

文化部21世纪艺术教育大系示范教材
中国音乐学院附中“中国民族音乐”必修课教材
高等职业教育艺术选修教材

戏曲音乐

中国音乐学院附中 编著

附CD-ROM一张

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

文化部21世纪艺术教育大系示范教材
中国音乐学院附中“中国民族音
高等职业教育艺术选1

戏曲音乐

中国音乐学院附中 编著

SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

戏曲音乐 / 中国音乐学院附中编著 - 上海: 上海音乐出版社,
2012.4

中国民族音乐系列教材

ISBN 978-7-80751-826-6

I. 戏… II. 中… III. 戏曲音乐 - 中国 - 教材 IV. J617

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 094339 号

书 名: 戏曲音乐

编 著: 中国音乐学院附中

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 刘诗瑶 徐昱沁 (助理编辑)

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 7 谱、文: 112 面

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3,000 册

ISBN 978-7-80751-826-6/G · 070

定价: 40.00 元 (附 CDROM 一张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

顾问委员会名单：

中国音乐学院教授：董维松、赵塔里木、姚艺君

中国艺术研究院研究员：乔建中

文化部民族民间文艺发展中心副主任：张 刚

编委会名单：

主 编：沈 诚

副 主 编：郭萌黎 石 莹

撰 稿：《民间歌曲》石 莹

《说唱音乐》路 艳

《戏曲音乐》石 莹

《民族器乐》季洪泉

校 对：张晶晶 刘倩瑶 曹晓卿 周敬慈

前 言

中国民族音乐历史悠久,种类丰富。浩瀚如海的民间歌曲、繁花似锦的民间舞蹈、风格各异的说唱音乐、争奇斗艳的戏曲艺术和色彩缤纷的民族器乐,共同构成了我国民族民间音乐的百花园。这些音乐品种以独具个性的地方音乐语言,展现着中华大地各区域的民俗风貌与地域特色,是我国民族文化遗产的重要组成部分。

对于专业音乐学习者而言,继承和传播优秀的民族音乐文化,是专业学习的需要,更是义不容辞的责任。目前,全国各中、高等艺术院校普遍开设了民族、民间音乐课程,称谓各异,如“中国传统音乐”、“民族、民间音乐”、“中国民间音乐”、“中国民族音乐”等等。因所授内容及学时安排上都略有不同,导致长期以来,教材的选择较为杂乱,或为学校自编,或使用高等艺术院校的教材;迄今为止,尚无一套完整的、适合中专生年龄层次,并与其心理、审美等方面相适应的民族音乐教材,是中等艺术院校在该课程开设过程中所面临的较为迫切和实际的问题。因此,中国音乐学院附中以长期的教学实践与研究为基础,在对多年的教学理念、教学内容、教学方法等方面进行深入分析和总结后,建立了一套完整的具有一定适应性和实用性的民族音乐系列教材。呈现在读者面前的“中国民族音乐”系列丛书,由《民间歌曲》、《说唱音乐》、《戏曲音乐》、《民族器乐》四分册组成,每一分册由文本教材、配套学生使用软件、配套教师使用软件构成。

在编写过程中,我们充分考虑到中等艺术院校学生的需求与接受力,尽力使教材理论知识的深度和广度与中专生的实际情况相吻合。同时,在内容的安排上,以音乐文化为线索,突出教材的统一性;民歌、

说唱、戏曲、器乐四个分册,在思路、风格、框架、容量上相对统一。每一分册的课程总量设计为一个学期,内容结构分为三章。第一章“概述”,旨在帮助学生对基本概念、特点、历史等方面的知识做一定了解;第二、三章着重对音乐及其具有代表性的歌种、曲种、剧种、乐种进行分别介绍。民歌分册重点讲解了具有典型地域风格特征的汉族与少数民族的民歌音乐。说唱与戏曲分册则选择了各地区影响力较大、艺术形式相对成熟、价值较高且具有地方特色的曲种和剧种。器乐分册“独奏乐”部分选择了各民族具有代表性的乐种或20世纪中叶以来发展较大的音乐品种;“传统乐种和民族管弦乐合奏”部分,选择了具有代表性的地方乐种加以论述,并对民族管弦乐队的发展历程进行回顾。

