

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPEDIA
CHINESE TRADITIONAL OPERA VOLUMES

戏曲卷

戏曲音乐史

A MUSIC HISTORY OF CHINESE TRADITIONAL OPERA

海 震 著

文化艺术出版社

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

戏曲卷

戏曲音乐史

海 震 著

文化艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戏曲音乐史/海震著. —北京:文化艺术出版社, 2003. 6

(中国艺术教育大系·戏曲卷)

ISBN 7-5039-2362-8

I. 戏... II. 海... III. 戏曲音乐-音乐史-中国

IV. J617

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 046535 号

戏曲音乐史

著 者 海 震

责任编辑 蒋爱虹

封面设计 王 妮

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 九州财鑫印刷有限公司

版 次 2003 年 6 月第 1 版

2003 年 6 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 9.375

字 数 200 千字

书 号 ISBN 7-5039-2362-8/J·665

定 价 19.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总 主 编 赵 汎

主 任 陶纯孝

副 主 任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委 员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民

徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生

于 平 江明惇 胡妙胜 荣广润 潘公凯

冯 远 常沙娜 杨永善 赢 枫 郑淑珍

朱 琦 卜 键 陈学娅 钟 越 黄 河

牛耕夫

执行主任 赢 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

戏曲卷编委会

总顾问 张 庚

主 任 朱文相

副主任 赵景勃 钮 骠

委 员 (按姓氏笔画为序) 朱文相 刘 坚 周育德

赵景勃 钮 骠 葛士良

编辑部主任 王佩孚

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育,在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校,则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院,1928年于上海设立国立音乐院,中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶,中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人,为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育,筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后,对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始,即着手建立我国高等专业艺术教育体系,将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科,提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育,也于80年代前后逐一升格为大专或本科,并且自70年代末起,在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止,我国已形成了以大学本科为基础,前伸附中或中专,后延至

研究生学历的完整的专业艺术教育体系,在大陆拥有 30 所高等艺术院校,123 所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来,在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中,建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系,一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说 20 世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索,有了极为丰厚的积累,只是尚欠系统的话,那么在 50 年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上,于 1962 年全国文科教材会议之后,国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作,并开始付诸实施。可惜由于接踵而来十年“文革”动乱,使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革的深化、教育部提出的面向 21 世纪课程体系和教学内容改革计划的实施,以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发,都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时,部属中国美术学院出版社于 1994 年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995 年文化部教育司在听取各方面意见后,决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点,并于 1996 年率先召开美术卷论证会,成立该分卷编委会;1997 年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会,以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行,同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”,是依据文化部 1995 年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》,以专业艺

术本科教育为主,兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上,“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示,又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此,“大系”于整体结构上,一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划;另一方面,为使这套教材具有前瞻性和开放性,对于在21世纪专业艺术教育发展过程中,随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果,也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术,是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过:“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化,闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是,属于文化领域的东西,一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析、鉴别和批判。”^①对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到,从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮,是西方资本主义文化的产物,我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观——进行分析、鉴别和批评扬弃,绝对不能盲目推崇追随;另一方面,伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段,则是可能也应当为我所用的。鉴此,前者的任务由“大系”中的《艺术概论》来完成,而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程,拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材,“中国艺术教育大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、

① 《邓小平文选》,第三卷,第44页,人民出版社1994年版。

中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人,以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚,计国内一流的专家学者数百人。同时,这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验,从内容到方法均已被证明行之有效,而且是比较稳定、完善的优秀教材,其中已被列为国家级重点教材的有9种,部级重点教材19种。况且,这些教材在交付出版之前,均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信,“大系”的所有教材,足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平;也有理由预见,它对规范我国今后的专业艺术教育,包括普通艺术教育,将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员,对上述领导部门,特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意!

教育部艺术教育委员会主任

“中国艺术教育大系”主编

赵沨

1998年6月18日

《中国艺术教育大系·戏曲卷》

书 目

《中国戏曲表演史论》 涂 沛/主编

《戏曲角色创造》 赵景勃/主编

《戏曲剧作法教程》 贯 涌/主编

《戏曲导演教程》 逯兴才/主编 杨 非/副主编

《中国戏曲学概论教程》 朱文相/主编

葛士良 刘 坚/副主编

《中国戏曲史教程》 钮 骠/主编 梁 燕/副主编

《戏曲作曲》 朱维英/编著

《戏曲音乐史》 海 震/著

《中国戏曲舞台美术史论》 张 连/编著

《戏曲舞台设计》 赵英勉/主编

《戏曲服装设计》 谭元杰/编著

《中国戏曲传统舞台美术图谱》 赵振帮 吴学富/主编

目 录

绪论·····	1
第一章 南曲戏文和北曲杂剧的音乐——宋元时期的戏曲音乐·····	19
第一节 戏曲的起源与形成及戏曲音乐的渊源·····	19
一、戏曲起源、形成辨析·····	20
二、戏曲音乐的渊源·····	30
第二节 南曲戏文的音乐渊源、唱腔结构和演唱形式·····	35
一、南曲戏文的形成及其艺术形式·····	36
二、“宋人词益以里巷歌谣”——南曲戏文的音乐渊源·····	41
三、单曲连用、“换头”及“南北合套”——戏文唱腔的结构形式·····	43
四、“唱”与“合”——戏文的演唱形式·····	49
第三节 北曲杂剧的音乐渊源、唱腔结构和音乐特点·····	51

