

经 典 1 0 0 系 列 · 戏 曲

京剧

传统戏经典唱段1000首

Jingju Chuantongxi
Jingdian Changduan
100shou

连波 选编



ARTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

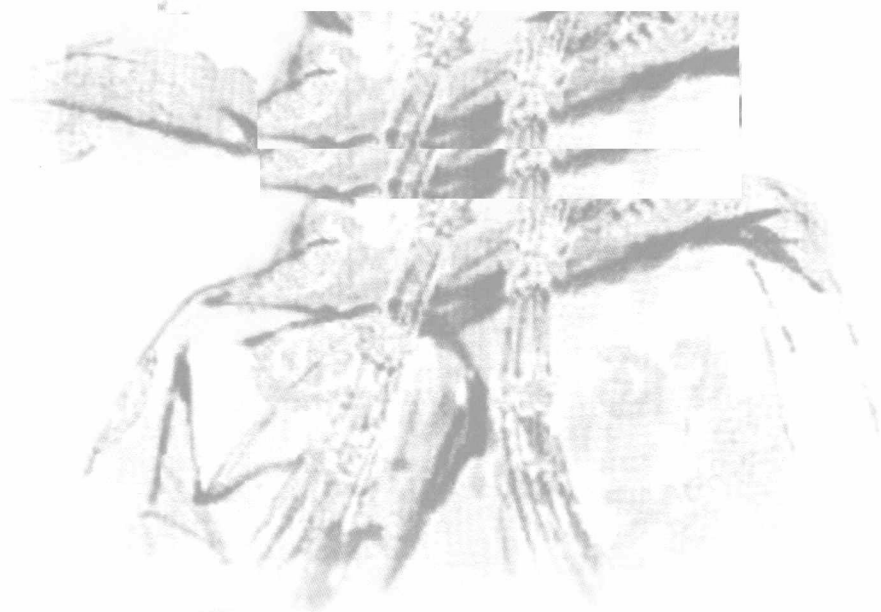
经 典 100 系 列 · 戏 曲

京 剧

传统戏经典唱段100首

Jingju Chuantongxi Jingdian Changduan 100shou

连波 选编



 安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

京剧传统戏经典唱段 100 首 / 连波选编. — 合肥: 安徽文艺出版社, 2009.12

ISBN 978 - 7 - 5396 - 3302 - 2

I. 京… II. 连… III. 京剧 - 唱腔 - 选集 IV. J643.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 190879 号

京剧传统戏经典唱段 100 首

连 波 选 著

责任编辑: 洪少华

出 版: 安徽文艺出版社(合肥市圣泉路 1118 号)

邮政编码: 230071

网 址: www.awpub.com

发 行: 安徽文艺出版社发行科

印 刷: 合肥瑞丰印务有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 28

字 数: 400,000

印 数: 6,000

版 次: 2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5396 - 3302 - 2

定 价: 49.90 元

(本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换)

前言

本书分两个部分编写。第一部分：简要介绍京剧的形成发展、艺术特色、主要声腔（【西皮】与【二黄】）及板式、行当、记谱等问题；第二部分：着重介绍京剧传统戏中的流派唱腔。编写体例上，在每位流派唱腔创始人的前面有简介，之后附经典唱段谱例，同时简要说明剧目内容及唱腔特点。这样编，是想从京剧的发展脉络及艺术特色加以介绍，冀望读者能看出京剧唱腔的传承关系及发展创新的进程。

编写这本唱腔选集的主要动因，是想较集中地展现京剧流派唱腔的艺术成就，为广大京剧爱好者提供一本学唱和研究的珍贵资料；同时与我选编的《京剧现代戏经典唱段 100 首》（安徽文艺出版社 2008 年 1 月出版）相配套，二者连缀起来，成为一个整体，从中可以看出中国戏曲源远流长的文化积淀和艺术家不断创新的人文精神。

京剧传统戏中的流派唱腔，丰富多彩，浩如烟海。流派唱腔虽然形成于那个时代，但至今仍然璀璨生辉，受到广大观众的喜爱。一种成熟的流派唱腔，必定具有长久的生命力，而且它对京剧未来的发展，将会产生积极的影响。

