

中国戏曲音乐集成

中国
戏曲音乐
集成

北京卷·上卷

《中国戏曲音乐集成》编辑委员会
《中国戏曲音乐集成·北京卷》编辑委员会

北京出版社

中华人民共和国文化部
中华人民共和国国家民族事务委员会 主办
中国音乐家协会

本书经全国艺术科学规划领导小组
批准为国家艺术科研重点项目

《中国戏曲音乐集成》编辑委员会

主 编：周巍峙
副 主 编：卢 肃 何 为（常务）

总 编 辑 部

主 任：何 为（兼）
代 主 任：李郁文
副 主 任：张 民 张 刚
编 辑：吴春礼 李 松（特约）
责 任 编 辑：安志强
编 务：李 心
特约审稿员：（以姓氏笔画为序）
王凤贤 安志强 孙松林 李占鳌 李体扬 张士魁 武俊达
常静之

《中国戏曲音乐集成·北京卷》编辑委员会

主 编：卢 肃

副 主 编：周述曾 张君秋

常务副主编：李庆森

委 员（以姓氏笔画为序）：

马祥麟 王一达 卢 肃 田月华 白登云
吕亦非 刘吉典 安志强 关雅依 李庆森
李桂云 李慕良 沈玉斌 张君秋 陆 放
陆松龄 周述曾 周仲春 赵荣琛 贺 飞
徐元珊 龚占海 常静之 傅雪漪 鲁 青
樊步义 魏喜奎

编 辑 部

主 任：李庆森（兼）

编 辑：安志强 王元芝 张梓媛 丁汝芹 孙 颖

宋 青 朱 萍 常丹琦（特约美编）

包澄絮（特约绘图）

剧 种 编 写 组

京剧编写组

主 编：李庆森

编 辑：陆松龄 张 复 张正治 王元芝 王瑞年

常静之 郑青松

北方昆曲编写组

主 编：陆 放 傅雪漪

编 辑：张虹君 王大元 姚鸿明

河北梆子编写组

主 编：吕亦非
编 辑：朱维英 郭夏霞 刘玖华 常维敬

评剧编写组

主 编：贺 飞
编 辑：李 玲 杨 培

曲剧编写组

主 编：李庆森
副主 编：魏喜奎 戴颐生
编 辑：宋 青 赵秀山 王美璋

撰 稿 人

综 述：卢 肃
概 述：李庆森(京剧) 傅雪漪(北方昆曲)
吕亦非(河北梆子) 李 玲(评剧)
包澄絮(曲剧)

京 剧：刘吉典 苏 移 李庆森 陆松龄 张正治
张 复 萧 晴 安志强 王瑞年 王元芝
张胤德 关士杰 钮 骠 许姬传 朱家晋
高文澜 齐致祥 陈延龄 朱文相 王 雁
迟金声 周 桓 刘东升 刘建华 邹慧兰
陈宜玲 曲锦春 崔 伟 和宝堂 吴 江
陆 翱 李慕喜 孙家璧 许瑾忠 丁汝芹
许国耆 赵智全

北方昆曲：傅雪漪 陆 放 朱 复 张虹君 姚鸿明
河北梆子：吕亦非 刘玖华 刘韶华 吴增彦 王登山
侯 新 刘 迪 黄家祺 李 一 傅忆茹
杨子彬

评 剧：李 玲 贺 飞 张士魁 黄 平 韩振华
刘文田 陈文惠 刘庆棠 孙 民

曲 剧：包澄黎 李庆森 宋 青 傅振达 史尚直
赵秀山 赵俊良 冯宇康 周述声 张宏文
王美璋

照片提供：中国艺术研究院戏曲研究所陈列室 北京市艺术研究所
北京电影制片厂 梅兰芳纪念馆 人民画报社
首都图书馆 北方昆曲剧院 北京河北梆子剧团资料室
中国评剧院 北京曲剧团

刘玉茗	吴赣生	刘牧雁	容国尉	吴 钢
王志江	陈志明	王蕊芳	刘雪涛	李世麟
刘勉宗	乔正华	杭继善	白登云	魏喜奎
裴世长	徐元珊	杨元涌	王继曾	沈玉才
喜彩莲	李祖铭	何顺信	刘韶华	王登山
王凤芝	黄金祺	李秀芬	李二娥	赵燕侠
李世济	李维康	田京辉	陈其兴	杨祖愈

