

中国戏曲学院本科教育适用教材

京剧

传统曲牌 月琴、板鼓伴奏法

月琴作为弹拨乐器与京胡、京二胡、三弦并称

为京剧乐队中的四大件。它的音色清脆，

是京剧音乐中不可或缺的一件乐器。

板鼓在京剧打击乐中起到指挥的作用，

无论演员唱腔还是乐队伴奏中的节奏，

都是以它为准。

洪连军著

京剧 传统曲牌月琴、板鼓伴奏法

ISBN 978-7-5059-5818-0

9 787505 958180 >

定价：36.00元

北京教育委员会人文社科计划项目资助

中国戏曲学院本科教育适用教材

琴
月
传统曲牌
琴、板鼓伴奏法

洪伟
耿连军著

中国文联出版社

前　　言

《京剧传统曲牌——月琴、板鼓伴奏法》（以下简称“伴奏法”）是我正在编著的《京剧月琴教程》一书中重要的组成部分，鉴于该书篇幅过长，为方便使用，遂将教程中有关传统曲牌部分摘出，集中编撰，另立成册。以求达到全面、细致地介绍俗称京剧器乐“四大件”之一的月琴和京剧乐队的指挥——板鼓各自在曲牌演奏中的技术、技巧，力争完美体现京剧器乐伴奏艺术既统一又相对独立的基本特征和演奏特色。

“伴奏法”是我和音乐系优秀青年鼓师耿连军教授合作完成的。书中囊括京剧传统曲牌共 28 首，主要讲述伴奏技法和教学方法两部分内容。编写中采用了“多行谱”（即：京胡、月琴和板鼓）立体记谱形式，首次运用标定专业技术符号的方法，立体、直观地表现月琴的弹拨法——指法、弦法、把位、调式转换和定弦等方法，以及京剧板鼓的指挥法和基本鼓点套路。

“伴奏法”既是我们向前辈京剧器乐名家学习的总结，也是我们长期伴奏与教学实践所积累的经验之所得。这本书不仅弥补了戏曲教学领域京剧月琴、板鼓教学旧书之不足，也象征着京剧伴奏艺术从传统的口传心授的传承方式，向更加科学规范、系统的方向迈出了重要的一步，我们认为“伴奏法”对于一切关心中国传统音乐、喜爱京剧月琴和板鼓伴奏艺术以及众多从事戏曲器乐教学工作的同行和朋友们，无疑是一部具有参考价值和实用价值的工具书，因此，我们热烈地期待得到大家的批评指点。

洪伟 耿连军

2007 年 8 月 26 日

目 录

一、“小开门”	(1)
(一) 二黄“小开门”	(1)
1. 二黄“小开门”(简易)	(1)
2. 二黄“小开门”的入头与收头	(3)
3. 二黄“小开门”(加花)亦可称“繁字”“小开门”	(4)
4. 二黄“小开门”(移调)	(4)
(二) 西皮“小开门”	(6)
1. 西皮“小开门”(简易)	(6)
2. 西皮“小开门”的入头与收头	(7)
3. 西皮“小开门”(加花)	(9)
(三) 反二黄“小开门”	(9)
1. 反二黄“小开门”(简易)	(9)
2. 反二黄“小开门”的入头与收头	(10)
3. 反二黄“小开门”(加花)	(11)
(四) 反西皮“小开门”	(11)
1. 反西皮“小开门”	(11)
2. 反西皮“小开门”的入头与收头	(12)
3. 反西皮“小开门”(加花)	(13)
(五) 西皮“小开门”转反西皮“小开门”	(13)
 二、“八岔”	(15)
(一) 二黄“八岔”	(15)
1. 二黄“八岔”	(15)
2. 二黄“八岔”的入头与收头	(17)
(二) 反二黄“八岔”	(18)