我在选编过程中颇感遗憾的是，要在浩瀚的资料中限定选入 100 首唱段，只能挂一漏万，难以概全矣！不过，好在京剧唱腔的框架已经构成，可从中窥见蹊径，探幽析微！

筛选唱段，依据以下四点准则：

第一，能看出京剧发展史上的传承关系及不断创新的人文精神；

第二，能体现健康的思想性、艺术性、鉴赏性的完美结合；

第三，能体现该流派唱腔的独特风格；

第四，能顾及不同声腔和多种板式的组织形式。

京剧是中国的“国粹”，它那精湛美妙的唱、念、做、打是一个完整体系，这里仅从唱腔角度作些简要介绍，若有不妥乃至错误之处，敬请批评指正。

连 波

2008 年 4 月 15 日于上海“耕读斋”



编者简介

连波 作曲家、音乐理论家，现为上海音乐学院教授。原籍浙江省上虞县，1931 年生于上海市，自幼爱好文学和音乐。1944 年攻读中国文学，1948 年学习作曲，1959 年至今任上海音乐学院作曲、理论教师。创作了一百多部戏剧、独唱、弹唱、交响乐、合唱及群众歌曲作品，并在国内外报刊上发表论文数十篇。出版专著有《弹词音乐初探》、《中国戏曲音乐欣赏》、《京剧音乐》、《越剧音乐研究》、《戏剧作曲》、《中国民族音乐大系——曲艺音乐卷》、《国乐飘香》等。选编有《徐丽仙唱腔集》、《范瑞娟唱腔集》、《尹桂芳唱腔集》、《越剧经典唱段 100 首》、《京剧现代戏经典唱段 100 首》。《弹词音乐初探》获 1984 年上海市高等院校哲学社会科学研究优秀成果奖，《戏曲作曲》获 1993 年上海音乐学院第四届科研成果一等奖，《国乐飘香》获 2005 年中国作家创作成果报告编委会金奖。曾多次应邀赴日本、美国访问讲学，被美国传记学会（ABI）评为“20 世纪 500 位有影响的著名学者”，并被授予 20 世纪文化成就奖；被英国剑桥国际传记中心（IBC）收入《有成就的国际知名人士》辞书。

目 录

前 言	I
编者简介	II
第一部分 简谈京剧艺术	001
一、京剧的形成与发展	001
二、京剧的艺术特色	002
三、【西皮】与【二黄】	003
四、板式的变化	004
五、行当的分腔	011
六、记谱说明	014
第二部分 流派唱腔赏析	016
一、京剧流派唱腔发展的几个时期	017
二、老生唱腔选段	018
谭鑫培唱腔选	019
叹英雄失志入罗网 《战太平》选段 华云唱【西皮】	020
店主东带过了黄骠马 《卖马》选段（一） 秦琼唱【西皮】	023
遭不幸困只在天堂下 《卖马》选段（二） 秦琼唱【西皮】	024
自那日朝罢归 《洪羊洞》选段 杨延昭唱【二黄】	026
余叔岩唱腔选	029
昔日有个三大贤 《珠帘寨》选段 李克用唱【西皮】	030
我本是一穷儒太烈性 《问樵闹府》选段 范仲禹唱【二黄】	032
娘子不必太烈性 《搜孤救孤》选段（一） 程婴唱【二黄】	035
白虎大堂奉了命 《搜孤救孤》选段（二） 程婴唱【二黄】	037
听他言吓得我心惊胆怕 《捉放曹》选段（一） 陈宫唱【西皮】	039



休道我言语多必有奸诈 《捉放曹》选段（二） 陈宫唱【西皮】	041
刘鸿声唱腔选	043
忽听得老娘亲来到帐外 《辕门斩子》选段（一） 杨延昭唱【西皮】	044
老娘亲怒冲冲愁眉难解 《辕门斩子》选段（二） 杨延昭唱【西皮】	046
天作保来地作保 《斩黄袍》选段（一） 赵匡胤唱【西皮】	049
孤王酒醉桃花宫 《斩黄袍》选段（二） 赵匡胤唱【西皮】	051
高庆奎唱腔选	053
父子们在宫院伤心落泪 《逍遥津》选段 献帝唱【二黄】	054
言菊朋唱腔选	058
耳边厢忽听得曹操来到 《让徐州》选段（一） 陈宫唱【西皮】	059
曹孟德休要花言巧语 《让徐州》选段（二） 陈宫唱【西皮】	060
叹先皇白帝城龙归天上 《骂王朗》选段（一） 诸葛亮唱【二黄】	062
连打数仗 《骂王朗》选段（二） 诸葛亮唱【二黄】	063
见灵堂不由人珠泪满面 《卧龙吊孝》选段 诸葛亮唱【二黄】转【反二黄】	065
马连良唱腔选	076
设坛台祭东风相助周郎 《借东风》选段 诸葛亮唱【二黄】	077
劝千岁杀字休出口 《甘露寺》选段 乔玄唱【西皮】	081
淮南王他把令传下 《淮河营》选段（一） 蒯彻唱【西皮】	083
辞别千岁长安转 《淮河营》选段（二） 蒯彻唱【西皮】	084
杨宝森唱腔选	086
我本是卧龙岗散淡的人 《空城计》选段（一） 诸葛亮唱【西皮】	088
我正在城楼观山景 《空城计》选段（二） 诸葛亮唱【西皮】	092
一轮明月照窗前 《文昭关》选段 伍子胥唱【二黄】	094
叹杨家秉忠心大宋扶保 《李陵碑》选段 杨继业唱【反二黄】	109
谭富英唱腔选	118
在黄罗宝帐领将令 《定军山》选段（一） 黄忠唱【西皮】	119



