

京胡 演奏大教本

JINGHU JICHU
DAJIAOBEN

中国戏剧出版社
ZHONGGUOXIJUCHUBANSHE

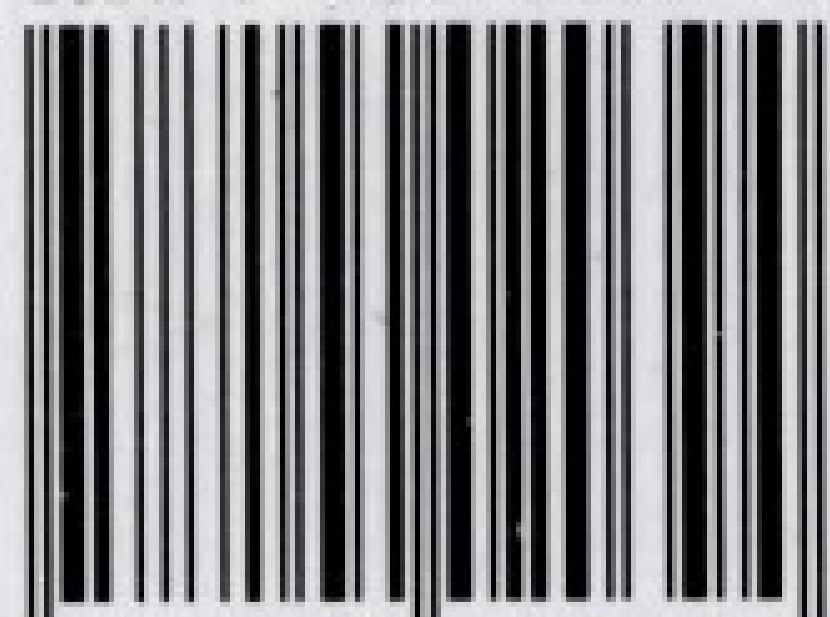
京胡演奏大教本

JINGHU YANZOU
DAJIAOBEN

Fengmiansheji

ISBN 7-104-02039-X

9 787104 020394 >

ISBN 7-104-02039-X/J·868

定价: 39.80元

京胡演奏大教本

张再峰/著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

京胡演奏大教本/张再峰著. -北京:中国戏剧出版社,2005.5

ISBN 7-104-02039-X

I.京… II.张… III.京胡-奏法

IV.J632.24

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第046321号

京胡演奏大教本

张再峰 著

策 划 宋宝强 吴淑苓

责任编辑 吴淑苓

责任出版 冯志强

出版发行 中国戏剧出版社

社 址 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码 100089

电 话 01084042552 01086817839(发行部)

传 真 01084002504(发行部)

电子信箱 fxb@xj.sina.net(发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 四川省南方印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/16