(三) 西皮“八岔”	(19)
1. 西皮“八岔”	(19)
2. 西皮“八岔”的入头与收头	(21)
(四) 新“八岔”(二黃)	(22)
 三、“万年欢”	(24)
(一) 二黃“万年欢”	(24)
1. 二黃“万年欢”	(24)
2. 二黃“万年欢”(移调)	(25)
3. 二黃“万年欢”的入头与收头	(27)
(二) 西皮“万年欢”	(29)
 四、“哭皇天”	(31)
(一) 二黃“哭皇天”	(31)
1. 二黃“哭皇天”(简易)	(31)
2. 二黃“哭皇天”(加花)	(32)
3. “哭皇天”的入头与收头	(33)
(二) 反二黃“哭皇天”	(34)
(三) 西皮“哭皇天”	(36)
 五、“回回曲”	(38)
(一) 二黃“回回曲”	(38)
1. 二黃“回回曲”	(38)
2. “醉酒”用二黃“回回曲”(移调)	(39)
(二) 反二黃“回回曲”	(41)
(三) 西皮“回回曲”	(42)
(四) “回回曲”收头	(43)
 六、“春日景和”	(44)
(一) 二黃“春日景和”	(44)
(二) 西皮“春日景和”	(46)
(三) 反二黃“春日景和”	(48)

(四) “春日景和” 收头	(49)
七、“大拜门”(又名“楼外楼”)	(52)
(一) 反二黄“大拜门”	(52)
1. 反二黄“大拜门”	(52)
2. 反二黄“大拜门”的入头与收头	(53)
(二) 西皮“大拜门”	(53)
(三) “大拜门”与西皮“小开门”的转换	(54)
八、“柳青娘”	(55)
(一) 西皮“柳青娘”	(55)
(二) 反西皮“柳青娘”	(56)
(三) “柳青娘”的入头与收头	(57)
九、“海青歌”	(59)
(一) 西皮“海青歌”(中速)	(59)
(二) 反西皮“海青歌”(中速)	(60)
(三) “海青歌”收头	(62)
(四) “海青歌”与“柳青娘”转换	(63)
十、“山坡羊”	(66)
(一) 西皮“山坡羊”	(66)
1. 西皮“山坡羊”	(66)
2. 紧缩“山坡羊”	(68)
(二) 二黄“山坡羊”(中慢速)	(69)
(三) 反二黄“山坡羊”(中慢速)	(72)
(四) 反西皮“山坡羊”(中慢速)	(74)
十一、“寄生草”	(77)
(一) 西皮“寄生草”	(77)
1. 西皮“寄生草”	(77)
2. “寄生草”的入头与收头	(78)

(二) 二黄“寄生草”(又名“梦景”)	(79)
十二、“香柳娘”	(81)
西皮“香柳娘”	(81)
十三、“洞房赞”	(82)
(一) 西皮“洞房赞”	(82)
(二) “洞房赞”收头	(83)
十四、“工尺上”	(84)
(一) “工尺上”	(84)
(二) “工尺上”的入头与收头	(86)
1. “工尺上”入头	(86)
2. “工尺上”收头	(86)
十五、“鹧鸪天”	(88)
(一) 二黄“鹧鸪天”	(88)
(二) 反二黄“鹧鸪天”	(89)
(三) “鹧鸪天”收头	(90)
十六、“斗蛐蛐”	(91)
(一) 二黄“斗蛐蛐”	(91)
(二) “斗蛐蛐”的入头与收头	(91)
1. “斗蛐蛐”入头	(91)
2. “斗蛐蛐”收头	(92)
(三) 反二黄“斗蛐蛐”	(92)
(四) 西皮“斗蛐蛐”	(92)
(五) “醉酒”中用“反八岔”接转“斗蛐蛐”	(92)
十七、“朝天子”	(93)
(一) 反二黄“朝天子”	(93)
(二) 二黄“朝天子”	(94)

