

F4

昆
曲
传
统
曲
牌
选



人民音乐出版社

10681

昆曲传统曲牌选

高 景 池传谱
樊 步 义编

人 民 音 乐 出 版 社
一九八一年·北京

封面设计：孙为平

昆曲传统曲牌选

高景池传谱

樊步义编

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号院)

新华书店北京发行所发行

人民音乐出版社印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 202面乐谱 6.875印张

1981年10月北京第1版 1981年10月北京第1次印刷

印数：0.001—2,200册

书号：8026·3878 定价：0.94元

前 言

昆曲是我国历史悠久、遗产丰富的优秀剧种之一，在中国戏剧史上占有重要的地位。昆曲音乐优美动听，深受人民群众的喜爱。四百余年以来，这个古老的剧种曾经广泛地流传在全国各地，并且影响着许多地方戏曲的发展。

昆曲音乐，不论是表现剧情发展、抒发人物感情的唱腔音乐，或是配合身段动作、渲染舞台气氛的伴奏音乐，统称之为“曲牌”，而且大都有专用名称。这和一般地方戏曲（尤其是板腔体）仅把伴奏的场面音乐称之为“曲牌”的概念是不同的。

昆曲中的伴奏曲牌，绝大部分是由膜笛（曲笛）、海笛和唢呐演奏，一般习惯称作“吹打牌子”（简称“吹打”）。详细一些，有把膜笛演奏的称作“细吹”，把海笛、唢呐演奏的称作“粗吹”。“粗吹”中，把起着伴奏作用的纯器乐曲称作“清牌子”，把有唱词的群众合唱称作“大字牌子”，把加上锣鼓伴奏的“大字牌子”称作“混牌子”。

在分类上，有按照曲牌的性质来分，例如：喜乐、哀乐、宴乐、神乐、军乐、舞乐等。有按照使用乐器来分，例如：丝弦曲

牌、海笛曲牌、膜笛曲牌、唢呐曲牌等等。本集是使用后一种分类方法。

不论是伴奏曲牌，或是唱腔曲牌，都是在长期实践中逐渐变化、定型，最后成为专用曲的。专用曲只用于既定的场合，不能任意挪用。例如：皇帝出场、登殿的专用曲是《朝天子》；文官上下场和迎送用的是《工尺上》、《六么令》；将帅升帐、出兵、摆阵、班师的专用曲是《大开门》、《水龙吟》、《得胜令》、《醉太平》等；摆宴、迎亲用的是《小开门》、《万年欢》等；法场、祭奠、吊孝、哭丧的专用曲是《哭皇天》、《哭批》；换装、打扫、跳形、摆阵用的是《柳青娘》、《老八板》、《四块玉》、《哪吒令》等等。

有的曲牌，虽然名称相同，但乐曲的结构、表达的情感、使用的场合以及演奏的乐器却不一样，这就是本集中所出现的一种相同曲牌名称，往往先后出现在不同分类里面的原因。

昆曲音乐中有短小精悍的曲牌，例如伴奏曲牌《托阍曲》、唱腔曲牌《清江引》，也有曲体庞大、结构严谨而表现力极其丰富复杂的曲牌，例如伴奏曲牌《大一枝花》、《得胜令》等。唱腔曲牌中，因为昆曲的唱词是由长短句所组成，而每支曲牌的句数、字数、韵脚、用法各不相同，这就形成了音乐结构上的独特风格，因而很难找出象板腔体那样正规的、对称的上下乐句。

把调性、调高、韵味、情趣相同（即“同宫调”）的单支曲牌联结成套，少则三两支，多则十几支，用来表达一定范围的情感，这就是《套曲》（也叫“套数”）；《套曲》的结构，大致是由《引子》（多是散板）、《正曲》（一般是慢速或由慢到快）、《尾声》（一

般是由快速转慢速或叫散)三部分组成。昆曲音乐是由南曲、北曲两大体系所组成,而南曲、北曲套数里所使用的曲牌以及连接的方法,都有一定的规则和特点。比如《牡丹亭·游园》一折是由引子《绕地游》、正曲《步步娇》、《醉扶归》、《皂罗袍》、《好姐姐》和尾声《隔尾》等六支曲牌所组成,是属于南曲套数。《宝剑记·夜奔》一折是由引子性质的《点绛唇》、《新水令》、《驻马听》、主曲《折桂令》、《雁儿落带得胜令》、《沽美酒带太平令》、《收江南》和尾声《煞尾》等十支曲牌所组成,是属于北曲套数。也有的把南曲、北曲相间使用的,称作“南北合套”;摘取不同宫调、套曲的其中几句,另组成新的曲牌称作“集曲”。