责任编辑：李庆森 王元芝

清·沈容圃作《同》、光十三绝》画像(摹本)

自左至右：郝兰田(《行路》康氏)、张胜奎(《一捧雪》莫成)、梅巧龄(《雁门关》萧太后)、刘赶三(《探亲》乡下妈妈)、余紫云(《彩楼》王宝钏)、程长庚(《群英会》鲁肃)、徐小香(《群英会》周瑜)、时小福(《采桑》罗敷)、杨鸣玉(《思志诚》明天亮)、卢胜奎(《空城计》诸葛亮)、朱莲芬(《琴挑》陈妙常)、谭鑫培(《恶虎村》)黄天霸)、杨月楼(《探母》)杨延辉)

① 京剧《明末遗恨》(周信芳饰崇祯)

② 京剧《马跳汧溪》(马连良饰刘备)

③ 京剧《战樊城》(杨宝森饰伍员)

④ 京剧《四郎探母》(孟小冬饰杨延辉)

①京剧《汉寿亭侯》(李洪春饰关羽)

②京剧《艳阳楼》(高盛麟饰高登)

③京剧《南天门》(奚啸伯饰曹福、侯玉兰饰曹玉莲)

京剧《秦香莲》(李多奎饰国太、赵丽秋饰公主)

京剧《游园惊梦》(梅兰芳饰杜丽娘、俞振飞饰柳梦梅)

京剧《穆柯寨》(刘秀荣饰穆桂英、张春孝饰杨宗保)

京剧《谢瑶环》(李维康饰谢瑶环)

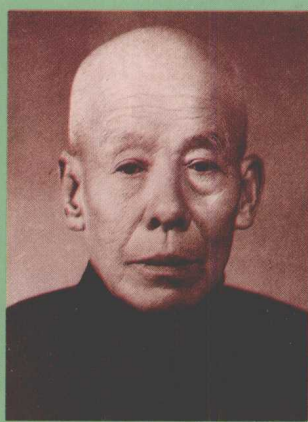
京剧《平阳公主》(杨淑蕊饰平阳公主)

京剧《红灯记》(刘长瑜饰李铁梅、高玉倩饰李奶奶)

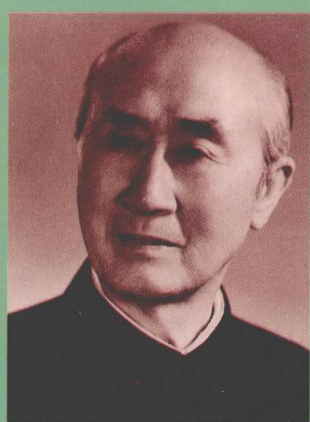
鼓师鲍桂山

鼓师杭子和

鼓师乔玉泉

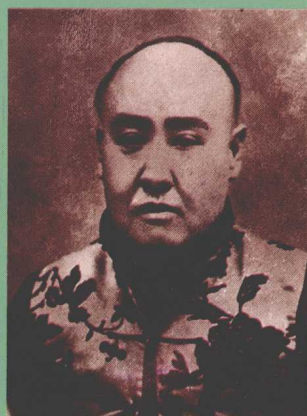
鼓师白登云

鼓师裴世长

琴师陈彦衡

琴师梅雨田

琴师徐兰沅

琴师杨宝忠

琴师王少卿

琴师杜奎三

琴师沈玉才

琴师李慕良

琴师何顺信

序 言

周巍峙

中国是一个历史悠久的文明古国，地域辽阔，民族众多，在漫长的历史进程中，各族人民共同创造了包括音乐文化在内的绚丽多彩、璀璨夺目的民族文化。中华民族优秀的音乐文化，是中国人民极为热爱和艺术瑰宝，也是世界各民族人民极其珍贵的精神财富，在世界文明发展史上占有重要的地位。为了继承和发扬我国民族音乐文化的优秀传统，建设和繁荣具有中国民族特色的社会主义音乐文化，中华人民共和国文化部、中国音乐家协会于1979年联合发出《收集整理我国民族音乐遗产规划》的文件，提出有计划、有步骤地在全国范围内对民族民间音乐进行全面、系统的普查搜集工作，并分别按省（包括台湾省）、自治区、直辖市立卷，编辑出版中国民间歌曲、中国民族民间器乐曲、中国戏曲音乐和中国曲艺音乐四部集成。并于1984年，经全国艺术科学规划领导小组批准，四部集成为艺术学科国家重点科研项目，由中华人民共和国文化部、中华人民共和国国家民族事务委员会和中国音乐家协会主办。