与其他同类教材相比,本系列教材的特点在于具有较强的实践性,同时也对教师提出更高层次的要求。在教授过程中,要求教师将理论与实践相结合,生动、形象化地教学;在学习过程中,更倾向于提高学生对民族音乐作品的模唱能力和听觉记忆,让学生积累更多的感性认识。因此,本系列教材都安排了大量优秀经典作品的模唱,选择的音乐品种及类型尽可能丰富多样,以满足不同地区学生学习的需要。如说唱和戏曲部分,以传统经典的唱段为基础,同时结合编者多年教学实践经验,挑选了一些既好听又好学、风格突出的代表性唱段收录到教材中来,旨在加深学生对民间音乐的亲身体验,增强其学习兴趣。另外,大量谱例的选择为课堂模唱环节提供了丰富的资料。教材中众多图片的选择和运用,有助于学生对理论知识的直观感受,彰显教材的趣味性、实践性与可操作性。

为增强课堂上教师与学生的互动以及提高学生学习的积极性,每节内容后面均设置了“体验与互动”和“思考与练习”两个板块。“体验与互动”旨在启发学生在欣赏唱段后进行体会和揣摩,并付诸于实践;“思考与练习”则更注重加深学生对课堂主要内容的掌握,也是课后习题的一个重要补充。

除了文字教材以外,编者还针对中专学生年龄特点设计研发了配套教学软件,分为学生用盘和教师用盘。学生用盘与文字教材同时出版,软件中主要有习题游戏、动画、听辨、音视频、电子书五个板块。习题游戏是以做游戏的方式让学生在课后自主复习每章节中的重点内容,与文字教材中“思考与练习”板块相辅相成、互为补充,加强学生对重要知识点的记忆与掌握;动画部分主要包括课堂上欣赏到的一些经典唱段的动画视频;听辨部分主要考察学生对曲种、乐种风格的分辨能力及对经典作品的掌握,学生可以在课后自己做测试,听辨作品。光盘中的电子书可以方便学生自习,丰富其学习方式。教师用盘属于教学课件,是我院多年教学成果的集中体现,提供给教师上课使用,与文字教材内容紧密配合,包含大量音像、谱例、动画以及每一章节内容提纲。配套的教学课件,方便了教师备课,减少了许多剪辑资料的时间。课件可以直接用于课堂,教师讲授任一章节,只需点击鼠标即可实现,十分便捷。(注:教师课件会在中国音乐学院附中举办“全国民族音乐师资培训班”时专门介绍与推出,不再另行出版。)

在编写上努力做到教材内容与授课方式紧密相连,现代多媒体技术与传统音响完美结合。由于历史原因,许多传统唱段及老艺术家的

经典作品现今留下的只有录音,部分作品音响效果也差强人意,这样单纯的录音效果在上课时无法吸引学生,尤其是中学生。因此,我们将唱段的故事做成相应的 flash 动画形式展现出来,学生可在欣赏动画的同时领略到老艺术家的唱腔艺术魅力。其形式远比单听录音更容易被学生所接受,夸张的动画效果配合诙谐幽默的唱段与艺术家的演唱相得益彰,打破了以往传统的对照谱例听唱段的上课方式,让学生在生动、愉悦的课堂环境中,通过音、谱、图、文、像等多种途径,更好地掌握民族音乐的理性与感性知识,并在学习的过程中逐渐增强对民族音乐的热爱和兴趣。

本教材为中国音乐学院附中《中国民族音乐》课程的必修教材,也作为全国中等艺术院校开设该课程的重要可选教材,同时还可作为其他师范院校、艺术院校、高职、大专艺术院校的参考教材,更能为广大音乐爱好者学习我国民族音乐提供一条途径。

我们愿与全国的同行者一道,为中国传统音乐事业做一点实实在在的事情。

编者

2010年8月

目 录

前 言	1
第一章 概述	1
第一节 戏曲历史	1
一、南戏	1
二、元杂剧	2
三、四大声腔	2
四、花雅之争	3
五、百花争艳	6
第二节 戏曲特征	9
一、综合性	9
二、技术性	11
三、程式性	14
四、夸张性	15
五、虚拟性	21
六、歌舞性	21
第三节 行当与流派	23
一、行当	23
二、流派	25
第二章 戏曲音乐	32
第一节 音乐构成	32
一、声乐	32
二、器乐	47

