

京剧音乐百问 京昆曲牌百首

中国戏曲学院附中

万凤姝 万如泉 杨凌云 孔祥昌 编著

中国戏剧出版社

京剧音乐百问 京昆曲牌百首

中国戏曲学院附中

万凤姝 万如泉 杨凌云 孔祥昌 编著

中国戏剧出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧音乐百问·京昆曲牌百首/万风姝等编. -- 北京:
中国戏剧出版社, 2000.11
(戏曲教育系列丛书)
ISBN 7-104-01305-9

I. 京… II. 万… III. ①京剧-戏曲音乐-问答
②昆曲-曲牌音乐-选集③京剧-曲牌音乐-选集
IV. J643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 78124 号

戏曲教育系列丛书:

京剧音乐百问·京昆曲牌百首 万风姝 等 编

中国戏剧出版社出版

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码: 100086)

新华书店总店北京发行所 经销

有色曙光印刷厂 印刷

1200 千字 850×1168 毫米 1/32 开本 60 印张 6 插页

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—1000 册

ISBN 7-104-01305-9/J·565

全三册定价: 90.00 元

本 册: 31.60 元

前 言

1992 年江泽民主席就提出了“弘扬民族文化,振兴京剧艺术”。1994 年江泽民主席又在纪念京剧大师梅兰芳、周信芳诞辰 100 周年的座谈会上说:“以京剧为代表的民族戏曲艺术,是我国整个民族艺术的重要组成部分。弘扬民族艺术,振奋民族精神,是向广大群众特别是青少年进行爱国主义教育的重要内容,是建设社会主义精神文明的主要内容,是发展社会主义文化事业的迫切要求。”江主席在接见京剧音乐家李慕良先生时也说:“京剧千万不能失传。不仅不能失传,还要发扬光大。”京剧艺术、京剧音乐是我们的国粹。这体现了党和国家对京剧艺术的高度重视,其意义重大而深远。但如何落实江泽民主席的讲话精神,那还需要做许多具体而细致的工作。诚然,京剧是一门综合性很强的艺术,因

此，这又需要诸多方面的人士齐心协力地来做好工作。

京剧音乐是京剧整体艺术的构成要素之一，是京剧艺术的重要表现手段；它在戏剧情节的发展中，起着刻画人物形象、描写环境、渲染气氛的重要作用。我国京剧艺术的表演程式就是运用歌舞手段来表现生活的一种表演技术格式，真可谓“有言必歌，有动必舞”，也就是人们常说的一种载歌载舞，以歌舞表演故事的艺术。

谈起京剧，就离不开伴奏。京剧有一出戏叫《雁荡山》。它描写隋末山东孟海公起义，大败隋将贺天龙；贺退守雁荡山，孟追击，最后全歼隋军。这出戏里有夜战、水战，有登山、越城。该剧无一句念白和唱词，全凭舞蹈与武打取胜，充分发挥了京剧武打技巧，堪称别具一格。它不仅在五十年代初，全国戏曲汇演中获奖，而且随后多次在世界各国演出，颇受国内外观众的喜爱。试想，这出戏如果没有京剧音乐，没有锣鼓、曲牌，那剧中轻柔的水波荡漾，那巍峨的崇山峻岭，那更深夜静的环境，那激烈紧张的战斗气氛就无法体现，也就不可能赢得观众那么强烈的掌声。可见，京剧音乐在京剧综合艺术中占有着多么重要的位置。这也正如一句戏谚所云：“一台锣鼓，半台戏。”

本书的四位编著者均在戏曲艺术部门工作几十年，有的是教授，有的是研究员，有的曾担任过戏曲院校的领导工作。他们既有一定的戏剧理论修养，又有长期的教学实践经验。他们正是出于为“振兴京剧”要多做实事的使命感与责任心，在繁忙的正常工作之余，编写了这本《京剧音乐百问 京昆曲牌百首》。

