

京剧音乐介绍

刘吉典 编著

音乐出版社

台灣電影研究

京劇音樂介紹

張道藩 著

上海書店出版社

京剧音乐介绍

刘吉典 编 著

音乐出版社

北 京

內 容 提 要

本書比較詳細的介紹了京劇音樂中的打擊樂和各行角色的唱腔，為業餘京劇愛好者提供了京劇音樂的基本知識。本書原為中央人民廣播電台的廣播稿，出版時經編者重新整理。

京 劇 音 樂 介 紹

劉 吉 典 編 著

人民出版社出版（北京和平門外西琉璃廠170號）

北京市書刊出版業營業許可証出字第063號

新華書店北京發行所發行

全國新華書店經售

850×1168毫米 32開 10 $\frac{1}{8}$ 印張 310面 樂譜

1960年2月北京第1版

1960年2月北京第1次印刷

統一書號：8026·1290

印數：00,001-6,340冊 定價1.50元

緒 言

京剧音乐是京剧的重要组成部分之一。它和剧本文学、表演、美术等有机地联系着，构成了完整的京剧综合艺术。京剧音乐从其组成的内容来讲，它应该包括打击乐、曲牌、唱腔、念白（京剧的念白是富有音乐性的）四个部分。打击乐是京剧音乐的主导部分。它自成体系，并以其音响节奏带动全局贯穿全剧，用以配合、烘托表演动作和唱白语气上的节奏感，渲染规定情境中的思想感情、环境气氛，连贯剧情，统一整个舞台的节奏风格。从这一点看来打击乐在民族戏曲音乐中（不只是京剧），它必是较先发达的了。曲牌音乐当为弥补锣鼓之不足的一种音乐，在戏中自然也是起帮衬作用的。京剧的唱腔音乐和念白（或称朗诵）应该说是剧的主体，戏剧的情节、思想，要靠它来表达，人物形象要靠它来树立（自然是要和造型、表演等结合起来）。这四部分组成部分与整个演出构成了有机的整体，不可分割。但这几项构成部分在京剧里使用的分量，则根据各个不同内容和不同风格的剧目而各有不同。如有的戏重唱工，有的戏重白口，或重做派，重武打等等。

京剧音乐和剧本文学、表演等一样，也是具有严格程式的。吹、打、拉、弹、唱、念，各有其一套程式。在京剧中分别人物的性别、年龄、性格以及矛盾发展、思想感情变化、环境气氛的渲染等，主要是以选择、运用、发展和变化这些程式来适应。这些程式自然是来自

于生腔新繼承借鉴京剧以前的古老剧种(如高腔、昆曲、梆子)及地方戏曲。(举凡唱腔的格式——喜怒哀乐的基本腔格、板类,以及在演唱上的功夫技巧、鑼鼓、曲牌的套数、用法等,很多程式都是从昆曲梆子或其他戏曲形式里繼承借鉴而来。)这些程式一方面是有其严谨不逾的組成法則;而另一方面,它也有很大的可变性。经过艺人的精心处理发展原有的程式,往往能出色地完成极生动新鮮的形象創造。这一点历来是京剧的名演員名乐师所共同擅长的。

京剧音乐,程式的变化、运用,必須要伴隨以高度的技术。因此京剧艺人不但要下苦功夫把基本工掌握好,还要进一步創作动人的腔調、巧妙的伴奏技术。如此花样才得以翻新,流派才相应而生,满足了观众,也丰富了整个的京剧艺术。

京剧音乐是丰富多彩的。鑼鼓的打法多样而复杂,曲牌和唱腔种类、流派,也是异常繁杂的。尽管京剧音乐如此多种多样,可是从其程式运用和发展规律来分析一下,即可知它的根源常常是以一种或数种基本的样式为基础,其他的样式是就这个基本样式加以变化而产生出来的。如在唱腔方面,京剧最常用的皮黃,也只有两种基本样式:一是二黃原板,一是西皮原板。至于原板以外的慢板、快三眼、二六、流水、快板、散板以及反二黃、反西皮等,都不外是从原板的基本样式加以变化出来的;或在节奏上予以伸縮,由此产生了各种板类,(原板本为 $\frac{2}{4}$ 形式,慢板是将原板伸长放慢一倍的 $\frac{4}{4}$ 形式,快板大致是原板紧縮加快一倍的 $\frac{1}{4}$ 形式,散板实际就是把原板曲調散板化而成);或在曲調上予以轉調移位处理,由此即产生了反調的唱腔和各种不同落音的句法变化。此外各行角色在腔調上的区别,归根究底也只有老生和旦角两行的基本样式,其他如花脸、丑角是和老生同一类型的,小生是和旦角同一类型,老

