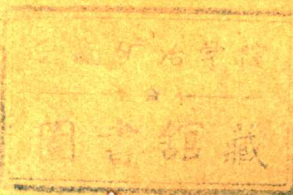

244597

革命现代京剧常识

革命现代京剧常识

天津师范学院中文系
《革命现代京剧常识》编写组

天津人民出版社

革命现代京剧常识

天津师范学院中文系
《革命现代京剧常识》编写组

天津人民出版社出版
天津市新华书店发行
天津市第一印刷厂印刷

1971年4月第1版
1971年4月第1次印刷
书号：10072·333 每册0.20元

毛主席语录

我们的文学艺术都是为人民大众的，
首先是为工农兵的，为工农兵而创作，为
工农兵所利用的。

革命的文艺，应当根据实际生活创造
出各种各样的人物来，帮助群众推动历史
的前进。

对于中国和外国过去时代所遗留下来
的丰富的文学艺术遗产和优良的文学艺术
传统，我们是要继承的，但是目的仍然是
为了人民大众。对于过去时代的文艺形式，
我们也并不拒绝利用，但这些旧形式到了
我们手里，给了改造，加进了新内容，也
就变成革命的为人民服务的東西了。

目 录

前言	1
一、唱腔的曲调和板式	5
1. 二黄	7
2. 反二黄	35
3. 西皮	37
4. 反西皮	47
5. 曲调和板式的运用	50
二、音乐伴奏	54
1. 管弦乐	55
2. 打击乐	61
三、念白	67
四、唱腔的记谱与识谱	70
1. 掌握好唱腔的高低	70
2. 掌握好音符的长短	71
3. 掌握好强弱的变化	74
4. 掌握好速度的快慢	82
附表：《智取威虎山》、《红灯记》、《沙家浜》中 容易唱错、念错的字	89

前 言

二十世纪六十年代，我国的革命样板戏，以磅礴的革命气势和无比强大的生命力，巍然矗立于世界的东方，成为人类文艺发展史上的一个真正高峰。革命样板戏的光辉成就，开创了无产阶级革命文艺的新纪元！

忆往昔，黑云妖雾满舞台；看今朝，迎来春色换人间。我国的京剧革命，经历了两个阶级、两条道路、两条路线的激烈搏斗。早在一九四四年毛主席就指出：“历史是人民创造的，但在旧戏舞台上（在一切离开人民的旧文学旧艺术上）人民却成了渣滓，由老爷太太少爷小姐们统治着舞台”。解放后，毛主席又提出了“古为今用，洋为中用”和“百花齐放，推陈出新”的文艺方针。可是，叛徒、内奸、工贼刘少奇，纠集彭真、陆定一、周扬等一小撮反革命修正主义分子，疯狂地反对毛主席的革命文艺路线，顽固地推行反革命修正主义文艺黑线。他们让帝王将相、才子佳人盘踞社会主义的戏剧舞台，肆无忌惮地贩卖封资修的黑货，妄图实现其复辟资本主义的迷梦。我们敬爱的江青同志，高举毛主席革命文艺路线的伟大红旗，率领广大革命文艺战士，向京剧这个封建

主义和资本主义最顽固的艺术堡垒发动了猛攻，掀起了震动世界的京剧革命。他们顶逆风，战恶浪，劈荆棘，扫妖雾，终于冲破了反革命修正主义文艺黑线的桎梏，粉碎了阶级敌人破坏京剧革命的种种阴谋，塑造了一批崭新的光彩夺目的工农兵英雄形象，宣告了革命现代京剧的胜利诞生！这场以革命样板戏为标志的文艺革命，是在意识形态领域里真正实行无产阶级对资产阶级专政的一次深刻革命，也是世界文艺发展史上一次划时代的伟大变革。

革命样板戏，是人类历史上最珍贵的文化珍宝，是当代无产阶级最光辉的艺术明珠。它如一曲曲响裂金石的壮丽颂歌，以高昂的音调讴歌了无产阶级的英雄人物；它似一幅幅波澜壮阔的绚丽画卷，以瑰丽的色彩描绘了无产阶级的斗争风云。杨子荣、李玉和、郭建光、方海珍、严伟才……，这些最新最美的人，就是无产阶级革命斗争中涌现出来的顶天立地的英雄。毛泽东思想铸造了英雄的灵魂，革命的时代精神在英雄的身上得到了完美的体现。他们自觉地执行和捍卫毛主席的革命路线，他们是为彻底消灭一切剥削制度而英勇奋战的共产主义战士，是无产阶级英雄人物的光辉典型。