印 张 24 印张

字 数 500 千字

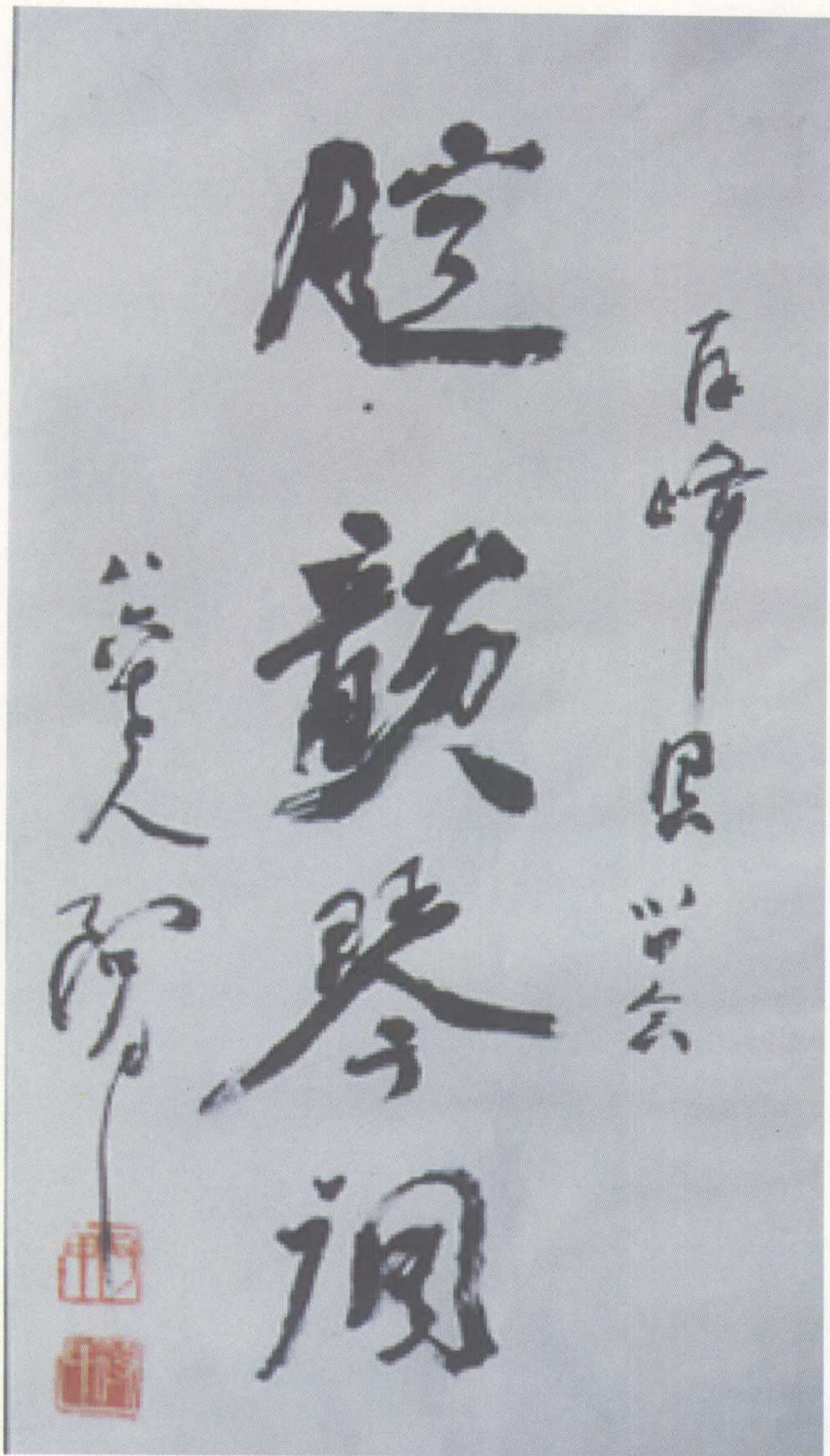
版 次 2005年10月北京第1版 第1次印刷

书 号 ISBN 7-104-02039-X/J·868

定 价 39.80 元

版权所有 违者必究

阿甲題詞

作者與戲劇家阿甲合影

作者與藝術搭檔陳少雲、曹劍文合影

作者與中國戲曲學院吳炳璋教授合影

作者與學友于魁智、孟廣祿合影

作者与张雪峰琴师合影

姿势图

按指图

执弓图

序 一

京胡是京剧声腔的主要伴奏乐器,琴师技法水平的高低很大程度上影响着演员演唱水平的发挥。

前辈曾讲过,以演奏水平而论,琴师可分为上、中、下三等。上等称为“领带”,是指在伴奏中,总是带领着或推着演员走,能根据唱腔的起伏跌宕,使伴奏的节奏清晰、抑扬顿挫分明,从而使演员唱得舒服,艺术效果好;中等称为“跟随”,是指在伴奏中与演员同步而行,无错误亦无起色,艺术效果不佳;下等称为“拖拉”,是指在伴奏中节奏后坠,使演员演唱时特别费力,当然无什么艺术效果。中等及下等琴师之所以演技不佳,实乃学习无门,无所适从。

过去是拜师学艺,教师口传心授,弟子全凭自己揣摩并通过实践总结提高,没有京胡技法书籍可供学习。早年虽然有名家高手写过一些书,他们理论精湛,有独到见解,但不够系统完善,以后虽也有一些,但不够规范化,这就使学习者感到非常困难。因此,系统规范的京胡演奏书籍对学习者就成了一个至关重要的问题。

张再峰曾在我中国戏曲学院学习进修,听过我讲课,我也个别向他讲授了一些京胡演奏的技法和用法,我觉得他悟性好,喜钻研。他出版的《京胡演奏大教本》,就是他刻苦钻研,博采众长,总结实践,集腋成裘的结晶。书中对弓法、指法的技巧进行了比较系统的讲解,有理论,有实例,这是书的实用性,很有助于读者学习。特别是他对伴奏技法中的“垫头”和“裹腔”,讲解得比较细致而深刻,这是书的创新性,是本书特有的内容,可说是言人所未言,令人欢欣鼓舞。在“京胡演奏实用曲例”一章中,列举了正、反二黄,正、反西皮各行当的代表唱段,其中有唱腔,有伴奏,有弓法、指法,有节奏提示等等,使学习者学习有所本,演奏有所循,并能以此巩固提高书中所讲的各种技法。这是一本比较规范和系统的京胡演奏法的好书,对振兴京胡做出了贡献!

