

杨 晓 辉 / 何 群 / 齐 欢 / 编 著

京剧音乐
基础教程

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

杨晓辉 / 何群 / 齐欢 / 编著

京剧音乐 基础教程

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

京剧音乐基础教程 / 杨晓辉, 何群, 齐欢编著. —北京:
文化艺术出版社, 2018.7
ISBN 978-7-5039-6517-3

I. ①京… II. ①杨… ②何… ③齐… III. ①京剧—
戏曲音乐—教材 IV. ①J617.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第154532号

京剧音乐基础教程

编 著 杨晓辉 何 群 齐 欢

责任编辑 张月峰

书籍设计 赵 矗

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.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

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

(010) 84057696—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 2018年12月第1版

印 次 2018年12月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 17.25

字 数 230千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6517-3

定 价 58.00元

序

金喜全

杨晓辉老师于20世纪60年代初毕业于中国戏曲学校，得名师传授，从事京剧音乐工作50余年，成绩卓著。创作的许多京剧音乐唱腔作品为众人所传颂。

杨晓辉老师2004年起，在上海戏剧学院戏曲学院工作，教书育人，传承京剧艺术，尽职尽责。

初识杨老师是在2006年，那时我还在上海京剧院工作。京剧院复排李玉茹老师代表作《百花公主》，由史依弘和我主演，特邀杨老师为此剧作曲配器。在排练过程中，杨老师态度严谨、工作投入，为人低调谦逊，业务素养深厚，见解独到，给我留下了深刻的印象，彼此也结下了深厚的友谊。

2017年，我工作调动到上海戏剧学院戏曲学院，又有缘与杨老师成了同事，方晓得杨老师虽已退休，但在该院戏曲音乐和作曲专业都肩负着重要的课程教学工作。

杨老师热爱创作，关心学院发展，关爱学生成长。在戏曲表演、戏曲导演等专业的创新作品中，常常看到杨老师忙碌的身影，由于他的加入，作品有了闪光点，新颖别致的音乐唱腔中让我们领略到杨老师的饱学

睿智。

为了更好地弘扬京剧艺术，他还努力在理论上予以概括总结，希望提高京剧艺术的理论境界，除在国家重点期刊上发表多篇论文外，还著书立说，陆续出版了《京剧司鼓艺术与技巧》《京剧唱腔写作》等专门研究京剧音乐演奏艺术、创作艺术的书籍，这本《京剧音乐基础教程》就是他的京剧音乐的系列教程之一。

本书详细介绍了京剧音乐的锣鼓曲牌、唢呐曲牌、京胡曲牌、笛子曲牌等各个方面的名称、曲谱、用法等，还附有常用曲牌的演奏视频光碟。是一套对于艺术大学的学生、院团演奏员都很有用的基础教程。

上海戏剧学院戏曲学院副院长

2018年10月

前 言

本书为学习京剧音乐的基础教程，学习对象主要是京剧器乐专业、京剧表导演专业和作曲专业的学生，以及喜爱京剧音乐、希望系统学习京剧音乐与基础知识的朋友。

广义的京剧音乐一般指三方面的内容：一是京剧唱腔；二是京剧锣鼓；三是京剧各类曲牌（唢呐曲牌、京胡曲牌、笛子曲牌）；也有的著述、论文把京剧念白列入其中，算作第四方面的内容，理由是京剧念白中包含的大量韵白是有音调且十分强调四声调值的。

京剧唱腔内容极其浩繁，各个行当、各种流派且需与具体的剧目联系，应有专门的学习方法与教材。

本教程主要包括锣鼓、曲牌这两部分，每部分均按照京剧音乐教学的传统分类介绍，并详细标注了锣鼓的运用实例，各类曲牌的出处、用法等，除了教学，还有很重要的参考作用。

京剧锣鼓的分类，按现在流行的习惯分为开唱类、念白类、身段类、武打类，并对锣鼓干牌子和舞台上常用的成套锣鼓程式均作了介绍说明。

以往京剧艺人有把各种曲牌按其使用场合分为神乐、军乐、舞乐、宴乐、喜乐、哀乐这六类乐曲的说法，但并不是每支曲牌都可以按这六类来明确划分的。在实际运用中，许多曲牌只需要大致烘托舞台气氛，只有

少数曲牌比较“专用”，且不少曲牌可以互相借用。因此本教程不做这样的分类，仍按其在舞台上的使用习惯予以介绍说明。

根据多年的教学实践和学生中常遇到的问题，我们在“附录”中特别增加了“常用唢呐曲牌和京胡曲牌入收法”，把一些常用曲牌的入和收的技巧专门分出来重点讲解，并且录制了视频教材，提供了形象和实用的教学参考资料。这部分内容的编写和录制由我与上海戏剧学院的同事——两位优秀的青年教师齐欢、何群共同完成。