(三) “朝天子”收头	(95)
十八、“汉东山”	(97)
(一) 反二黄“汉东山”	(97)
(二) “汉东山”的入头与收头	(99)
1. “汉东山”的入头	(99)
2. “汉东山”的收头	(99)
(三) 二黄“汉东山”	(100)
十九、“劈破玉”(又名“碧步玉”)	(102)
二十、“碎葫芦”	(105)
二十一、“梆子行弦”	(107)
二十二、“哪吒令”	(109)
二十三、“傍妆台”	(116)
(一) 反二黄“傍妆台”	(116)
(二) “傍妆台”收头	(126)
(三) “去工添凡”“傍妆台”	(128)
1. “去工添凡”“傍妆台”(二黄)	(128)
2. “去工添凡”“傍妆台”入头与收头	(130)
(四) “水红花”转“傍妆台”	(132)
二十四、“夜深沉”	(134)
(一) 老生“夜深沉”	(134)
(二) 旦角“夜深沉”	(138)
(三) 鼓乐“夜深沉”	(143)
二十五、“柳摇金”	(154)
(一) 反二黄“柳摇金”	(154)

(二) “合头”“节节高” 1/4	(159)
二十六、翻五调“柳摇金”	(161)
二十七、“寄生草”(喜遇)	(180)
二十八、“普天乐”	(182)
附录 1	(184)
附录 2	(185)
附录 3	(186)
附录 4	(187)
附录 5	(188)
后记	(189)

一、“小开门”

“小开门”，京剧传统曲牌，应用极为广泛，多用于帝王上朝、更衣、换景、迎来送往以及剧情所要求各类情节。“小开门”共有二黄、西皮、反二黄、反西皮等四类。下面分别介绍月琴在演奏中所体现的技术技巧。

(一) 二黄“小开门”

1. 二黄“小开门”(简易) 京胡定52弦 月琴定363弦

京胡 0 0.5 ||: 6.2 7.6.5.6 | 1.6 1.2 | 3.6 1.2 | 3.2 3.2 1.7 |

月琴 0 0.5 ||: 6.2 7.6.5.6 | 1.6 1.2 | 3.6 1.2 | 3.2 3.2 1.7 |

板鼓 多 多 ||: 龙大 多 | 乙大·大 大大 | 大乙大 乙大 | 乙大 大大 |

京胡 6.7.2.3 7.6.5.6 | 1.6.4.3 2.3 1 | 1.5 6.1.5 | 6.6.7 6.5.6 | 6.3 5.6 |

月琴 6.7.2.3 7.6.5.6 | 1.6.4.3 2.3 1 | 1.5 6.1.5 | 6.6.7 6.5.6 | 6.3 5.6 |

板鼓 大乙大 乙大 | 大 多 多 | 龙大 多 | 大乙大 乙大 | 龙大 多 |

京胡

月琴

板鼓

大 多多 | 乙大大 大大 | 大乙大 乙大 | 龙大 多 | 大乙大 乙大 |

京胡

月琴

板鼓

龙 大 多 多 |

注：① 月琴在演奏中节奏特征是：

② 京剧月琴的把位一般分为一把、二把和三把，民乐月琴则可到第四把，传统剧目和曲牌演奏多只用1~2把，从音程体现为一个八度，如音高超过一个八度时则用移动指位的方法替代换把。

③ 月琴演奏时，旋律走向不完全依曲谱所示音高演奏，因此，标定指法符号时，空弦我们用“○”来显示。

④ 月琴把位和指位的划分：以空弦“3”为例，第一把位是3音~7音，指位则是从食指~无名指；第二把位从1音~3音或4音，指位依然从食指到无名指（或小指）。

2. 二黄“小开门”的入头与收头

(1) 二黄“小开门”的基本“入头”有以下三种：

①鼓师打出“哆哆”，音乐进入。如：哆 哆 5 | 6 2 7 6 5 6 |

②鼓师单楗拍板打出“扎”，音乐进入，如：扎 3 5 6 | 1 3 2 1 6 5 3 2 |

③鼓师持鼓楗一指“鼓心”，音乐随之散入后上板。如：一指：

6 - | 扎 3 5 6 | 1 3 2 1 6 5 3 2 |

注：除上述三种“入头”外，还有随唱腔转入的如“清官册”寇准唱〔二黄原板〕“叫家院，你与爷改换衣襟”后紧接“二黄小开门”寇准换衣，换衣毕，再转回〔二黄原板〕。谱例：