寥寥数语,借以为贺。

吴炳璋

2004年12月26日
于北京中国戏曲学院

再峰贤弟作为琴师，与我合作二十余年。两人配合默契，如水乳交融，我们在艺术成长的道路上，互为辅弼，是难得的良朋益友。再峰贤弟功底扎实，琴技精湛，且勤于思考，博采众长，刻苦钻研，艺事日臻完善。所著《京胡演奏大教本》一书，乃再峰贤弟集多年经验所成，对操琴的技巧和要领，言人之所未言，有较为全面和系统的阐述，是一部不可多得的专著，愿有意于这方面实践和研究的爱好者能喜欢它。

陈少云
2004年12月
于上海京剧院

序三

京胡是我国独有的民族乐器，用它作为京剧的主要伴奏乐器是前清同治年间的事，距今不过百余年光景，其“艺龄”较之西洋的提琴和国乐的琵琶管笛等是瞠乎其后的。因起步晚，其演奏技巧全凭琴师个人经验探索得以逐步完善。然其理论系统规范方面尚待完善。再峰贤弟在众多有关这方面的专著中另创新声，有集腋成裘之功而添花锦上，同行有所鉴益，后学有所遵循，于普及京剧伴奏艺术大有裨益。

我忝为宗余的唱工老生，与再峰贤弟合作有年，不论是舞台演出或灌制盒带，都显示出他的伴奏风格：他手音忒佳，极善托腔，力度控制上我虚彼实，抑扬得彰，拿捏得恰到好处而浑成一体。他特别善描演员“气口”，于刹那间捕捉音符绝对到位。这些，除演奏者个人天赋外，与其艺术积累和修养特别是悟性思考方面是大有关联的。再峰贤弟这部专著，就是集其悟性和思考之大成，其见解独特，不落前人窠臼，正如陈少云先生在序二中所述“言入之所未言”，诚哉斯言！愿再峰贤弟的著述能启沃后学而探骊得珠，在普及京剧艺术的基础上发扬光大。

兹撰言为贺。

曹剑文

2004年12月16日

前 言

《京胡演奏大教本》是在《京胡演奏实用教程》的基础上丰富完善后重新出版的。《京胡演奏实用教程》从2001年发行以来，受到业内人士和专家学者们的广泛关注，特别是广大京胡爱好者对它表现出浓厚的兴趣，有关书评十余篇，散见于国内各有关学术刊物。其中不少真知灼见，对笔者启迪良深。为使此书在学术性、理论性和技巧性诸方面有进一步的提高和完善，通过增加部分新的内容，如丰富了“裹”和“垫”的伴奏技巧，并把“裹腔”的伴奏手法，归纳、总结为“以类似和弦伴奏方法裹腔”和运用“支声性音乐裹腔”两大类。对“保调托腔”、“音韵与唱腔的关系”作了更深一步的探讨，缀成《京胡演奏大教本》一书与大家重新见面，希望专家学者和京胡爱好者继续关爱。

一个剧种的艺术特色，主要体现在它的声腔艺术之中，而声腔艺术与该剧种的主要伴奏乐器的关系，就恰如鱼水之合。

京剧形成伊始的伴奏乃袭“昆剧”遗范，采用竹笛为主要伴奏乐器。在后来的舞台实践中按孔艺术的竹笛被京胡取而代之，究其原因是竹笛与京胡相比较，前者音量纤细，如伴奏慷慨激昂的唱段，显得苍白无力，更没有“推”劲。京胡演奏家李慕良先生说过，“伴奏与演唱的关系，犹如水推舟”。这一比喻很恰当、生动。须知伴奏与演唱之间是相互补充、相互刺激的。京胡灵巧多变，音调高昂，而音色可柔可刚，特别是穿透力很强，技巧的发挥上具有更大的主动性和灵活性，对刺激、诱导演员，烘托气氛，特别是托腔、润腔诸方面，有着竹笛无可比拟的优势。

