

韩佩贞
杨鑫铭
编著

戏曲音乐概论

XIQUYINYUEGAILUN

百花洲文艺出版社

戏曲音乐概论

杨鑫铭 编著
韩佩贞

百花洲文艺出版社

(赣) 新登字第 005 号

书 名: 戏曲音乐概论
作 者: 杨鑫铭 韩佩贞
出 版: 百花洲文艺出版社 (南昌市新魏路 5 号)
发 行:
经 销: 各地新华书店
印 刷: 江西师范大学印刷厂
开 本: 850 × 1168mm 1/32
印 张: 10
字 数: 260 千字
版 次: 1999 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
印 数: 1—2000
定 价: 15.00 元

ISBN 7—80647—095—6/J·4

邮政编码: 330002

(江西文艺版图书凡属印刷、装订错误请随时向承印厂调换)

目 录

导 言

——国之瑰宝·····	(1)
-------------	-----

上篇 概 述

第一章 戏曲是我国特有的一种艺术形式·····	(4)
第一节 戏剧艺术·····	(4)
一、概念·····	(4)
二、由来·····	(4)
三、基本要素和审美特征·····	(4)
四、种类·····	(4)
第二节 戏曲艺术独树一帜·····	(5)
一、什么是戏曲·····	(5)
二、剧种众多, 丰富多彩·····	(5)
三、流派纷呈, 千姿百态·····	(7)
四、世界一大戏剧表演学派·····	(8)
第三节 戏曲的艺术特征·····	(9)
一、多种艺术形式有机地融为一体, 有很强的综 合性·····	(9)
二、艺术要求严格, 有高超的技巧性·····	(9)
三、严格遵循程式, 广泛运用虚拟、夸张手法 ·····	(10)
四、表现方法, 划分角色行当; 表演方式, 采用 第一人称 ·····	(13)

五、音乐和戏剧表演直接结合，节奏性贯穿全剧 始终	(14)
第二章 戏曲演变历史概况	(15)
第一节 萌芽和准备（秦、汉、隋、唐时期）	(15)
第二节 形成和发展（宋、金、元、明时期）	(16)
一、宋、金杂剧和南戏	(16)
二、元杂剧（元曲）	(19)
三、明传奇	(20)
第三节 地方戏曲遍地开花（清代中叶即十八世纪 至中华人民共和国成立）	(22)
一、清代戏曲声腔	(22)
二、“雅部”和“花部”；皮黄取代昆曲	(22)
三、梆子腔和皮黄腔的结构特点及其意义	(22)
四、民间小戏勃兴	(23)
第四节 推陈出新（二十世纪五十年代至七十年代）	(24)
第五节 改革图强（二十世纪八十年代初以来）	(25)
第三章 戏曲音乐的特性和特点	(27)
第一节 戏和曲的密切关系	(27)
一、音乐同戏曲形成的关系	(27)
二、音乐同戏曲发展的关系	(28)
三、音乐是区别不同剧种的主要标志	(28)
四、相辅相成，相互制约	(29)
五、戏曲音乐是综合艺术的纽带	(29)
第二节 戏曲音乐的特性	(31)
一、性格化	(31)
二、戏剧性	(32)
三、表现性	(32)

四、以剧种传统音乐为基础	(33)
第三节 戏曲音乐的基本特点	(34)
一、民间性	(34)
(一) 群众性	
(二) 创作的集体性	
(三) 可变性	
(四) 一度创作与二度创作的一体性	
二、程式性	(35)
(一) 戏曲音乐程式的内涵	
(二) 严格性基于逻辑性	
(三) 革新的原则和前提	
第四章 戏曲音乐的构成	(38)
第一节 唱腔	(38)
一、唱腔是戏曲音乐的主体	(38)
二、唱腔的形式	(39)
三、唱腔的类型	(40)
第二节 演唱艺术	(41)
一、讲究气、声、字、情	(41)
二、不同角色行当有不同演唱特点	(42)
第三节 念白	(44)
第四节 器乐	(45)
一、戏曲乐队的组织	(45)
二、戏曲器乐的任务	(46)
三、戏曲器乐的技法	(47)
四、戏曲乐队的特点	(48)
第五章 戏曲声腔的形成和类别	(49)
第一节 概念	(49)
一、声腔	(49)

