

京剧 文场艺术

兼论田九云牛巧珍师徒

张林雨著

人民音乐出版社

粵劇文場藝術

袁允郎題

兼論田九云牛巧珍师徒

图书在版编目(CIP)数据

晋剧文场艺术: 兼论田九云、牛巧珍师徒/张林雨著.

北京: 人民音乐出版社, 1995.10

ISBN 7-103-01275-X

I. 晋… II. 张… III. ①晋剧-艺术-研究-中国②晋
剧-演员-生平事迹 IV. J825.25

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第08247号

责任编辑: 常静之 张 辉

人民音乐出版社出版发行

(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 305千字 6插页 14印张

1995年11月北京第1版 1995年11月北京第1次印刷

印数: 1—1,015册 定价: 22.00元

田九云、牛巧珍师徒

廣索涼求數十年星疏
月冷照其眠桃園穠里梨
園夢幸得新成又幾年屬

登唐詩社林雨來會小軒外
研究系訓 詩公又什社云云
郭士星題字

若究戲曲姓民且忘音
樂唱腔琴師手底功夫
專索筆端文章

筆端文章
筆端文章
筆端文章

文化部艺术局局长曲润海题字

山西省文化厅副厅长郭士星题字

牛巧珍在练琴

牛巧珍在创作

牛巧珍与山西大学陈世宾副教授（中）、本书作者张林雨

牛巧珍与丈夫熊定国（中）及孩子们

（本书摄影 李彤彬）

序

山西省戏剧研究所张林雨的新著《晋剧文场艺术——兼论田九云、牛巧珍师徒》，是他计划编著的“三晋戏曲研究系列”的第二部书稿。在此之前，已经出版了一部《陈晋元及其司鼓艺术》。另外，即将出版的还有《宋转转与转转腔》和《论爱爱腔》。据说还有几部正在陆续编写。这些专著，大都以研究山西戏曲音乐为主，旁及剧史、人物和剧目等。即以现有的四部而论，一是武场艺术，二是文场艺术，三、四是唱腔艺术，可以说是比较系统地阐述了构成中路梆子音乐的主要成分。这样细致深入地研究一个剧种的音乐艺术，对戏曲及其音乐的研究作了一件很有意义的工作。

近十几年来，我国组织编写出版《中国戏曲志》和《中国戏曲音乐集成》，科学地、系统地记述了戏曲和戏曲音乐的历史、现状，资料翔实，简明扼要，并从宏观上反映了中国戏曲的面貌，这是一项亘古未有的浩大工程。但就每一个剧种而言，还可以在此基础上，分门别类地进一步的深入研究。张林雨正是在做这件事，这是值得称道的。

通读全书，觉得这本书资料丰富，论述颇详，既填补了中路梆子音乐在文场艺术方面的空白，也反映出作者扎实的专业基础。

0730/05
作者在该书中提出了“戏曲场面的艺术功能在于将脚色的外部形体动作与内心世界有声化”的一种见解，又兼论了中华人民共和国成立后我国培养的中路梆子第一代女琴师牛巧珍及其师田九云的豪放派的操琴风格。我深信，它将会成为该专业从业人员的必读书目。我觉得此种著述值得提倡，便写了上边这些话。

是为序。

张 庚

1995. 3. 30

题赠晋剧第一代女琴师牛巧珍

牛巧珍同志系太原市戏剧学校第三班毕业生，从名琴师田九云先生学艺。后入山西大学艺术系从张怀绵先生学习作曲与作曲技术理论，接着又从陈世宾先生继续深造。她对晋剧文场艺术及晋剧音乐的发展都有着令人瞩目的贡献。

演员唱做的激昂慷慨、凄凉悲切、缠绵悱恻、幽默诙谐，若没有琴师拖腔行调，再好的演唱也难达到理想的效果。琴师伴奏得好坏全在扣弦的轻重刚柔和弓力手指的运用，可谓“琴”托出“情”来。演奏人员是不与观众见面的演员，但其功不可没，并将随演唱而永存。聊抒数语，以寄吾怀。

刘舒侠

癸酉子月

为晋剧名琴师 田九云、牛巧珍师徒喝彩

山西省戏剧研究所史论部主任张君林雨，在晋剧团多年实践后，又毕业于山西大学艺术系，并长期从事戏曲研究，为自己设列了三晋戏曲研究系列诸多科研课题。多年来，他广泛调查，深入挖掘，不求名利，埋头工作，为我们写出了《陈晋元及其司鼓艺术》、《宋转转与转转腔》等学术专著。本书是他的又一力作。它填补了晋剧文场艺术研究的空白，对晋剧文场艺术的发生、发展、沿革、现状等做出了资料翔实、立论中肯的论述。

田九云是晋剧的第四代著名琴师之一。他既是演奏家，又是教育家。多年来为丁（果仙）、牛（桂英）、郭（凤英）等名家操琴伴奏，造诣颇深。50年代末，我任太原市文化局局长兼太原市戏剧学校校长时，请他来校任教。他大胆探索，首开先河，为晋剧乐坛破天荒地培养出了第一代女琴师。其代表人物，正如作者在书中所说：“在新中国，中路梆子有了自己的第一代女琴师，而且是大学水平的女琴师，她就是牛巧珍。”牛巧珍现正活跃在太原市实验晋剧院的乐坛上，为晋剧音乐的发展，做出了令人瞩目的贡献。

