

京胡曲牌

实用教程

JING HU QU PAI SHI YONG JIAO CHENG

曹宝荣 编著

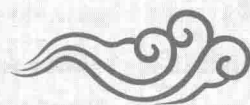

京胡曲牌

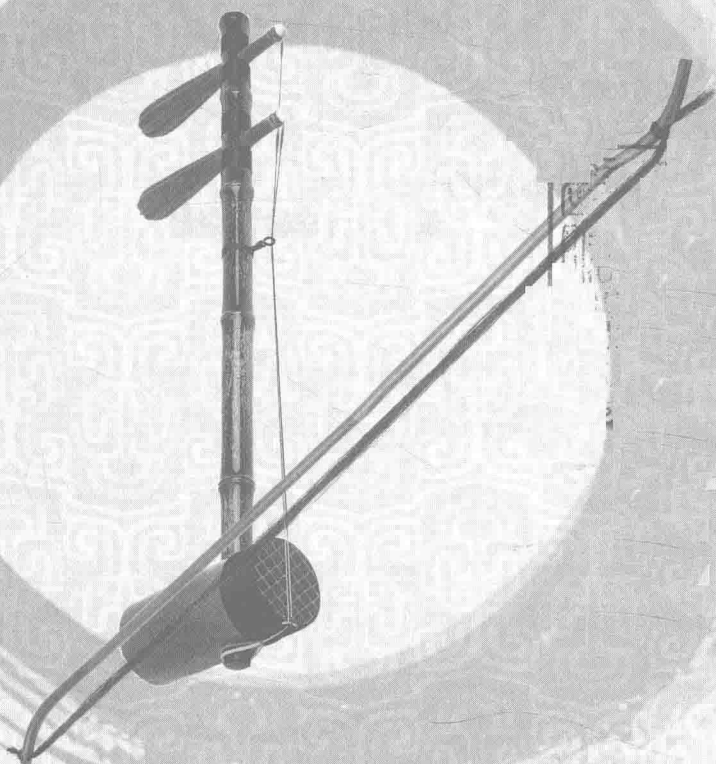
实用教程

JING HU QU PAI SHI YONG JIAO CHENG

曹宝荣 编著

文化艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京胡曲牌实用教程 / 曹宝荣编著. — 北京: 文化艺术出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5039-6196-0

I. ①京… II. ①曹… III. ①京胡-奏法-教材
IV. ①J632.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 320030 号

京胡曲牌实用教程

著 者 曹宝荣

责任编辑 张月峰

装帧设计 荆 明

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691-84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2017 年 3 月第 1 版

印 次 2017 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

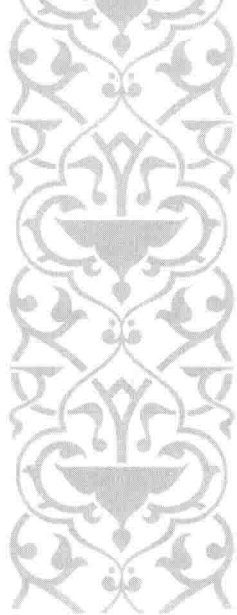
印 张 10

字 数 232 千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6196-0

定 价 45.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

序

中国戏曲学院音乐系于 1980 年创办了首届京剧器乐专业大专班（三年制），十分荣幸，我被聘为客座教授到校任教。在此之前，我的艺术搭档张君秋先生已正式调往中国戏曲学院任职。受学院委托，我和君秋分别负责表演、音乐两系的“张派”剧目教学和排练。

为了更快更好地开展工作，学院委派蔡英莲和曹宝荣作为君秋和我的教学助理，由她们做教学组织和资料整理工作。1980 年后，我在戏曲学院音乐系所教的剧目，都由宝荣整理成曲谱集作为教材使用。由于历史的局限，我们那个年龄的艺人，大多靠口传心授的方式学艺，不大习惯于看曲谱，全靠脑子记忆，但也很羡慕能熟练掌握曲谱的同行，故授课之余有时也翻开学生们的曲谱看两眼。

