

余勘箇樂術

安 祿 兴

山东人民出版社

金瓶梅

安 禄 兴

卷之三

山东人民出版社

一九八二年·济南

京剧音乐初探

安禄兴

*

山东人民出版社出版
山东省新华书店发行
山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

787×1092毫米 16开本 26.75印张 2 插页
1982年5月第1版 1982年5月第1次印刷
印数：1—5,000

书号 8099·2266 定价 2.40 元

短序

安禄兴同志把他多年研究的心得，写成了《京剧音乐初探》一书，这是值得高兴的事。目前在音乐著述中，系统地分析研究某一剧种的音乐构成及其规律的著作还为数不多，在我们的音乐学领域中，民族音乐学是要大力建树与发展的项目。我对京剧音乐没有研究，在具体论述上我没有什么意见可以发表，我认为写的还比较系统、有条理，也有作者自己的见解，是根据音乐的特殊性来立论的。这本书的出版，将给我们们在研究戏曲音乐方面提供很好的经验！

李焕之

一九八一年四月十六日

绪 论

§ I. 京剧艺术与京剧音乐

我国戏曲是歌、舞、剧有机结合的综合艺术。“戏曲者，谓以歌舞演故事也。”（《戏曲考原》）戏曲的四大声腔^①——昆曲、高腔（弋阳腔）、梆子腔、皮黄腔，京剧属皮黄系统。在我国戏曲艺术历史长河中，京剧艺术虽兴起较晚，只有短短二百余年历史，但因它广采博取昆、高、梆各腔系之长，相互熔化吸收，一跃成为我国戏坛的绚丽之花，遍布全国各地。成为剧目丰富、表演程式严谨、唱腔完美、体制完善的重要剧种之一。

京剧艺术的前身——秦腔、汉调、徽调等戏曲，都源于人类随劳动而产生的歌舞艺术，沿“诗、词、曲”之线发展。远在上古时期已出现“击石拊石、百兽率舞”；《礼记》中记载伊耆氏的“蜡辞”，便是用歌舞祝祷丰收；西周民间歌舞已广泛发展，并汇成我国第一部民歌总集——诗经；西汉时期（公元前206—25），集民间乐舞、杂技于一炉的“百戏”开始出现；到了隋唐时代（公元589—907），已形成中国早期戏剧——歌舞戏与参军戏，有“代面”、“拔头”、“踏摇娘”等形式。

北宋（公元960—1277）“诸宫调”发展至南宋“杂剧”的出现，是唐代戏曲雏型的进一步发展；明代（1368—1663）时各地方戏曲雨后春笋般发展起来。

明代中期，出现风靡一时的昆山腔（昆曲）弋阳腔（高腔）。而京剧起源并发展于清代（1663—1912）；此时流行于上层的“雅部”——昆曲渐衰，而密切结合民间音乐的所谓“花部”——秦腔、弋阳腔、梆子腔等（又称做“乱弹”），蓬蓬勃勃发展起来。经过较长时期的融化吸收，“花部”中产生融汇各种腔调的“皮黄”戏，这便是京剧艺术的前身。

京剧艺术以徽剧、汉剧作为基础而兴起。在四大徽班（三庆、四喜、和春、春台）进京初期，并未立即受到在京观众赏识。但徽剧艺人随之带来一批反封建意识的新剧目——“三国戏”、“杨家将”、“水浒戏”以及“宇宙锋”等戏，剧情更符合时代和人民的需要；而且京剧的唱词，化昆曲的“典雅”为“通俗易懂”，京剧的唱腔也较为高亢、爽朗，易被群众接受和喜爱；加之，京剧艺人不断吸收昆、梆等腔系的优秀成果，使京剧艺术在清末已逐步完善起来。随着一大批深有造诣的京剧艺术家先后崛起，在生、旦、净、丑各行当中，形成无数优秀流派，使京剧渐渐发展成我国戏曲艺术的高峰。

由于京剧起源并发展于封建社会，必然打着封建阶级烙印。从陶君起著《京剧剧目初探》所载一千二百三十个剧目中可以看出，除一部分剧目具有民主性精华外，一大批剧目成为封建阶级的卫道士和传声筒，京剧表演程式也必然沾上封建污垢。如宣扬荒诞鬼怪（《画皮》、《黄氏女游阴》、《乌盆计》等）、忠孝节义（《华容道》、《四郎探母》、《黄天