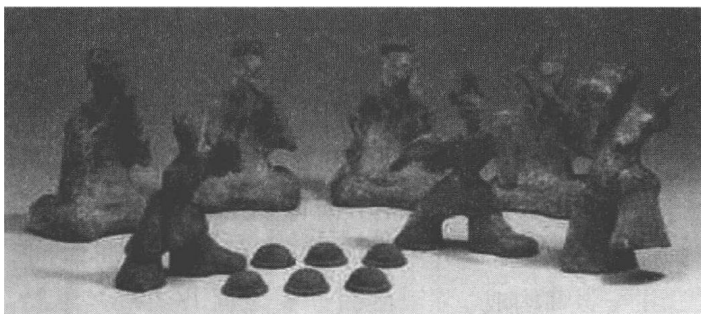
第二节 唱腔结构	48
一、曲牌体	48
二、板腔体	49
第三章 剧种介绍	53
第一节 昆曲	53
一、前世今生	53
二、剧种音乐	54
三、演员流派	58
四、名作鉴赏	59
第二节 京剧	62
一、前世今生	62
二、剧种音乐	63
三、演员流派	66
四、名作鉴赏	67
第三节 豫剧	71
一、前世今生	71
二、剧种音乐	72
三、演员流派	73
四、名作鉴赏	74
第四节 越剧	76
一、前世今生	77
二、剧种音乐	77
三、演员流派	78
四、名作鉴赏	82
第五节 评剧	85
一、前世今生	85
二、剧种音乐	85
三、演员流派	86
四、名作鉴赏	87
第六节 黄梅戏	91
一、前世今生	91

二、剧种音乐	92
三、演员流派	93
四、名作鉴赏	94
附录一：谱例索引	99
附录二：主要参考文献	100

第一章 概述

第一节 戏曲历史

我国戏曲历史源远流长,丰富的民间音乐滋养是戏曲形成的重要基础。早在夏、商、周时期,朱襄氏之乐、葛天氏之乐、大濩、大武等用于祭祀、祈求风调雨顺、歌颂统治者文治武功的乐舞已有了用歌舞表达情感和故事的传统。那些经过历代百姓、伶人、乐工以及文人墨客们筛选、加工之后的民歌更成为后来戏曲音乐的直接来源。

汉代乐舞百戏群俑

戏曲艺术的形成经历了漫长的孕育阶段,其渊源可追溯到先秦的乐舞和俳优,汉魏的百戏、角抵戏,隋唐的代面、拨头、踏摇娘等。

一、南戏

南宋洪子成墓南戏瓷俑

南戏是我国成熟最早的戏曲艺术,据明·徐渭《南词叙录》记载“南词始于宋光宗

朝……号曰‘永嘉杂剧’”。明·祝允明《猥谈》中记载“南戏出于宣和之后，南渡之际，谓之温州杂剧”。贾仲明《录鬼簿续编》中记载“武林书会展雄才，医业传家号复斋，戏文南曲衡方脉”。根据以上史料可知，南戏产生于12世纪，又有戏文、永嘉杂剧、温州杂剧之称。

南戏音乐风格清丽婉转，柔美细腻；主要采用五声音阶，旋律以级进为主，节奏舒缓；演唱形式为清唱，以板点拍。南戏的音乐较为自由，较少受到宫调限制，具有丰富的演唱形式，如独唱、对唱、合唱等，且每个角色都可参与其中。南戏代表作有《白兔记》、《拜月亭》、《荆钗记》、《杀狗记》、《张协状元》等。

二、元杂剧

关汉卿画像

元杂剧产生于13世纪中后期，又称北杂剧、北曲、元曲。元杂剧在发展的过程中吸收了汉魏角抵百戏、唐宋歌舞戏、参军戏、宋金杂剧及各种民间说唱音乐的因素，形成集音乐、舞蹈、诗歌为一体新的艺术形式。