我主爷帐中把令传 《定军山》选段(二) 黄忠唱【西皮】	120
周信芳(麒麟童)唱腔选	122
我主爷起义在芒碭 《萧何月下追韩信》选段(一) 萧何唱【西皮】	124
是三生有幸 《萧何月下追韩信》选段(二) 萧何唱【二黄】	126
忽听家院报一信 《徐策跑城》选段(一) 徐策唱【高拔子】	129
老徐策我站城楼 《徐策跑城》选段(二) 徐策唱【高拔子】	130
湛湛青天不可欺 《徐策跑城》选段(三) 徐策唱【高拔子】	131
上写田伦顿首拜 《四进士》选段(一) 宋士杰唱【西皮】	136
公堂之上上了刑 《四进士》选段(二) 宋士杰唱【西皮】	138
黄叶飘飘叶儿落 《扫松下书》选段 张广才唱【清江引】	140
郾城县打鼓退了堂 《乌龙院》选段 宋江唱【二黄】	147
忽听万岁宣一声 《打严嵩》选段 邹应龙唱【西皮】	151
汪笑侬唱腔选	153
闻听得贤公主兵临城下 《刀劈三关》选段(一) 雷万春唱【西皮】	154
举目留神观看她 《刀劈三关》选段(二) 雷万春唱【西皮】	155
奚啸伯唱腔选	157
昔日里有一个孤竹君 《二堂舍子》选段 刘彦昌唱【二黄】	158
孟小冬唱腔选	163
为国家哪何曾半日闲空 《洪羊洞》选段 杨延昭唱【二黄】	164
李少春唱腔选	166
大雪飘扑人面 《野猪林》选段 林冲唱【反二黄】	167
李维康、耿其昌唱腔选	171
听他言吓得我浑身是汗 《四郎探母》选段 杨延辉、铁镜公主对唱【西皮】	173
三、小生唱腔选段	178
姜妙香唱腔选	179
杨宗保在马上忙传将令 《巡营》选段 杨宗保唱【西皮】	180

叶盛兰唱腔选	183
--------------	-----

勒马停蹄站城道 《罗成叫关》选段 罗成唱【唢呐二黄】	184
----------------------------------	-----

四、旦角唱腔选段	190
----------------	-----

陈德霖唱腔选	191
--------------	-----

梳妆打扮出绣房 《彩楼配》选段 王宝钏唱【西皮】	192
--------------------------------	-----

梅兰芳唱腔选	197
--------------	-----

老爹爹清晨起前出去出首 《打渔杀家》选段 萧桂英唱【西皮】	199
-------------------------------------	-----

初嫁匡门心好惨 《宇宙锋》选段（一） 赵艳容唱【西皮】	200
-----------------------------------	-----

我这里假意儿懒睁杏眼 《宇宙锋》选段（二） 赵艳容唱【反二黄】	204
---------------------------------------	-----

水殿风来秋气紧 《西施》选段 西施唱【二黄】	211
------------------------------	-----

日前领了严亲命 《凤还巢》选段 程雪娥唱【西皮】	217
--------------------------------	-----

云鬓罢梳慵对镜 《洛神》选段 洛神唱【二黄】	222
------------------------------	-----

杨玉环生至在那华阴小郡 《太真外传》选段 杨玉环唱【西皮】	227
-------------------------------------	-----

夫妻们分别十载 《生死恨》选段 韩玉娘唱【反四平调】	234
----------------------------------	-----

云外的须弥山色空四显 《天女散花》选段 天女唱【西皮】	237
-----------------------------------	-----

明日里抗金兵分头应战 《抗金兵》选段 梁红玉唱【西皮】	241
-----------------------------------	-----

自从我随大王东征西战 《霸王别姬》选段（一） 虞姬唱【西皮】	243
--------------------------------------	-----

看大王在帐中和衣睡稳 《霸王别姬》选段（二） 虞姬唱【南梆子】	244
---------------------------------------	-----