毛主席在《在延安文艺座谈会上的讲话》中教导说：**“我们的要求则是政治和艺术的统一，内容和形式的统一，革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。”**江青同志坚决执行毛主席的革命文艺路线，在培育革命

样板戏中，呕心沥血，一丝不苟，从政治内容到艺术形式，从主题的确立、人物的创造，到每一场的每一细节，都亲自指导，反复推敲，使革命样板戏达到了革命的政治内容与完美的艺术形式的高度统一，为革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合的创作方法，提供了光辉的范例。对于旧京剧那些僵化的程式，则进行了彻底改造，使之适合表现工农兵的思想感情和斗争生活，创造了崭新的无产阶级的艺术——革命现代京剧。它不仅在思想内容上进行了彻底革命，而且在艺术性上，也是一切旧剧所不可比拟的。革命现代京剧从它诞生的那天起，就焕发着夺目的异彩。近年来，《智取威虎山》、《红灯记》、《沙家浜》等革命现代京剧，经过千锤百炼、精益求精的加工修改，放出了更加灿烂的光辉。

目前，一个普及革命样板戏的热潮正在蓬勃兴起，革命样板戏的战歌响彻祖国四方。唱英雄，学英雄，革命斗志无限增。几年来，革命样板戏中的无产阶级英雄人物在革命人民中间产生了巨大的鼓舞力量。学习革命样板戏中的英雄人物，已经成为革命人民活学活用毛泽东思想的群众运动的一项内容，革命样板戏已经成为思想革命化建设的巨大推动力。革命样板戏日益深入人心，这是无产阶级文艺革命运动中一件十分可喜的大事情。认真做好普及革命样板戏的工作，对于巩固和扩大无产阶级文艺革命的胜利成果，对于坚持和加强无产阶级在文化领域里对资产阶级的专政，都有着极其重要的意义。

为了更好地普及推广革命样板戏，充分发挥革命样板戏“**团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人**”的战斗作用，我们在学习革命样板戏的过程中，编写了《革命现代京剧常识》一书，供大家参考。由于我们对毛主席的文艺思想领会不深，对革命样板戏钻研得也很不够，因此，书中存在的缺点和错误一定很多，希望广大工农兵和革命同志提出宝贵意见。

一、唱腔的曲调和板式

京剧的曲调分为〔西皮〕、〔二黄〕(合称“皮黄”)两大类。〔西皮〕、〔二黄〕又各自包括很多种板腔形式，称为板式或板头，如〔原板〕、〔散板〕、〔二六〕等。〔二黄〕、〔西皮〕还各有反调，叫作〔反二黄〕、〔反西皮〕。一般说来，〔二黄〕的调性深沉、浑厚，节奏平稳，速度较慢，长于表现悲愤或怀念的感情。所以，革命现代京剧里的忆苦、抒情、思念亲人和战友，大多用的是〔二黄〕、〔反二黄〕这两种曲调。如《沙家浜》“转移”一场，沙奶奶向新四军卫生员小凌和战士小王叙说自己的家史：“说来话长……想当年家贫穷无力抚养，四个儿有两个冻饿夭亡。遭荒年背上了刁家的阎王账，为抵债他三哥去把活儿扛。……”这一大段唱用的全是〔二黄〕，感情是悲愤的，引起我们对那吃人的旧社会的无比痛恨。

〔西皮〕的腔调比较刚劲有力，明快爽朗，音程的跳跃性较大，长于表现欢快喜悦或慷慨激昂的情绪，所以常在叙事、对话或慷慨陈词的场面里应用。如“转移”一场，沙奶奶和新四军指导员郭建光的几段对唱，用的都是〔西皮〕，曲调欢悦、流畅，生动地刻划了军民鱼水之