20 世纪 80 年代初，偶然间，我有一意外发现，我见中国戏曲学院音乐系的学生们，不论是什么专业，人手一册《京胡传统曲牌选教》，这就是今天正式出版的《京胡曲牌实用教程》的初本。据我回忆，这部教材在中国戏曲学院已正式使用二十多年，印刷多次供不应求，通过各种渠道已流传到全国各省市戏曲院校和京剧院团，被选定为必备教材和工具书。

这部教材之所以受到大家的喜爱，有以下原因：

1. 有代表性：这部教材将最具有代表性的京胡常用曲牌收录在其中，目前上演的京剧剧目中，所用的京胡曲牌几乎都包容在内，可供学习和查询，方便实用。

2. 有学术价值：此教材不仅限于提供曲谱，可贵之处还在于讲解到位。既讲解曲牌的起源和用法，又教授了每个曲牌的入、转、收头，同时介绍了多种演奏方案。由此可见，作者在学习、继承、收录、观察、研究、概括、文字表述等多方面的功力。

3. 填补空白：京剧有史以来，演出团体和剧目不计其数，但文字资料却少得可怜，可喜的是京胡曲牌有了这样一部专门教材，填补了这一历史的空白。

4. 有远见：京剧从诞生起就在不停地发展，京剧音乐的发展变革有目共睹。京剧器乐演奏员要有远见，要吸收民族、西洋器乐演奏技巧之中的营养成分，以利自身的发展。教材的最后部分，收录了民族器乐曲和提出的问题，显示了作者的远见卓识。

我们这一代琴师，用京胡曲牌开蒙，用京胡曲牌练功，台上台下离不开京胡曲牌，无一例外。愿这部教材伴随着更多演奏员的成长，为他们学习提供方便。

何顺信

2002年12月

前 言

京剧曲牌是京剧音乐的重要组成部分，京剧乐器演奏员不掌握京剧曲牌演奏，就无法胜任京剧剧目的舞台伴奏实践，就不是合格的京剧器乐演奏员，因此京剧曲牌课是京剧器乐演奏各专业学生的必修课程。

京剧曲牌有京胡曲牌、笛子曲牌、唢呐曲牌三大类。唢呐曲牌与打击乐配合演奏的称为“混牌子”，而只有打击乐无音调的打击乐牌子不叫曲牌，称为“干牌子”。我在这部教程里讲解的只是京剧曲牌三大类别之一的京胡曲牌。

京胡曲牌绝大部分是由笛子曲牌和唢呐曲牌改编而成的，因此很多京胡曲牌与笛子、唢呐曲牌的名称、结构、主旋律、节奏基本相同，只是在旋律上做了一些润色和调整，以方便演奏和使其更具有拉弦乐的韵味风格。京剧曲牌在京剧剧目伴奏中具有多种应用功能，可分为喜乐、哀乐、宴乐、舞乐、衬乐、神乐几大类。京胡曲牌既可作为开幕曲、幕间曲使用，也可作为情景衬乐；可用于各种戏剧表演、舞蹈的伴奏，也可作为成套唱腔中的唱段之间的转接曲使用；既可作为欢庆场面的宴乐、喜乐，也可作为悼念祭祀的悲伤情景奏出感人泪下的哀乐。

京胡曲牌既有严格的使用规范（可称专用曲牌），也有灵活使用的另一面。如：皇帝出场、登殿要用【朝天子】，迎送宾客用【工

尺上】，酒宴聚会用【傍妆台】，灵堂祭奠痛悼亲人用【哭皇天】等，以上曲牌可称之为专用曲牌。京胡曲牌中的【小开门】就可称之为“通用”曲牌。皇帝登基上朝时可用，如《贺后骂殿》《大保国》等剧目；侍从打扫院落也可用，如《空城计》一剧；文官出行前改换衣装可用，如《清官册》一剧；深夜盗书也可用，如《四进士》一剧。

京剧声腔有二黄、西皮之分，京剧传统剧目中使用京胡曲牌要与本剧目的声腔定调保持一致，如：二黄唱腔的剧目用二黄曲牌（也可用反二黄曲牌），西皮唱腔剧目则用西皮曲牌。

京胡琴师素有师承关系、艺术风格、能力水平诸多方面的差异，因此同一曲牌不同的琴师会有不同的演奏方案，曲牌的结构相同，但旋律和演奏技巧会有大同小异的区别，此教程在讲解基本旋律和演奏方案的同时，尽力将已知的、大同小异的另一演奏方案标出，以供参考。