南曲、北曲的区别是:南曲以五声音阶为主,以情见长;北曲以七声音阶为主,以声取胜;南曲严谨工整、清秀细腻;北曲刚劲挺拔、激越苍凉;南曲妙在“曼声徐度”;北曲恰是“慷慨激昂”;二者形成了显明的对比。

流行在南方的“南昆”和流行在北方的“北昆”,都在演唱着由南曲和北曲谱成的剧目,只是由于地域、语言、风俗、习惯的不同而略有差异。本集里所选编的曲牌,以突出北方昆曲曲牌的特点为主,因而在伴奏部分的乐曲里,分外带有河北民间音乐和弋阳(高腔)曲调的朴实、粗犷的风格。例如《节节高》、《灯歌》、《哪吒令》、《锁南枝》等等。在唱腔曲牌里,有脍炙人口、流传较广的北方昆曲艺术家所擅长的《学舌》中的北曲《雁儿落》、《川拨棹》、《七弟兄》;《闹学》中的南曲《一江风》;《琴桃》中的南曲《懒画眉》、《朝元歌》;《刀会》中的北曲《胡十八》;《弹词》中的

北曲《货郎儿》、《藏舟》、《惊梦》、《出塞》中的南曲《山坡羊》、《嫁妹》中的北曲《石榴花》、《棋盘会》中的北曲《挂玉钩》……等60余首。唢呐曲牌中，有至今尚被地方戏曲广泛使用的“混牌子”，例如：《出队子》、《朝天子》、《普天乐》、《醉太平》……等30余首。杂类曲牌中还收有昆曲音乐中的民间曲调，可以看出北方昆曲和民间音乐的密切关系。

昆曲曲牌异常丰富，本集仅从千百支曲牌中择其词曲俱佳或在音乐上确有特色的共选入185首。其中有150首（包括全部伴奏曲牌75首和部分唱腔曲牌）是北方昆曲剧院著名笛师高景池同志的传谱，由我记录整理；另外在近40首唱腔曲牌中，有些是我从《遏云阁曲谱》、《昆曲大全》、《集成曲谱》等工尺谱中翻译出来的；有些是由北方昆曲剧院艺术室和乐队同志，根据当时舞台实际演出，加以订正的。为了保持北方昆曲音乐的独特风格，曲牌均保留原有面貌，未加变动。这次付印之前，又查阅多种版本资料，力求词曲精确无误。因此，这本选集，可以说是长期以来集体劳动的成果！谨向参加这一工作的同志们致以深切的谢意！

在编选工作上，特别是在选材方面，难免挂一漏万，如有缺点或不足之处，衷心地希望读者予以指正！

樊步义

80年7月于北京

目 录

前 言

(一) 丝 弦 曲 牌

行 弦〔一〕.....	(1)
行 弦〔二〕.....	(1)

(二) 海 笛 曲 牌

上猴儿.....	(2)
中风韵.....	(2)
石榴花.....	(3)
节节高.....	(5)

(三) 膜 笛 曲 牌

伴奏部分

小开门〔一〕.....	(8)
小开门〔二〕.....	(8)
酒 令.....	(9)
回回曲.....	(9)

灯 歌.....	(10)
万年欢〔一〕.....	(10)
万年欢〔二〕.....	(11)
对玉环.....	(12)
柳青娘.....	(13)
老八板.....	(13)
柳摇金.....	(14)
大四景.....	(15)
到春来.....	(16)
大傍妆台.....	(17)
宦门子弟.....	(19)
哭皇天.....	(21)
锁南枝.....	(22)
庆天歌.....	(23)
川拨棹.....	(24)
哪吒令.....	(25)
朝天子.....	(26)
闹 台.....	(26)

唱腔部分

引 子.....	(29)
步步娇.....	(30)
醉扶归.....	(31)
皂罗袍.....	(32)

好姐姐	(34)
桂枝香	(35)
解三醒	(37)
掉角儿	(38)
赏花时	(40)
油葫芦	(41)
寄生草〔一〕	(42)
寄生草〔二〕	(43)
一江风	(45)
懒画眉〔一〕	(47)
懒画眉〔二〕	(48)
梁州第七	(50)
乌夜啼	(52)
画眉序	(53)
滴溜子	(55)
黄龙滚〔一〕	(59)
黄龙滚〔二〕	(57)
赏官花	(58)
喜迁莺	(60)
出队子	(61)
水仙子	(62)
泣颜回	(63)
红绣鞋〔一〕	(64)

