

1-9.216

革命现代京剧音乐介绍

河北人民出版社

数据加载失败，请稍后重试！

革命现代京剧音乐介绍

许国华

河北人民出版社

一九七五年·石家庄

革命现代京剧音乐介绍

许国华

•
河北人民出版社出版
南 宫 县 印 刷 厂 印 刷
河北省新华书店发行
•

1975年11月第1版

1975年11月第1次印刷

印数 1—25,000

统一书号 8086·591 定价 0.55 元

毛 主 席 语 录

古为今用，洋为中用。

百花齐放，推陈出新。

加强正面人物的音乐形象。

前 言

在以毛主席为首的党中央领导下，在毛主席无产阶级革命路线指引下，以京剧革命为开端、以革命样板戏为标志的无产阶级文艺革命取得了伟大胜利。京剧革命，引起了文艺领域发生着历史性的巨大变化，迎来了无产阶级文艺的灿烂春天。革命样板戏已成为亿万人民政治生活和艺术生活中不可缺少的一个重要组成部分，是进行思想和政治路线教育的生动教材，是巩固和加强无产阶级专政的有力思想武器。

京剧音乐革命是京剧革命的重要方面。

伟大领袖毛主席十分重视京剧音乐的革命，精辟地指出：要“加强正面人物的音乐形象”，达到“声情并茂”。毛主席的指示为京剧音乐革命指出了前进的方向。

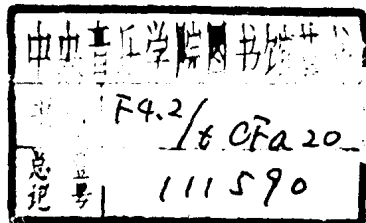
京剧音乐革命的首要任务是满腔热情、千方百计地塑造无产阶级英雄人物的音乐形象。为此，必须对旧京剧音乐进行革命，把宣扬封、资、修的陈腔旧调、风韵雅味一扫而光，代之而起的是为工农兵所喜闻乐见的、具有中国气派和中华民族风格的、崭新的无产阶级音乐艺术。革命音乐工作者遵循毛主席关于“古为今用，洋为中用”、“推陈出新”的方针，冲破了刘少奇、林彪反革命修正主义路线的重重阻力，打破了京剧音乐这个资产阶级的“世袭领地”，对旧京剧音

乐进行了批判地继承和创新，谱写出革命样板戏中无产阶级英雄人物的高大完美的音乐形象。达到了“革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一”。

这个集子，是介绍革命现代京剧音乐的皮黄声腔及其板式、大段成套唱腔、乐队、打击乐等以及京剧音乐的一般知识，作为广大工农兵群众及文艺演出团体宣传和普及革命样板戏，学习和移植革命样板戏的参考。由于我们政治思想水平与艺术水平不高，对革命现代京剧音乐学习不够、体会不深，因此很可能有错误与缺点，希望同志们给予批评指正。

让我们以京剧革命为榜样，为在文艺战线上对资产阶级实行全面专政，谱写更多更好的无产阶级的战斗乐章和优美唱腔，把文艺革命进行到底而共同奋斗。

1975年5月

目 次

前 言

一、京剧音乐概述.....	(1)
二、西皮.....	(7)
西皮的特点.....	(7)
西皮的板式.....	(11)
西皮的应用.....	(53)
西皮的成套唱腔.....	(57)
三、反西皮.....	(66)
反西皮的特点.....	(66)
反西皮的板式.....	(67)
反西皮的应用.....	(75)
反西皮的成套唱腔.....	(77)
四、二黄.....	(84)
二黄的特点.....	(84)
二黄的板式.....	(87)
二黄的应用.....	(114)
二黄的成套唱腔.....	(118)
五、反二黄.....	(134)
反二黄的特点.....	(134)
反二黄的板式.....	(139)