京胡曲牌的实用除了舞台应用外，不可忽视的是它对于京胡琴师基本功训练所起到的巨大影响和作用。有史以来京剧器乐演奏员有用曲牌练习琴技的习惯，常用【小开门】作为练习曲练基本功，演奏时由慢到快、由简到繁，各种指法技巧的运用、双手结合、快速换弦、速度、力度、持久耐力可全面体现。在京剧音乐界有一种说法，“听一个变奏【小开门】就能看出琴师的实际水平”，用曲牌练功这个优良传统一直延续至今。

京胡曲牌主要用于京剧舞台伴奏，近年来诞生了由京胡曲牌改编而成的民族器乐曲如：【夜深沉】【万年欢】等。京胡演奏员由边幕伴奏走上表演舞台，与民族乐队和西洋交响乐队的合作给京胡演奏员带来了新的挑战，对京胡演奏员的定弦和指位音准、音量、音色、换把、快弓、音乐表现力、服从指挥、领协得体到位、整理配合等诸多方面提出了更高的要求。这种压力和训练促进了京胡演奏员全面素质的提高，故近年来我们将此类乐曲纳入了教学和乐队训练。

本教程在讲解京胡常用传统曲牌的前提下，收录了部分民族器乐曲，与京胡传统曲牌同作教材使用。欢迎戏曲音乐界和民族音乐界的朋友，以京剧曲牌为素材，改编创作出更多更好的民族器乐曲，促进京剧音乐的发展。

曹宝荣

2003年4月20日

目 录

一 【小开门】	1
二黄【小开门】	2
1. 二黄【小开门】	2
2. 加花变奏快速二黄【小开门】	2
3. 《醉酒》一剧官女上场【小开门】	2
4. 二黄【小开门】入头	3
5. 二黄【小开门】收头	4
反二黄【小开门】	5
1. 反二黄【小开门】	5
2. 加花变奏快速反二黄【小开门】	5
3. 唱腔接转反二黄【小开门】	6
西皮【小开门】	6
1. 西皮【小开门】	6
2. 加花变奏快速西皮【小开门】	7
3. 西皮【小开门】收头	7
反西皮【小开门】	8
1. 反西皮【小开门】	8
2. 加花变奏反西皮【小开门】	9
西皮【小开门】转反西皮【小开门】	9
二 【八板】	11
二黄【八板】	12
西皮【八板】	12
快【八板】	13
【八板】收头	13

三 【八岔】	14
二黄【八岔】	15
反二黄【八岔】	15
西皮【八岔】	16
【八岔】入头	16
【八岔】收头	17
四 【新八岔】	19
二黄【新八岔】	20
反二黄【新八岔】	20
五 【万年欢】	21
二黄【万年欢】	22
反二黄【万年欢】	22
西皮【万年欢】	23
【万年欢】入头	23
【万年欢】收头	24
六 【哭皇天】	26
二黄【哭皇天】	27
加花变奏二黄【哭皇天】	27
反二黄【哭皇天】	28
西皮【哭皇天】	28
反西皮【哭皇天】	29
【哭皇天】入头	29
【哭皇天】收头	29
七 【回回曲】	32
西皮【回回曲】	33
反二黄【回回曲】	34
二黄【回回曲】	34
《贵妃醉酒》【四平调】转二黄【回回曲】	35
西皮【小开门】【回回曲】转接	36
【回回曲】收头	37
八 【春日景和】	38
二黄【春日景和】	39