元杂剧最大的特点是剧本结构为“一楔四折”：每个剧本由四折戏组成，有时加一个楔子。四折可分为开端、发展、高潮、结尾四个阶段，而楔子起到承前启后的作用。在演唱上，元杂剧一般由一个主角演唱全剧，其他演员只“白”不唱。元杂剧所用曲调以北方音乐为主，采用北曲联套的形式，每一折用一个套曲，每一个套曲由同一宫调的若干支曲牌构成。

元杂剧作品几乎都透露着悲剧性元素。元朝是由蒙古族建立并统治的封建王朝，是我国历史上阶级矛盾和民族矛盾最为突出的朝代之一。元代戏剧作家身受阶级斗争和民族斗争之害，目睹了辽、金、宋数个政权的兴亡。因此，元杂剧作家对现实的不满和愤慨及对美好未来的憧憬，通过杂剧这一艺术形式来抒发和体现。在众多杂剧作家中，成就最高、影响最大的有关汉卿、白朴、马致远、郑光祖四大家，代表作有《窦娥冤》、《梧桐雨》、《汉宫秋》、《倩女离魂》等。

三、四大声腔

明朝时期，北曲的文学作品因受历史条件所限，在思想内容上逐渐丧失其原有的进步性，北曲艺术形式也日渐僵化，如“四折一楔子”、“主角一唱到底”等。而南曲则在生气勃勃地发展，不仅吸收了北曲的部分主流音乐，而且很快流传至各地，并与当地语言和音乐相融合，形成戏曲史上著名的海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔四大声腔。

海盐腔流行于浙江海盐一代，故此得名。明朝嘉靖、隆庆年间，海盐腔在温州、南京、嘉兴、江西等地盛行一时。海盐腔演唱时用锣、鼓、板等打击乐器伴奏，不用丝竹乐器，声腔委婉。

余姚腔因产生于浙江余姚而得名。宋元时期,余姚腔就已流传于当地大街小巷,为民众所接受。至明朝,余姚腔更遍及长江南北,名闻遐迩。余姚腔的声腔一方面源于地方曲调、谣曲,另一方面吸收了北方音乐和法曲曲调。余姚腔在发展的过程中逐渐形成了以“滚唱”为核心、节奏明快,以叙事为主、通俗易懂的艺术特色。

弋阳腔诞生于江西弋阳。有徒歌、帮腔、滚调等演唱形式,以打击乐和丝、竹、弦、管等乐器伴奏,气氛热烈、粗犷豪放、激越明快。弋阳腔既具南方温柔敦厚之雅韵,又兼北方慷慨激昂之气质,深受广大观众的喜爱。

昆山腔诞生于江苏昆山一带,最初由隐居文人顾坚草创发展,曾经多年维持坐唱状态,以笛、箫、笙、小三弦(根据大三弦改制)、提琴(根据奚琴改制)、琵琶等伴奏,加以怀鼓、檀板击节,故不及其他声腔繁荣。相传明朝嘉靖年间,魏良辅对旧腔进行加工提高,吸收了海盐腔、弋阳腔等的长处,固定北曲音乐结构,造就了一种细腻优雅,集南北曲优点于一体的“水磨调”。昆曲行腔优美,以缠绵婉转、柔曼悠远见长。在演唱技巧上注重声音的控制,节奏速度的顿挫疾徐,讲究咬字吐音,场面伴奏乐器齐全。

四、花雅之争

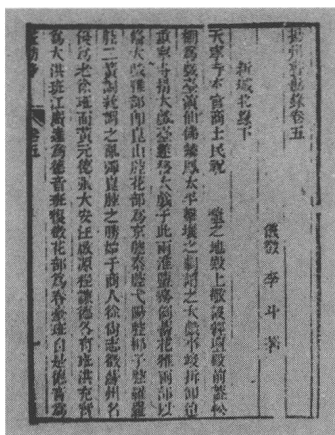
经过魏良辅改革,昆山腔发展至戏曲艺术顶峰,不仅在唱腔上有所突破,而且还产生了梁辰鱼、汤显祖、沈璟、洪昇、孔尚任等一批剧作家,他们毕其一生之力创作了大量经典之作,如《浣纱记》、《牡丹亭》、《义侠记》、《长生殿》、《桃花扇》等。