反二黄的应用	(160)
反二黄的成套唱腔	(179)
六、器乐	(193)
配曲音乐	(193)
过门音乐	(203)
包腔艺术	(206)
织体写法	(218)
七、打击乐	(244)
打击乐器的特点	(244)
锣鼓点子的类型	(249)
常用的锣鼓点子	(253)
锣鼓点子的应用	(269)
打击乐的创新	(280)
附 录	(284)
京剧的声腔	(284)
京剧的板式	(287)
其他的腔调	(290)

中央五七艺术学院音乐学院 图书馆藏书	
书号	5600·15
总登记号	111590

一、京剧音乐概述

毛主席教导我们：“中国文化应有自己的形式，这就是民族形式”。其中，京剧艺术就是具有鲜明的民族形式和民族风格的中国文化的一种。它大约有二百年左右的历史了。

京剧音乐是京剧综合艺术中的一个重要组成部分，是塑造人物形象，揭示人物内心世界和体现剧本主题的不可缺少的手段。

京剧音乐有两大部分：京剧唱腔和京剧器乐。

（一）京剧唱腔：

京剧唱腔属于板腔体音乐^①。它由数个上句和下句有机

①板腔体：即板腔体制。戏曲音乐中，以上句、下句为一个基本单位，其后的数个上句和下句是这一基本单位的变化发展，这种上句与下句有规律变化的音乐体制称为板腔体。板腔体的音乐材料是相同的，通过不同节奏、节拍、速度与旋法的种种变化，显得同中有异，异中有同，十分丰富。如【西皮】、【二黄】都属于板腔体。

曲牌体：又称曲牌体制。即：数个曲牌的连接组成的一种戏曲音乐体制。各个曲牌的音乐材料往往是不同的。曲牌之间的调式、调高、性格、幅度与组织形式变化相当大。如昆曲属于曲牌体。

组合而成。每个上句、下句既有相似又有十分丰富的变化。由于京剧唱腔上下句式的发展，加上有着不同的板式和不同的声腔，使得京剧音乐具有既统一协调，又丰富多变的特色。

京剧的声腔^①占主要地位的是由【西皮】腔和【二黄】腔构成的皮黄腔。皮黄腔中又有着正调与反调的区别，因此，京剧的声腔就有：（正）【二黄】、【反二黄】，（正）【西皮】、【反西皮】等四种类型。

在原来的京剧音乐中，由于陈规旧律的束缚，各种声腔基本上不能混用。革命现代京剧为塑造英雄人物而打破框框，创造了不同腔系（声腔系统）综合运用的新程式，使【西皮】与【二黄】有机结合应用。

在原京剧中，还有【高拨子】、【四平】、【反西平】、【昆曲】、【南梆子】、【吹腔】和民歌小调等腔调。这些腔调在京剧音乐中不占主要地位，其中有些需作脱胎换骨的改造才能使用。

板式。这是唱腔在节奏、节拍、速度方面分类的板头^②形式。京剧的特点是“板头活”，节奏、节拍形式多，速度变化大。京剧中把节奏、节拍称作“板眼”。“板”相当于强拍，“眼”相当于弱拍。如 $\frac{1}{4}$ 拍，称一板一眼， $\frac{3}{4}$ 拍，称一板三

①声腔：戏曲音乐中，有一些曲调与唱腔是有着共同的规律与特点的。这样的一些曲调与唱腔，如果给以分类归纳就成为一定的音乐类型，我们往往称之为声腔。如京剧中的“西皮”“二黄”与汉剧、川剧等剧种中的“西皮”“二黄”，都可以作为一个类型。习惯上，又简称为皮黄腔。