本教程中京剧锣鼓的名称、用法，各类曲牌的曲谱，入、收和锣鼓经等，主要依据北京地区的习惯，以中国戏曲学院的教学传统为主要依据。

杨晓辉

2018年3月

目 录

第一章 京剧锣鼓

概 述 / 3

开唱类 / 5

1. 慢长锤 / 5
2. 大锣夺头 / 7
3. 快长锤 / 8
4. 单扦风点头 / 9
5. 一锣（开唱型） / 10
6. 双扦风点头 / 11
7. 散板长锤（撞金钟） / 12
8. 散板长锤风点头 / 13
9. 扭丝（慢扭丝） / 14
10. 快扭丝 / 14
11. 大锣抽头 / 15
12. 闪锤 / 16
13. 紧锤 / 17
14. 硬三锣（紧锤尾） / 19
15. 大锣导板 / 20
16. 单扦导板 / 21
17. 帽子头 / 22

18. 哭头 / 23
19. 搓锤 / 25
20. 小锣夺头 / 26
21. 小锣软夺头（平板夺头） / 26
22. 小锣抽头 / 27
23. 小锣凤点头 / 28
24. 一锣（开唱型） / 29
25. 小锣导板 / 29
26. 三锣 / 30
27. 扫头 / 31
28. 快扫头 / 32
29. 大锣平板夺头（软夺头） / 33
30. 大锣夺头接一锣 / 33
31. 大锣夺头接扎扎仓 / 34
32. 点锤 / 34
33. 梆子三锣 / 35
34. 梆子穗 / 35
35. 战场锣鼓 / 35

念白类 / 36

1. 大锣一击 / 36
2. 丝边一锣 / 36
3. 大锣归位 / 37
4. 大锣五击 / 38
5. 住头 / 38
6. 大锣三击 / 39
7. 软四击 / 39
8. 叫头（附双叫头、三叫头） / 40
9. 小锣叫头 / 42
10. 小锣一击 / 42
11. 小锣归位 / 43
12. 小锣住头 / 44

13. 小锣五击 / 44

14. 小锣三击 / 45

身段类 / 46

1. 四击头 / 46

2. 大锣收头 / 47

3. 冲头 / 49

4. 大锣圆场 / 50

5. 一锤锣 / 51

6. 大锣长尖 / 52

7. 撤锣 / 53

8. 乱锤 / 55

9. 脆头 / 56

10. 搜场 / 57

11. 大锣长丝头 / 57

12. 双扞大锣抽头 / 58

13. 小锣圆场（打上） / 59

14. 小锣圆场（打下） / 59

15. 小锣长丝头 / 60

16. 小锣帽子头 / 60

17. 旦上场 / 61

18. 小锣带锣 / 61

武打类 / 62

1. 急急风 / 62

2. 加饽饽（劈杆） / 65

3. 大锣流水 / 65

4. 阴锣 / 66

5. 九锤半接流水 / 68

6. 搜场 / 68

7. 马腿 / 69

8. 开档 / 69

9. 一封书 / 70
10. 走马锣鼓（战场） / 70
11. 出手点 / 71

干牌子类 / 72

1. 大锣水底鱼（《麒麟阁》） / 72
2. 小锣水底鱼 / 73
3. 【四边静】（《麒麟阁》） / 73
4. 【四边静】（《青石山》） / 73
5. 南派【四边静】（《青石山》） / 74
6. 【四边静】（分段演奏） / 74
7. 鲍派【金钱花】 / 74
8. 汪派【金钱花】 / 75
9. 郭派【金钱花】 / 75
10. 郭派【金钱花】（分段演奏、加抽头） / 75
11. 【金钱花】的变体 / 76
12. 【小锣金钱花】 / 76
13. 【滴滴金】（《麒麟阁》） / 76
14. 【滴滴金】分段 / 77
15. 【小钹滴滴金】 / 77
16. 【鲍老催】（《麒麟阁》） / 77
17. 【鲍老催】分段 / 78
18. 【双声子】（《麒麟阁》） / 78
19. 【双声子】分段 / 78
20. 南派【双声子】 / 79
21. 南派【双声子】分段 / 79
22. 【马夫赞】（《铁龙山》） / 79
23. 【马夫赞】（《昭君出塞》） / 80
24. 北派【滴溜子】（《金山寺》） / 80
25. 南派【滴溜子】（《金山寺》） / 81
26. 【滴溜子】分段 / 81
27. 【锦中花】 / 82

- 28.【干尾声】/ 82
- 29.【豹子头】/ 82
- 30.【小锣十八子】/ 82
- 31.【大锣十八子】/ 83
- 32.【小锣加官头子】/ 83
- 33.【大锣加官头子】/ 83
- 34.【大锣加官头子】(《醉打山门》) / 84
- 35.【魁星点子】/ 84
- 36.【灵官头子】/ 84

成套锣鼓程式 / 85

- 1. 起霸 / 85
- 2. 趟马 / 86
- 3. 走边 / 86
- 4. 气椅 / 86
- 5. 望门哭头 / 87
- 6. 唱上、唱下 / 88