| 5 2 2(3 5) | 3) 7 6 5 6 7 2 | 6 7 6 5 3 5 6(7 | 6 6 1) 2 2 | 2 2 2(3 |
叫家院 你与爷 改换 衣呀 襟

(小开门)

| 2 0 3 2 3 2 7 | 6 7 2 3 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 6 1 2 | 3 2 3 2 1 7 |

| 6 7 2 3 7 6 5 6 |

(2) 二黄“小开门”共有七种收头：

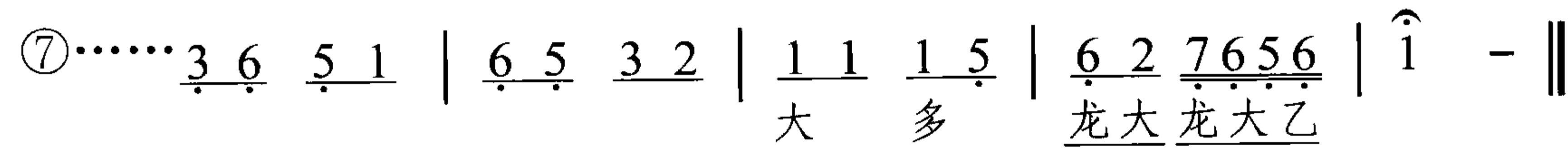
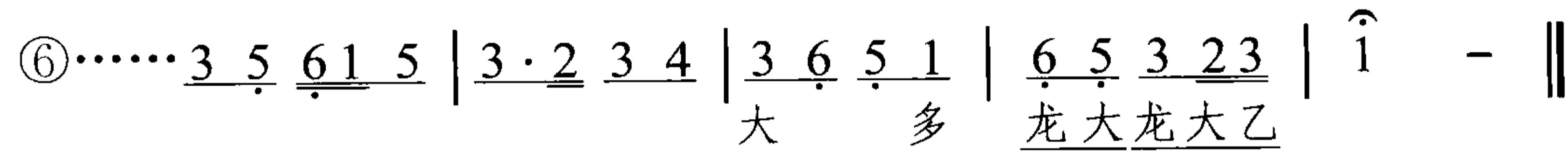
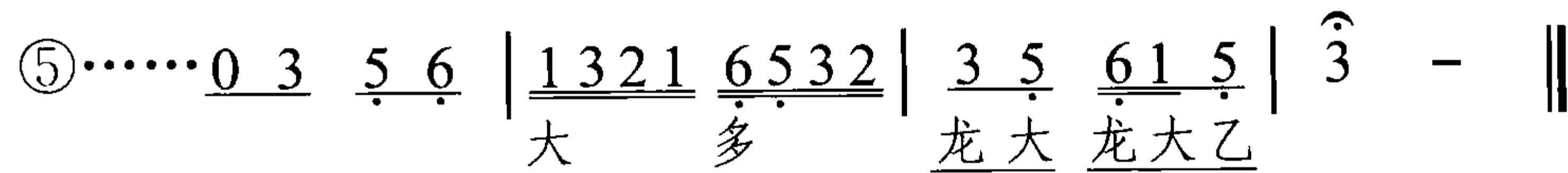
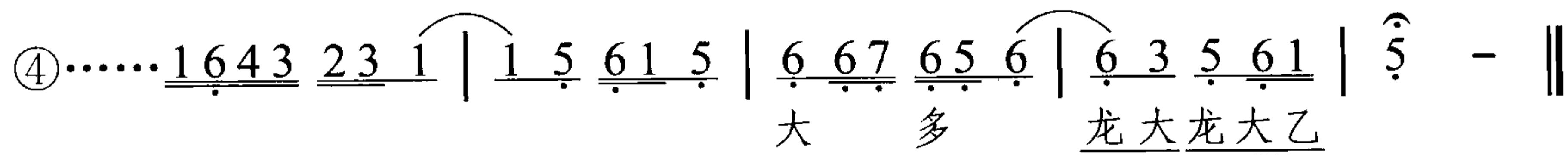
① 哆 哆 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 2 1 7 6 | 1 - ||
 大 多 龙大 龙大乙