适听得众兵丁言谈议论 《霸王别姬》选段（三） 虞姬唱【南梆子】	247
---------------------------------------	-----

劝大王饮酒听虞歌 《霸王别姬》选段（四） 虞姬唱【西皮】	248
------------------------------------	-----

海岛冰轮初转腾 《贵妃醉酒》选段 杨玉环唱【四平调】	251
----------------------------------	-----

程砚秋唱腔选	255
--------------	-----

春秋亭外风雨暴 《锁麟囊》选段（一） 薛湘灵唱【西皮】	257
-----------------------------------	-----

顷刻间又来到一个世界 《锁麟囊》选段（二） 薛湘灵唱“哭头”【散板】	266
--	-----

一霎时把前情俱已昧尽 《锁麟囊》选段（三） 薛湘灵唱【二黄】	272
--------------------------------------	-----

当日里好风光忽觉转变 《锁麟囊》选段（四） 薛湘灵唱【西皮】	283
--------------------------------------	-----

换珠衫依旧是富贵容样 《锁麟囊》选段（五） 薛湘灵唱【西皮】	292
--------------------------------------	-----

休将往事存心上 《锁麟囊》选段（六） 薛湘灵唱【西皮】	299
-----------------------------------	-----



旗楼上二更鼓声声送听 《荒山泪》选段 张慧珠唱【西皮】	301
没来由遭刑陷受此大难 《窦娥冤》选段（一） 窦娥唱【反二黄】	312
良善的家为什么反遭天谴 《窦娥冤》选段（二） 窦娥唱【反二黄】	313
法场上一个个泪流满面 《窦娥冤》选段（三） 窦娥唱【反二黄】	314
啊！老爷爷你好狠的心肠 《英台抗婚》选段 祝英台唱“哭头清唱”【滚板】	316
荀慧生唱腔选	318
我红娘将说是一声请 《红娘》选段（一） 红娘唱【西皮】	320
看小姐红晕上粉面 《红娘》选段（二） 红娘唱【反汉调】	320
看小姐作出来许多的破绽 《红娘》选段（三） 红娘唱【四平调】	322
叫张生隐藏在棋盘之下 《红娘》选段（四） 红娘唱【西皮】	323
见此人他生得十分俊雅 《辛安驿》选段 周凤英唱【南梆子】	325
小莺英你与我多亲近 《勘玉钏》选段 俞素秋唱【二黄】	327
绿柳丝丝映画楼 《卓文君》选段 卓文君唱【西皮】	334
夜失眠只觉得精神散漫 《霍小玉》选段 霍小玉唱【南梆子】	336
尚小云唱腔选	341
抖丝缰催动了桃花战马 《双阳公主》选段 双阳公主唱【西皮】	342
见此情不由得心中暗想 《虹霓关》选段 丫环唱【西皮】	345
奴这里夫妻情把盏奉敬 《御碑亭》选段 孟月华唱【西皮】	347
张君秋唱腔选	349
只说是杨衙内又来扰乱 《望江亭》选段 谭记儿唱【南梆子】	351
听兄言不由我花容惊变 《诗文会》选段 车静芳唱【西皮】	359
天波府忠良将宫中久仰 《状元媒》选段（一） 柴郡主唱【西皮】	364
自那日与六郎姻缘相见 《状元媒》选段（二） 柴郡主唱【二黄】	368
先只说迎张郎娘把诺言来践 《西厢记》选段 莺莺唱【四平调】	374
杜近芳唱腔选	381
自从别兄转家乡 《柳荫记》选段 祝英台唱【四平调】	382