京剧艺术能得以长足发展，与胡琴的介入及其演奏技法的日趋完善是密切相关的。

京胡演奏技术在一百多年的艺术实践中，通过众多优秀琴师的不断丰富和完善，已达到很高的艺术境界，它是目前两根弦的器乐中，演奏技巧最具个性和最为丰富的一种乐器。特别是左手按音指法，几乎每个乐音都以技巧来装饰润色，以此来丰富其表现力。这一特点，有别于其他弦乐，惟其有独特个性，对其进行研究，也就更有嚼头了。

有关京胡演奏的著作很多，大抵是一些演奏家的心得体会，有很多值得借鉴的宝贵经验。然纵观众多的京胡“教材”，其中具有比较系统、完整的理论和科学实用的训练方法的实是少而又少。

有人认为京胡的演奏技法与伴奏技巧复杂甚至繁琐，难以用文字说清；也有人认为京胡伴奏范围很广，生、旦、净、末、丑各个行当都要“伺候”，而每个行当又有不同流派之分，唱腔众多，旋律复杂，所以演奏技法与伴奏技巧不可能也没有必要予以统一和规范。其实各种艺术形式之所以存在，就是因为各自具有其特性和规律。京胡演奏的方法和技巧，同样也是有规可循的。只有全面、系统、正确地掌握京胡演奏技法和伴奏技巧，才能应付裕如地对待各行当、各流派的唱腔伴奏。有了万能钥，能开千把锁。本人认为，京胡演奏技法与伴奏技巧的不规范，给学习者无端增添了诸多的不便与困难，因而不能够全面和正确地掌握京胡的各种演奏技法与伴奏技巧，有的人甚至拉了一辈子京胡，也没能解决这个问题。所以说，京胡演奏技法和伴奏技巧的不规范在一定程度上抑制了它的群众性与普及性。这就使得在继承和发扬京胡演奏艺术方面，不免产生一些困惑甚至走了许多弯路，这确是一件憾事。戏曲音乐理论家何为先生认为：“任何一种成熟的艺术，它为了求得形式

上的和谐与完整,就需要有某种形式上、技术上的规范化的要求。”我们提倡规范京胡演奏技法与伴奏技巧的目的,并不是为了凝固与僵化它,而是为了更好地掌握和运用它。因为对规则的遵守决不能是呆板的,主要是通过规范的磨炼,使其养成一种严谨的作风,找到某些基本规律。当你获得这些基础知识时,加上自己良好的“悟性”以及不断地实践提高,将其主动地运用在你的艺术实践中,这时的伴奏水平将插上翅膀,便可自由飞翔。所以京胡演奏技法与伴奏技巧的进一步普及和提高,其规范化实是当务之急。

目前,坊间发行的有关京胡演奏的书籍,对演奏技法与伴奏技巧的归纳与阐述,不够系统,尚待完善,且提法紊乱(如把回滑音、抹音、虚实音,都混称为同一操作程序的同一种“滑音”,把勾音、扫音统称为“单打音”;打音与颤音也用同一种称谓;开花音又称炸音、虎音、喉音、泛音等。),介绍的操作程序模糊,没有详细的解析或解析不清,有些技法亦无定名,而对唱腔“裹”和“垫”的探讨,还不够深入、具体,只是“概乎言之”,令人眼花缭乱,无所适从。这是京胡演奏在理论上的一种混乱与滞后,我们不应回避它,而要勇敢地承认、面对它,并不断地去完善它。因为事物总是要发展的,而那些不科学、落后的东西终归会被淘汰,终究会消亡的。

本人积三十余载之操琴生涯,试图在京胡演奏规范化方面贡献一得之愚。此书对运用于京胡演奏上的各种技法的原理、走向和操作系统,作了比较细致的剖析。唱腔的“垫”和“裹”,是一般琴师难以掌握和比较棘手的问题,本书运用旋律进行的一些法则,对其作了详细的分解。本书还对音量、音色、触弦点、揉弦、换把及反西皮把位采用二黄指法演奏等作了详细的介绍,力所能及地对它进行全面系统的归纳、整理,人缺我补,人详我略。倘因疏虞而损完珠,则非始愿所及。

此书能得以成稿并出版,得到了湖南省政协常委、原湖南省委宣传部副部长、原湖南省新闻出版局局长陈满之先生,湖南省京剧团高级琴师张雪峰先生,国家一级作曲欧阳觉文先生,湖南师范大学艺术学院黄洋波教授、湖南教育出版社高级编辑张一帆先生、长沙市优秀音乐教师冯路女士的支持与帮助,尤其得到了音乐家、高级编辑崔裕康先生的悉心指导和全力帮助,以及湖南省京剧团高级编剧赵遂平先生在文字润色方面给予了极大的帮助,在此一并表示衷心的感谢!