^① 也有称戏曲三大声腔，皮黄腔不包括在内。

霸》等)、低级庸俗(《虹霓关》等)、形象恐怖(《杀子报》、《麻疯女》等)之类坏戏。但也有代表人民的正义艺术家，不顾生死，借助歌声揭露人间不平。清末的汪笑侬，以《哭祖庙》、《骂阎罗》等大骂清政府的屈辱媚外政策；民主革命时期，梅兰芳、周信芳、程砚秋等，以托古喻今的讽喻手法，演出《洛神》、《醉酒》、《宋教仁》、《王莽篡权》、《窦娥冤》、《英台抗婚》等，无情抨击黑暗统治，歌颂人民不畏强暴、敢于斗争的精神。这种“民主精华”的剧目及较完美的表演程式，是我们“批判继承”发展中国戏曲艺术的宝贵财富。

京剧音乐是京剧艺术的重要组成部分。在京剧艺术的四功(唱、念、做、打)、五法(手、眼、身、法、步)中，其中唱念，不仅占重要位置，对塑造人物形象举足轻重，其乐队伴奏也为其它“功与法”起重要渲染、烘托作用。京剧音乐在伴随京剧艺术的兴起、发展中，从腔调、板式，到体制、结构，日臻丰富完整，形成严谨程式，成为取之不尽、用之不竭的音乐宝库。这些不朽的艺术珍品，闪烁着几百年来艺术匠人的智慧结晶，成为我们批判继承、借鉴、发展当代戏曲的重要基石。

§ II. 皮黄腔的源流

京剧皮黄腔，同其它戏曲音乐一样，“就目前统计的全国近四百余剧种，皆源于三大声腔：昆腔，高腔，乱弹”(周贻白)各剧种虽衍化途径各异，但最古之渊源，都来源于民歌：(1) 从民歌——民间歌舞——戏曲，发展成的花鼓戏、花灯戏、秧歌戏、黄梅戏、二人台、吉剧；(2) 从民歌——曲艺——戏曲，发展成的山东吕剧、评剧、苏剧、锡剧；(3) 直接从民歌“清唱小曲”发展成的越剧、扬剧、甬剧、沪剧、秦腔、高山腔；(4) 综合几种戏曲发展成的京剧、汉剧、影调剧，……说明我国戏曲音乐同民族音乐的直接内在联系。

皮黄腔最古渊源虽是民歌，但形成京剧中的皮黄腔，则是直接脱胎秦腔与汉、徽调。由此，对于皮黄腔本身起源，众说不一。

关于二黄，《扬州画舫录》曰：“安庆有以二黄调来者”。《偶忆编》则指出：“戏曲二黄调，始自湖北，谓黄冈、黄陂二县。”欧阳予倩则称“二黄戏发生于湖北，上传湖南、两广，下传安徽……”^①也有称“徽调者，皮黄是也。皮为黄陂，黄为黄冈，皆鄂地名，此调创兴于此，亦曰‘汉调’，介于湖北。”^②周贻白则说：“实则二黄起源于安徽，湖北戏之有二黄，源出徽调。来自陕西者，实为由西安梆子演化出来的西皮调。”^③“‘汉调’的二黄，还是从徽调而来，惟其如此，所以汉调演员才能和在京的徽班同台演唱。”^④

关于西皮，“湖北叫‘唱’是‘皮’。‘西皮’或者是‘西秦的唱’的意思”^⑤而且“在汉调—湖北之皮黄调一中，称二黄为‘南路’，称西皮为‘北路’，盖二黄为安徽调属南腔，西皮夺胎于秦腔，为北腔。”^⑥都说明西皮源于秦腔。

① 欧阳予倩：《说二黄戏》。

② 《梨园佳话》。

③④ 周贻白：《中国戏曲史发展纲要》。

⑤⑥ 《中国近代戏曲史》青木正儿著。

尽管二黄、西皮渊源不同，“京剧是以安徽的徽调（包括最初的二黄四平调和高拔子调等）和湖北的二黄、西皮为基础，并承袭昆、高、梆子诸腔的优秀传统发展而来”^①的看法，是有道理的。

