

京剧打击乐总谱 及运用说明

(1955年未刊印书稿影印)

张宇慈 屠楚材 吴春礼 何为 编写
中国戏曲研究院研究室戏曲音乐研究组 编

学苑出版社

京剧打击乐总谱 及运用说明

(1955年未刊印书稿影印)

张宇慈 屠楚材 吴春礼 何为 编写

中国戏曲研究院研究室戏曲音乐研究组 编

贵州师范学院内部使用

学苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧打击乐总谱及运用说明 / 张宇慈等编写. -- 北京 : 学苑出版社, 2019.7

ISBN 978-7-5077-5724-8

I. ①京… II. ①张… III. ①京剧—民族击乐器—民族器乐曲—总谱—中国 IV. ①J648.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 131240 号

责任编辑：潘占伟

印制总监：张翔

出版发行：学苑出版社

社址：北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码：100079

网 址：www.book001.com

电子信箱：xueyuanpress@163.com

联系电话：010-67601101（销售部） 67603091（总编室）

经 销：新华书店

印 刷 厂：北京建宏印刷有限公司

开本尺寸：787×1092 1/16

印 张：22.75

字 数：298千字

版 次：2019年7月北京第1版

印 次：2019年7月第1次印刷

定 价：98.00元

贵州师范学院内部使用

：

出版说明

打击乐是戏曲舞台艺术最重要、最核心的专业技术之一。京剧打击乐的科学记录、整理，不仅是现代学术的内在要求，也是传统京剧传承及发展的有力助推。

《京剧打击乐总谱及运用说明》一书是前辈戏曲音乐专家张宇慈、屠楚材等在继承前人经验基础上具有开创性意义的著作，它使向来只能通过口传心授的京剧打击乐，有了科学的记谱、整理规范，对于京剧艺术的传承和发展功莫大焉！该书初稿——屠楚材所著《京剧打击乐总谱》于1952年在由全国戏曲工作会议举办的戏曲展览上首次展出，深受嘉许，引起轰动。《京剧打击乐总谱及运用说明》于1958年由人民音乐出版社正式排印出版，定名为“京剧打击乐汇编”，后重印多次，在国内外影响很大。

为彰显前辈的劳绩，传承祖国优秀的文化遗产，虑及版本价值，学苑出版社特将《京剧打击乐总谱及运用说明》1955年4月23日的送审版正式刊行，以飨学界。

此次出版，采用影印的方式，以便最大限度保存原作风貌（凡作者修订之处，以及杨荫浏、刘吉典等专家的评语一仍其旧），为学界提供第一手的资料。

学苑出版社戏曲编辑室

2019年5月

张宇慈（右）、屠楚材（左）1928年合影

屠楚材 1933年摄于大觉寺，时年18岁

编者按：以下系与屠楚材交往过的部分琴师、鼓师，按姓氏笔画排序。说明文字原由屠楚材撰写于照片背面。

王少卿

琴师，人称“京胡圣手”。系京剧汪派名老生王凤卿长子，工老生，后改场面，拜入名笛师曹心泉门下。除专工京胡外，为了发展伴奏技巧，他与名三弦师白凤岩共同研究曲艺伴奏技巧。他曾与杨宝忠（四胡）一起为鼓界大王刘宝全伴奏，深得其嘉奖与推崇。在京胡技巧上，可称空前绝后。

王瑞芝

琴师，票友出身。后投入老艺人耿一门下，正式下海。对余派艺术研究较多，曾长期佐助孟小冬，直至其去香港定居。后为谭富英操琴。他早年也傍过言菊朋等人。技巧上尺寸较稳当严谨，但力度终显不足。

(王瑞芝操琴图)

杨宝忠

琴师，原京剧余派（余叔岩）老生，余门弟子。后改琴师，曾伴名老生言菊朋、马连良，后佐其弟杨宝森，最后转入天津戏校任教。“文革”期间去世。我与宝忠经李适可介绍相识。宝忠天资聪颖，曾从一德国人学过小提琴，弓法中有些创造。他曾受益于陈彦衡老先生，但其场面老师则是老艺人锡子刚。他手快，但尺寸不稳，对占行则显得捉襟见肘。讲笑话是其一绝。

杭子和

鼓师，票友出身。7岁时即能当场打《天水关》等传统戏，长期在春阳友会票社演出。早年即为名老生余叔岩司鼓。他腕力极佳，基本功深厚，尺寸掌握得准确，鼓点清脆干净。为人厚道，无艺人一般恶习。其子世维人亦憨厚。我们原在大阮府胡同组织扶轮雅集，后又组织城西（？）雅集，杭先生均有参加。我在与杭先生长期合作后，得益良多，受惠非三言两语可以说清。杭先生个人与我私交也很深厚，因而介绍了文秀山投入其门墙。“文革”后杭先生因病逝世于北京（我当时身在东北）。