在写作本书和整理唱腔曲谱时,主要参考了《杨宝森唱腔选》,《李慕良操琴艺术谈》,《何顺信琴谱》,庄永平、顾永湘合编的《京胡演奏法》,厉不害编著的《京胡演奏基础》,吴春礼等编的《京剧著名唱腔选》,《徐兰沅操琴生活》,《余叔岩艺术评论集》,《京剧余派老生唱腔集》,《京剧字韵》,《京剧音韵知识》,《中国音乐节拍法》,《京剧音韵概说》以及本人在原中国戏曲学校学习时吴炳璋、杜奎三、何顺信、张思云、王鹤文、黄金陆、迟天标、黄宝炎、张素英等老师的授课内容与教材,为此谨向付出了辛勤劳动而使我受益的前辈与专家,表示衷心的感谢!

张再峰
2004年12月

目 录

第一章 京胡演奏技法	1
第一节 基本知识	1
一、操琴姿势	1
二、定弦、把位与指位	1
三、触弦点与保留指	7
四、执弓、换弓与换弦	7
五、音 量	9
六、音 色	9
七、定 调	10
第二节 弓 法	11
一、运 弓	11
二、长 弓	12
三、单 弓	14
四、连 弓	15
五、带 弓	17
六、颤 弓	18
七、抖 弓	20
八、顿 弓	22
九、快 弓	22
十、弓 序	24
第三节 指 法	26
一、打 音	26
二、扫 音	30
三、勾 音	31
四、滑 音	33
五、虚 实 音	43
六、抹 音	45

七、颠音	46
八、开花音	47
九、揉弦	49
十、换把	51
十一、小指的运用	55
第二章 京胡伴奏技巧	57
第一节 垫头及其构成方式	57
一、什么叫垫头	57
二、垫头的构成方式	59
(一)运用重复旋法取得垫头	59
(二)运用类似分解和弦取得垫头	60
(三)运用纯五度音程作小垫头	62
(四)运用经过音作小垫头	63
(五)运用先现手法取得垫头	63
(六)运用流畅连接旋律作垫头	64
(七)运用级进音式取得垫头	65
(八)运用变化手法改造垫头	66
三、运用垫头时须注意的几种情	67
(一)垫头旋律的走向要注意前后对比	67
(二)小垫头的音高要注意与其后面唱腔音高的对比	68
(三)使用重复手法编织垫头应注意避免平淡	69
(四)垫头与后面唱腔衔接的音程跳度不能太大	70
第二节 裹腔及其常用手法	70
一、什么叫裹腔	70
二、裹腔的常用手法	71
(一)运用类似和弦伴奏方法裹腔	71
(二)运用支声性音乐裹腔	73
1. 以习惯性(音型化)加花裹腔	73
2. 以旋律性支声音乐裹腔	76
3. 以密集音群裹腔	77
4. 以类似分解和弦音裹腔	78
5. 为持续音加花裹腔	79
6. 以回旋型旋法加花裹腔	81
7. 以级进式旋法裹腔	81
8. 以同音反复裹腔	82
9. 以二度音程裹腔	84
10. 以扩大音程的手法裹腔	89

11.以高、低翻手法裹腔	91
第三节 其他伴奏手法	94
一、开唱前过门处理	94
(一)采用级进式旋法的开唱过门	94
(二)采用跳进式旋法的开唱过门	94
二、气口的掌握	95
(一)旋律中的气口	95
(二)唱腔中的气口	96
三、摇板的伴奏	97
四、散板的伴奏	98
第三章 保调托腔	100
第一节 保 调	100
一、确定调门	100
二、保证音准	101
第二节 托 腔	102
一、给演唱者以音量的支持	102
二、全面准确理解“尺寸”的概念	104
(一)节 拍	105
1.京剧音乐中的节拍与一般音乐节拍的异同	105
2.改变节拍重音位置是京胡演奏的独特风格	107
(二)板式变化	108
(三)速 度	111
第四章 音韵与唱腔	118
第一节 京剧琴师应该学习京剧音韵知识	118
第二节 京剧用什么音韵	119
第三节 声调动向与旋律趋势	121
第四节 四声的读法	122
第五节 四声与旋律	126
一、阴平与旋律的关系	126
二、阳平与旋律的关系	131
三、上声与旋律的关系	137
四、去声与旋律的关系	142
五、入声与旋律的关系	147
附：古入声字辨识三法	150
六、各声相连	155
(一)阴阳相连	155

