

主编
张晓华

河南省戏曲进校园专用教材

河南省中小学 戏曲教学通识教材

副主编

王汉伟 马莲花 杨君磊
李慧怡 韩 群

中原出版传媒集团
大地传媒

河南文艺出版社

主 编

张晓华

河南省戏曲进校园专用教材

河南省中小学 戏曲教学通识教材

副主编

王汉伟 马莲花 杨君磊 李慧怡 韩 群

河南文艺出版社

• 郑州 •

图书在版编目(CIP)数据

河南省中小学戏曲教学通识教材/张晓华主编. —郑州:河南文艺出版社,2017.6

ISBN 978-7-5559-0509-7

I.①河… II.①张… III.①戏曲-中小学-教材
IV.①G634.951.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 094288 号

出版发行 河南文艺出版社
本社地址 郑州市鑫苑路 18 号 11 栋
邮政编码 450011
售书热线 0371-65379196
承印单位 河南省瑞光印务股份有限公司
经销单位 新华书店
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张 18.25
字 数 288 000
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷
定 价 48.00 元

版权所有 盗版必究
图书如有印装错误,请寄回印厂调换。
印厂地址 郑州市二环支路 35 号
邮政编码 450012 电话 0371-63956290

序 言

《河南省中小学戏曲教学通识教材》和《河南省中小学戏曲教学优秀课例选编》的编写,是根据中共河南省委宣传部、河南省文化厅、河南省教育厅、河南省财政厅《关于印发河南省“戏曲进校园”活动工作方案的通知》(豫宣通〔2016〕60号)和河南省教育厅《关于印发戏曲进校园活动实施方案的通知》(〔2016〕651号)要求,有效突现在青少年学生中弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化、提升广大青少年审美素养、培养学生对优秀传统文化的興趣的目标。通过开展学校戏曲文化通识教育,增强音乐教师戏曲课堂教学的能力,对一线音乐教师进行科学、合理、有效的戏曲专业技能培训,确保戏曲进校园活动落到实处。

教材在编写时,充分考虑了学生及音乐教师的实际情况,由河南省教育厅体卫艺处牵头组织相关专家对戏曲进校园课堂教学课时分配、培训教材内容设定、编写框架、培训课例展示等进行了充分论证。根据国家课程标准的相关规定,经测算义务教育阶段一至九年级省编内容共有28节课。为确保每一个学生能够真正了解、掌握戏曲知识,建议学校在课时安排上采用集中教学的方式,比如三、四、五、七4个年级每学年7节戏曲课连续进行,教会学生演唱1~2段经典唱段。这种集中教学的方式具有连续性和可操作性,降低了音乐教师完成教学目标的难度,同时也强化了教学效果。

培训教材针对的对象是广大音乐教师,鉴于大部分音乐教师对戏曲知识比较匮乏,在编写时以豫剧、河南曲剧、河南越调为重点,同时兼顾京剧和河南曲艺的部分内容,尽可能为教师提供更多、更广泛的教学素材。在课时分配上,建议豫剧13节、曲剧6节、越调4节、京剧5节。在实际教学中音乐教师可根据自己的情况进行调整。组织全省擅长戏曲教学的音乐教师设计、编写、展示戏曲教学课例,使音乐教师在实际授课时有所借鉴、参考。

郭蔚蔚

2017年5月

戏曲中的行当

一、生行

生行是扮演不同年龄、性格、身份的男性角色,包括老生、小生、武生、红生、娃娃生等。

老生

又名须生、胡子生,主要扮演中年以上男性角色,一般分为文、武两类。

文老生(于魁智《文昭关》中饰伍子胥)

武老生(傅希如《秦琼观阵》中饰秦琼)

小生

扮演年轻的男性角色,不戴胡子,扮相比较清秀、英俊,一般分为文、武两类。

文小生(陈烁《玉簪记》中饰潘必正)

武小生(奚中路《挑滑车》中饰高宠)