一、北曲杂剧的形成及其艺术形式·····	51
二、“传奇”、“乐府”及“北鄙之音”——北曲杂剧的音乐渊源·····	56
三、“套数”及“宫调”——北曲杂剧唱腔的结构形式·····	61
四、“曲唱”、“真元之声”及“弦索”伴奏——北曲杂剧唱腔的音乐特点·····	66
第二章 昆腔及高腔——明代及清前期的戏曲音乐 ·····	76
第一节 传奇体制的形成及明代南方诸腔·····	76
一、从戏文到传奇——传奇体制的形成·····	77
二、南方诸腔的出现及北曲杂剧的衰落·····	80
第二节 昆腔的唱腔结构、管弦伴奏和唱腔工尺谱·····	88
一、魏良辅及“水磨调”——昆山腔的改革及其影响·····	89
二、字腔、过腔和腔句、曲牌——昆腔的唱腔结构·····	94
三、笛与弦子——昆腔的管弦伴奏·····	100
四、“九宫大成”、“纳书楹”和“遏云阁”——昆腔工尺谱·····	108
第三节 高腔的渊源、演变及音乐结构·····	113
一、高腔与弋阳腔辨析·····	113
二、高腔与南北曲及“土腔俗调”——高腔的渊源及演变·····	116
三、“帮腔”、“滚唱”及“乐汇拼组”——高腔的唱腔结构·····	120

第四节 明清曲论中的戏曲演唱理论	125
一、“作曲”和“度曲”——明清曲论概述	125
二、《南词引正》、《度曲须知》、《乐府传声》 ——明清曲论中的戏曲演唱理论	129
第三章 梆子、皮簧腔及地方小戏的音乐	
——清代及民国时期的戏曲音乐	138
第一节 “乱弹”诸腔及板腔体戏曲的出现	138
一、“乱弹”诸腔——出现于清前期的戏曲腔调	139
二、新的音乐体制——板腔体戏曲的出现	147
第二节 梆子腔的渊源、演变及唱腔结构	151
一、梆子腔及其与说唱的联系——梆子腔的渊源	151
二、由秦地到晋、冀、豫及川、滇 ——梆子腔的形成和演变	160
三、上下句、过门及“花音、苦音” ——梆子腔的唱腔结构	171
第三节 皮簧腔的渊源、形成及演变	179
一、西皮、二簧腔的渊源及形成	179
二、分腔、反调及胡琴伴奏 ——西皮、二簧腔的音乐特点	192
三、京、汉、徽、粤等剧种 ——皮簧腔的演变	196
四、京剧生旦唱腔的历史演变及流派 唱腔的形成	204
第四节 地方小戏的兴起和发展	213

一、由民间歌舞到歌舞小戏	
——地方小戏的兴起	213
二、由说唱到小戏、大戏——地方小戏的发展	220
三、由小戏发展起来的评剧和越剧	225
第四章 戏曲音乐改革及京剧“样板戏”音乐	
——中华人民共和国成立以来的戏曲音乐	232
第一节 传统戏曲音乐改革与戏曲现代戏音乐的发展	
——20 世纪五六十年代的戏曲音乐	233
一、旧剧改革及“三改”——戏曲及戏曲音乐	
改革的历史背景	233
二、“新音乐工作者”与戏曲音乐改革——传统	
戏曲音乐的记录整理及地方戏音乐的发展	235
三、“新戏曲”还是“新歌剧”——现代戏的	
音乐实践及有关发展方向的争论	238
四、《朝阳沟》等现代戏的音乐	
——现代戏音乐的发展	243
五、《红灯记》、《沙家浜》等京剧现代戏的音乐	
——京剧现代戏的音乐实践与发展	248
第二节 京剧“样板戏”音乐——文化大革命期间的	
戏曲音乐	255
一、“样板戏”与文化大革命及江青	
——“样板戏”的历史政治背景	255
二、革命歌曲音调和中西混合乐队的运用	259
三、“主调贯穿”手法的运用和发展	262
四、《智取威虎山》、《海港》和《杜鹃山》	
——“样板戏”的唱腔	268

五、序曲、幕间曲等场景音乐	
——器乐伴奏的发展·····	273
六、特定时代的京剧音乐及其影响·····	277
结语·····	281

绪 论

本书是一部讲述戏曲音乐自古迄今历史发展的教材。全书分四章，依次讲述戏曲音乐自 12 世纪至今的历史发展。

如果单纯从音乐的角度看，戏曲音乐可以说是中国传统音乐的一大类；^① 而如果从戏曲这一综合艺术的角度看，戏曲音乐则是戏曲这一中国传统戏剧艺术的基本要素和重要表现手段，是戏曲不可分割的一个重要组成部分。本书讲述戏曲音乐的历史，显然应该从戏曲艺术讲起。