(二)阴上相连	155
(三)阴去相连	155
(四)阳上相连	156
(五)阳去相连	156
(六)上去相连	157
第六节 字正腔圆	158
第七节 三才韵探讨	160
第八节 字腔兼顾	167
附 录	
一、十三辙归韵表与要领说明	169
二、尖字、上口字表	172
三、常用尖、团字表	173
四、常用上口字表	178
五、垫虚音字的作用	181
第五章 京胡演奏实用曲例	184
第一节 曲牌与现代京剧配曲	184
一、小开门	184
二、柳青娘、海青歌	188
三、八叉	190
四、哭皇天	190
五、现代京剧幕间曲、配曲	191
第二节 唱腔选段	194
一、二黄腔系	194
(一)二黄原板	194
1. 为国家哪何曾半日闲空(《洪羊洞》杨延昭唱)	195
2. 我虽是女儿家颇有才量(《生死恨》韩玉娘唱)	197
(二)二黄慢板	199
1. 叹杨家投宋主心血用尽(《洪羊洞》杨延昭唱)	200
2. 金钟响玉磬鸣王登九重(《上天台》刘秀唱)	203
3. 想去岁中秋节相逢甚巧(《伯牙碎琴》俞伯牙唱)	208
4. 三家店中上了刑(《三家店》秦琼唱)	217
5. 自那日与徐扬决裂以后(《二进宫》李艳妃唱)	221
6. 李艳妃坐昭阳自思相想(《二进宫》李艳妃唱)	227
7. 老天爷睁开了三分眼(《钓金龟》康氏唱)	231
(三)二黄快三眼	235
1. 自那日朝罢归身染重病(《洪羊洞》杨延昭唱)	235
2. 昔日有个孤竹君(《二堂舍子》刘彦昌唱)	240

(四)二黄顶板、碰板	245
三生有幸(《追韩信》萧何唱)	245
(五)汉 调	248
我魏绛闻此言如梦方醒(《追韩信》萧何唱)	248
(六)四平调、反四平调	251
1. 海岛冰轮初转腾(《贵妃醉酒》杨玉环唱)	251
2. 听宫娥在殿上一声启请(《太真外传》杨玉环唱)	258
3. 夫妻们分别几载(《生死恨》韩玉娘唱)	261
二、反二黄腔系	264
1. 叹杨家秉忠心大宋扶保(《碰碑》杨继业唱)	264
2. 我这里假意儿懒睁杏眼(《宇宙锋》赵艳容唱)	279
3. 听樵楼打罢了初更时分(《哭灵》康氏唱)	286
高拔子	295
1. 忽听得家院一声禀(《徐策跑城》徐策唱)	295
2. 湛湛青天不可欺(《徐策跑城》徐策唱)	297
三、西皮腔系	300
(一)西皮原板	300
1. 两国交锋龙虎斗(《失街亭》诸葛亮唱)	300
2. 老爹爹发恩德将本修上(《宇宙锋》赵廉唱)	303
3. 青妹慢举龙泉宝剑(《白蛇传》白素贞唱)	305
(二)西皮慢板	312
1. 我本是卧龙岗散淡的人(《空城计》诸葛亮唱)	312
2. □坞县在马上心神不定(《法门寺》赵艳容唱)	318
3. 听他言吓得我心惊胆怕(《捉放曹》陈宫唱)	325
4. 老爹爹请息怒容儿细讲(《三击掌》王允、王宝钏对唱)	330
5. 夫妻们打坐在皇宫院(《坐宫》铁镜公主唱)	335
(三)西皮快三眼	342
昨夜吃酒醉和衣而卧(《打渔杀家》萧恩唱)	342
(四)西皮二六	347
1. 劝君王饮酒听虞歌(《霸王别姬》虞姬唱)	347
2. 我正在城楼观山景(《空城计》诸葛亮唱)	349
3. 休道我言语多必有奸诈(《捉放曹》陈宫唱)	353
(五)西皮流水	354
1. 我主爷起义在芒砀(《追韩信》萧何唱)	354
2. 贤弟抬头来观瞧(《珠帘寨》李克用唱)	356
(六)南 梆子	358
看大王在帐中和衣睡稳(《霸王别姬》虞姬唱)	358