我相信这部著作对于晋剧事业的发展必将起到推动作用。

张 焕

祝《晋剧文场艺术——兼论

田九云、牛巧珍师徒》一书出版

晋剧同其他地方戏曲一样，是一门综合性艺术。但古往今来，戏曲研究者大都偏重于唱腔、表演艺术的研究著说，往往只对舞台上露面的演员大加评介，而对器乐伴奏则研究甚少，故在伴奏上卓有成就的器乐演奏家能载入史册者，更是凤毛麟角。这一重要研究课题仿佛成为被遗忘的角落，应当说这是不公正的。敬爱的周恩来总理曾说过：“戏曲音乐是戏曲的半壁江山。”山西省戏剧研究所的张林雨先生，继晋剧武场艺术——《陈晋元及其司鼓艺术》一书出版之后，又潜心研习、爬梳了文场艺术，为我们撰写了其姊妹篇《晋剧文场艺术——兼论田九云、牛巧珍师徒》，这无疑对晋剧艺术的研究是又一重要贡献。为此，对该书的出版理当祝贺。

山西省太原市实验晋剧院二级琴师牛巧珍同志，是新中国成立后，党培养起来的第一代女琴师，也是晋剧史上的第一代女琴师，是晋剧主弦中的佼佼者。从这部学术专著中，我们可以得到如下启示：她是怎样从一个不懂事的孩提步入当今晋剧出色琴师的行列的？从她的学艺经历、成长过程、艺术成就，可以看到热心于晋剧艺术发展的各级领导对她的关心和培养，以及老一辈操

琴艺术家田九云先生等对她的精心指导，和在她身上所花费的心血。也可以看到，牛巧珍为了繁荣晋剧的器乐伴奏所付出的艰辛和汗水。这对青年琴师们勤学苦练、攀登操琴艺术的高峰来说，将不无教益，是很值得借鉴的。

平连生

目 录

序.....	张 庚 (I)
题赠第一代女琴师牛巧珍.....	刘舒侠 (Ⅱ)
为晋剧名琴师田九云、牛巧珍师徒喝彩.....	张 焕 (Ⅳ)
祝《晋剧文场艺术——兼论田九云、牛巧珍 师徒》一书出版.....	平连生 (V)

晋剧文场艺术.....	(1)
一、乐队、乐器及演奏.....	(3)
(一) 弦 乐.....	(4)
1. 胡胡及演奏.....	(4)
2. 二股弦及演奏.....	(22)
3. 三股弦及演奏.....	(23)
4. 四股弦及演奏.....	(25)
(二) 管 乐.....	(26)
1. 曲笛及吹奏.....	(26)
2. 唢呐及吹奏.....	(26)
(三) 合 奏.....	(31)
(四) 应 用.....	(39)
1. 伴奏唱腔.....	(39)

2. 演奏器乐曲牌	(166)
二、场面艺术的发展	(195)
(一) 乐器及乐队的沿革	(195)
1. 乐器的沿革	(195)
2. 乐队的沿革	(201)
(二) 场面艺术的承传	(211)
(三) 晋绥边区剧社的场面	(283)
(四) 票社对场面艺术的贡献	(292)
田九云、牛巧珍师徒	(307)
著名琴师田九云	(307)
第一代女琴师牛巧珍	(345)
附：豪放与婉约——晋剧名琴师演奏风格比较	(427)
后 记	(433)

晋剧文场艺术

晋剧（今称），亦名中路梆子。系秦晋山陕梆子腔传入晋中后，受晋中秧歌、民间音乐和当地语言等影响，形成于清代末叶。流布于山西中、北部，河北张家口、井陘一带，内蒙古西部，陕西北部等地区。它的风格地方色彩浓郁，既有激昂慷慨的特点，又具中正平和的声韵，颇受广大群众的喜爱。它的唱腔主要为乱弹（梆子腔），另辅以一部分腔儿和曲子（昆腔）。唱腔的音乐结构为板腔体（板式变化体）。有六大基本板式，即〔四股眼〕、〔夹板〕、〔二性〕、〔流水〕、〔介板〕和〔滚白〕，尚有〔导板〕、〔留板〕、〔垛板〕和〔切板〕等辅助板式。节奏格式按板眼关系记写，一板三眼记为：板、首眼、中眼、末眼；一板一眼记为：板、眼；有板无眼记为：板、板。

传统的中路梆子音乐律动组合方式，主要有以下几种：1. 四个律动的组合，即两个双律动组合的复合形式。在这样的组合中，若设基本律动为一拍，其中第一拍（即强拍）则称为“板”，第二拍称为“首眼”，第三拍（即次强拍）称为中眼，第四拍称为“末眼”。于是这种组合也称为“一板三眼”的节拍形式，这类板式有〔四股眼〕（一般用 $\frac{4}{4}$ 记谱）。2. 双律动的组合。在这种组合中，第一拍称为“板”，第二拍称为“眼”，所以这种组合

也称为“一板一眼”的节拍形式，这类板式有〔夹板〕（一般用 $\frac{2}{4}$ 记谱）。3. 单律动形式。在这种形式中，每拍均称为“板”，故这种形式也称为“有板无眼”的节拍形式，这类板式有〔二性〕或〔上板流水〕（一般用 $\frac{1}{4}$ 记谱）。艺人们把“板”也叫“红板”，把“眼”也叫“黑板”。其特点为眼起（即“弱起”）板落（即强律动阳性收束）。

中路梆子音乐传统用工尺谱记写，20世纪40年代，始改用简谱，两种谱的相互对应关系为：合（5）、四（6）、一（7）、上（1）、尺（2）、工（3）、凡（4）、六（5）、五（6）、乙（7）、仕（i）、仄（2）、亻（3）、叭（4）、伏（5）、伍（6）……