昆曲传奇的创作由于有文人、士大夫参与,使昆曲越来越向雅的方向发展。

昆曲的雅主要体现在:剧本文学之雅——追求文辞优雅,融古文诗词一体;演唱格律之雅——极其讲究吐字发音,一唱三叹;演出场所之雅——厅堂庭院或清幽园林是昆曲的演唱舞台,在这种天人合一的环境中演唱,昆曲更显精致优雅。由于昆曲的“雅”,使之远离普通百姓,使本来较小的受众范围急剧缩减,仅局限于文人士大夫阶层。

清代以来,白话小说的兴起使地方戏曲剧本更为直白,各地不同声腔呈现出繁荣发展之势。清朝雍正初年,官方废止了乐籍制度,为地方戏曲声腔的发展提供了有力的契机。乾隆年间,秦腔、梆子、二黄等在民间广为流传,四大徽班进京演出丰富了京城戏曲文化。至此,形成了清代四大声腔:“昆山腔”、“高腔”、“梆子腔”、“皮黄腔”。这些地方声腔传入宫廷后,为区别昆曲“雅部”被称为“花部”,至此便开始了“花雅之争”的局面。

秦腔又称“乱弹”,属于“梆子腔”系,流行于我国西北地区。其表演粗犷豪放,唱腔音乐丰富多彩,分为欢音(表现欢快、喜悦情绪)、苦音(抒发悲愤、凄凉情感)两种。《白蛇传》是秦腔剧团经常上演的剧目,《断桥》为其中一折,讲述了白素贞与许仙重逢的故事。“西湖山水还依旧”唱段抒发了白素贞旧地重游,回忆起往事倍感凄凉的心境。

余姚腔清前期诸多声腔文献

例 1: 秦腔《断桥》选段

西湖山水还依旧

1=G

白素贞 唱

(起“摇板”) $\frac{2}{4}$ (0 4 3 | 2 1 7 6 | 5 $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 6. 5 | 1 $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 5 4 3 | 2 3 1 2 5 $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 5 | 5 4 3 2 | 1 2 5 4 3 |

(尺大 大大大大 呆)

[二六板]

2 4 7 6 5 1 2 5 | 1) 5 | 5 5 1 | 6 5 | 4 3 | 2 1 | 5 6 5 3 3 2 |

西 湖 山 水 还 依

5 2 1 2 | 1 7 6 5 | 2 5 6 5 | 4. (6 | 5. 7 6 1 5 6 4 | 2 7 1 6 1 5 1 4) |

旧,

0 2 5 $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 3 2 5 | 2 5 5 2 1 | $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 6 5 4 3 2 1 2 5 6 | 5 - | 7. 4 2 4 3 2 | 1. 7 6 |

憔 悴 难 对 满 眼 秋。 霜 染 丹 枫

1 2 5 $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 6 5 4 2 | 5 - | 5 6 4 3 2 5 4 5 | 2 1 7 6 5 | 6 6 5 4 3 2 | $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 1 - |

寒 林 瘦, 不 堪 回 首 忆 旧 游,

2. $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 6 | 5 4 3 2 | 1 6 5 4 5 7 6 | $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 5 5 (6 1 2 | 5 6 4 3 2 5 1 2 | 6 5 4 3 2 |

(安) 忆 旧 游。

(碰板)

1 6 5 4 5 7 6 | 5. 6 5 2 5) | 4 3 2 1 7. (2 5 | 4 3 2 1 7) | 1 5 6 4. (6 | 5 7 6 5 4) |

想 当 初 在 峨 眉

[慢板]

1 2 5 7 6 5 | $\frac{4}{4}$ 5 0 4 2 1 2 1 6 5 (7 6 | 5 1 2 4 5) 5. 4 2 5 | 5 6 5 4 3 2 1. |