② 多 多 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 6 1 2 | 3 2 3 2 1 7 |
 大 多

6 7 2 3 7 6 5 6 | 1 - ||
龙大 龙大乙

③ 多 多 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 6 1 2 | 3 2 3 2 1 7 |

6 7 2 3 7 6 5 6 | 1 6 4 3 2 3 1 | 1 5 6 1 5 | 6 - ||
大 多 龙大 龙大乙

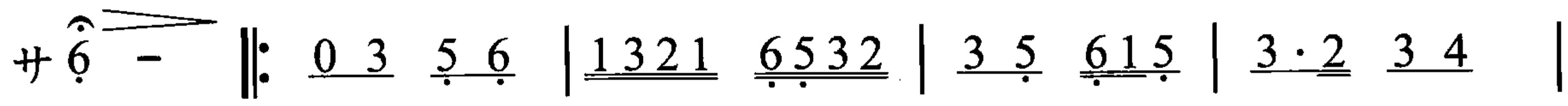
以上入头和收头是长期实践中积累所得，但为表现人物和剧情，不排除有增加的可能，演奏者应随时注意鼓师提示。

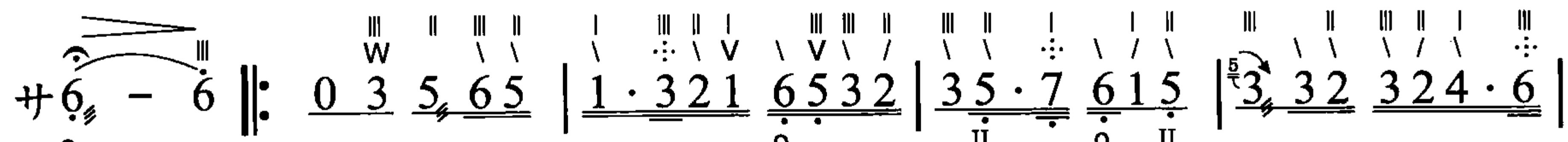
3. 二黄“小开门”（加花），亦可称“繁字”“小开门”

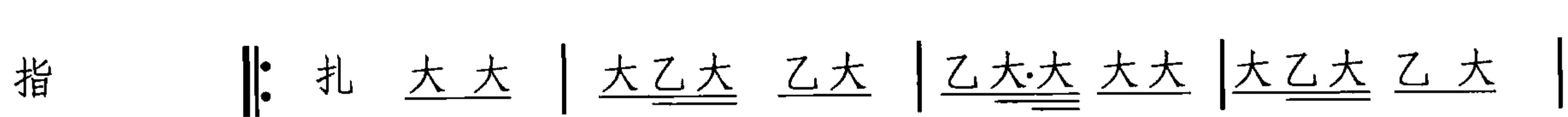
注：①该“小开门”第11小节 | 1 3 2 1 6 5 3 2 | 中“3”字亦可用高音“3”演奏，而不用空弦。