赵济羹

琴师，人称喇嘛。左手拉弓，右手按弦。操琴腕力灵活，指音淳厚，尺寸稳妥，生旦俱佳，是王少卿一辈仅次于少卿的琴师。

胡铁芬

琴师，又称穆铁芬。程砚秋早年琴师，对程派唱腔发展起了促进作用，但在演奏技巧上仍以传统技巧为主。

幼子打不学时，每以无活为苦，而打时反亦均以为苦。（打是打也） 元吾年个國，戏曲之亦今以戏曲展曉五文化官首以

展出来作言剧打山出後譜及打山乐与喂叫中譯总譜，深愛中外何嘉許，此后与字意見今作总出此册問世，当时係于
十分支持，其延聘了名鼓师松文以，而仰止崇崇为顧問，同时与公方剧些四曲牌，一乘，石者固为材料未及正理，出在，在
近出此等譜板亦則分或或艺术之发表，祖国文化遺產少得一保障，差堪告慰！

字总領，心之与字多忘問文，又係于親，係名中家張伯英先生幼子，生性慷慨，親如未問，呼梅余究組編
材為

胡景均有解樂之造謠，分明慶盛良乘，奈何奈何楚宋墨少青者氣，惜不耳家清，故未現致子保字，音但喜对言劇之求碑

多格引先牌，擊去原反，誰說能，与在老寫生起會一信此等以政周之各科考校同考，同考中南有戲考考物以年（施与

云胡景鋪在，打除再生（限仙生文）等，以編信考川字禮喜思本人，与无鼓師梳子和自楚也，考均究研信要連，其占名

張師探生劇團，王少仰，松子友如，与余交住道張并，兵余球石近京時，已以考不起，公平進世，人之求去，及于進則

（字总京並五之，卷十）

五八年楚材九于京只
中國戲曲研究會
戲劇部

中國戲曲研究會 戲劇部

原版扉页屠楚材文字

编者按：此为据上页整理的文字。

幼习打击乐时，每以无谱为苦。而内行鼓师亦均以“历来打击乐均以口传”为辞。一九五二年全国戏曲工作会议戏曲展览在文化宫首次展出拙作《京剧打击乐总谱》及《打击乐与唢呐曲牌总谱》，深受内外行嘉许。此后与宇慈兄合作写出此册问世。当时领导十分支持，并延聘了名鼓师松文明、笛师迟景荣为顾问，同时写出《京剧唢呐曲牌》一书。后者因当时材料未及正（整）理出台，后迟在戏曲学校京剧《戏曲艺术》发表。祖国文化遗产得以保留，差堪告慰！

宇慈兄与余为总角交，又系至亲，系名书家张伯英先生幼子，生性聪颖，雅好京剧，对梅、余艺术以及打击乐、京胡等均有较高造诣，余受益良多，实系京剧票界少有专家，惜不习乐谱，故表现较为保守。但其对京剧艺术许多独到见解，实属难能。与名老生赵贯一系北京财政商业专科学校同学，同学中尚有琴票杨明华（施子云胡琴铺东）、陈再生（陈幼生父）等，均系京剧票界名人，与名鼓师杭子和、白登云等均系莫逆，并与名琴师徐兰园（沅）、王少卿极为友好。与余交往近五十年，余难后返京时，已卧床不起，八一年逝世。人去物在，良可悲也！

（宇慈 长余二岁，属牛）

一九八二年楚材记于东四八条戏剧家协会

回忆著名戏曲音乐家屠楚材先生

屠楚材（1915年—1999年）为我国著名的戏曲音乐家。他的小传已被收入《中国京剧史》一书中。屠先生原籍江苏武进，生于北京。他出身名门。其祖父屠寄（1856年—1921年），字敬山，号结一宦主人。清光绪年间进士，曾担任京师大学堂正教习。民国以后任国史馆总纂。他一生擅长史地，对蒙古史尤有深入研究。他翻阅大量古籍和外国史料文献，费数十年工夫，独立完成名著《蒙兀儿史记》160卷。该书纠正了《元史》中的不少错误，对我国西北地理沿革考证颇详。屠寄是我国著名的近代史学家，位于江苏常州的屠寄故居，现仍保存着与屠寄有关的书稿、资料及实物，这些文物在当地有深远影响。楚材之父屠元博，字宽。他曾在常州从事教育工作，是常州中学的创始人。至今该校仍耸立着屠元博先生纪念塔。2007年，在该校建校百年之际将重修该塔，以此来彰传先辈建校的功绩。中国共产党早期的领导人瞿秋白就是元博先生的学生。