二、声腔系统	(49)
第二节 形成	(50)
一、基本规律	(50)
二、民歌的变化和发展	(50)
三、说唱的变化和发展	(51)
四、戏剧性的要求	(51)
第三节 体制	(52)
第四节 类别	(53)
一、四大声腔系统	(54)
二、两大声腔类型	(57)
第六章 戏曲音乐的结构形式	(59)
第一节 曲牌联套体	(59)
一、什么是曲牌	(59)
二、曲牌体的意义	(59)
三、曲牌体的结构方法	(59)
四、曲牌体的结构原则	(60)
五、曲牌体的风格类型	(61)
六、曲牌体的艺术表现手法	(61)
七、曲牌体的唱词结构和句法形式	(62)
第二节 板腔变化体	(62)
一、什么是板式	(62)
二、板腔体的特点与意义	(63)
三、板腔体的结构方法	(63)
四、板腔体的结构类型	(63)
五、板腔体的表现性能	(64)
六、板式变化原则和联缀顺序	(64)
七、板腔体的艺术表现手法	(64)
八、板腔体的唱词结构和句法形式	(66)

第七章 戏曲音乐的创作	(67)
第一节 戏曲音乐的创作原则、方法和过程	(67)
一、创作原则	(67)
二、创作方法	(67)
三、创作过程	(70)
第二节 赣剧《盗草》音乐创作探新	(70)
一、结构定位	(70)
二、形象把握	(71)
三、保味, 求新	(72)
四、抒情, 深情	(76)
五、好听, 易懂	(80)
第八章 少数民族戏曲	(81)

下 篇 部分剧种介绍

第九章 昆 剧	(83)
第一节 源流沿革	(83)
第二节 昆剧的音乐	(86)
一、音乐体制和曲牌来源	(86)
二、结构形式	(86)
三、伴奏音乐	(88)
四、板眼形式	(88)
第三节 昆曲的记谱法——工尺谱	(89)
一、工尺谱的音高符号	(90)
二、工尺谱的板眼记号	(90)
三、工尺谱的记写格式	(92)
四、工尺谱的定调方法	(92)
昆剧唱段选介	(94)
第十章 赣 剧	(96)

第一节 源流沿革	(96)
第二节 赣剧的音乐	(98)
一、腔调种类和剧目	(98)
二、音乐体制和唱腔结构形式	(98)
三、赣剧高腔	(98)
(一) 传统特点	
(二) 弋阳腔	
(三) 青阳腔	
四、赣剧昆腔	(105)
五、赣剧弹腔	(105)
(一) 皮黄腔	
(二) 南北词	
(三) 老拨子、秦腔、浦江调	
(四) 浙调	
(五) 梆子	
赣剧唱段选介	(108)
第十一章 梆子剧	(112)
第一节 秦腔	(112)
一、剧种沿革与流布	(112)
二、秦腔的音乐	(112)
第二节 山西梆子	(113)
一、剧种沿革与流布	(113)
二、山西梆子的音乐	(114)
第三节 豫剧	(114)
一、源流沿革	(114)
二、豫剧的音乐	(115)
第四节 河北梆子	(116)
一、源流沿革	(116)

二、河北梆子的音乐	(117)
豫剧唱段选介	(118)
第十二章 京 剧	(119)
第一节 源流沿革	(119)
第二节 京剧的音乐	(121)
一、京剧的腔调	(121)
(一) 唱腔曲调的种类	
(二) 唱腔程式的运用和发展规律	
(三) 皮黄腔调的表现性能	
(四) 皮黄腔的唱词结构	
二、皮黄腔的板式及其特点	(128)
(一) 二黄	
(二) 反二黄	
(三) 西皮	
(四) 反西皮	
三、京剧的乐队和器乐	(142)
(一) 文场 (管弦乐)	
(二) 武场 (打击乐)	
京剧唱段选介	(148)
第十三章 江西采茶戏	(153)
第一节 概述	(153)
一、剧种源流	(153)
二、地方流派	(154)
三、艺术特点	(154)
四、优秀剧目	(155)
五、知名演员	(155)
第二节 采茶戏的音乐	(155)
一、江西采茶戏的唱腔	(155)

二、江西采茶戏的器乐	(157)
第三节 南昌采茶戏	(158)
一、源流沿革	(158)
二、南昌采茶戏的音乐	(159)
三、唱词格式	(162)
第四节 赣南采茶戏	(162)
一、源流沿革	(162)
二、赣南采茶戏的音乐	(163)
三、唱词格式和衬词	(164)
第五节 赣东采茶戏	(165)
一、源流沿革	(165)
二、赣东采茶戏的音乐	(166)
第六节 抚州采茶戏	(167)
一、源流沿革	(167)
二、抚州采茶戏的音乐	(169)
第七节 高安、吉安和宁都采茶戏	(170)
第八节 武宁、九江、景德镇和萍乡采茶戏	(170)
第十四章 越 剧	(172)
第一节 源流沿革	(172)
一、形成与发展	(172)
二、流派与演员	(173)
三、主要剧目	(174)
第二节 越剧的音乐	(174)
一、音乐体制和声腔	(174)
二、唱腔种类及其特点	(174)
三、伴奏乐器	(175)
越剧唱段选介	(175)
第十五章 黄梅戏	(177)