旦又是介乎生旦之間的。他們的腔調在旋法結構上基本相同，而其所以還能有各行角色的特點，主要區別是在於發聲方面、曲調的裝飾方面、歌唱的表現方面等。鑼鼓、曲牌也是如此。鑼鼓儘管樣式很多，發展很複雜，可是它的基本節奏形態，只有沖頭（| 倉七|）、閃錘、紐絲（| 倉台 七台|）、長錘（| 倉七 台七|）、抽頭（| 倉另台 七 台 台|）四種，一切鑼鼓的樣式，都是由以上四種基本形式發展變化而來的^①。至於打擊樂的配置方法，不論是大鑼、鑊鈸、小鑼為一組，或是鑊鈸、小鑼為一組，或是小鑼單打，都只不過是樂器在配置上的調度，其所打的點子，還是基本相同的。曲牌音樂以及京劇其他腔調（即皮黃以外的腔調）；細分析起來，也都是同樣情況。

京劇音樂和說唱音樂的關係是非常密切的，在唱腔方面，它主要是承襲了說唱“彈詞”“變文”的體裁，由七字或十字等音節的上下對偶句子組成。一般地說，它的敘述性要比抒情性強些。在結構上，常常是散板或緩慢節奏的音樂在先，逐漸展開矛盾，節奏加快，而繼以上板的或速度稍快的音樂，快到一定程度，其間還有些松、緊、伸、縮的變化，最後以散板尾聲做為結束。在一個唱段之中也往往是這樣的，不論是慢板、原板、快板，它的開始總要平穩一些，結束總是要叫成散板（當然也有特殊的樣式）。這種結構和說唱音樂是盡同的。京劇音樂在戲中，常常是隨著劇情人物的需要，唱、念、吹、打、拉、彈等相間使用，需要什么就用什麼。音樂的段落可大可小，非常靈活，如果用二黃原板唱四句收住，再改用別的腔

^① 此種分析，詳見何為：《京劇打擊樂初步研究》一文，載中國戲曲研究院編《京劇打擊樂匯編》篇后。

調也可以；否則接着再唱或唱几句念几句也可以，唱、念几句，吹、打、拉、彈几句也可以。這種唱念等相間使用的形式，純粹是受說唱音樂的影響。

京劇音樂極善於吸收新的血素來營養自己，不論是和其性質相類似的音樂，或完全不同的音樂，它都能兼收並蓄，取得統一諧和的效果。如吹腔、四平調、南梆子等，就是和皮黃性質類同的音樂，柳枝腔、山歌小調等，就是和皮黃性質完全不同的音樂，它們都能有效地組織在一起使用。有人認為京劇音樂不能改進豐富，這種保守思想是完全沒有根據的。

京劇音樂歷史比較悠久，兼受民間音樂或其他形式的影響，如今為它概括出確切的特点來，是非常困難的，以上提出的幾點，也不過是根據我們有限的知識中，初步提出幾點粗淺的看法，其目的並非是做專題論述，而是為本書開個頭，使親愛的讀者對京劇音樂先有一個概括的印象而已。

目 次

緒言	I
京剧的乐队和它的器乐部分	1
一、京剧的打击乐	1
1. 上下场锣鼓的运用	9
2. 渲染或烘托各种感情	13
3. 突出某一句词或是突出人名地名	17
4. 划分句法、节奏	19
5. 夹在数板的念词里增加念词的气氛	20
6. 伴奏表演、舞蹈动作	22
7. 战斗用的锣鼓	26
8. 干牌子	26
9. 做效果用的锣鼓	28
二、京剧的文场和各种曲牌音乐	29
1. 胡琴曲牌	32
2. 笛子曲牌	61
3. 唢呐曲牌	65
4. 箫笛曲牌	84
京剧的唱腔部分	86
一、二黄	91
1. 二黄原板	91
2. 二黄慢板	108