情。

〔二黄〕和〔西皮〕的这些区别不是绝对的，根据剧情的需要，经过革命文艺工作者的大胆创新和设计，它们也都能表达多种多样的情感。在《沙家浜》“斥敌”一场里，沙奶奶唱的“沙家浜总有一天会解放”这一唱段，热情地歌颂了新四军、共产党，愤怒地痛斥了“少廉无耻，丧尽天良”的“汉奸走狗卖国贼”。这段唱腔就是用〔二黄〕曲调表现了沙奶奶激昂的情绪，塑造出了革命老妈妈的光辉形象。

为了从各个侧面刻画英雄人物，从多方面表现他们的无产阶级感情，在具体运用〔二黄〕、〔西皮〕曲调上，就会有各种板式的变化。如在叙述时，常用字多腔少、比较接近语言的〔流水〕板；抒情时，常用字少腔多、歌唱性较强的〔慢板〕；感情激昂、奔放时，多用高亢的〔导板〕或一泻千里的〔快板〕，等等。当然，这些也都不是绝对的，特别是在成套的唱腔中，各种板式都是互相衔接，相辅相成的。它们共同发挥作用，共同表达英雄人物的革命思想感情和崇高的精神世界，彼此很难截然分开。即使是同一种形式，在不同的场合下运用，表达的思想感情也不尽相同。例如，同是〔西皮原板〕，《红灯记》“接应交通员”一场，李玉和唱的“穷人的孩子早当家”一段，曲调舒展、亲切，唱出了李玉和对革命接班人李铁梅的热情赞美，表现了李玉和为铁梅的成长而感到欣慰、自豪的心情；《智取威虎山》“急速出兵”一场，

参谋长唱的“我虽然劝他们，自己的心潮也难平”一段，旋律的起伏和音程的跳跃性很大，形象地描绘出了参谋长出兵前翻滚的心潮；《沙家浜》“转移”一场，郭建光唱的“祖国的好山河寸土不让”一段，曲调清新、明朗，表现了郭建光对祖国山河的热爱。由此可见，京剧的“皮黄”声腔的表现力是相当丰富的。革命的文艺工作者们，按照毛主席“推陈出新”的伟大教导，在江青同志的亲自指导下，吸收了“皮黄”声腔的优点，摒弃了旧京剧中不适合表现革命斗争生活的曲调，经过大胆的加工创造，使革命现代京剧的唱腔，以磅礴的气势，崭新的旋律，出现在社会主义文艺舞台上。

下面就把革命现代京剧各种唱腔的曲调和板式，分别作一个较详细的介绍。

1. 二 黄

京剧中〔二黄〕曲调的胡琴定弦是，里弦定“5”，外弦定“2”。它的唱腔的最后落音，也多在“5”或“2”上。

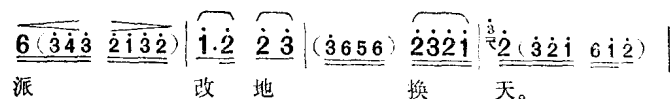
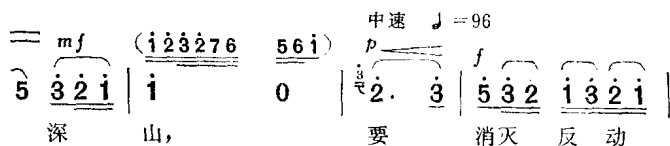
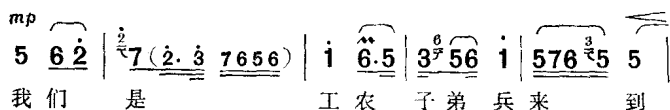
〔二黄〕分为〔原板〕、〔慢板〕、〔碰板〕、〔垛板〕、〔导板〕、〔回龙〕、〔二六〕、〔快板〕、〔散板〕、〔滚板〕、〔摇板〕等板腔形式。

二 黄 原 板

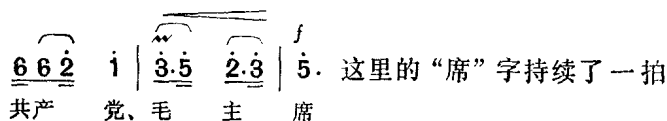
〔原板〕基本是一板一眼， $\frac{2}{4}$ 的节拍形式（板眼和节

拍问题后面详细谈)。它是各种板式的基础，一切板式都是由〔原板〕发展变化而来，所以〔原板〕是一种很重要的板式。

《智取威虎山》“发动群众”一场，参谋长唱的“我们是工农子弟兵”一段，就是〔二黄原板〕。这段唱腔没有起首过门（一段唱腔最前面的过门叫“起首过门”），参谋长热情、亲切地叫了一声“老乡”后，马上起唱：