一、戏曲与戏曲音乐

1: 戏曲及其艺术特征

“戏曲”一词，早在戏曲形成之初的宋元时就已出现。宋末

^① 这是 20 世纪 60 年代编写出版的《民族音乐概论》中的说法。书中将中国传统的民族音乐分为民歌、舞蹈音乐、说唱音乐、戏曲音乐和民族器乐五大类分别进行论述。这种分法长期以来影响很大，现正在分省区编纂，规模巨大的中国民族音乐“集成”丛书，即《中国民间歌曲集成》、《中国戏曲音乐集成》、《中国曲艺音乐集成》和《中国民族民间器乐曲集成》就被这样分为四种（另有《中国民间舞蹈集成》由舞蹈研究者编纂）。

元初人刘埙（1240～1319）在其《水云村稿》一书中，已提到“戏曲”一词。在《水云村稿》中的“词人吴用章传”中有这样一句话：“至咸淳，永嘉戏曲出。”这是我们已知史料中提到“戏曲”一词的最早记载。“至咸淳，永嘉戏曲出”，是说在南宋咸淳年间（1265～1274），出现了“永嘉戏曲”。^①在元人陶宗仪所著的《南村辍耕录》中，也数次提到“戏曲”一词。此书卷二十五中的“院本名目”曰：“唐有传奇，宋有戏曲、唱诨、词说，金有院本、杂剧、诸宫调。”卷二十七中的“杂剧曲名”曰：“金季国初，乐府犹宋词之流，传奇犹宋戏曲之变，世传谓之杂剧。”不过在其后的几百年间，“戏曲”一词并不流行，人们一般都是用诸如“戏文”、“杂剧”、“传奇”、“昆山腔”、“弋阳腔”、“梆子腔”、“二簧腔”这些不同的名称来称呼流行于不同历史时期及不同地区的各种戏曲形式及声腔。只是到20世纪初，在一些学者的笔下，“戏曲”一词才重新被用来指称戏曲这一传统的戏剧形式。如陈独秀以“三爱”为笔名撰写《论戏曲》一文，专门论述戏曲的改良。^②王国维《戏曲考原》一文中的“戏曲者，谓以歌舞演故事也”的说法更是对后人很有影响。^③不过在民国时期，许多文化人多用“旧剧”这一名称来称呼传统戏曲。“戏曲”一词正式成为中国传统戏剧，特别是众多戏曲剧种的统称，则是1949年中华人民共和国成立以后的事情。1949年文化部建立了专门负责戏曲改革的机构，其名称就叫“戏曲改进局”。1950年文化部召开“全国戏

① 永嘉位于浙江南部。这一记载显示，永嘉曾是戏曲最早形成的地区之一。

② 其所说的“戏曲”主要是指当时流行的“梆子、二簧、西皮三种曲调”，即梆子腔和西皮、二簧腔。

③ 见《王国维戏曲论文集》，第163页，中国戏剧出版社1984年版。

曲工作会议”，1951年中央人民政府政务院发布“关于戏曲改革工作的指示”，“戏曲”一词由法定而逐渐通用。

从世界范围看，戏曲当然只是众多戏剧形式中的一种。不过作为一种形成于中国古代，至今仍然活跃在当代舞台上的中国传统戏剧，它又与其他国家和民族的戏剧形式在许多方面存在着不小的差异。戏曲究竟是怎样的一种戏剧形式？它具有哪些艺术特征？上引王国维20世纪初对戏曲特征的概括，即所谓的“以歌舞演故事”，至今仍被许多人看作是对戏曲特征的准确概括。与自日本传入的话剧相比较，“以歌舞演故事”当然可以说是戏曲特征的一个准确概括，但考虑到同样是以歌唱为主并辅之以舞蹈的戏剧形式歌剧的存在，“以歌舞演故事”显然不能说是戏曲所特有的艺术特征。到20世纪80年代，戏曲理论家张庚在把戏曲看作是“独树一帜的戏剧文化”的前提下，认为“综合性、虚拟性和程式性，是中国戏曲的主要艺术特征”。^①因为“戏曲是以唱、念、做、打的综合表演为中心的戏剧形式”，^②“虚拟”是戏曲表现生活的基本手法，而“程式”则是戏曲表现生活的主要形式。联系历史上曾经存在的各种戏曲形式和现存戏曲各剧种的实际情况，这一概括显然是比较符合实际的。另外，如果从音乐的角度对戏曲作进一步观察，我们还会发现：戏曲也是一种音乐性很强的戏剧，或曰“音乐化的戏剧”。因为戏曲中不仅有必不可少的歌唱，还有大量须由打击乐器伴奏的念白，甚至演员在舞台上的形体动作，也离不开打击乐的伴奏。很明显，音乐是戏曲中不可缺少的重要因素。

① 见《中国大百科全书·戏曲曲艺》卷首张庚撰写的“中国戏曲”。

② 同上。