3. 二黃碰板和頂板	129
4. 二黃導板和回龍	135
5. 二黃散板	141
6. 二黃搖板	145
7. 滾板(哭板)	149
二、反二黃	149
三、噴呐二黃	173
四、西皮	177
1. 西皮原板	177
2. 西皮慢板	204
3. 二六	215
4. 流水和快板	230
5. 西皮搖板和散板(附滾板)	232
6. 西皮導板和回龍	240
五、反西皮	244
六、南梆子	248
七、四平調	254
八、吹腔	275
九、高撥子	279
一〇、南鑼	290
一一、娃娃	295
一二、插曲——吟詩、山歌、琴歌	299
一三、雜腔小調	303
后記	311

京剧的乐队和它的器乐部分

京剧乐队是由打击乐和管乐、弦乐组成的。打击乐也叫“武场”，管乐弦乐也叫“文场”。武场都包括哪些乐器呢？大概地说，包括鼓板、大锣、铙钹、小锣四件乐器。这四件乐器是经常在一起合奏的，可以说是京剧锣鼓的四件基本乐器。此外，京剧还有很多别的打击乐器，但它们只是在特殊需要时临时加入的。比如在战斗时，还需要加入大堂鼓或小堂鼓；在伴奏水中战斗时，还有加用大铙的；在表现夜间行走时（如“走边”），就常常改用小铙钹来代替铙钹，大锣就不打了；在文场演奏曲牌的时候，也常有使用水钹或小钹或碰钟（即星子）来打节奏的。总之京剧的打击乐器种类是很多的。

文场包括哪些乐器呢？大概地说，有胡琴、二胡、月琴、弦子、笛子、笙、唢呐、海笛子等，这些都是主要使用的乐器，随着京剧的发展和需要，当然文场乐器的使用面还不只于此。

一、京剧的打击乐

京剧的打击乐，前面已经说过，是以鼓板、大锣、铙钹、小锣几件基本乐器组成的，其中鼓板是乐队的指挥乐器。这里我们先把鼓板说明一下：鼓板实际是两件乐器，即单皮鼓和檀板，这两件乐

器在演奏时,是由一人掌握的,有时演奏者左手执板,右手打鼓,有时将板放下双手打鼓。因为这两件乐器都是起指挥和击打节奏作用的,所以我们就把鼓和板连起来说成一种乐器了,也就是说京戏的乐队,主要是用乐器来指挥乐器的。鼓板的演奏者,通常都称他为“鼓佬”或“司鼓”、“鼓师”,他是全乐队的指挥。操纵鼓板的人不但需要有很高的演奏技术,同时他还必须要了解戏。他要知道所指挥的戏、剧本、台词是怎样的,场子穿插是怎样的,每个人物怎样上场、下场,要唱什么腔调,是什么情绪的,身段表演是怎样的;戏里多么细致的问题,打鼓佬都应当知道。所以说打鼓是一件非常复杂而难能的工作。

那么究竟鼓板怎样来指挥呢?现分鑼鼓和曲牌、唱腔两个部分加以说明。

我们知道,京戏的鑼鼓是有“鑼鼓经”^①的,各种鑼鼓点子都有一定的名称和打法,如四击头、五击头、风点头、冒儿头、扫头、冲头、长锤、纽丝、急急风、九锤半、阴鑼、大鑼圆场等等。这些鑼鼓点在戏里的运用,主要是由鼓佬来掌握的。比如“大鑼圆场”:

0 都	大大 大台	仓七 七七 ……	台七 七七 ……
慢 仓七. 七	台七七	渐快 仓七	仓七 仓七 仓七
緩鑼			
仓七 另七	仓另 七	仓 七	仓 七 仓 0

它是怎样开始的呢?是打鼓佬用双槌子打个“0 都 | 大大 大台 |”引导出来的,这个“0 都 | 大大 大”叫做“开头”,“台”叫

做“提鑼”(也叫“蒙頭鑼”),就是開大鑼圓場的預示。鼓上只要開這個“都大大大”的点子來,則其他打大鑼、鑼鈸、小鑼的,就可以明白這是要打“大鑼圓場”了。同樣,大鑼圓場的“倉七 七七……”,究竟要打多麼長,最後這個点子怎樣結束,也都是由鼓佬的槌子指揮的。大鑼圓場是用雙槌子指揮的。下面再舉一個跨板指揮的例子。跨板就是鼓佬一手跨板,一手打鼓的意思。如“大鑼抽頭”的打法:

(大大 大大 | 衣大 衣台) | 倉 另台 | 七台 乙台 |

倉 另台 | 衣大 衣 | 倉. 七 衣台 | 倉 |

① 鑼鼓經就是鑼鼓的点子,現將鑼鼓代音符對照說明如下:

(本說明以及后面的鑼鼓譜,均按中國戲曲研究所編的“京劇打擊樂匯編”錄下)

- 大鑼 { K—倉或匡(大鑼獨奏;或大鑼、小鑼、鈸齊奏的記号)
Q—頓或空(大鑼獨奏弱音記号;或大鑼、小鑼、鈸齊奏弱音記号)
- 小鑼 { t—台(小鑼獨奏)
l—另(小鑼弱音)
z—匝(小鑼悶音;或作鈸、小鑼、大鑼合奏的悶音)
- 鈸 { c—七(鈸獨奏,或鈸與小鑼齊奏)才(小鈸與小鑼齊奏)
p—朴(鈸悶音)
- 板 j—扎或衣(板獨奏)
- 鼓 { d—大(鼓單槌)
o—哆(鼓單槌弱音)
B—崩或八(鼓雙槌同時打)
bd—八大(鼓雙槌先后打)
d₂—都兒(鼓雙槌輪奏,時間長的叫“斷邊”,時間短的叫“撥兒”)
ld—隆多(鼓單槌輕打兩击)
dl—哆羅(鼓單槌小滾奏)
o(e)—乙(“乙”在念法里并作休止符和切分音用)

这个“大大 大大 | 衣大 衣 |”就是抽头的开头，“台”是提鑼，只要鼓佬一开这个点，那么场面上就会知道这是要打抽头的预示。

下面再介绍几种点子，以进一步了解鼓板是怎样领打出来的。
(括弧内的譜均为开头)。

【凤点头】 (大大 | 衣 衣) | 空 七 | 仓 另七 | 乙台 仓 |

【夺头】 (隆 冬 大大 大台) | 仓 另七 | 乙台 仓 |
大朴 台 仓 0 |

【細絲】 (隆冬 不拉台) | 仓台 七台 | 仓台 七台乙台 |
漸慢
仓台 七 | 仓台 七台 | 仓 0 |

【慢长鍾】 (大大 大大 | 衣 衣台) | 仓七 台七 |
仓七 台七台 | 仓另七 乙台仓 | 大朴台 仓 |

【九鍾中】 (冬八 乙都) | 頃仓 另仓 乙七 | 仓 另仓 乙七 |
| 仓七 仓七 | 仓七 仓七 | 大八 乙都 | 仓 |

一般地说，各种鑼鼓点子都是用鼓板的音响来开导指挥的，但也有一些个别的点子是不用鼓板来指挥的。如官员走在路上的“开道鑼”(孔 匡 | 孔 匡 | 匡 匡 | 匡 -) | 或在指

揮鑼鼓的快慢強弱等表情時，常常是結合一些手勢和面部表情來指揮的。

再談談在曲牌和唱腔中，鼓板是怎樣開導指揮的，比如西皮或二黃的原板，有時是用“奪頭”來開的，也有時用“扎多乙”開出來。

【奪頭】 開西皮原板

(隆冬 大大大台 | 倉另七 七台倉 | 大朴台 倉) 62 | 1265 32 1 |
0 1 1 2 | 3 5 6535 | 2165 3212 | 6125 3612 | 1 6

【扎多乙】 開二黃原板

(扎多 乙) 56 | 1 2 3 6 | 56 5 5 61 | 2 5 3276 | 5 3 2161 |
5 2 3276 | 5612 7656 | 1 2 3 6 | 56 5 5 61

又如散板，則用“紐絲”或“紐絲鳳點頭”開出來。

【紐絲】 開二黃散板

(隆冬 不拉台 | 倉台 七台 || 倉台 七台台 || 倉台 七 |
 漸慢
倉台 七台 | 倉) 6 5 3 2 2 3 3 21 6 6 6 5 5

【紐絲鳳點頭】 開西皮散板

(八大台 | 倉都 七台 | 倉 另七乙台 | 倉) 6 6 6 5 5 3 12 6 2 1

流水、快板就用小鑼或大鑼“鳳點頭”來開。在緊張的時候多用“緊鑼”(又名“望家鄉”)來開，在有的情況下，不容許有過門，鑼鼓只打一個“扎扎倉”或 大大 | 衣 衣 | 倉七 另 | 倉 等，預示出