②板头：是板式的别称。京剧音乐具有“板头活”的特点。即各种板式的相互连接、转换，非常灵活多样。

眼，无拍，称有板无眼等。速度也有专门称呼，叫“尺寸”。

京剧中的【原板】是基本曲调，在【原板】基础上加以种种变化，可以派生出一系列其他板式：

【原板】速度放慢、节奏扩展、曲调加花，可形成【快三眼】、【中三眼】、【慢三眼】等板式；

【原板】速度加快、节奏压缩、曲调简化，又可形成【二六】、【流水】、【快板】等板式；

【原板】由整转散，节奏自由，再可形成【散板】、【摇板】、【导板】等板式；

【原板】处理为加垛，还可以发展成为【垛板】、【滚板】、【回龙】等板式；

另外，由于演唱上的特殊处理，又有【碰板】、【顶板】等板式。

这种板式上的整与散，快与慢，简与繁，紧与松的种种辩证关系，是与人物丰富的内心节奏相统一的。各种板式又有着多种多样的转接组合，造成了京剧板式生动活泼的局面。

由于京剧音乐形成的历史情况不同，原京剧中【二黄】声腔与【西皮】声腔，不是都具备以上各种板式。如【二黄】没有【二六】、【流水】、【快板】等板式，【西皮】没有【回龙】等板式。革命现代京剧音乐的板式，则大为丰富与扩充，并且产生了许多崭新的板式。

旧京剧中还有行当和流派。

旧京剧中唱腔按人物角色分类有生行、旦行两大类。生行中可分老生、武生、小生、花脸等；旦行中可分青衣、

花旦、老旦、武旦等。如果按音乐来划分，一种是男腔（生行）：老生、武生、花脸，包括老旦及部分小生；另一种是女腔（旦行）：青衣、花旦、武旦，包括部分小生。

旧京剧的演员，由于在演技、演唱等方面各有不同的风格、特色，形成一些派别称流派。

革命现代京剧唱腔是从人物出发，彻底打破旧的行当和流派的框框，把某些可用的东西作为参考材料，经过批判分析，再加以改造运用的。因此，在革命现代京剧中很难说某一个英雄人物的唱腔是什么行当、流派了。随着革命现代京剧音乐的创作实践，英雄人物在音乐性格上的分类越趋完美，音乐形象格外生动鲜明。

根据以上所述，京剧唱腔在塑造人物特别是在“加强正面人物的音乐形象”中起着主要的作用。唱腔是文字和音乐的有机结合，它把明确的文学语言，和带有更强烈感情色彩的音乐语言相互结合起来，不仅在表达人物的思想感情方面，而且使听众在感受人物的思想感情方面，具有更大的直接性和准确性。所以，唱腔是京剧艺术中塑造英雄人物形象的最主要的艺术手段。

（二）京剧器乐：

原京剧器乐中有文场和武场。

文场有四大件或三大件。四大件即京胡、京二胡、月琴、小三弦。三大件即京胡、京二胡和月琴，有时也用唢呐、笛子。

武场也有四大件，包括板鼓、大锣、钹和小锣。

革命现代京剧的器乐已经发展成为气势宏伟，表现力丰富的中外混合乐队，它是“以局部服从整体”，以伴为主，能动地为歌唱伴奏，为内容服务。

京剧器乐曲有以下不同形式：前奏曲（序曲），幕间曲，尾奏曲（尾声），过场音乐，衬乐配曲等纯器乐部分。为唱腔伴奏的称“托腔”“包腔”，这是器乐与声乐结合的形式。在唱腔前后和唱句之间的器乐部分（俗称“过门”，现在可分别称为“引奏”、“间奏”、“尾奏”）也是纯器乐部分，不过，它是与声乐紧相衔接，成为一个整体的。

京剧器乐由于它起着烘托气氛、描绘环境、表达形象、深化内容的作用，因此它有着相对的独立性、完整性，它也是塑造英雄人物形象的艺术手段。

前奏曲（序曲）往往概要地介绍当时历史背景，幕间曲往往介绍这一幕、这一场的斗争环境，使人物置身在历史图景中，更能鲜明地表现英雄的性格。尾奏曲（终曲、尾声）是全剧音乐的结束，与前奏曲遥相呼应，表示剧情矛盾的解决，使人物音乐形象完整统一，并预示继续革命的前景。