赵燕侠唱腔选	385
亲儿的脸吻儿的腮 《白蛇传》选段 白素贞唱【徽调·三眼】	387
五、老旦唱腔选段	390
龚云甫唱腔选	391
刘备本是英雄将 《徐母骂曹》选段 徐母唱【西皮】	392
李多奎唱腔选	394
叫张义我的儿听娘教训 《钓金龟》选段 康氏唱【二黄】	395
龙车凤辇进皇城 《打龙袍》选段 李太后唱【西皮】	399
六、净角唱腔选段	402
金少山唱腔选	403
大吼一声绑帐外 《锁五龙》选段 单雄信唱【西皮】	405
袁世海唱腔选	408
遵奉将令沂州往 《黑旋风李逵》选段 李逵唱【西皮】	410
心似火燃 《九江口》选段 张定边唱【二黄】	413
裘盛戎唱腔选	415
将酒宴摆至在聚义厅上 《盗御马》选段 窦尔墩唱【西皮】	417
马杜岑奉王命把草桥来镇 《姚期》选段（一） 姚期唱【二黄】	420
皇恩浩调老臣龙庭独往 《姚期》选段（二） 姚期唱【二黄】	420
老臣我年迈如霜降 《姚期》选段（三） 姚期唱【二黄】	421
包龙图打坐在开封府 《铡美案》选段 包拯唱【西皮】	423
恨包勉他初为官贪赃枉上 《赤桑镇》选段（一） 包拯唱【西皮】	426
自幼儿蒙嫂娘训教抚养 《赤桑镇》选段（二） 包拯唱【二黄】	428
见嫂娘只哭得泪如雨降 《赤桑镇》选段（三） 包拯唱【二黄】	430
嫂娘亲她把那真情话讲 《赤桑镇》选段（四） 包拯唱【西皮】	431
列国之中干戈后 《刺王僚》选段 王僚唱【西皮】	432
我魏绛闻此言如梦方醒 《赵氏孤儿》选段 魏绛唱【汉调二黄】【散板】	434
后 记	436



第一部分 简谈京剧艺术

一、京剧的形成与发展

京剧艺术是在徽戏的基础上，广泛吸收中国古老戏曲艺术，并加以融合发展而成的。京剧在国内外具有深刻的影响力，它与古希腊戏剧、印度梵剧同为世界古老的戏剧文化，且在世界剧坛上被公认为与苏联的斯坦尼斯拉夫斯基体系、德国的布莱希特体系并驾齐驱的三大戏剧表演体系。

京剧是在徽戏、汉戏、昆曲、秦腔、高腔及民间俗曲等戏曲样式的基础上形成的。

1790年，江南的安徽戏班（即四大徽班：三庆、四喜、春台、和春）北上进京为乾隆皇帝八十诞辰祝寿演出，之后，留在北京民间演出。徽戏不仅善唱【西皮】、【二黄】，还能唱昆曲、梆子等，它为京剧的形成打下了坚实的基础。徽戏长期在北京演出，必定与当地的风土人情、语言、习俗相融合，于是逐渐演变，再经艺人的不断创造，大约在道光、同治年间基本形成京剧。京剧在形成与发展的过程中，一方面得到广大民众的热爱和支持，另一方面受到清朝宫廷贵族的喜爱和扶植，这就为京剧的发展提供了优越的物质条件和精神支持。比如朝廷在圆明园、颐和园建造舞台，每逢节庆，宫中演戏，笙歌不辍，遂使王公贵胄纷纷仿效，自设家班，甚至投身票界，以学戏演唱为荣。于是，北京的戏曲演出日益频繁，戏班和演出场地不断增多，前门外戏院林立，大街小巷声腔不绝。

1867年，最早来上海演出的是夏奎章、冯三喜等京角，他们为了适应“十里洋场”观众的需要，进行大胆改革，创编新戏，初步在上海站稳了脚跟。又经过多年努力，富于创新精神的“三麻子”（王鸿寿）、汪笑侬、潘月樵、夏月润、赵如泉、冯子和、小达子、盖叫天、麒麟童等人创立了“海派”京剧（“海”指上海，是同“京派”相对而言）。“海派”京剧善于吸收新鲜事物，又能及时反映各种社会生活，赋予了京剧以新的活力，尤其是创编了连台本戏这种独特的戏剧形式，因而它在全国有很大影响。同时，从戊戌变法、辛亥革命到五四运动，广大民众奋起要求民主，反对封建压迫，进步思潮席卷全国。属于意识形态领域的京剧，势必与之相适应，因此创编演出了不少反抗外族侵略的爱国主义戏剧。剧目的更新，促进了艺术形式



的发展。这一时期，以梅兰芳为代表的四大名旦，以余叔岩、杨小楼为代表的生行艺术，都达到了很高的艺术水平，使京剧进入了鼎盛时期。20 世纪 50 年代起，以京剧为中心，全国展开了戏曲改革运动；促使中国戏曲艺术百花齐放，万紫千红，呈现出空前的繁荣景象。