§ III. 京剧音乐的构成

京剧音乐，包括唱腔和器乐伴奏两部分（广义上京剧韵白也属音乐部分）；唱腔是塑造人物音乐形象的主要手段。器乐伴奏起绘景升情、以景托情的作用。

唱腔，靠腔调特点和板式变化达情。

唱腔的腔调，吸收“汉剧”、“徽剧”中的“二黄”、“西皮”作为主要的腔调，简称“皮黄”。由于主属关系的转调，又派生出“反二黄”、“反西皮”。由于行腔、节奏、调式等的特点，形成“二黄”浑厚、抒情，“西皮”明朗、刚劲，“反二黄”的悲愤、哀怨，“反西皮”的哭诉等基本表现特色。

京剧唱腔，以“皮黄”为基础，又广采博取，将四平调（汉调）、南梆子、高拔子、娃娃调、混牌子（昆曲中）及各种杂腔小调，熔于京剧中，使京剧板腔体制的唱腔结构，向着多系统板腔体或综合体方向发展，为京剧唱腔艺术开辟更广阔的发展道路。

京剧唱腔板式（包括皮黄和吸收的各类唱腔），名称千变万化，但按其节拍、节奏功能，总括有四类：

（一）一板三眼（4/4 节拍）：包括慢三眼、快三眼；

（二）一板一眼（2/4 节拍）：包括快、慢原板、慢二六、回龙腔（也有 1/4、4/4 节拍）；

（三）无眼板（1/4 节拍）：包括快二六、流水、快板、垛板；

（四）散板（自由演唱）：包括散板、摇板、导板、吟板、滚板。

板腔体制的京剧唱腔，在新编历史剧和现代戏中，大大开拓不同板式表现力，创立许多新型板式，其中包括二眼板（3/4 节拍）和“二黄”腔的二六、流水、快板、垛板等。

器乐伴奏在戏曲中处于伴奏地位。

乐队有文场、武场（后加入单管乐队）构成。文场包括胡琴、三弦、月琴（俗称三大件，而京二胡是后加的）及中阮、笛、唢呐、海笛等色彩乐器（用在特定场合）；武场包括鼓板、大锣、小锣、铙钹等。新编历史剧、现代戏中，常加入单管乐队（一提 4、二提 3、中提 2、大提倍司各一；长笛、双簧、单簧各一；圆号二，小号、长号各一）以加强绘景托情和制造气氛。

乐队伴奏的主要程式是“曲牌连缀”与“锣鼓经”。文场使用的曲牌，分胡琴曲牌（小开门、万年欢、哭皇天、夜深沉等）、笛子曲牌（朝天子、万年欢、山坡羊、汉东山等）、唢呐曲牌（水龙吟、将军令、柳青娘、柳摇金等）、混曲牌（唢呐配入锣鼓或齐唱——点绛唇、粉蝶儿、醉太平、泣颜回、尾声等）及海笛曲牌（如“娃娃”等）。

① 夏野：《戏曲音乐研究》。

“锣鼓经”按结构共分四种形式：

- (1) 冲头形式 ||: 仓七 :||
- (2) 长锤形式 ||: 仓七 台七 :||
- (3) 抽头形式 ||: 仓台七 台台 :||
- (4) 闪锤形式 ||: 仓台七台 :||

乐队伴奏的主要用场是：

- (1) 开幕曲，幕间曲，尾声；
- (2) 抒情动作(道白)音乐；
- (3) 舞蹈开打音乐；
- (4) 唱腔的引子、间奏、尾奏及支声复调式的随腔伴奏。

新编历史剧和现代戏中，已逐渐抛弃曲牌连缀和完全照搬“锣经”的伴奏法，因为这些“器乐曲牌”和“锣经”，有一定的时代、阶级、风格的局限性。目前采用的方法是：

- (1) 改编“曲牌”和锣鼓经；
- (2) 新创立音乐主题贯通全剧；
- (3) 综合上述两种方法。

为便于了解京剧音乐的构成，分别附唱腔和器乐伴奏图解如下：

唱腔与板式图解(一)