这是一本有关京剧音乐、京昆曲牌方面的工具书，但它又不同于一般的京剧知识词典。它不仅仅是对名词、术语的简单解释，还告诉读者一些可操作的技巧。比如，在什么是“一击”？一问中，既有一般的戏曲术语解释，而且还标明了锣鼓

念法与代音符号；在谈到“一击”在剧中的运用时，更有具体的实例以及相关的曲谱。又如，在什么叫〔反二黄〕一问中，它不仅举出在京剧传统戏中擅于用来表现苍凉、凄楚、哀伤的《乌盆记》、《碰碑》、《钗头凤》里使用；而且还举出在京剧现代戏《杜鹃山》、《海港》中也用它来表现缅怀革命先烈、回忆劳动人民血泪史的悲壮、慷慨的思想感情。这就更加扩大了读者的欣赏领域，而且这种回答也正是一般词典所没有的。

这是一本戏曲演员，特别是青年京剧演员的必读书。很难设想，作为一个京剧演员，不懂京剧音乐，不懂京剧锣鼓、曲牌，而能够在舞台上准确地表演程式动作，很好地塑造人物形象。

这是一本戏曲艺术院校学生，尤其是表演、导演及音乐专业学生的辅助教材。由于各戏曲艺术院校的课时有限，有些戏曲（京剧）音乐知识不可能均在课堂上获得；如果你能认真地阅读这本书，即可弥补这一不足，从而提高了你的学习质量，并为你今后进行舞台创作提供了可以借鉴的资料。

这是一本供京剧戏友、广大京剧爱好者业余阅读的好书。它采用一问一答的形式，与你促膝聊天；它运用通俗、流畅的语言，深入浅出地告诉你有关京剧音乐的知识，从而使你在观看京剧演出时提高了欣赏品味，更加感受到国粹的艺术魅力。

诚然，由于编著者的时间、精力有限，对浩如烟海的京昆剧目及音乐曲牌的资料也不可能全纳书中，因此，就难免挂一漏万，有这样那样的缺点与差错。因此，由衷企盼得到专家、读者的指教！让我们海内外的炎黄子孙共同拥有的国粹——祖国民族戏曲艺术的代表——京剧永远屹立于世界艺术之林！

2000年6月·北京

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

· 京剧音乐百问 ·

什么叫“场面”？什么叫“文场”“武场”？	(3)
什么叫〔一击〕？	(4)
〔一击〕的鼓点还有其它形式吗？	(5)
什么叫〔二击〕？	(14)
什么叫〔小锣二击〕？	(16)
什么叫〔三击〕？	(17)
什么叫〔小锣三击〕？	(19)
什么叫〔四击〕？	(19)
什么叫〔小锣四击〕？	(20)
什么叫〔五击〕？	(21)
什么叫〔小锣五击〕？	(22)
什么叫〔小钹五击〕？	(24)
什么叫〔慢长锤〕？它如何应用？	(25)
什么叫〔快长锤〕？	(27)
什么叫〔闪锤〕？它在戏中的功能？	(28)
什么叫〔乱锤〕？它常表现什么内容？	(29)
什么叫〔摇板长锤〕？它常用于表现人物的何种情绪？...	(30)
什么叫〔冷锤〕？	(31)
在小锣伴奏中有冷锤的形式吗？	(33)
什么叫〔搓锤〕？它在剧中有什么作用？	(34)