西皮【春日景和】·····	39
【春日景和】收头·····	40
二黄【春日景和】(另一演奏方案)·····	41
九 【大拜门】(又名【楼外楼】) ·····	42
反二黄【大拜门】·····	43
西皮【大拜门】·····	43
西皮【小开门】【大拜门】转接·····	44
十 【柳青娘】 ·····	45
西皮【柳青娘】·····	46
反西皮【柳青娘】·····	46
【柳青娘】收头·····	47
西皮【柳青娘】转反西皮【柳青娘】·····	48
反西皮【柳青娘】转西皮【柳青娘】·····	49
十一 【海青歌】 ·····	50
西皮【海青歌】·····	51
反西皮【海青歌】·····	52
【海青歌】收头·····	53
西皮【海青歌】转反西皮【海青歌】·····	54
反西皮【海青歌】转西皮【海青歌】·····	55
西皮【柳青娘】【海青歌】曲牌转接·····	56
【海青歌】转【柳青娘】·····	57
西皮【柳青娘】转反西皮【海青歌】·····	58
十二 【山坡羊】 ·····	59
西皮【山坡羊】·····	60
【山坡羊】入头·····	60
【山坡羊】(紧缩版)·····	61
十三 【寄生草】(又名【梦景】) ·····	62
西皮【寄生草】·····	63
二黄【寄生草】·····	63
【寄生草】入头·····	63
【寄生草】收头·····	64

十四 【香柳娘】·····	65
西皮【香柳娘】·····	66
反西皮【香柳娘】·····	66
十五 【洞房赞】(又名【东方棧】)·····	67
西皮【洞房赞】·····	68
【洞房赞】转“花梆子”·····	68
【洞房赞】转“花梆子”“行弦”·····	68
【洞房赞】收头·····	69
十六【工尺上】·····	70
西皮【工尺上】·····	71
【工尺上】入头·····	71
【工尺上】收头·····	72
十七【鹧鸪天】·····	74
反二黄【鹧鸪天】·····	75
二黄【鹧鸪天】·····	75
二黄【鹧鸪天】转反二黄【鹧鸪天】·····	76
反二黄【鹧鸪天】转二黄【鹧鸪天】·····	76
【鹧鸪天】收头·····	76
十八【乐景曲】·····	77
反二黄【乐景曲】·····	78
【乐景曲】收头·····	78
十九【斗蛐蛐】·····	79
二黄【斗蛐蛐】·····	80
【斗蛐蛐】入头·····	80
【斗蛐蛐】收头·····	81
二十【鬼扯腿】·····	82
【鬼扯腿】第一段·····	83
【鬼扯腿】第二段·····	83
【鬼扯腿】第三段·····	83
二十一【朝天子】·····	84

二黄【朝天子】·····	85
反二黄【朝天子】·····	85
二十二【汉东山】·····	86
二黄【汉东山】·····	87
反二黄【汉东山】·····	87
二黄【撼动山】(原名【汉东山】)·····	88
二十三【劈破玉】·····	89
【劈破玉】·····	90
二十四【碎葫芦】·····	91
二黄【碎葫芦】·····	91
二十五【跃龙门】·····	92
【跃龙门】·····	92
二十六【梆子行弦】·····	93
【梆子行弦】·····	93
二十七【叠落金钱】·····	94
【叠落金钱】·····	95
二十八【油葫芦】·····	96
【油葫芦】·····	96
二十九 晋律【寄生草】·····	97
晋律【寄生草】·····	98
三十【傍妆台】·····	99
反二黄【傍妆台】·····	100
西皮【傍妆台】·····	101
【傍妆台】入头·····	102
【傍妆台】收头·····	102
“去工添凡”【傍妆台】·····	105
“去工添凡”【傍妆台】入头·····	106
“去工添凡”【傍妆台】收头·····	107
三十一【柳摇金】·····	110

二黄【柳摇金】	111
【柳摇金】合头(又名【节节高】)	112
补【节节高】合头	112
【柳摇金】入头	112
【柳摇金】收头	113
转调【柳摇金】	115
三十二 【四来】	121
【到春来】(又名【满庭芳】)	122
【到夏来】(又名【锦庭乐】)	123
【到秋来】(又名【后庭花】【望吾乡】)	124
【到冬来】(又名【节节高】【百花落】)	124
【续冬来】	125
三十三 【哪吒令】	126
西皮【哪吒令】	127
【哪吒令】(附1)	128
【哪吒令】(附2)	128
三十四 【夜深沉】	129
传统曲牌【夜深沉】	130
鼓乐【夜深沉】	131
器乐曲【夜深沉】	134
三十五 器乐曲【万年欢】	137
【万年欢】	137
后 记	141