		板 式		速 度	表 现 特 点
衍 展 法		名 称	节 拍		
二 黄 腔	基 本	原 板	2/4(一板一眼)	J 70—96	含蓄而深沉
	伸 展	慢 三 眼	4/4(一板三眼)	J 40—56	玲珑婉转、沉着肃穆
		快 三 眼	4/4(一板三眼)	J 120—220	激动或急促述说 记谱慢一倍
	压 缩	二 六	1/4或2/4	J 70—120	紧凑陈述或抒情
		流 水	1/4(无眼板)	J 96—160	流畅地叙事与辩理
		导板、回龙	散—1/4—2/4	J 66—100	激动而浑厚
		快板、垛板	1/4(无眼板)	J 208—260	激情似火或斩钉截铁
	自 由	摇板、散板	自由节奏	J 80—208	长于抒情或叙事
		滚板、吟板	自由节奏	J 70—250	细声漫歌、抒衷肠
反 二 黄	基 本	原 板	2/4(一板一眼)	J 70—96	悲愤、激动
	伸 展	慢 三 眼	4/4(一板三眼)	J 40—56	抒发愤懑、悲怨
		快 三 眼	4/4(一板三眼)	J 120—220	急促悲诉
	自 由	导板、回龙	节奏自由1/4—2/4	J 66—90	悲怆、激愤
		摇板、散板	节奏自由	J 80—208	诉怨、述愤
西 皮 腔	基 本	原 板	2/4(一板一眼)	J 70—96	明朗、刚劲、奔放
	伸 展	慢 三 眼	4/4(一板三眼)	J 40—56	沉着而华彩
		快 三 眼	4/4(一板三眼)	J 120—220	急促述说或欢悦情绪
	压 缩	二 六	1/4或2/4	J 70—120	紧凑叙事、诉怨或欣悦之情
		流 水	1/4(无眼板)	J 96—160	流畅、辩理的性质
		导板、回龙	散—1/4—2/4	J 66—100	高亢、激动而豪放
		快板、垛板	1/4(无眼板)	J 208—260	急促质问、斩钉截铁
	自 由	散板、摇板	节奏自由	J 80—208	激动喜悦或异常悲哭
		滚板、吟板	节奏自由	J 70—250	如泣如诉、抒发衷肠
	模 拟 正 二 六	二 六	2/4(一板一眼)	J 70—120	悲愤哭诉
	模 拟 正 调	摇 板	自由节奏	J 160—220	悲痛欲绝

唱腔与板式图解(二)

	板 式			速 度	表 现 特 点
	衍展法	名 称	节 拍		
南梆子	基 本	快三眼	4/4(一板三眼)	J 60—100	明快、欢畅
	自由 展 开	导 板	节奏自由	J 66—100	心花奔放
		摇板、散板	节奏自由	J 80—120	叙事与抒情
高拨子	基 本	原 板	2/4(一板一眼)	J 79—120	豪放、热烈
	自由 展 开	导板、回龙	节奏自由	J 66—100	激昂、豪壮
		摇板、散板	节奏自由	J 80—120	叙事或抒情
四平调	基 本	平板二黄	2/4(一板一眼)	J 60—96	缠绵抒情或热情奔放
	模 仿	反 四 平	2/4(一板一眼)	J 60—96	柔和、幽怨
混牌子		唢呐伴唱 的 曲 牌	自由节奏 或2/4 4/4	J 60—96	声势豪壮
吹腔	基 本	正 板	4/4(一板三眼)	J 120—220	哀切、委婉或庄严、磅礴
	压 缩	较	2/4(一板一眼)	J 140—240	活泼、跳荡
	自由展开	散 板	节奏自由	J 80—120	悲怨
娃 娃		正 板	1/4	J 80—140	红火、热烈
南 铁		正 板	2/4	J 69—120	诙谐、跳跃
杂 腔	曲	吟 诗	自由节奏	J 60—90	柔 和、抒情
		山 歌	2/4(或自由)	J 79—120	激 豪、情深
		琴 歌	2/4	J 80—100	含蓄深厚
小 调	柳枝腔		2/4	J 120—200	轻快跳跃
	银纽丝		2/4	J 79—120	流畅悦耳
	云苏调		2/4	J 80—140	直朴、风趣
	花鼓调		2/4	J 60—100	缠绵、委婉
	滩簧调		2/4	J 79—120	浓郁地方色彩
	山歌小调		2/4	J 100—140	跳荡、欢畅