什么叫〔小锣搓锤〕？它常表现什么情绪？	(36)
什么叫〔铙钹搓锤〕？它的功能所在？	(38)
什么叫〔九锤半〕？如何应用？	(40)
什么叫〔紧锤〕？	(40)
什么叫〔大锣硬三锤〕？	(42)
什么叫〔走马长锤〕？	(42)
什么叫〔撤锣〕？	(43)
什么叫〔报名一锣〕？	(45)
〔小锣报名一锣〕和〔大锣报名一锣〕有区别吗？	(46)
什么叫〔二三锣〕？	(48)
什么叫〔阴锣〕？	(49)
什么叫〔一锤锣〕？	(49)
什么叫〔带锣〕？它分几种？	(50)
什么叫〔加锣〕？它有几种？	(51)
什么叫〔兔行锣〕？它的用场？	(52)
什么叫〔撕边一锣〕？	(52)
什么叫〔凤点头〕？它有多少种？	(54)
什么叫〔叫头〕？它有多少种？	(59)
什么叫〔帽子头〕？	(62)
什么叫〔小锣帽子头〕？	(67)
什么叫〔小钹帽子头〕？	(67)
什么叫〔住头〕？它有几种？	(68)
什么叫〔收头〕？它有几种？	(69)
什么叫〔脆头〕？它有几种？	(71)
什么叫〔扫头〕？它的功能何用？	(73)
什么叫〔抽头〕？它有几种？	(75)
什么叫〔导板头〕？它有多少种？	(78)

什么叫〔大锣四击头〕？	(80)
什么叫〔小钹四击头〕？	(80)
什么叫〔冲头〕？它的表现功能？	(81)
什么叫〔小钹冲头〕？	(82)
什么叫〔夺头〕？	(82)
什么叫〔小锣夺头〕？	(85)
什么叫〔平板夺头〕？	(87)
什么叫〔小锣平板夺头〕？	(88)
什么叫〔铙钹夺头〕？	(90)
什么叫〔南梆子夺头〕？	(91)
什么叫〔长丝头〕？它有几种？	(93)
〔急急风〕常用来表现什么气氛？	(94)
什么叫〔纽丝〕？它有几种？	(96)
什么叫〔归位〕？它有几种？其表现功能是什么？	(97)
〔崩登仓〕在演奏时常有什么表现功能？	(98)
什么叫〔原场〕？	(100)
什么叫〔小锣原场〕？	(101)
什么叫〔水底鱼〕？它有几种？	(102)
什么叫〔长尖〕？	(104)
什么叫〔搜场〕？	(105)
什么叫〔单上场〕？	(105)
什么叫〔小锣下场〕？	(106)
什么叫〔旦上场〕？	(106)
什么叫〔一封书〕？	(107)
什么叫〔马腿儿〕？常用于戏中什么情节？	(108)
什么叫〔加饽饽〕？	(109)
什么叫〔扑灯蛾〕？它有几种？	(110)

什么叫〔扎多衣〕？它有什么作用？	(112)
什么叫〔金钱花〕？	(113)
什么叫〔四门静〕？	(114)
〔滴滴子〕是什么锣鼓？	(115)
〔马夫趟〕是专用牌子吗？	(116)
什么叫〔尾声〕？它的功能是什么？	(118)
在京剧唱腔中所用的声腔有哪些？	(119)
京剧唱腔上下句的结构是什么？	(120)
什么叫〔二黄〕？它适于表现什么情绪？	(127)
什么叫〔西皮〕？它适于表现什么情绪？	(128)
什么叫〔反二黄〕？它适于表现什么情绪？	(128)
什么叫〔反西皮〕？它适于表现什么情绪？	(129)
什么叫板式？京剧中有哪些板式？	(130)
什么叫板起板落？	(131)
什么叫眼起板落？	(134)
什么叫〔原板〕？	(136)
什么叫〔慢板〕？	(168)
什么叫〔三眼〕？〔快三眼〕？	(199)
什么叫〔二六〕？	(214)
什么叫〔流水〕板？	(232)
什么叫〔快流水〕？	(237)
什么叫〔垛板〕？	(239)
什么叫〔快板〕？	(244)
什么叫〔导板〕？	(251)
什么叫〔小导板〕？	(253)
什么叫〔回龙〕？	(255)
什么叫〔滚板〕？	(262)