一 【小开门】

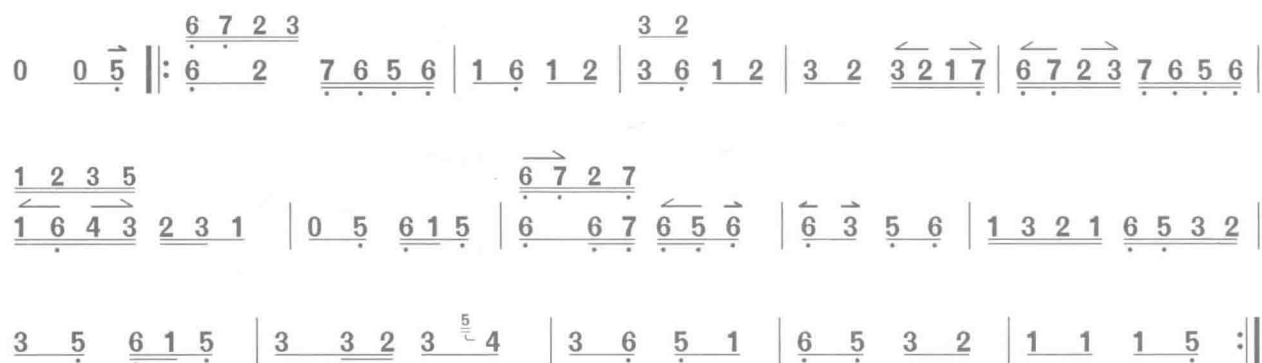
京胡曲牌【小开门】在京剧传统剧目中应用极为广泛，如：上至皇帝大臣上朝登殿，下至侍从打扫庭院、出门更衣、换景等等，均可用【小开门】做配乐。

下面介绍二黄、反二黄、西皮、反西皮四种把位的【小开门】曲谱，及舞台伴奏必须掌握的曲牌“入头”“收头”。

❀ 二黄【小开门】

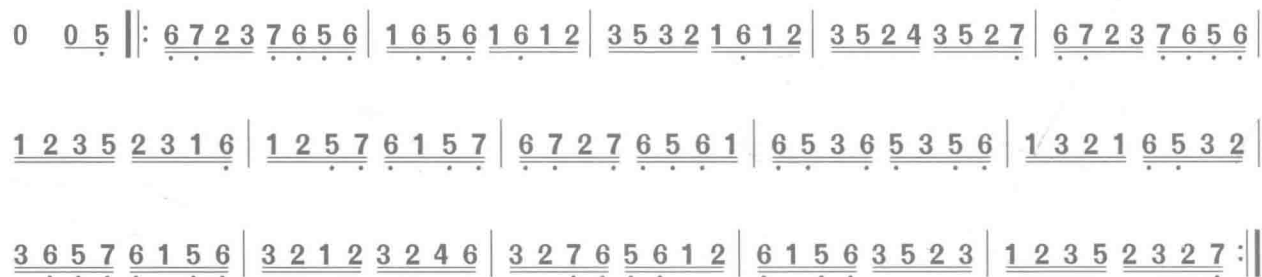
1. 二黄【小开门】

$\frac{2}{4}$ (5 2 弦)