二、京剧的艺术特色

京剧艺术是具有鲜明的中国民族特色和卓越的美学成就的戏剧艺术。它综合了文学剧本、歌舞表演、音乐、美术等，使其高度协调地来表现戏剧主题，塑造人物形象。它的艺术高度概括、夸张美化，是在现实生活基础上提炼而成的。它通过唱、念、做、打、舞等各种艺术手段，在戏剧舞台上展现出生动活泼、五彩缤纷的美妙境界。它的表演运用虚实相间、以虚托实的方法，积极地诱发观众的丰富想象力，使观众在了解剧情、剖析人物的同时，获得了整体艺术美的享受。

京剧剧目内容丰富，题材多样，且以其鲜明的态度，将各个正、反面人物剖析得十分透彻。因此，广大观众可从中了解到无数的历史知识，受到高尚情操的熏陶。诚然，也有不少剧目内容和表演形式良莠并存，甚至还含有封建迷信的成分，这就需要仔细辨别，去粗存精。

京剧的表演动作，身段体态，基于生活而高于生活。唱、念、做、打都有鲜明的节奏感，含有动人的音乐性，因而显得很有艺术美。表演艺术的规范化，又要求有精湛的技巧性，除此还要有一定的程式性，而各种程式的运用，都是对生活的高度升华。或者说，将表演程式融解到人物的行动中，用以揭示人物的内心活动，这种活动的程式，可以说是京剧艺术的精华。

京剧的脸谱造型，就是一种色彩浓重、线条分明、夸张与象征相结合的艺术。它是与浓烈夸张的京剧音乐相协调的。

脸谱起源于原始图腾，人们每逢祭祀或葬礼，便戴着兽面形状的面具，向天地祈祷。在两汉、唐、宋的歌舞百戏中，也还运用面具。至于涂脸化妆虽在唐朝已出现，但只是一种线条简单、近似面具的勾画方式。

艺术的创造总与生活实践有关。据说戏曲脸谱的创始人并非是艺术家，而是一位骁勇善战的武将。相传在 1400 多年以前，即南北朝时期，北齐兰陵王高长恭勇武无比，但他貌美秀丽，恰与仕女一般，每当与敌交战时，由于貌似美女而不能使敌



人畏惧。于是他做了个假面具，用鲜明的色彩把它描绘成极其可怕的样子，作战时戴上它，果然威风凛凛，气势逼人。加上他英勇善战，武艺超群，吓得敌人丢盔卸甲，狼狈逃窜。之后，为了颂扬兰陵王的机智勇敢，优人们模仿他“衣紫、腰金、执鞭”，戴上面具上阵打仗的样子。齐人还作有《兰陵王入阵曲》予以配合，载歌载舞，十分好看。这种形式发展到唐朝，就成为中国戏剧史上最早的歌舞戏剧——《代面》。通过艺术实践，优人们感到戴着面具说唱表演很不方便，于是取消了面具，就在脸上涂画。

中国的唐、宋时期是封建社会相对稳定的阶段，文化艺术也得到了相应的发展，民间戏曲如雨后春笋般出现，其内容与形式体现了中国人特有的审美情趣。五彩缤纷、千奇百怪的艺术脸谱，塑造出各种人物的艺术形象。

脸谱色彩的运用非常讲究，它寓有褒贬善恶、评判好坏的含义，民间艺术的爱憎情感和是非观念在脸谱中鲜明地体现了出来。宋代戏曲理论家吴自牧在其《梦粱录》中记叙当时的皮影戏“公忠者雕以正貌，奸邪者刻以丑形”。当然，后来戏曲中出现的脸谱，并非作图解式的勾画，而是通过高度的概括抽象，从形貌到性格都予以深刻的表现。比如京剧中的红色脸，大多用于忠勇敢直的人物，象征着炎黄子孙的正直忠勇，如关公等；黑色，则是华夏族的祖色，常用于刚正不阿一类的人物，如包拯等；白色，是一种寒色，所以奸险狡诈的曹操、秦桧等人物的脸谱就用白色作底彩；蓝色或绿色，多用于勇猛顽强的草莽英雄；那些性格复杂、一生中变易奇特的人物，在脸谱中也会被给予艺术化的体现。如北宋开国元勋赵匡胤，他的前半生是富于正义感的，他在后半生则变成欺诈险恶的人物，于是他的脸谱是用上红下白，形象地体现出他的复杂性格。这种表现不是简单图解，是通过艺术色彩的调配、粗细线条的勾画，表现一种富于哲理性、戏剧化的艺术形象，这是中国人传统文化、伦理道德、理想情操的艺术再现。