②右手只用单弹挑来演奏，注意换把和指位的准确性、灵活性。

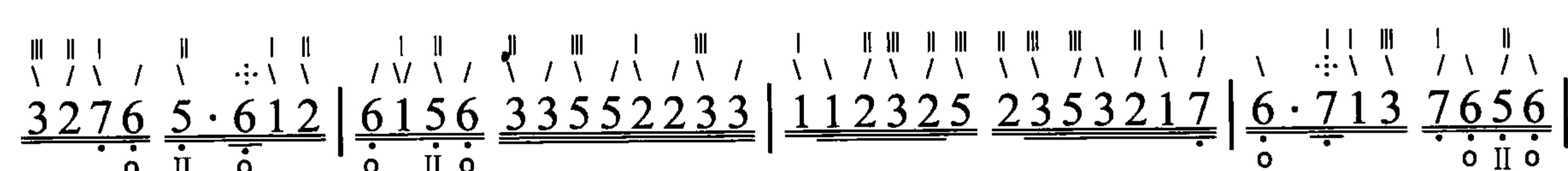
4. 二黄“小开门”（移调） 京胡定5 2弦、月琴定6 2 6弦。这种移调定弦法已经在“醉酒”一剧中使用，颇具特色。

京胡

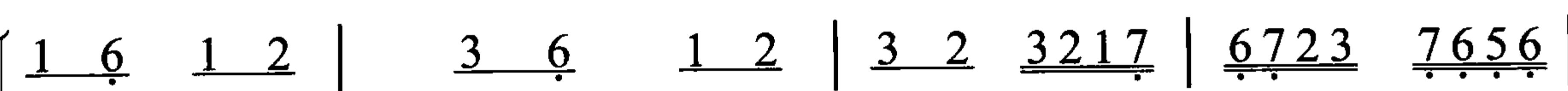
月琴

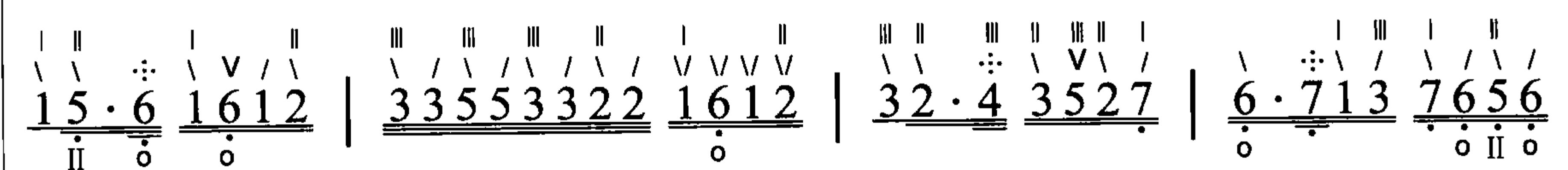
板鼓 指

京胡

月琴

板鼓 龙大 大大 | 大乙大 乙大 | 龙大 多 | 大 多多 |

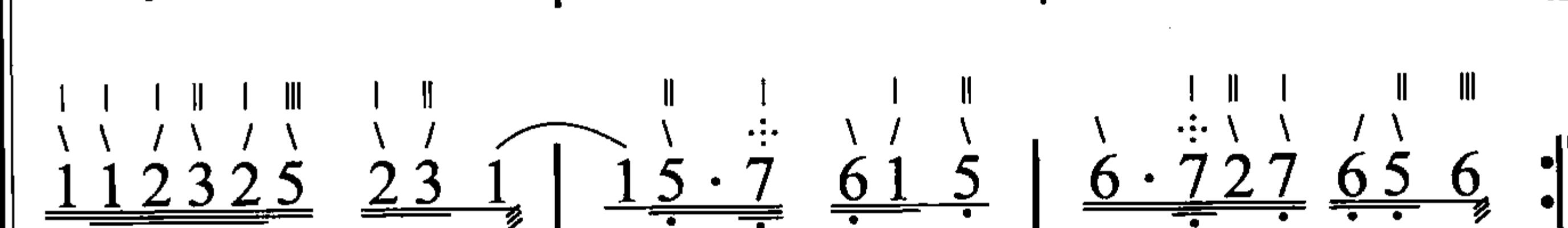
京胡

月琴

板鼓 龙大·大 大大 | 大乙大 乙大 | 乙大·大 大大 | 大乙大 乙个大 |

(1235)