小钹和铙钹锣鼓点 / 89

- 1. 小钹锣鼓点 / 89
- 2. 铙钹锣鼓点 / 89

效果锣鼓 / 90

第二章 唢呐曲牌

概 述 / 95

清牌子 / 106

- 1.【水龙吟】/ 106
- 2.【工尺上】/ 108
- 3.【傍妆台】/ 110

- 4.【榔子吹打】/ 112
- 5.【柳青娘】/ 113
- 6.【朝天子】/ 113
- 7.【节节高】/ 114
- 8.【水声】/ 114
- 9.【将军令】/ 115
- 10.【一枝花】/ 117
- 11.【哪吒令】/ 119
- 12.【柳摇金】/ 120

混牌子 / 122

- 1.【点绛唇】/ 122
- 2.【起布点绛】/ 122
- 3.【粉蝶儿】/ 123
- 4.【急三枪】/ 123
- 5.【香柳娘】/ 124
- 6.【六幺令】/ 124
- 7.【尾声】/ 125
- 8.【朱奴儿】/ 126
- 9.【风入松】/ 126
- 10.【泣颜回】/ 128
- 11.【园林好】/ 129
- 12.【饶饶令】/ 130
- 13.【粉孩儿】/ 130
- 14.【一江风】/ 131
- 15.【江儿水】/ 132
- 16.【玉环清江引】/ 133
- 17.【神仗儿】/ 134
- 18.【玉芙蓉】/ 134
- 19.【千秋岁】/ 135
- 20.【红绣鞋】/ 136
- 21.【脱布衫】/ 137

22. 【出队子】(“三公之位”) / 137
23. 【出队子】(“连营分队”) / 138
24. 【醉太平】 / 138
25. 【普天乐】(“斗鸡陂”) / 139
26. 【普天乐】(“姑苏台”) / 140
27. 【朝天子】 / 141
28. 【叠字犯】 / 142
29. 【寄生草】 / 143
30. 【鹊踏枝】 / 144
31. 【赚尾】 / 145
32. 【排歌】 / 146
33. 【清江引】 / 146
34. 【沽美酒】 / 147
35. 【煞尾】 / 149
36. 【八声甘州歌】(【三换头】) / 150
37. 【二犯江儿水】 / 151
38. 【五马江儿水】 / 152
39. 【朝元令】 / 154
40. 【北泣颜回】 / 156

杂类 / 157

1. 【娃娃】(【耍孩儿】) / 157
2. 【南锣】(又名【罗罗腔】) / 159
3. 【批】 / 160
4. 【哭批】 / 161
5. 【柳子腔】(又名【云苏调】) / 162

第三章 京胡曲牌

概 述 / 165

1. 【小开门】 / 168
2. 【柳青娘】 / 170

3. 【海青歌】 / 171
4. 【八板】 / 173
5. 【山坡羊】 / 173
6. 【香柳娘】 / 175
7. 【春日景和】 / 175
8. 【寄生草】 / 177
9. 【洞房赞】 / 178
10. 【工尺上】 / 179
11. 【夜深沉】 / 181
12. 【哪吒令】 / 182
13. 【八岔】 / 184
14. 【万年欢】 / 186
15. 【哭皇天】 / 188
16. 【回回曲】 / 190
17. 【鹧鸪天】 / 192
18. 【斗蛐蛐】 / 193
19. 【碎葫芦】 / 194
20. 【劈破玉】 / 194
21. 【傍妆台】 / 195
22. 【柳摇金】 / 199

第四章 笛子曲牌

概 述 / 211

1. 【小开门】 / 211
2. 【八板】 / 211
3. 【汉东山】 / 212
4. 【山坡羊】 / 213
5. 【春日景和】 / 213
6. 【回回曲】 / 214
7. 【雁儿落】 / 214
8. 【普庵咒】 / 215

- 9.【万年欢】 / 216
- 10.【哭皇天】 / 216
- 11.【北正宫】 / 217
- 12.【寄生草】 / 217
- 13.【迎仙客】 / 218
- 14.【山花子】 / 219
- 15.【晚钟声】 / 219
- 16.【叠落金钱】 / 220
- 17.【变体雁过声】 / 220
- 18.【双飞蝴蝶】 / 221
- 19.【四来】 / 222

附录：常用唢呐曲牌与京胡曲牌入收法

概 述 / 227

唢呐曲牌 / 228

- 1.【水龙吟】 / 228
- 2.【工尺上】 / 233
- 3.【傍妆台】 / 235
- 4.【椰子吹打】 / 237

京胡曲牌 / 239

- 1.【小开门】 / 239
- 2.【柳青娘】 / 240
- 3.【海青歌】 / 241
- 4.【寄生草】 / 242
- 5.【洞房赞】 / 243
- 6.【工尺上】 / 244
- 7.【八岔】 / 246
- 8.【万年欢】 / 247
- 9.【哭皇天】 / 248

10.【鹧鸪天】 / 249

11.【斗蛭蛭】 / 250

12.【傍妆台】 / 251

13.【柳摇金】 / 253

后 记 / 257

参考文献 / 260