色彩绚丽、变化无穷的京剧脸谱，在世界艺术史上占有重要的地位，现已有许多国家正在展开研究，它的艺术价值将会被进一步发掘。

三、【西皮】与【二黄】

京剧的唱腔音乐，早期是多种声腔并用，自同治、光绪年间起，以【西皮】、【二黄】为主。【西皮】、【二黄】简称为“皮黄”。

关于【西皮】腔的来源，大多认为其出自甘肃的“西秦腔”（即梆子）。据《燕



兰小谱》所记：“甘肃调名西秦腔，其器不用笙笛，以胡琴为主，月琴辅之。”这种伴奏乐器的组织，在京剧【皮黄腔】中也用。现今粤剧唱的主要声腔“皮黄”则称“梆黄”，“梆”者“梆子”，亦即秦腔，足证【西皮】腔是由秦腔脱胎而来。至于【二黄】腔的来源，说法不一，一说徽戏原来唱的就是【二黄】，徽戏名艺人高朗亭就有“二黄耆宿”之称；二说出自湖北的黄冈、黄陂，【二黄】即由此而得名，欧阳予倩在《谈二黄戏》中说“许多徽班老伶工，都承认二黄是湖北传去的”；三说【二黄】原系江西的“宜黄腔”，因当地口音“二”、“宜”字音相近，“二”系“宜”之讹读。另外还有多种说法，至今未有定论。

但是，声腔的来源之考只是学术问题，那么这两种不同声腔如何在一个剧种中运用？它们的艺术风格又是怎样统一的呢？【西皮】京胡定弦是 $6-3$ ，旋律起伏较大，宜于表现开朗、明快的感情；【二黄】京胡定弦是 $5-2$ ，旋律进行较为平稳，适用于表现内在深沉的情绪。【西皮】、【二黄】还各有“反调”。但二者快慢板式及表现性能几乎相似。统一它们的艺术风格的最重要因素是京剧所运用的语音——以北京语音为基础，糅合湖广音与中州韵的特殊语音，加上唱法韵味的润色和伴奏乐器（京胡等）及演奏风味的衬托，故而听起来甚为协调。一出戏里，有的全唱【西皮】，有的全唱【二黄】，但有时因人物情绪的突转而转换声腔，感情色彩上引起了变化，反而觉得恰到好处，颇为必要，例如《女起解》、《捉放曹》等。京剧中的【皮黄腔】，行当分腔细致，板式快慢齐全，旋律变化多样，它在中国戏曲音乐中是出类拔萃的。

四、板式的变化

所谓板式，是指板腔变化体音乐中根据不同的节拍、节奏、速度等要素而形成的唱腔格式。如京剧【西皮腔】有【原板】、【快三眼】、【慢板】、【二六】、【流水】、【快板】、【散板】、【摇板】及独立性腔句“导板”、“回龙”等。如果说【原板】是最基本的板式，那么其它板式就是在此基础上通过各种变化而派生出来的。一般来说，速度慢的板式，唱腔旋律较繁，腔多字少；速度快的板式，唱腔旋律则较简，字多腔少。

（一）板式的演化

在一种板式基础上，通过节拍、节奏、速度、旋法、腔幅、调性及伴奏形式等



变化,演化出快、慢、整、散的多种板式,这是“板腔变化体”音乐的特点。现以京剧老生【西皮腔】为例,加以分析研究。

【原板】—— $\frac{2}{4}$ 节拍,俗称“一板一眼”,是唱腔的基本板式。以中等速度为多,但快慢的尺度变化较大,兼有叙述与抒情的功能。

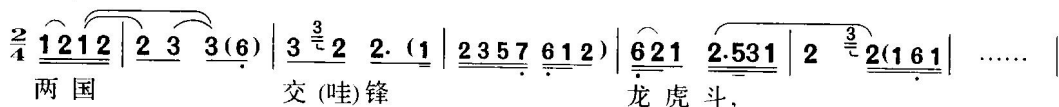
例 1

1 = F

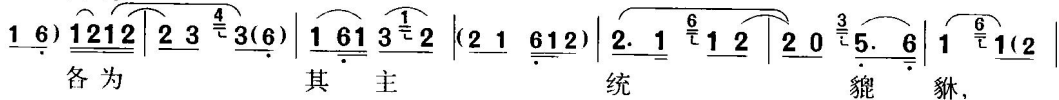
选自京剧《失街亭》

【西皮·原板】

(上句)



(下句)