屠先生兄弟四人，他排行在四。楚材幼年丧父，随母亲到京，住在舅舅朱道炎家。他在北京上小学，后又到天津南开中学就读。1938年，毕业于辅仁大学经济系。1942年，毕业于久松日语专科学校。楚材因受外公外婆酷爱京剧的影响，自幼自学京胡，12岁就登台为票友操琴伴奏。后来又与徐兰沅、赵济羹、杨宝忠、王瑞芝、杜奎三、姜凤山、汪本贞、倪秋平等著名琴师交往，学习他们的操琴技艺，使其琴艺水平有了明显的提高。他曾经资助过制琴高手史善朋，

在与其长期的交往中学会了胡琴的选料、制作和质量鉴定的方法。20世纪40年代初，屠先生曾在铁道部扶轮雅集票房担任琴师，曾为李适可、赵贯一、南铁生等名家名票操琴。由于他弓法稳健，技艺娴熟，深受名家的好评。与此同时，屠先生又向李善卿学习唢呐的演奏，借以拓宽戏曲音乐的知识面。

1949年3月，屠先生参加南下工作团，为第四野战军十五团宣传队队员。1950年回北京后调入文化部戏曲改进局艺术处，不久又调到了中国戏曲研究院音乐科，正式从事戏曲音乐研究工作。1952年初，中国戏曲学校筹建时，屠先生被派到该校协助进行招生、考试、评分等工作，并为增设音乐、钢琴等课程做了必要的筹备，使该校的教学水平很快达到了专业学校的教学标准。1952年，在全国第一届戏曲观摩大会上，为汉剧表演艺术家陈伯华伴奏《宇宙锋》时，屠先生对汉剧唱腔做了成功的改革，他以京剧演奏技法来表现汉剧曲调，这是演奏技法上的新突破，助陈伯华荣获演员一等奖。同时，在这次大会上，屠先生还展示了自己编记的京剧管弦乐与打击乐总谱初稿，深受与会代表的关注。过去京剧打击乐均由鼓师口传心授，长期以来无法记录，因此影响了戏曲打击乐的学习、传承与研究。屠先生所编记的总谱初稿，也是京剧音乐方面的一个创举。屠先生在从事京剧音乐研究期间，曾走访了许多著名的老艺人，认真总结他们的实践经验。如著名鼓师松文明的司鼓经验（包括戏曲舞台上常用的曲牌和锣鼓经）就是由屠先生主要负责整理记录的。后来他与名笛师迟景荣合著《唢呐曲牌》，原稿因故丢失，非常可惜。

为了做好京剧音乐的普及工作，屠先生还编写记录了大量老唱片的声腔曲谱，如梅（兰芳）派剧目有《醉酒》《宇宙锋》《玉堂春》《太真外传》等；余（叔岩）派剧目有《空城计》《状元谱》《搜孤救孤》《大保国》等；新编历史剧有《柳荫记》《雁荡山》等。

屠先生最先对梅派艺术有深入的研究，对梅先生所灌的唱片、录音及常见代表剧目都能准确地掌握其演唱技巧和伴奏方法。后又研究余派、杨（宝森）派、汪（桂芬）派、言（菊朋）派等老生流派剧目，亦都熟练地掌握了其演唱的艺

术规律。

正当屠先生为振兴京剧艺术努力做贡献的时候，1957年，“反右”斗争开始了，屠先生被错划成右派，于1958年3月被下放到北大荒劳动。半年后，因屠先生有一技之长，而被调到农垦系统京剧团工作。不久撤销了“处分”，被聘为艺委会委员兼音乐设计及乐队队长等职，每天给演员吊嗓子排戏。屠先生曾为剧团排了不少戏，现代京剧有《雷锋》《千万不要忘记》《三世仇》等，传统剧目有《赵氏孤儿》《罢宴》《赤桑镇》等。这些剧目深受观众的欢迎，也使剧团自负盈亏，达到良性循环状态。1970年，剧团解散后，屠先生被调到某农场学校任教。1980年落实政策，他才又回到中国艺术研究院戏曲研究所音乐组重操旧业，先后被评聘为副研究员、研究员、研究生导师，同时被批准为中国音乐家协会会员、中国戏剧家协会会员。1986年底离休后，他仍继续从事戏曲音乐的研究工作和丰富多彩的社会活动。