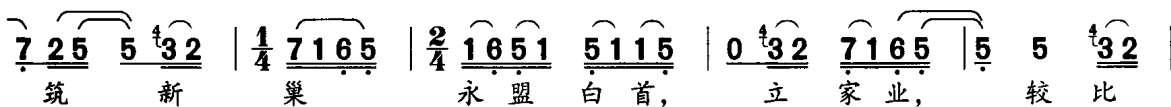
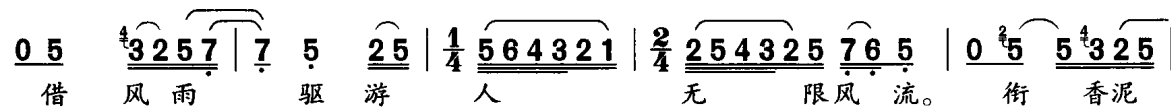
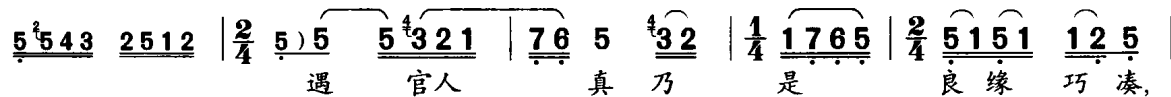
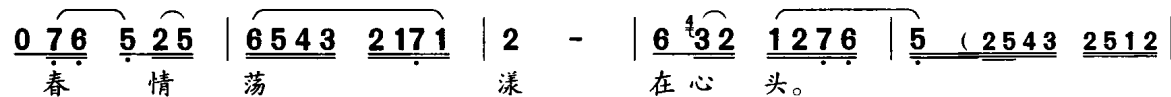
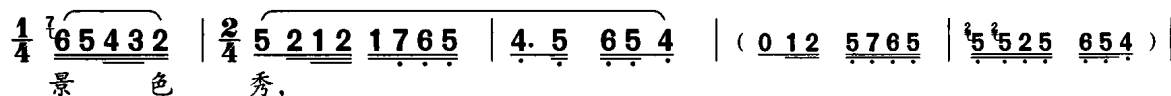
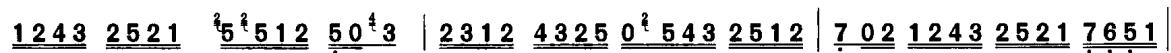
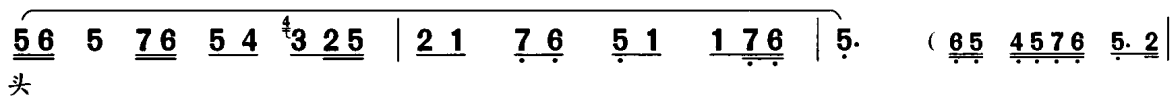
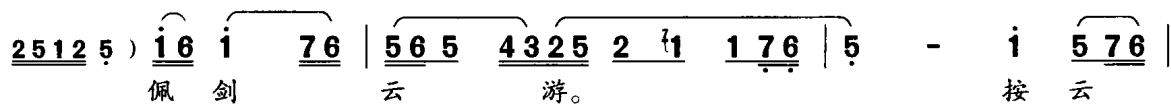
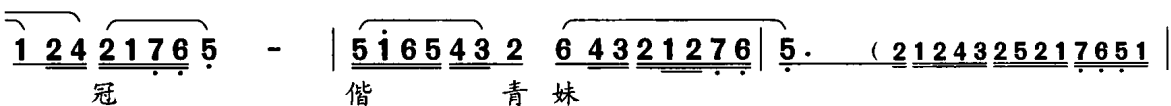
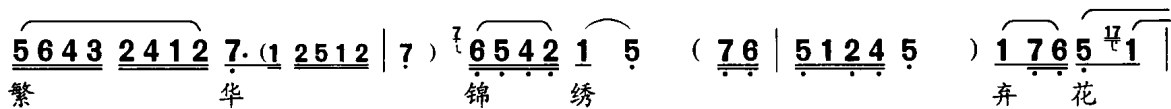
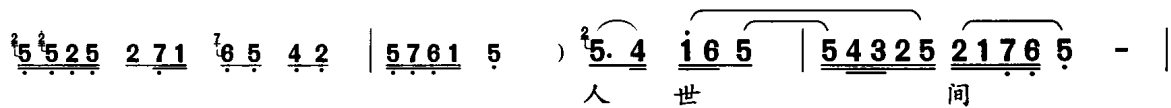
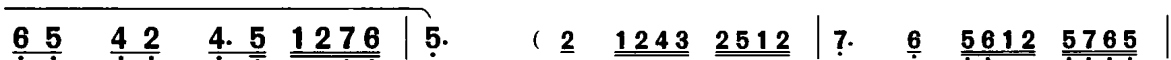
一 经 孤 守 伴 青 灯