注:老生腔,简谱应用高8度记,这里则用低8度记。

上例是较典型的老生【西皮·原板】上下句格式。下面再来看其他板式的形成,可以看出它们都是在【原板】基础上演化而来的。

【快三眼】—— $\frac{4}{4}$ 节拍,俗称“一板三眼”。速度较紧,宜于表现激动、急切的感情。

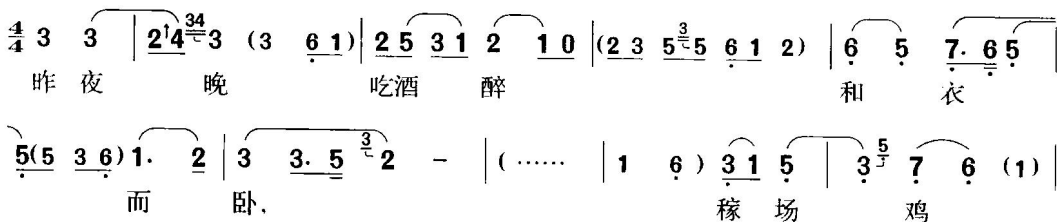
【快三眼】的结构与【原板】相同,旋法则是【原板】的放宽简化,即将 $\frac{2}{4}$ 节拍变成了 $\frac{4}{4}$ 节拍,速度加快,加之伴奏紧密的衬托,在表现急切波动的感情方面较之【原板】更为合适。如下例:

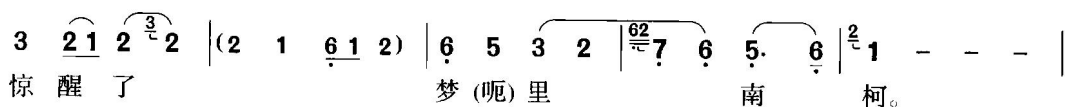
例 2

1 = F

选自京剧《打渔杀家》

【西皮·快三眼】约 $\text{♩} = 180$





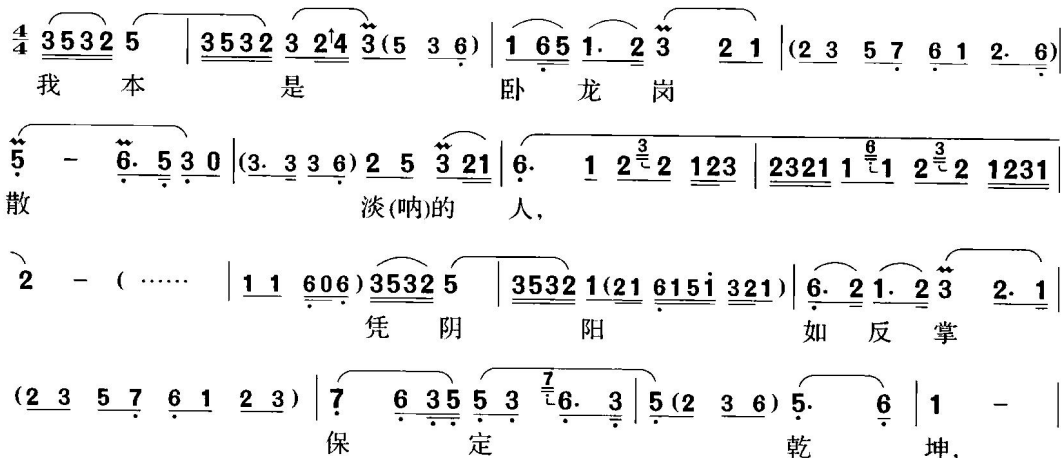
【慢板】或称【慢三眼】—— $\frac{4}{4}$ 节拍，速度缓慢，抒情性强。【慢板】的旋法，是在【快三眼】基础上加花形成的。例如：

例 3

1 = F

选自京剧《空城计》

【西皮·慢板】约 $\text{♩} = 72$



我们将上二例比较分析，不难看出后者是前者的放慢加花。如果说例 2 是体现剧中人肖恩当时逆来顺受、不胜感慨而又带有倔犟性格的感情色彩，那么例 3 则是表现诸葛亮故作镇静、自得其乐的神态。

由于【慢板】的速度缓慢、旋律华美，因而常用于抒情性的唱段。

【二六】——有 $\frac{2}{4}$ 节拍的【缓二六】与 $\frac{1}{4}$ 节拍（俗称“有板无眼”）的【紧二六】两种，速度中等或稍快。它介于【原板】与【流水板】之间，宜于叙事。【二六】的旋法，可说是【原板】的减音紧缩。例如【缓二六】：

例 4

1 = F

选自京剧《空城计》

【西皮·缓二六】约 $\text{♩} = 180$