京胡

月琴

板鼓 大 多多 | 龙大 多 | 大乙大 乙个大 |

注：1. 这段曲牌的技法特点是：

①第一小节 $\dot{6}$ 为延长音，音乐处理为：弱—强—弱，而月琴的6音则是从长轮空弦“6”音，过度到高音“ $\dot{6}$ ”止，形成鲜明的反差。

②第五小节 $\overline{\dot{3}32}\ \underline{324\cdot6}$ 中“ $\overline{\dot{3}32}$ ”演奏是用无名指从高音“5”滑奏到高音“3”，右手则以长轮配合。

③曲牌中凡标明“II”样符号的，均用中弦演奏。

④曲牌中凡标明“O”样符号的，均为空弦。如果在一拍中同时出现两个“6”音，标明“O”的为空弦，未标的则为提高八度的“ $\dot{6}$ ”音。

⑤由于“移调小开门”是用在《贵妃醉酒》中的，故其入、收未有太多变化，随鼓师提示即可。

2. 节奏特征是：跳跃性强，“符点撮儿”较多。如： $\overline{X\cdot X X X}$ ；反点多。

在京剧唱腔的伴奏中，二黄类板式京胡定52弦，而月琴则是363弦，这是常规，但也有“违反”常规的，如上面这段二黄“小开门”，京胡定弦仍为52弦，而月琴则定626弦，这种伴奏形式是京剧界前辈崔永奎老师于20世纪80年代初在我院任教时教授的。据说这是他为梅兰芳大师晚年演出《贵妃醉酒》时所使用的定弦方法：即二黄用626弦，反二黄用252弦。这种定弦不仅显现出月琴的清脆明亮，更突出了它鲜明、多变的节奏特征。从而赋予这段传统曲牌新的活力。曲牌在技术应用上多用“反点”（主要体现在鼓师击奏“浪头”点时应用），再加上月琴低音高奏的演奏方法，强烈的反差对比，使曲牌更具动感，更加优美。

(二) 西皮“小开门”

1. 西皮“小开门”（简易） 京胡定63弦 月琴定363弦

京胡	0	<u>0 7</u>	<u>6123 216</u> :	<u>1 1</u> <u>6 5</u>	<u>3 6</u> <u>1 2</u> <u>3 6</u> <u>3 5</u>
月琴	0	<u>0 7</u>	<u>6123 216</u> :	<u>1 1</u> <u>6 5</u>	<u>3366</u> <u>1122</u> <u>3 6</u> <u>3355</u>
板鼓	多	多	龙大 多	<u>乙大·大</u> <u>大大</u> <u>大乙大</u> <u>乙大</u> 龙大 多	

The musical score consists of three staves: Jinghu (京胡) at the top, Yueqin (月琴) in the middle, and Bdanggu (板鼓) at the bottom. The Jinghu staff uses Western-style notation with numbers 1-7 and rests. The Yueqin staff uses Chinese tablature with vertical strokes and dots. The Bdanggu staff shows rhythmic patterns with vertical bars and dots. The score is divided into measures by vertical bar lines.

京胡

月琴

板鼓

本段“小开门”前三小节旋律的行进要严格随鼓点演奏，节奏特点是人时循序渐进，而后归于平稳。

2. 西皮“小开门”的人头与收头

(1) 西皮“小开门”基本人头

西皮小开门入头同于二簧部分，如：

- ① 哟 哟7 | 6123 216 | 11 65 |

② 扎3 52 | 1235 6532 | 35 6i5 |

③ 鼓楗一指鼓心散入 ⁺6 - | 03 52 | 1235 6532 |