乐队与伴奏图例

乐队 其 乐 器 它		伴奏程式	曲牌名称	在剧中的作用
文 场	三大件 (京二胡、扬琴)	胡琴曲牌 (包括哑笛、行弦、小拉子)	小开门、万年欢、哭皇天等	(1) 开幕曲、幕间曲、尾声 (2) 抒情动作(念白)音乐 (3) 舞蹈开打音乐 (4) 唱腔伴奏音乐
	笛子	笛子曲牌	傍妆台、节节高、四季来等	
	唢呐	唢呐曲牌	将军令、一枝花等	
	海笛	海笛曲牌	娃娃等	
	琵琶、阮等	辅助乐器	—	
武 场	鼓板为主	锣鼓经	锣经分四种结构：	(1) 伴奏人物上、下场及动作、亮相
	大锣为主	大锣为主的“锣经”	(1) 冲头〔金七〕形式	(2) 指示歌唱的节奏
	小锣为主	小锣为主的“锣经”	(2) 长锤〔仓七台七〕	(3) 伴奏念白
	铙钹为主	铙钹为主的“锣经”	(3) 闪锤〔仓台七台〕	(4) 伴奏舞蹈、开打
	堂鼓、定音鼓	辅 助	(4) 抽头〔仓台七台台〕	(5) 统一整个舞台各种表演手段的节奏
单 管 乐 队	木管各一支 (单簧、双簧、长笛、大管)	各类器乐曲及唱腔引子等	—	(1) 描绘真实环境 (2) 制造戏剧气氛 (3) 烘托声腔表现力 (4) 绘景升情、以景托情
	铜管(圆号二支, 小号、长号各一支)	各类器乐曲及唱腔引子等	—	
	弦乐(一提4, 二提3, 中提2, 大提、倍司各1)	各类器乐曲及唱腔引子等	—	

锣鼓代音字对照一览表

板	j	扎或衣	(板独奏)
	e	衣	(作休止符用)
鼓	d	答	(鼓单签)
	◦d	哆	(鼓单签弱音)
鼓	B	崩或叭	(鼓双签同时击打)
	bd	八答	(鼓双签先后击)
大锣	◦d	都儿	(鼓双签轮击，又名“撕边”或“攒儿”)
	◦Ld	隆冬	(鼓单签轻打两击)
大锣	◦◦L	哆啰	(鼓单签小滚奏)
	k	仓或匡	(大锣独奏；或与小锣、钹齐奏)
小锣	g	顷或空	(大锣弱击或与小锣、钹齐奏弱音)
	t	台	(小锣单击)
小锣	L	令	(小锣弱音)
	z	匝	(小锣闷音；或钹与小锣齐奏闷音)
钹	c	七	(钹单击；或与小锣齐奏)
	p	扑	(钹闷音)

目 次

短序	李焕之
绪论	(1)
§ I 京剧艺术与京剧音乐	(1)
§ II 皮黄腔的源流	(2)
§ III 京剧音乐的构成	(3)
第一章 京剧唱腔基本结构	(1)
§ I 概述	(1)
§ II 唱词基本格式	(1)
(一) 唱词句式	(1)
(二) 四声调值	(2)
(三) 平仄规律	(3)
(四) 合辙押韵	(4)
(五) “尖团字”与“上口字”	(5)
§ III 唱词与唱腔的关系	(6)
(一) 结构关系	(6)
(二) 四声调值与旋律线	(7)
§ IV 京剧唱腔“基本调”	(7)
(一) 唱腔的“基本调”	(7)
(二) “基本调”的引子、过门、尾奏	(11)
第二章 “基本调”的衍展方法	(22)
§ I “基本调”的一般特征	(22)
§ II “基本调”的衍展方法	(22)
(一) 转调(或移调)的派生方法	(23)
(二) 生腔派生旦腔的方法	(25)
(三) 正调派生反调的方法	(29)
(四) 引子、间奏、尾奏的相应变化	(33)
(五) 其它腔调的派生方法	(34)
§ III 板式的派生方法	(38)
(一) 伸展派生的板式	(38)
(二) 紧缩派生的板式	(39)
(三) 拆散派生的板式	(40)
§ IV “基本调”的展开手法	(41)
(一) 重复与衍展	(41)
(二) 对比	(46)
第三章 西皮腔板式派生规律	(57)