京剧器乐常作为人物出场的前导，当器乐在场次前、唱段前出现时，“先声夺人”，往往预示着人物的性格和气质，再引出人物的开唱、念白、舞蹈、亮相。

当唱腔、念白、舞蹈、亮相完毕，器乐往往连绵不断，把剧中人物的思想感情予以延伸、扩充、深化。

器乐，又能把各场次、各唱段相互连接起来，又使场次中的唱腔、念白、舞蹈、亮相等相互过渡，从而，使各个部

分经纬交炽，联成整体，为展开剧情、显示人物性格，提供了广阔天地。

上面是京剧唱腔和京剧器乐的综合概述。要进一步了解和掌握京剧音乐，还得对京剧音乐中【西皮】、【反西皮】、【二黄】、【反二黄】和它们的各种板式以及京剧器乐各个部分有所了解，下面分别加以介绍。

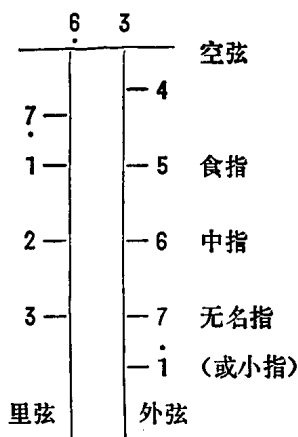
二、西 皮

(一)【西皮】的特点：

【西皮】是京剧音乐皮黄声腔中的一种主要曲调。

【西皮】在京胡、京二胡演奏时，定弦为 $\dot{6}-3$ ，里弦为 $\dot{6}$ ，外弦为 3。通常定调 $1 = E$ 或 $1 = \flat E$ 。

【西皮】在京胡、京二胡上的把位：

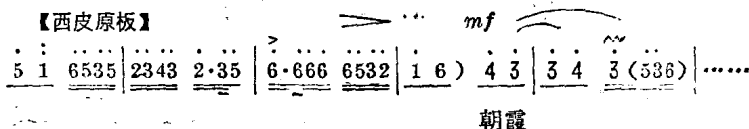
演奏时，食指不按在 $7-4$ 位置，而是按下一格，在 $1-5$ 位置上。于是，食指同时控制 $7-4$ ， $1-5$ 等四个音。因

此，演奏和滑奏 $\underline{6\ 1\ 2\ 5}\ \underline{3\ 6\ 1\ 2}\ |\ \overset{\frown}{1\ 6}$ 这种跳进为主的曲调，便形成它独特的风格。【西皮】的“过门”有 $5 \rightarrow \dot{1}$ ， $6 \rightarrow 5$ ， $3 \rightarrow \underline{6}$ ， $\overset{\frown}{1\ 6}$ ， $\overset{\frown}{4\ 3}$ ， $\overset{\frown}{5\ 3}$ 等旋律进行的风格，带有活跃跳动的特点。

例如甲：

《沙家浜》郭建光

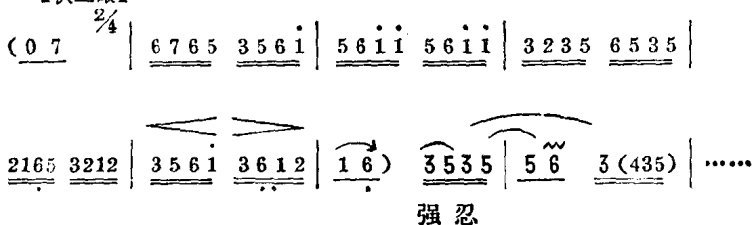
【西皮原板】

例如乙：

《红灯记》铁梅

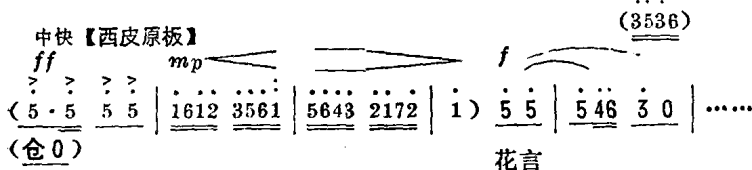
【快三眼】

例如丙：

《平原作战》张大娘

中快【西皮原板】

【西皮】大多是“眼起板落”的形式，开唱在眼上（即在弱拍或弱位置上），句末落在板上（即在强拍或强位置上）。