第一节 源流沿革	(177)
一、形成与发展	(177)
二、著名演员	(178)
三、优秀剧目	(178)
第二节 黄梅戏的音乐	(178)
一、唱腔	(178)
二、器乐	(180)
黄梅戏唱段选介	(181)

[附] 部分剧种唱段选

一、昆 剧

1. 南曲·皂罗袍 原来姹紫嫣红开遍
(选自《牡丹亭·游园》) (184)
2. 南曲·朝阳歌 长清短清
(《选自《玉簪记·琴挑》) (186)
3. 北曲·新水令 大江东去浪千叠
(选自《单刀会·刀会》) (189)

二、赣 剧

1. 弋阳腔·皂罗袍、红衲襖 原来姹紫嫣红开遍
(《选自《还魂记·游园》) (190)
2. 弋阳腔·江儿水(变体) 夜深沉人寂静
(选自《还魂记·深宵幽会》) (194)
3. 弋阳腔·江儿水(正体) 幼小里爹娘娇养
(选自《合珍珠·书馆相会》) (196)
4. 青阴腔·醉归迟 似环佩响叮咚
(选自《西厢记·酬和》) (200)
5. 青阳腔·小桃红 情怀如醉
(《选自《西厢记·第八场》) (202)

6. 青阳腔·绵搭絮（变体） 望空祭奠我泪如麻
（选自《金牌诏·祭江》）……………（205）
7. 青阳腔（创作） 力已竭（选自《盗草》）……………（208）
8. 弹腔·南词正板 耳听得更鼓来山外
（《选自《梁祝姻缘·书馆夜读》》）……………（209）

三、豫 剧

1. 二八板 樵楼上打四梆
（选自《西厢记·拷红》）……………（216）
2. 慢板转飞板 小青搀我慢行走
（选自《白蛇传·断桥》）……………（218）

四、京 剧

1. 西皮原板 老爹爹清晨起前去出首
（《选自《打渔杀家》》）……………（220）
2. 西皮原板 穷人的孩子早当家
（选自《红灯记·接应交通员》）……………（221）
3. 西皮导板、原板、散板 一马离了西凉界
（选自《武家坡》）……………（223）
4. 西皮流水 连日里东奔又西颠
（选自《白毛女》）……………（226）
5. 西皮流水 都有一颗红亮的心
（选自《红灯记·接受任务》）……………（228）
6. 西皮快二六 甘洒热血写春秋
（《选自《智取威虎山·打进匪窟》》）……………（229）
7. 二黄导板、回龙、原板、散板 白虎大堂奉了命
（选自《搜孤救孤》）……………（230）
8. 二黄原板 我们是工农子弟兵
（选自《智取威虎山·发动群众》）……………（232）
9. 四平调 独守空帏暗长叹（选自《望江亭》）……………（234）

10. 南梆子 看大王在帐中和衣睡稳
(选自《霸王别姬》) (235)

11. 复合声腔 迎来春色换人间
(选自《智取威虎山·打虎上山》) (236)

五、江西采茶戏

1. 南昌采茶戏下和调 香莲女跪在丹级下
(选自《秦香莲》) (242)

2. 南昌采茶戏花旦本调平板(老腔) 香莲女跪在丹级下
(选自《秦香莲》) (242)

3. 南昌采茶戏花旦本调(新腔) 眼看红军出征北上
(选自《红霞》) (243)

4. 南昌采茶戏小生本调(新腔) 准备行装要出发
(选自《志愿军未婚妻》) (247)

5. 南昌采茶戏杂调·攀笋调 奴家本性陶
(选自《攀笋》) (248)

6. 南昌采茶戏杂调·秧麦调(一) 忙把麦儿种
(选自《秧麦》) (249)

7. 南昌采茶戏杂调·秧麦调(二) 肩扛锄头身背种
(选自《秧麦》) (249)

8. 赣南采茶戏茶腔·路调 上山调(进坑) (251)

9. 赣南采茶戏茶腔·路调 班鸠调 (251)

10. 赣南采茶戏茶腔·路调 山歌调 (253)

11. 赣南采茶戏茶腔·路调 新年酒 (254)

12. 赣南采茶戏茶腔·采茶调 长歌 (254)

13. 赣南采茶戏茶腔·采茶调 十杯茶 (255)

14. 赣南采茶戏茶腔·采茶调 打鞋底 (256)

15. 赣南采茶戏茶腔·采茶调 十带货(十副牌)
..... (257)