§ I 伸展派生的板式		(57)
(一) 快三眼		(57)
(二) 慢三眼		(60)
(三) 反西皮三眼板的设想		(67)
(四) 二眼板		(67)
§ II 紧缩派生的板式		(68)
(一) 二六		(68)
(二) 流水		(75)
(三) 快板与垛板		(78)
(四) 反西皮流水、快板的设想		(81)
§ III 拆散派生的板式		(81)
(一) 散板与摇板		(81)
(二) 导板与回龙腔		(88)
(三) 滚板与吟板		(92)
第四章 二黄腔板式派生规律		(94)
§ I 伸展派生的板式		(94)
(一) 慢三眼		(94)
(二) 快三眼		(108)
(三) 二眼板		(113)
§ II 压缩派生的板式		(117)
(一) 二黄二六		(117)
(二) 二黄流水		(119)
(三) 二黄快板、垛板		(121)
(四) 反二黄流水、快板、垛板		(123)
§ III 拆散派生的板式		(124)
(一) 散板、摇板		(124)
(二) 导板与回龙腔		(132)
(三) 滚板与吟板		(135)
第五章 京剧其它腔调		(138)
§ I 南梆子		(138)
(一) “基本调”		(138)
(二) 引子、间奏、尾奏与转板		(141)
§ II 高拔子		(143)
(一) “基本调”		(143)
(二) 各类板式		(144)
(三) 引子、间奏、尾奏		(147)
§ III 四平调		(150)
(一) “基本调”		(150)
(二) 引子、间奏、尾奏与转板		(158)
(三) 反四平调		(161)
§ IV 其它腔调		(161)

(一) 吹腔	(162)
(二) 南锣	(168)
(三) 娃娃	(169)
(四) 插曲	(170)
(五) 杂腔小调	(171)
第六章 京剧唱腔的曲体结构	(178)
§ I 戏曲唱腔整体性结构——体制	(178)
(一) 板腔体	(178)
(二) 联曲体	(178)
(三) 综合体	(178)
§ II 唱段的基本结构	(178)
(一) 唱段的基本组成部分	(179)
(二) 段式	(182)
(三) 唱腔的曲体结构	(186)
第七章 京剧乐队与伴奏	(209)
§ I 京剧乐队	(209)
(一) 概述	(209)
(二) 编制	(209)
§ II 京剧乐队的作用	(210)
(一) 概述	(210)
(二) 伴奏的作用	(211)
§ III 乐队伴奏中的继承、革新	(214)
(一) 传统伴奏程式	(214)
(二) 乐队伴奏的批判继承问题	(216)
(三) 演员和乐队合作问题	(217)
(四) 京剧乐队发展问题	(217)
第八章 京剧音乐设计	(219)
§ I 音乐设计的总布局	(219)
(一) 布局原则	(219)
(二) 布局的步骤	(220)
(三) 布局器乐曲	(221)
§ II 京剧唱腔设计	(221)
(一) 设计腔调与板式的原则	(221)
(二) 运用“基本调”创腔的方法	(222)
§ III 京剧音乐伴奏设计	(233)
(一) 设计伴奏音乐的三种方法	(233)
(二) 伴奏音乐主题的写作与应用	(233)
(三) 全剧伴奏音乐的布局方法	(233)
(四) 器乐曲的展开手法	(234)
(五) 《蝶恋花》的伴奏音乐设计	(234)