红绣鞋〔二〕	(65)
石榴花	(66)
上小楼	(67)
柳青娘	(67)
端正好	(69)
叨叨令	(70)
货郎儿(五转)	(71)
货郎儿(六转)	(73)
锦上花	(74)
山坡羊〔一〕	(75)
山坡羊〔二〕	(76)
山坡羊〔三〕	(78)
二郎神	(80)
莺啼序	(83)
金络索	(84)
集贤宾	(87)
山桃红	(89)
锁南枝〔一〕	(90)
锁南枝〔二〕	(91)
武陵花	(92)
朝元歌	(94)
清江引	(97)
新水令	(97)

浙桂令·····	(98)
雁儿落带得胜令·····	(100)
沽美酒带太平令·····	(101)
豆叶黄·····	(102)
雁儿落、川拨棹、七弟兄·····	(103)
收江南〔一〕·····	(105)
收江南〔二〕·····	(106)

(四) 唢 呐 曲 牌

伴奏部分

大一枝花·····	(107)
将军令·····	(110)
水龙吟·····	(111)
海青歌·····	(112)
大开门·····	(112)
工尺上〔一〕·····	(114)
工尺上〔二〕·····	(115)
工尺上〔三〕·····	(116)
快板柳青娘·····	(117)
傍妆台·····	(117)
批·····	(118)
哭 批·····	(119)
玉芙蓉〔一〕·····	(119)

玉芙蓉〔二〕	(120)
大玉芙蓉	(121)
水泡	(122)
得胜令	(123)
托阍曲	(124)
一江风	(125)
三接头	(126)
画眉序	(127)
滴溜子	(127)
小泣颜回〔一〕	(128)
小泣颜回〔二〕	(129)
大泣颜回	(130)
剔云灯	(131)
尾犯序	(131)
千秋岁	(133)
朱奴儿	(133)
上京马	(134)
山桃红	(135)
汉江秋	(136)
风入松	(137)
三 枪	(137)
六幺令	(138)
步步娇	(138)

江儿水·····	(139)
五马江儿水·····	(140)
朝元歌·····	(141)
尾 声〔一〕·····	(142)
尾 声〔二〕·····	(142)

唱腔部分

点绛唇·····	(143)
寄生草·····	(144)
鹊踏枝·····	(145)
香柳娘·····	(146)
三换头·····	(146)
出队子〔一〕·····	(147)
出队子〔二〕·····	(148)
泣颜回〔一〕·····	(149)
泣颜回〔二〕·····	(150)
驻云飞·····	(151)
粉孩儿·····	(152)
千秋岁·····	(153)
红绣鞋·····	(154)
叠字犯·····	(155)
粉蝶儿〔一〕·····	(156)
粉蝶儿〔二〕·····	(156)
石榴花·····	(157)

朝天子〔一〕	(158)
朝天子〔二〕	(160)
普天乐〔一〕	(161)
普天乐〔二〕	(162)
普天乐〔三〕	(163)
醉太平	(164)
出城曲	(165)
叨叨令	(166)
舌杆子	(167)
调笑令	(168)
圣药王	(169)
新水令	(170)
挂玉钩	(172)
胡十八	(173)
园林好	(174)
二犯江儿水	(174)
朝元令	(176)
排 歌	(177)
叠字令犯	(178)

(五) 杂类曲牌

伴奏部分

打新春	(180)
-----	-------

走马相亲·····	(180)
锁南枝·····	(181)
高腔(猫儿坠)·····	(183)
耍孩儿〔一〕·····	(185)
耍孩儿〔二〕·····	(185)

唱腔部分

娃娃·····	(186)
山歌·····	(187)
琴曲·····	(188)
吹腔〔一〕·····	(188)
吹腔〔二〕·····	(189)
诵子·····	(190)
回回曲·····	(191)
弋阳调·····	(191)
莲花落·····	(192)
南锣·····	(193)
顶嘴·····	(195)
玉天仙·····	(197)
风吹荷叶煞·····	(198)

〔附〕

昆曲所用调名与国际调名对照表·····	(201)
锣鼓字谱说明·····	(202)

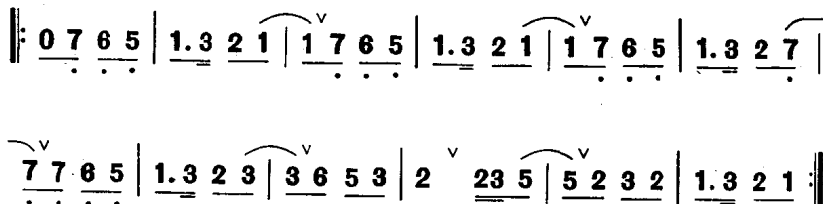
(一) 丝 弦 曲 牌

行 弦 [一]

(用于戏中人物对话场合)

正宫调 $1 = G \quad \frac{2}{4}$

中速



行 弦 [二]

(用于《贩马记》中赵宠、桂枝望门、思索)

正宫调 $1 = G \quad \frac{2}{4}$

中速