什么叫〔碰板〕和〔顶板〕？	(265)
什么叫〔摇板〕？	(269)
什么叫〔散板〕？	(275)
什么叫〔四平调〕？	(280)
什么叫〔西皮四平调〕？	(298)
什么叫〔反四平调〕？	(300)
什么叫〔唢呐二黄〕？〔唢呐西皮〕？	(305)
什么叫〔南梆子〕？	(313)
什么叫〔吹腔〕？	(323)
什么叫〔高拨子〕？	(331)
什么叫〔西皮娃娃调〕？	(340)
什么叫〔哭头〕？	(346)
什么叫〔汉调二黄〕？	(356)
什么叫〔反汉调〕唱腔？	(361)
京剧唱腔中的“十三咳”是属于什么腔？	(365)
〔二黄慢二眼〕和〔二黄快二眼〕是什么样的唱腔？ ...	(367)
什么叫〔西皮快二眼〕？	(373)
什么叫〔西皮排板〕？它是不是新板式呢？	(375)
什么叫〔吟板〕？	(377)
什么叫〔西皮宽板〕？	(379)
什么叫〔鱼咬尾〕的唱法？	(380)
什么叫“双重终止”？	(382)
什么叫〔南锣〕？	(384)
什么叫〔娃娃〕？它有什么用途？	(387)
京剧中的插曲有哪些？	(394)
什么叫〔哭相思〕？	(398)
京剧中的〔引子〕有几种形式？	(399)

在京剧中的杂腔小调有哪些?	(402)
〔柳枝腔〕在什么戏中使用?	(403)
〔云苏调〕是一种什么样唱腔形式?	(405)
〔滩黄调〕是什么戏中的曲调?	(406)
〔银纽丝〕在哪出戏里使用?	(407)
〔花鼓调〕保留在什么戏中?	(409)
《小放牛》的曲子是属于哪些曲调?	(412)
锣鼓代音字对照说明	(414)

· 京昆曲牌百首 ·

(一) 京昆剧目	(419)
昆曲简介.....	(419)
《石秀探庄》《蜈蚣岭》《林冲夜奔》《芦花荡》	
《钟馗嫁妹》《醉打山门》《状元印》《小商河》	
《水帘洞》(闹龙宫)《雅观楼》《火烧裴元庆》《时	
迁盗甲》《孽海记·思凡》《孽海记·下山》《春	
香闹学》《游园》《惊梦》《金山寺》(烧香、水斗)	
(二) 唢呐曲牌	(568)
1. 唢呐曲牌在京剧音乐伴奏中的地位与作用	(568)
2. 京剧唢呐曲牌的源流和运用曲牌的规范	(570)
军乐类型曲牌	(572)
喜乐、宴乐类型曲牌	(619)
哀乐类型曲牌	(634)
叙事等类型曲牌	(640)
神乐类型曲牌	(642)
“吹台子”曲牌	(645)
关于四行谱号说明	(656)

京剧音乐百问

什么叫“场面”？什么叫“文场”“武场”？

过去，把京剧乐队叫做“场面”。据说是因为旧时京剧乐队的位置设在舞台上，处在直接面对观众的场面之上的缘故。也有人把从事京剧伴奏的乐师叫做“场面”或“场面先生”。

俗话有“一台锣鼓半台戏”之说。这里所说的“锣鼓”泛指戏曲乐队，虽然夸张，却道出了乐队伴奏在戏曲艺术当中的重要作用。京剧乐队由弦乐、管乐、弹拨乐和打击乐组成，分成“文场”和“武场”，故也有人把它称为“文武场”。

在京剧生成、发展的二百年里，京剧乐队也随之不断地发展、变化。由早期的五六种乐器发展到二十世纪中期为现代戏伴奏的京胡等“三大件”加打击乐再加上单管甚至双管编制的交响乐队的大乐队，可谓发展到了“顶峰”。