节奏形式和速度以后，馬上也可以开唱。

【小堂鼓点】 开流水

(大大 | 衣 衣 | 台 台 | 台 另台 | 台另 台) | 6 |

6 | 3 5 | 5 5 | 3 6 | 5 6 | 3 2 | 1 2 | 6 5 | 5 5 | ……

【紧锤】 开快板

(大大大 | 仓七 仓七 | 仓七 仓七 | 仓 仓 …… | 衣 衣 |

仓七 另 | 仓) | 6 | 6 | 3 5 | 5 5 | 3 6 | 5 5 | 3 2 | 1 2 | ……

【扎扎仓】 开快板

(扎扎 | 仓) | 3 | 1 | 1 | 0 1 | 6 5 | 3 1 | 5 6 | 5 ……

王 公 子 好 比 采 花 蜂

有些特殊的板头，如二黄顶板，开唱前虽无锣鼓，但鼓板也必须打个“多罗 0”交代一下才可以开唱。曲牌道理也是一样的，只是

所开的点子不同而已。如用小堂鼓开“吹打”(冬 冬) 6 5 3 2 5 3

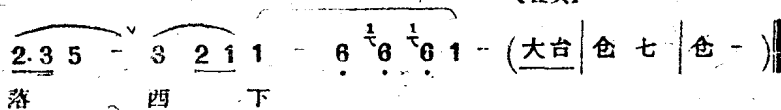
5 1 6 5 3 5 3 2 1 ……等。

在唱腔或曲牌最后的结束时，则用锣鼓经里的“住头”和“收头”。比如《打渔杀家》第一场，萧恩、桂英下场前，最后一句唱后，即用的是“住头”。如：

萧恩唱西皮慢板

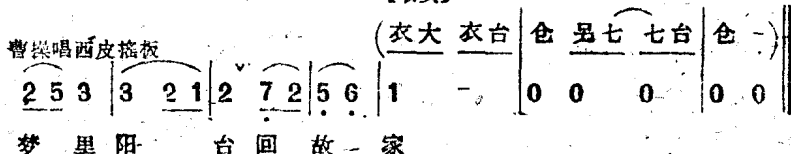
2 - 3 6 5 - 5 5. 3 5 - (仓) 2 - 3 3 2 - 3 1
 住 拍 头 (哇) 见 红 日 (呀) 照

【住头】

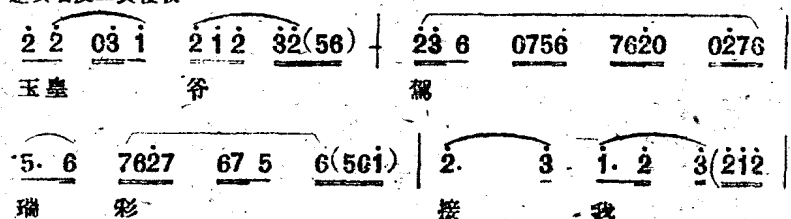
用“收头”结束唱腔的用法，如《捉放宿店》中，曹操闯祸杀人以后，住在旅店唱了四句摇板即入睡，在此四句摇板后，即打一个“收头”，用以表示结束这一天的事故。

【收头】

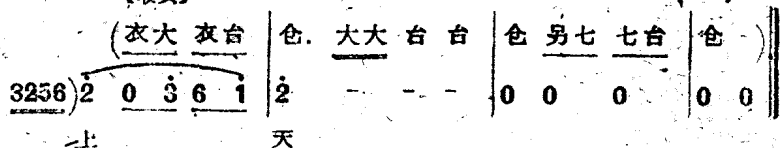

《宇宙锋》在大段反二黄慢板的最后，所打的鑼鼓，也是“收头”，只是比一般的收头稍有些变化。如：

赵女唱反二黄慢板

【收头】

住头和收头，是在一个整句完了以后加打的，表示完全终止的意思。在鑼鼓里还有一种叫“扫头”的，这个扫头是在没有唱完一个整句子时加打的。我们知道，京戏的唱词都是上下句对偶成一