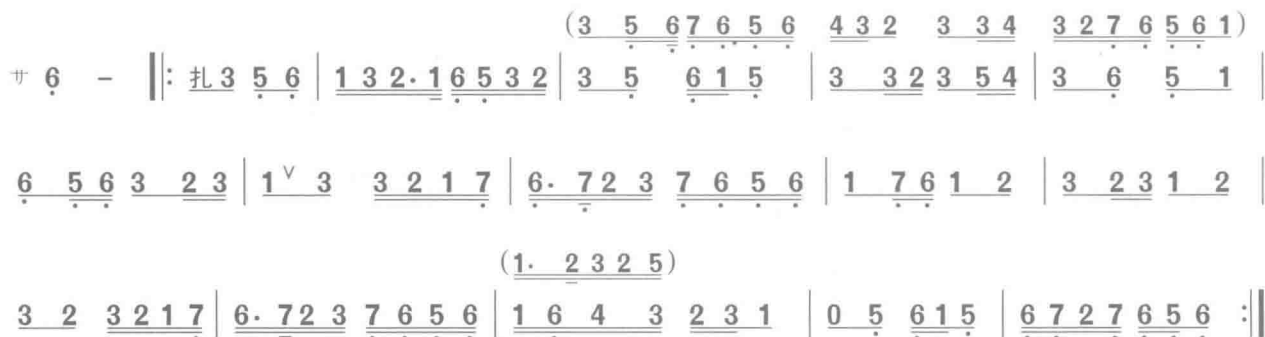

2. 加花变奏快速二黄【小开门】

京剧舞台表演用小开门作衬乐时,为配合烘托表演高潮,需在原有旋律基础上加花变奏,用颗粒状的分弓演奏,待戏剧表演高潮过后,再回到原有平静奏法。加花变奏的方案如下:

 $\frac{2}{4}$ (5 2 弦)

3. 《醉酒》一剧宫女上场【小开门】

以上是二黄【小开门】曲谱。演奏员首先要掌握（背熟）常用曲谱，再练习加花变奏曲谱，才能适应舞台伴奏中变化使用的实际需要。在掌握基本旋律后，要对演奏员进行多种入头、收头的专门训练。以下是几种最基本的“入头”和“收头”。

4. 二黄【小开门】入头

入头：既曲牌的起始、开头。一个曲牌一般都有几种不同的起始形式。

① 多 多 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 6 1 2 | 3 2 3 2 1 7 ..... |

② 鼓键一指(散入) 𠂇 6 - | 扎 3 5 6 | 1 3 2 1 6 5 3 2 | 3 5 6 1 5 ..... |

③ 扎 3 5 6 | 1 3 2 1 6 5 3 2 | 3 5 6 1 5 ..... |

由唱腔转接【小开门】如：《清官册》

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

家 院 与 爷 改 换 衣 呀 巾

【小开门】
2 3 2 3 2 7 | 6 7 2 3 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 6 1 2 | 3 2 3 2 1 7 | .....
 (多 多)

也可这样转入：

..... 2 2 | 2 (2 2 | 6 7 2 3 7 6 5 6 | .....
 衣 呀 巾 (多 多)

5. 二黄【小开门】收头

收头：即曲牌的收尾、结束形态。为适应舞台伴奏需要，每个曲牌都有多种结束形式。这里按曲谱顺序讲解，并将“收头”的基本鼓点用文字标出。

- ①. 多 多 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 - ||
                     龙 大 龙 大 衣
- ②. 0 0 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 2 1 7 6 | 1̇ - ||
                                     大 (指) 龙 大 龙 大 衣
- ③. 0 0 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 6 1 2 | 3 2 1 7 6 | 1̇ - ||
                                     大 (指) 龙 大 龙 大 衣
- ④. 0 0 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 6 1 2 | 3 2 3 2 1 7 |
                                                                                     大 (指)
       6 7 2 3 7 6 5 6 | 1̇ - ||
       龙 大 龙 大 衣
- ⑤. 0 0 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 6 1 2 | 3 2 3 2 1 7 | 6 7 2 3 7 6 5 6 |
       1 2 3 5 2 3 1 | 0 5 6 1 5 | 6̇ - ||
       大 (指) 龙 大 龙 大 衣
- ⑥. 0 0 5 | 6 2 7 6 5 6 | 1 6 1 2 | 3 6 1 2 | 3 2 3 2 1 7 | 6 7 2 3 7 6 5 6 |
       1 2 3 5 2 3 1 | 0 5 6 1 5 | 6 6 7 6 5 6 | 0 3 5 6 1 | 5̇ - ||
                                     大 (指) 龙 大 龙 大 衣
- ⑦. 0 3 5 6 | 1 3 2 1 6 5 3 2 | 3 5 6 1 5 | 3̇ - ||
       扎 大 (指) 龙 大 龙 大 衣
- ⑧. 0 3 5 6 | 1 3 2 1 6 5 3 2 | 3 5 6 1 5 | 3 3 2 3 4 | 3 6 5 1 |
                                                                                     大 (指)
       6 5 3 2 | 1̇ - ||
       龙 大 龙 大 衣