16. 赣南采茶戏路腔·湖南调 三步走来喂是喂 (258)
17. 赣南采茶戏路腔·湖南调 卖纸花 (还价调) ... (259)
18. 赣南采茶戏路腔·湖南调 扫妹子 (259)
19. 赣南采茶戏路腔·湖南调 花鼓调
(扫妹子对花) (260)
20. 赣南采茶戏路腔·湖南调 十打调 (261)
21. 赣南采茶戏灯腔·花鼓调 长铜钱歌 (262)
22. 赣东采茶戏湖广调·本调 (男腔正板)
蔡春宝家住在八宝庄前 (264)
23. 赣东采茶戏湖广调·本调 (女腔正板)
三更时偶一梦 (265)
24. 赣东采茶戏三角调 劈芥菜 (266)
25. 赣东采茶戏三角调 盘广货 (267)
26. 赣东采茶戏三角调 采桑 (267)
27. 抚州采茶戏正调·抚调·会母调 (老腔)
小鱼网打坐在帐房 (选自《白扇记》) (268)
28. 抚州采茶戏正调·抚调·会母调 (新腔)
五更鸡啼天明亮 (选自《李二嫂改嫁》) (269)
29. 抚州采茶戏正调·抚调 (老腔)
太阳一出晒西楼 (选自《桃妹逼嫁》) (271)
30. 抚州采茶戏正调·抚调 (新腔)
风吹树叶离了枝 (选自《红霞》) (271)
31. 抚州采茶戏杂调·信调 (老腔)
适才我从宫前过 (275)
32. 抚州采茶戏杂调·信调 (新腔)
劝老娘莫气愤 (选自《杨八姐游春》) (275)
33. 吉安采茶戏采茶调·麦调 什么生得高山丛 (277)
34. 吉安采茶戏采茶调·看相调 我在家里坐 (277)

35. 吉安采茶戏采茶调·卖杂货走调 挑起担子西西子索	(278)
-----------------------------	-------

36. 萍乡采茶戏花鼓调·讨学钱调 正月里正月正	(279)
--------------------------	-------

六、越 剧

1. 尺调 久别重逢梁山伯 (选自《梁山伯与祝英台·楼台会》)	(280)
2. 尺调 那一日钱塘道上送你归 (选自《梁山伯与祝英台·楼台会》)	(281)
3. 弦下调 问紫娟 (选自《红楼梦·哭灵》)	(284)
4. 四工调 独坐房中暗思想 (选自《盘夫》)	(286)

七、黄梅戏

1. 主调·男女平词 互表身世 (选自《天仙配》)	(288)
2. 主调·仙腔 霞光万丈祥云开 (选自《天仙配》)	(291)
3. 男彩腔 我家住在大桥头 (选自《夫妻观灯》)	(292)
4. 花腔·开门调 正月十五闹元宵 (选自《夫妻观灯》)	(293)
5. 花腔 为救李郎离家园 (选自《女驸马》)	(294)
6. 花腔·打猪草 (一) 小女子本姓陶 (选自《打猪草》)	(296)

附录 主要参考书目	(297)
后 记	(299)

导 言

——国之瑰宝

中国戏曲，是中华民族光辉灿烂的传统文化中的一个十分瑰丽的花苑，也是人类文化宝库中的一颗明珠。它源远流长，根深叶茂，风格特异，色彩鲜明，为我国人民所喜闻乐见；并以其丰富的表现力，深刻的美学思想和独具风貌的艺术个性，越来越引起各国人士广泛的重视和研究的兴趣。1987 年在北京举行的首届中国戏曲艺术学术讨论会，就有英、美、德、澳等十多个国家的研究中国戏曲的学者前来参加。

在世界剧坛上，戏曲艺术独树一帜。世界上古老的戏剧文化，有希腊的悲剧、喜剧，印度的梵剧，其次就是中国的戏曲。希腊的戏剧，在 2400 年前（公元前 5 世纪）就形成了，曾出现过像爱斯奇里的《普罗米修斯》那样不朽的作品，但是后来中断失传了，当时还没有与音乐结合，也不可能曲谱留下。为了显示希腊的古代文化，最近才以“拟”、“探”的方式建立剧团，曲调是重新创作的，连服装的色彩和样式，也是从古陶瓷上临摩下来的。古老的印度梵剧更是早已消声匿迹。从 16 世纪中叶到 17 世纪初，莫卧儿王朝统治时期，因为这个王朝的统治者信奉伊斯兰教，他们认为演戏是渎神，严加禁止。从此梵剧的传统就中断了。梵剧的代表作是《沙恭达罗》，后来完全是按照现代戏剧的方法演出的。只有中国的戏曲，在经历几千年孕育及 800 多年的实践后，仍广泛流传着。除此，越南的叭剧（形成于 13 世，已失传），日本的歌舞伎（形成于 17 世纪），法国的通俗歌剧、闹剧（形成于 15 世纪），朝鲜的唱剧（形成于 19 世纪初），不论从发展历史和流传面、风格形式上说，都不能与中国戏曲相比。