第一句唱腔节奏稳慢，音调较低，以亲切如语的旋律，向李勇奇说明了中国人民解放军的性质。第二句唱腔音调上行，节奏稍快，交代了追剿队来到深山老林的任务。当唱到“共产党、毛主席指引我们向前”时，“共产党、毛主席”六个字的音调再次上行，曲调是：

半，升到整段唱腔的最高音“ $\dot{5}$ ”，鲜明地突出了我们的革命航向是由共产党、毛主席来指引的，没有共产党、毛主席，革命事业就不可能胜利。

当唱到 $\overset{f}{\underline{\dot{3} \dot{3}}} | \underline{\dot{2} \dot{5} \dot{3}} | \underline{\dot{3} \dot{3} \dot{2} \dot{1}} | \underline{\dot{1} (76 \dot{1})} | \underline{\dot{2} \dot{5} \dot{3} \dot{2}} |$
 红旗 指 处 乌云 散， 解 放 区

$\underline{\dot{1} \dot{2}} | \underline{\dot{2} \dot{5} \dot{3} \dot{2}} | \underline{\dot{1} \dot{3} \dot{2} \dot{1}} | \overset{>}{\underline{\dot{1} \dot{2}}} | \overset{>}{\underline{\dot{2} 0}} |$ 时，由原来的 $\frac{2}{4}$ ，
 人 民 斗 倒 地 主 把 身 翻

节拍形式变为 $\frac{1}{4}$ 的节拍形式，打破了旧京剧中〔原板〕一板一眼到底的僵死程式。这种类似〔垛板〕的节奏，表现了我们工农子弟兵革命的英雄主义和革命的乐观主义精神。到“人民的军队与人民共患难”一句，唱腔又回到 $\frac{2}{4}$ 的节拍上来，以平稳的节奏，表现了解放军与人民群众血肉相连、休戚与共的革命感情，最后终使李勇奇消除了疑云。

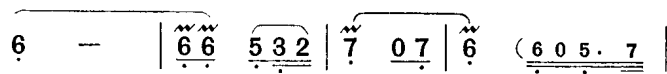
这段唱腔旋律简洁，节奏变化灵活，鲜明地表现了中国人民解放军是为着广大人民群众的利益，为着全民族的利益，而结合，而战斗的。

从这个唱段里，我们可以看出，〔原板〕的节奏适中，唱腔朴素，一般没有婉转的花腔和太长的拖腔。因此，〔原板〕经常用来叙事或抒发感情。

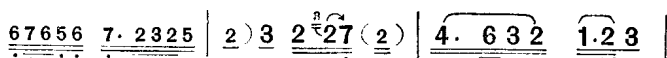
根据剧情和刻画人物时的需要，〔二黄原板〕又分为〔慢原板〕和〔紧原板〕，〔紧原板〕也叫〔快原板〕。顾名思义，〔慢原板〕就是慢一些的〔原板〕，〔紧原板〕就是紧一

些的〔原板〕。下面举一段《海港》中高志扬的唱腔，说明〔慢原板〕和〔紧原板〕是怎样表达人物思想感情的。

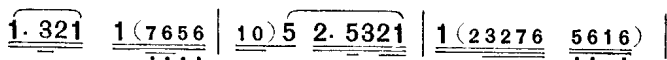
当高志扬听到钱守维说“靠咱们这号人还能管好码头”时，怒火满腔，激起了他对往事的回忆：