“文场”是指京剧乐队中的京胡、京二胡、月琴、三弦、中阮、大阮、笛子、唢呐、笙等乐器及其演奏者。

早期的文场只有京胡和三弦，后来又增加了月琴。京剧大师梅兰芳先生为了增加旦角唱腔伴奏的厚度，经与同他长期合作的琴师王少卿研究，在京胡、三弦、月琴的基础上又增加了京二胡，“文场”形成了“四大件”。凡京剧中老生、花脸（净）、老旦、小花脸（丑）等行当皮（西皮）黄（二黄、反二黄）唱腔，均由京胡、三弦、月琴来伴奏。而旦角和小生的皮黄唱腔则除京胡、三弦、月琴外，伴奏时还加上京二胡。一般情况下，在演出京昆剧目时，则由担任三弦、月琴的演奏者操笛子、唢呐、笙等乐器伴奏，并不需另外增加乐队的人员。

“武场”是指京剧乐队中的鼓、板、大锣、小锣、铙钹、小堂鼓、大南鼓（花盆鼓）等打击乐器及其演奏者。

早期的京剧武场只有鼓、板（由鼓佬一人担任）、大锣和小锣。后来为增加武戏的气氛，又增加了铙钹，形成了武场的

“四大件”。小堂鼓多在武戏开打时使用，一般都由三弦的演奏者兼任。武场中的鼓佬相当于交响乐团的指挥，统管全局，负责把乐队伴奏和演员的唱、念、做、打、武有机地结合在一起。大锣、小锣、铙钹则在鼓佬的指挥下演奏各种锣鼓经，配合“文场”为演员唱腔进行伴奏。逢演出武戏，则以武场为主烘托出两军对垒时，千军万马奋力厮杀的热烈气氛。

当初人们称赞“场面”的全能高手为“六场通透”或“八场通透”。意思是说他们可以娴熟地演奏“文武场”中的各种乐器，所谓“吹、打、弹、拉”无所不能。

什么叫〔一击〕？

〔一击〕（又称一锣）是京剧伴奏锣鼓点的名称，也是京剧常用的锣鼓经之一。在京剧伴奏中，它的形式丰富多样，根据剧情人物的需要，可演奏出千变万化的形式。

其中最常用，最简单则是：

锣鼓念法	〔 0 仓 *
代音符号	〔 0 K

这种一锣，它在剧中运用非常广泛，而且有一定的格式。它能配合人物动作，加强念白的语气。例如《破洪州》：

穆桂英 众将官！（右手端带，左手将水袖上撩，旁折起）

众军士 有！（K 0||）（穆桂英亮折袖端带相）

穆桂英 兵发洪州！（左手端带不动；右手向右外方单指出）

众军士 啊。

* 锣鼓代音字对照说明见第 413 页。

这种一锣，听起来简单，但它在剧情中起着至关重要的作用。这〔一击〕，联接了元帅升帐传达命令的一呼和众军士接受军令时的一应。

另外，这种一锣，可做为唱〔散板〕中间的垫锣。例如《战樊城》：

伍 员〔扭丝〕（唱〔西皮散板〕）

(<u>6 6</u> <u>6 5</u> <u>5 3</u> <u>1 2.</u> <u>6 6</u> <u>2 1.</u>)										<u>6 2</u> 1 3 2 1 6					
										自 古 兵 来 有 将					
3 2 (K)		1		<u>5 3</u>		1		<u>2 3</u>		<u>2 1</u>		6		1 (K)	
(呃)挡，				水 淹		土 屯		又		何		妨!			

这种垫锣，它不仅是起了像标点符号逗号的作用；它烘托了人物的情绪，增强了气氛的渲染。

〔一击〕的鼓点还有其它形式吗？

〔一击〕是京剧伴奏常用的锣鼓点子。根据剧情需要和要求，每出戏有每出戏的打法，它因情而需，因戏而异。我们在上面谈的是大锣〔一击〕。〔一击〕它还包括〔小锣一击〕、〔撕边一击〕、〔八答仓〕、〔冷锤〕、〔小锣冷锤〕、〔报名一锣〕、〔小锣报名一锣〕以及其它形式的〔一击〕演奏。下面分类说明。

一、〔小锣一击〕