二、旦行

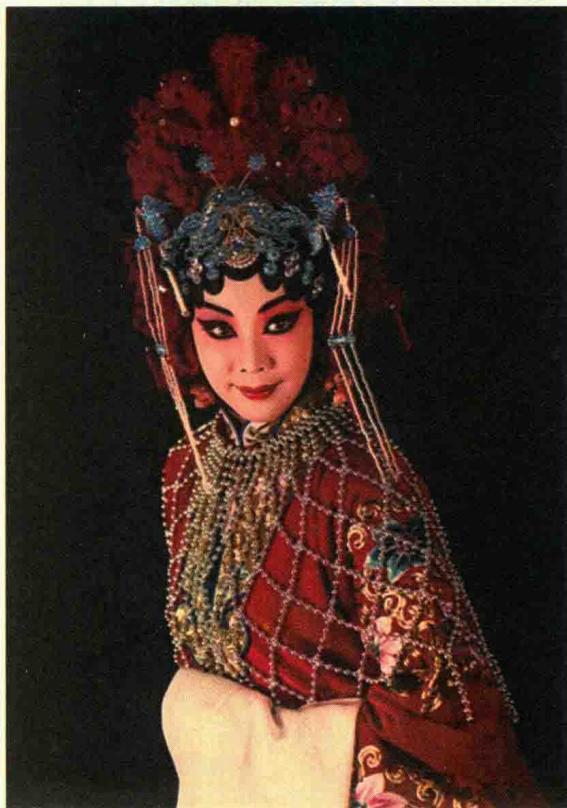
旦行是扮演不同年龄、性格、身份的女性角色,包括青衣、花旦、刀马旦、老旦等。

青衣、花旦

青衣又称正旦,主要扮演性格刚烈、举止端庄的中青年女性;花旦,分闺门旦、玩笑旦、泼辣旦等,大多扮演性格活泼明快或泼辣放荡的青年或中年女性,身份大多为小家碧玉、丫鬟等。

青衣(李胜素《杨门女将》中饰穆桂英)

花旦(常秋月《金玉奴》中饰金玉奴)

刀马旦、老旦

刀马旦,扮演擅长武艺,能文能武、智勇双全的女性角色,一般有较高身份地位。

老旦,扮演老年女性角色,以唱功为主,不重武功。

刀马旦(闫巍《战金山》中饰梁红玉)

老旦(郭瑶瑶《杨门女将》中饰佘太君)

三、净行

净行,俗称花脸,扮演性格鲜明、奇特的男性角色,一般分为铜锤花脸、架子花脸和武花脸。

铜锤花脸

即唱功花脸,又叫大花脸或黑头。以唱功为主,表演气度恢宏,一般具有较高身份地位。

铜锤花脸(孟广禄《大保国》中饰徐延昭)

黑头(康万生《遇后龙袍》中饰包拯)

架子花脸、武花脸

架子花脸,也叫二花脸或副净,以做功、念白为主,重视身段工架,多扮演勇猛豪爽、刚烈强悍或阴险奸佞具有威势的人物;武花脸,也叫武二花或摔打花脸,以武功为主,不重唱、念,多扮演性格鲁莽、凶狠的角色。

架子花脸(方旭《盗御马》中饰窦尔敦)

武花脸(高枫《火烧余洪》中饰余洪)

四、丑行

丑行,俗称小花脸或三花脸,分文丑、武丑两类,既可表现幽默、机智、为人正直的正面人物,也可表现丑恶、道德败坏或品行不端的反面角色。

文丑

文丑,分为方巾丑、袍带丑、茶衣丑、褶子丑、彩旦等。方巾丑扮演有文化的人,举止文雅,但略带酸腐气;袍带丑扮演具有官职的人,最明显特征是身穿官衣;茶衣丑多扮演普通劳动者,一般身穿粗布短衣;褶子丑又称公子丑,多扮演一些纨绔子弟、花花公子等角色。

文丑(王珏《蒋干盗书》中饰蒋干)

武丑

武丑也叫开口跳,要求具有翻腾跳跃的基本功,并善于念白,多扮演身怀武艺、机智敏捷、幽默风趣的人物角色。

武丑(严庆谷《连环套》中饰朱光祖)

目 录

第1章 河南地方戏——豫剧

第一节 豫剧的形成与发展 / 4

- 一、祥符调 / 4
- 二、豫东调 / 5
- 三、豫西调 / 6
- 四、沙河调和高调 / 6

第二节 豫剧流派的发展及唱腔特点 / 8

- 一、常(香玉)派 / 8
- 二、陈(素真)派 / 9
- 三、崔(兰田)派 / 10
- 四、马(金凤)派 / 11
- 五、阎(立品)派 / 12
- 六、桑(振君)派 / 13
- 七、李(斯忠)派 / 14
- 八、唐(喜成)派 / 15