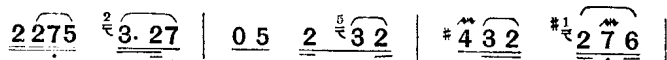
解 放 前，

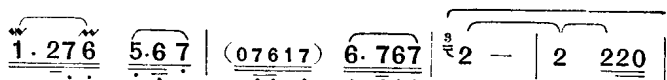
星 条 舰， 花 旗 轮

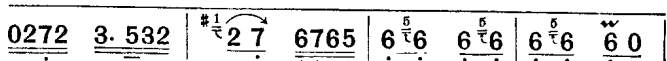
横 行 江 上，

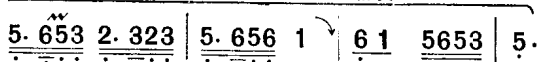
给 码 头， 留 下 了 斑 斑 血 泪，

累 累 创 伤！

稍快

帝国主义者在上海码头横行霸道，码头工人饱受剥削压迫，上海港遭尽了践踏凌辱，侵略者把码头糟踏

成了什么样子！黄浦江处处留下了中国工人阶级的斑斑血泪啊！想到这里，高志扬的心情是深沉而愤怒的。这段唱腔采用了〔慢原板〕，“解放前”三字节奏缓慢，唱腔在低音区进行，刻划了高志扬的沉痛心情。到“星条舰、花旗轮横行江上”一句，唱腔转入中音区，吐字加重，表达了高志扬对帝国主义侵略者的仇恨与愤怒。到“创伤”的“伤”字，拖了一个十板的长腔，又回到了低音区，节奏稍缓，与“解放前”三字的唱腔相呼应。到最后两小节，节奏加快，结束了对往日码头的回忆。这段〔慢原板〕的每个小分句唱腔的落音多在“7”“6”“5”三个音上，调性较暗，表现了高志扬悲愤的情感。随后，乐队奏起了一个非常有时代色彩的新颖过门：

f $\underline{1. \underline{355}} \underline{3. \underline{511}} \mid \underline{5. \underline{722}} \underline{3 \underline{123}} \mid \underline{5} \text{ } - \mid \underline{5} \text{ } 0 \text{ } 0 \mid$

ff

$\underline{2. \underline{355}} \underline{3 \underline{531}} \mid \underline{2 \underline{040}} \underline{0 \underline{432}} \mid \underline{1. \underline{235}} \underline{2 \underline{336}} \mid \underline{5655} \underline{0761} \mid$

这个过门，可分为三小段。第一小段采用的是《解放军进行曲》的旋律，第二小段采用的是《三大纪律八项注意》的旋律，象征着解放军百万雄师过大江，解放了上海码头，永远结束了“星条舰、花旗轮横行江上”的局面。过门的第三小段才用了〔二黄〕过门的旋律，引出了高志扬一段〔二黄原板〕的唱腔：“幸喜得解放军大炮轰响，轰散了乌烟瘴气出太阳。粗大的手，把革命大印来执掌，党

号召码头工奋发图强。废墟上架起了金桥万丈，内河船、远洋轮通往四方。码头工坚持那装卸质量，英雄的上海港为国争光。”这段〔原板〕的节奏比前面的〔慢原板〕要快，唱腔的上句落“1”，下句落“2”，色彩很明亮，象征着解放后上海码头呈现的一片欣欣向荣的景象，旧码头的乌烟瘴气一扫而光，工人阶级当了家，做了主人，**工人阶级必须领导一切！**唱腔中的“丈”字和“争”字，分别有一个小拖腔，前者表现了高志扬面对码头新气象的心头喜悦；后者表现了作为新中国的码头工人的豪迈心情。紧接着唱腔由节奏紧凑的过门过渡到〔紧原板〕：“钱守维他在一旁，指着散包冷言冷语胡说乱讲，似尖刀刺进了我的胸膛。同志们为事故心情焦虑，查不出那散包对不起人民对不起党，哪怕是针落海底，我也要倒海翻江！”

这一段唱腔比前两段都快，开始由 $\frac{1}{4}$ 转到 $\frac{2}{4}$ 的节奏，最后又转回 $\frac{1}{4}$ 的节奏，“查不出那散包，对不起人民，对不起党”几句，节奏近似〔垛板〕，速度越来越快，表现出高志扬一定要查出散包的决心。

高志扬的一整段唱腔，由〔慢原板〕过渡到〔原板〕，再过渡到〔紧原板〕，一步快似一步，一环紧扣一环，最后形成高潮结束。这一唱段用不同节奏的〔二黄原板〕，唱出了高志扬对新旧社会的不同感受，真切地描绘了他的多种心情，表现了他**对工作的极端的负责任的革命精神。**