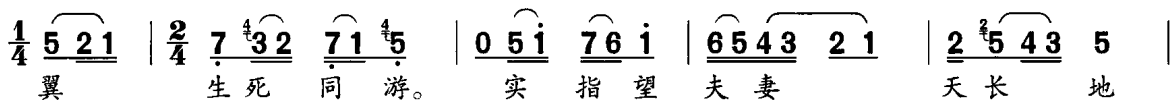
1 6 5 4 6 6 4 3 2 1 2 7 6 | 5. (2 1 2 4 3 2 5 2 1 7 1 2 4 | $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 3 2 5 2 1 5) 1 7 2 5 |

叩 鼓 磬 千 年

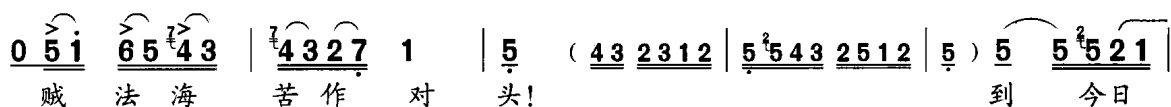
7 6 5 4 3 2 1 7 6 | 5 - 5 7 5 | $\overset{\cdot}{\underset{\cdot}{\text{t}}}$ 6 5 4 3 2 1 7 6 1 - | (7 1 2 5 1) 2. 4 7 6 5 |

苦 修。 久 向 往 (安)

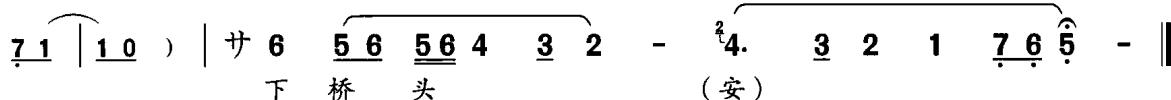
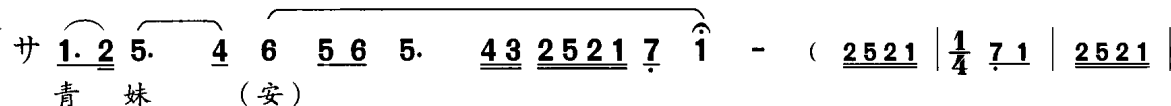
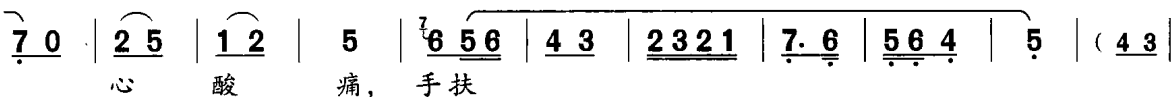
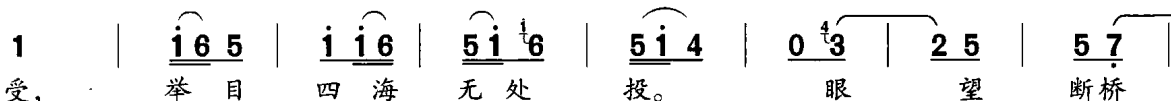
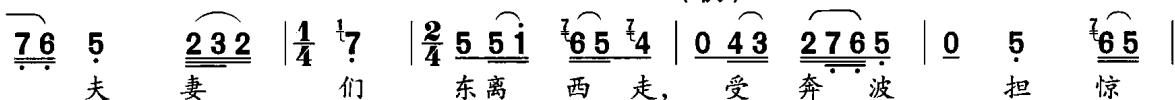

(渐快)

(快)

(马友仙唱 曹晓卿根据录音校对)

五、百花争艳

清末,在梆子、乱弹、皮黄等声腔系统剧种传播、发展的同时,地方性小剧种如雨后春