戏曲音乐，是民族音乐文化的重要组成部分。《中国戏曲音乐集成》是四部民族音乐集成中的一部。编辑《中国戏曲音乐集成》，用曲谱、文字、图表全面地科学地记录戏曲音乐的历史发展及其现实状况，为研究戏曲音乐艺术规律和特点提供一部有学术价值的历史文献性的多卷本资料丛书，这对进一步进行戏曲艺术及其历史的研究，弘扬民族文化的优秀传统，振兴戏曲，革新戏曲音乐，提高戏曲创作和表演水平都有着十分重要的现实意义。

（一）

戏曲，这一具有独特表现形式的戏剧艺术，是在中国特有的社会、文化、民俗以及审美意识条件下产生的。它具有人民性与现实主义的传统，早已在广大群众中起着潜移

默化的教育作用。

戏曲艺术孕育于原始社会的歌舞，经历了奴隶社会，形成于封建社会，又经过半殖民地、半封建社会而进入伟大的社会主义时期。千百年来，在中华大地广大人民群众的培养下，由于各民族、各地区社会习俗与审美需求上的差异，尤其是受到各民族语言、各地域的语音和不同的音乐风格的影响，在全国各地繁衍为数百个地方戏曲剧种。各地方、各民族的戏曲剧种，都具有自己鲜明的民族与地方特色，使戏曲这种舞台艺术形式，展示出丰富多彩的面貌。表现各自异彩的最为明显的标志是各个剧种的音乐，各个剧种音乐不仅具有戏曲音乐的共性特征，而且形成了很多风格、结构很不相同的戏曲唱腔以至声腔体系。

各个历史时期的剧种及其音乐的形成，都有其复杂的演变过程。从音乐艺术发展的总体上看，民歌是生发各类民族民间音乐艺术的主要基础。歌舞音乐、说唱音乐，以至器乐曲等无不与之有密切的渊源关系。戏曲音乐也不例外，它不仅与民歌有渊源关系，而且还直接继承那些源自民歌的歌舞音乐、说唱音乐以及器乐曲的艺术成就，使之转化为表现戏剧内容与人物的戏曲音乐。

从戏曲孕育、形成、发展的实际来看，周代的《大武》就是一部有故事、有人物的歌舞音乐。汉代的《东海黄公》已由角抵而发展为有人物、有故事的角抵戏。到了隋唐时期，就有了采用民间歌曲演故事的《踏摇娘》类型的歌舞戏，已被人们认为是戏曲的雏型。后来，在宋杂剧和金院本中，有运用歌舞大曲〔六么〕曲调表现莺莺故事的《莺莺六么》和运用说唱诸宫调表现霸王故事的《诸宫调霸王》等类节目。这些事实说明戏曲形成时期戏曲音乐与民歌、舞蹈音乐、说唱音乐的渊源关系。至于宋、金、元时期的南戏与北杂剧，就更能说明这种关系了。南戏的音乐，最初采用的是“村坊小曲”、“俚巷歌谣”，之后又吸收词曲、大曲、诸宫调等的曲牌，逐步形成了曲牌和曲牌联套体的南曲系统；北杂剧所采用的曲调，除出自词曲、大曲、诸宫调之外，还吸收了汉族和少数民族的民歌小曲，也形成了曲牌和曲牌联套体的北曲系统。随着南北戏曲剧种的形成，戏曲音乐的南曲与北曲也得到丰富与发展。

由于南戏与北杂剧的交流、融合与发展，元中叶以后南曲与北曲也相互结合、相互吸收、相互影响，促进了戏曲音乐新的发展变化。在“戏文”《宦门子弟错立身》、《小孙屠》中就已有了“南北合套”的运用。在南曲与北曲的流布过程中，逐步产生了具有地域方言语音和民间音乐特点的地方声腔，并形成了明初的四大声腔，即昆山腔、弋阳腔、海盐腔、余姚腔，以及随之繁衍而成的乐平腔、徽州腔、青阳腔、太平腔、四平腔、京腔等。多种声腔的产生和演变不仅表现为声腔的地方特色，而且也促进了创作或“改调歌之”的剧目及其表演艺术的革新变化与丰富发展，促进了新腔的创造，音乐结构的变化，甚至管弦乐器的吸收，伴奏形式的丰富，成为新的地方特色很鲜明的戏曲。它们虽以声