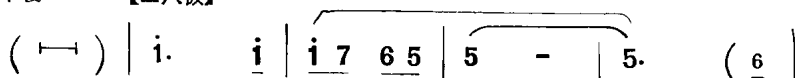
1 = $\flat E$ $\frac{2}{4}$

选自《白蛇传》中白素贞的唱段

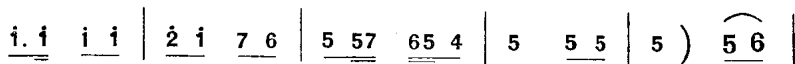
(常香玉演唱)

中慢

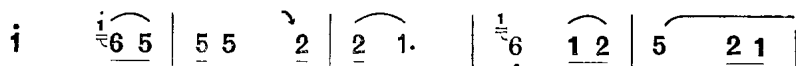
【二八板】

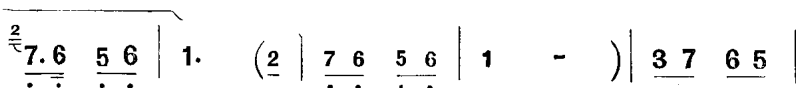
哭 啼 啼

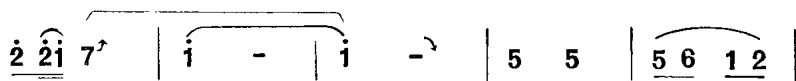
把

官 人 急 忙 挽 起， 把 为 妻

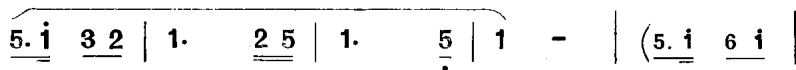

把 为 妻 的

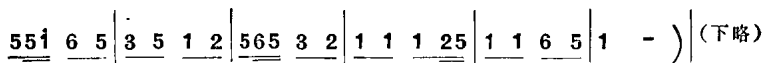

屈 情 事

细 说 来

由。

这是豫西流派中常香玉唱派的谱例。下面是崔兰田唱派的谱例。