附录：京剧流派及代表剧目谱例	(243)
(一) 京剧流派	(243)
(二) 各流派代表剧目谱例	(245)
〔I〕 老生	(245)
(1) 洪洋洞(二黄快三眼)	谭鑫培(245)
(2) 斩黄袍(西皮流水、快板、二六、散板)	刘鸿声(247)
(3) 劈三关(西皮导板、慢板、原板、流水、散板)	汪笑侬(250)
(4) 鱼藏剑(西皮流水、反西皮散板)	王凤卿(252)
(5) 四郎探母(西皮快三眼)	余叔岩(254)
(6) 搜孤救孤(二黄导板、回龙、原板)	余叔岩(256)
(7) 卧龙吊孝(反二黄导板、慢板)	言菊朋(260)
(8) 消遥津(二黄导板、回龙、慢板、原板)	高庆奎(264)
(9) 连营寨(西皮导板、回龙、原板、反二六)	王又宸(266)
(10) 徐策跑城(高拨子导板、回龙、原板、散板)	周信芳(269)
(11) 追韩信(二黄碰板)	周信芳(271)
(12) 文昭关(二黄慢板、快原板)	杨宝森(273)
(13) 空城计(西皮慢板、二六)	杨宝森(278)
(14) 借东风(二黄导板、回龙、原板、散板)	马连良(281)
(15) 四进士(西皮摇板)	马连良(284)
(16) 审头(四平调)	马连良(286)
(17) 定军山(西皮二六、快板、散板)	谭富英(287)
(18) 将相和(二黄原板)	谭富英(288)
(19) 野猪林(高拨子导板、原板、摇板)	李少春(289)
(20) 除三害(二黄三眼、原板、散板)	李和曾(291)
〔II〕 青衣、花旦	(294)
(1) 彩楼配(西皮导板、慢板、二六、快板)	陈德霖(294)
(2) 三击掌(西皮慢板)	王瑶卿(298)
(3) 贵妃醉酒(四平调)	梅兰芳(299)
(4) 生死恨(二黄导板、散板、回龙、慢板、原板、反四平)	梅兰芳(311)
(5) 凤还巢(西皮慢板)	梅兰芳(316)
(6) 霸王别姬(南梆子)	梅兰芳(319)
(7) 宇宙锋(反二黄慢板)	梅兰芳(322)
(8) 荒山泪(西皮慢板、原板、慢板、二六、摇板)	程砚秋(325)
(9) 窦娥冤(反二黄慢板)	程砚秋(330)
(10) 贺后骂殿(二黄导板、慢板、快三眼)	程砚秋(333)
(11) 失子惊疯(西皮导板、慢板、原板、二六、快板)	尚小云(337)
(12) 五龙祚(二黄慢板)	尚小云(339)
(13) 汉明妃(南梆子)	尚小云(341)
(14) 打青龙(西皮二六)	尚小云(343)
(15) 钗头凤(二黄慢板)	荀慧生(345)
(16) 红娘(南梆子、四平调)	荀慧生(347)

(17) 红楼二尤(四平调).....	荀慧生(351)
(18) 望江亭(南梆子、西皮二六、快板).....	张君秋(352)
(19) 西厢记(四平调、二黄慢板).....	张君秋(357)
(20) 铁弓缘(南梆子).....	关肃霜(360)
(21) 柳荫记(反二黄导板、原板、散板).....	杜近芳(362)
(22) 花木兰(西皮娃娃调).....	言慧珠(364)
(23) 刺汤(二黄导板、慢板).....	言慧珠(366)
(24) 杨门女将(高拨子导板、原板、散板).....	杨秋玲(370)
[I] 老旦	(372)
(1) 徐母骂曹(西皮二六、流水)	龚云甫(372)
(2) 钓金龟(二黄原板)	卧云居士(374)
(3) 打龙袍(二黄慢板、西皮导板、原板)	李多奎(375)
(4) 罢宴(二黄三眼、原板)	李金泉(378)
[II] 花脸	(383)
(1) 大探二(二黄导板、回龙、原板、散板).....	郝寿臣(383)
(2) 牧虎关(西皮快三眼)	郝寿臣(385)
(3) 锁五龙(西皮导板、原板、快板)	金少山(387)
(4) 赤桑镇(二黄快三眼)	裘盛戎(392)
(5) 打龙袍(西皮导板、原板)	裘盛戎(394)
(6) 赵氏孤儿(汉调原板)	裘盛戎(395)
(7) 李逵探母(西皮摇板、二六)	袁世海(396)
(8) 铜判官(二黄导板、回龙、原板)	方荣翔(397)
[V] 小生	(401)
(1) 辕门射戟(西皮导板、慢板、摇板)	姜妙香(401)
(2) 罗成叫关(唢呐二黄)	叶盛兰(404)
(3) 未央宫(二黄导板、回龙、慢板)	俞振飞(406)
(4) 柳荫记(反西皮二六)	(409)