九、高(兴旺)派 / 16

十、牛(得草)派 / 17

第三节 豫剧的音乐形态 / 18

一、豫剧中的文武场 / 18

(一)豫剧中的文场 / 18

(二)豫剧中的武场 / 19

(三)豫剧乐队的伴奏手法 / 20

二、豫剧中的四大板类 / 22

(一)【慢板】类 / 22

(二)【二八板】类 / 29

(三)【流水板】类 / 37

(四)【散板】类 / 44

三、豫剧的唱法和唱功 / 53

(一)豫剧的唱法 / 53

(二)豫剧的唱功 / 54

第四节 豫剧的部分代表剧目和唱段 / 56

一、《花木兰》 / 56

—— 女子们哪一点不如儿男(花木兰唱段) / 57

二、《穆桂英挂帅》 / 59

辕门外三声炮如同雷震(穆桂英唱段) / 59

三、《下陈州》 / 67

十保官(包拯唱段) / 67

四、《唐知县审诰命》 / 71

锣鼓喧天齐把道喊(唐成唱段) / 71

五、《五世请缨》 / 75

一家人欢天喜地把我来请(佘太君唱段) / 75

六、《朝阳沟》 / 81

咱们说说知心话(拴保娘、银环妈、二大娘、银环等对唱) / 82

七、《李双双》 / 87

洼洼地里好庄稼(孙喜旺唱段) / 87

八、《红灯记》 / 91

做人要做这样的人(李铁梅唱段) / 92

九、《铡刀下的红梅》 / 95

含笑赴九泉(刘胡兰、奶奶对唱) / 95

十、《老子·儿子·弦子》 / 112

赵铁贤我说不出来是喜是悲(赵铁贤唱段) / 113

思考与练习 / 117

第

2

章 河南地方戏——曲剧·越调

第一节 河南曲剧的形成与发展 / 121

一、河南曲剧的形成 / 121

(一)坐班清唱 / 121

(二)地摊戏 / 122

(三)高跷曲 / 122

(四)高台曲 / 123

二、河南曲剧的发展 / 124

三、河南曲剧中的主要人物及唱腔特点 / 126

(一)张新芳 / 126

(二)王秀玲 / 127

(三)海连池 / 128

(四)马骥 / 129

(五)谢禄 / 130

第二节 河南曲剧的音乐形态及部分代表剧目和唱段 / 131

一、河南曲剧中的文武场 / 131

(一)河南曲剧中的文场 / 131

(二)河南曲剧中的武场 / 142

二、河南曲剧的唱腔曲牌 / 144

(一)纯曲牌体 / 144

(二)近曲牌体 / 145

(三)准曲牌体 / 147

(四)非曲牌体 / 147

三、河南曲剧的部分代表剧目和唱段 / 148

(一)《陈三两》 / 148

陈三两迈步上公庭(陈三两唱段) / 149

(二)《风雪配》 / 151

今日是我出闺的前一晚上(高秋芳唱段) / 151

(三)《卷席筒》 / 156

小仓娃我离了登封小县(张仓唱段) / 157

(四)《寇准背靴》 / 161

下朝来一边走一边长叹(寇准唱段) / 162

(五)《秦香莲》 / 168

陈驸马你休要性情急(包拯唱段) / 168

(六)《阿Q与孔乙己》 / 170

革命革成了抢劫犯(阿Q与吴妈唱段) / 171

思考与练习 / 179

第三节 河南越调的形成与发展 / 180

一、河南越调的形成 / 180

二、河南越调的发展 / 181

三、河南越调中的主要人物及唱腔特点 / 183

(一)张秀卿 / 183

(二)申凤梅 / 184

(三)毛爱莲 / 185

(四)何全志 / 185

(五)李玉花 / 186

第四节 河南越调的音乐形态及代表剧目和唱段 / 188

一、河南越调中的文武场 / 188

(一)河南越调中的文场 / 188

(二)河南越调中的武场 / 189

二、河南越调的唱腔板式 / 190

(一)【慢板】 / 190

(二)【流水板】 / 193

(三)【铜器调】 / 194

(四)【散板】 / 195

三、河南越调的部分代表剧目和唱段 / 195

(一)《收姜维》 / 195

四千岁你莫要羞愧难当(诸葛亮唱段) / 196

(二)《诸葛亮吊孝》 / 200

历艰辛保皇叔重把业创(诸葛亮唱段) / 200

(三)《李双喜借粮》 / 205

尊公子你息息怒千万别生气(董桂英唱段) / 205

(四)《火焚绣楼》 / 210

恨光阴伴随琴音匆匆逝去(洪美荣唱段) / 210

思考与练习 / 214

第3章 国粹京剧·河洛大鼓

第一节 京剧的形成与发展 / 217

一、京剧的形成 / 217

(一)徽班进京 / 217

(二)汉调进京 / 217

(三)徽汉合流 / 218

二、京剧发展流派中的“四大须生” / 218

(一)马连良 / 218

(二)谭富英 / 219

(三)杨宝森 / 220

(四)奚啸伯 / 221

三、京剧发展流派中的“四大名旦” / 221

(一)梅兰芳 / 221

(二)尚小云 / 222

(三)程砚秋 / 223

(四)荀慧生 / 224

第二节 京剧的音乐形态及部分代表剧目和唱段 / 225

一、京剧中的文武场 / 225

(一)京剧中的文场 / 225

(二)京剧中的武场 / 227

二、京剧的声腔与板式 / 229

(一)【西皮】 / 230