1989年9月，屠先生被推选为余叔岩艺术研究会理事。1991年5月，受聘为中国艺术研究院研究生部学位论文答辩委员会委员。1993年3月，举办王瑶卿诞辰113周年纪念活动，在总政排演场演出《大登殿》，屠先生应邀为著名京剧表演艺术家梁小鸾操琴伴奏。20世纪80年代初，他还向京剧演员宋丹菊传授梅（兰芳）派代表剧目《玉堂春》。

屠先生于1945年与关礼鸾女士结婚，婚后生有6个子女，均未从艺。20世纪50年代初，关女士曾和屠先生同在中国戏曲研究院音乐科工作，亦从事记谱和京剧音乐文献的管理工作。

屠先生一生著作颇丰，现择其主要作品介绍如下：

《中国京剧史》，屠先生参加第三章音乐部分的编写。

《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》（第二版），尚未出版，请先生参加部分内容编写。

《京剧打击乐总谱》（5人合著），出版年代不详。

《京剧唱腔》，人民音乐出版社1959年出版，屠先生参加部分唱段的记谱。

《京剧打击乐汇编》，人民音乐出版社 1958 年出版，1987 年重印。该书影响很大，1960 年已被美国哈佛大学引用为教材。屠先生参加该书的编写。

《京剧新序》，北京燕山出版社 1999 年出版。该书是与刘曾复先生合著，屠先生为书中的 9 出戏的声腔、文武场记了谱。这也是他生前的最后一部著作，他在患病中仍坚持核对书稿，可惜没有看到这本书的样书。

总之，屠楚材先生一生为京剧音乐研究献身，他不仅仅是个技艺高超的琴师，在研究生、旦行唱腔方面和记录研究京剧打击乐方面均做出了突出贡献。1958 年，他虽在政治上受到不公平待遇，但他一直没有怨言。1980 年在落实政策回京后，仍然积极投入京剧音乐的研究中去，这是令人钦佩的。屠先生所以取得如此大的成绩，我们认为有以下几个原因：一、屠先生自幼聪颖，自学京胡成才是天赋；二、他有深厚的文化底蕴，加上个人勤奋好学，因此很快从玩票的水平一跃成为高级专业研究人员；三、有必要的客观条件。屠先生开始从事京剧音乐研究的时间正好在 20 世纪 50 年代初，当时相当数量的老艺人仍健在，他能及时总结这些宝贵经验。同时，戏曲研究所又珍藏大量的老唱片和各种艺术文献资料，这也是从事研究工作的物质基础。

我们今天回忆屠先生的目的，主要是要宣传和学习他为振兴京剧所做出的贡献，也希望国家文化主管部门更加重视优秀传统剧目的保留和传承，并提供必要的资金支持。抢救国粹是刻不容缓的大事，我们也希望戏曲院校能重视戏曲音乐研究人才的培养，让振兴京剧的口号落到实处。

刘曾复 陈志明

(原载《中国京剧》2002 年第 2 期)

父亲去世 20 周年感怀

当得知父亲于 1951 年开始撰写的《京剧打击乐总谱及运用说明》初稿，在学苑出版社及出版社潘占伟先生的鼎力帮助下，劫后余生重新整理出版的消息时，内心五味杂陈，感慨万千。

光阴荏苒，转眼父亲他老人家离开我们已近 20 年了。

父亲是一位十分慈祥、与世无争的人，他谦恭内敛、坚韧隐忍、行事低调，就是在那最艰苦的年代，也从不抱怨。

父亲一生著作颇丰，然而由于历史的原因，很多心血都付之东流了。《京剧打击乐总谱及运用说明》的书稿，是父亲早在 1952 年全国戏曲工作会议戏曲展览（在文化宫举办）首次展出的，它开辟了京剧打击乐乐谱记录整理的先河，是一个伟大的创举与尝试。想不到如今，当该书的初始版本，再一次展现在我们面前时，我们这些当年尚在襁褓中或还在蹒跚学步的儿女，也都步入花甲、古稀之年了。

抚摸着这本命运多舛、重见天日的凝聚着父亲诸多心血的《京剧打击乐总谱及运用说明》初稿，父亲他老人家当年的手迹跃然纸上，想想几经磨难书稿的原始版本能够保留至今，不禁潸然泪下……

思念，思念，留下的只有对父亲无尽的思念……

父亲一生对京剧的挚爱，我们有目共睹，感同身受。他治学严谨，精益求精，一丝不苟。记得我们很小的时候，家里经常被京剧笼罩着，往往是深夜我们一觉醒来，还听到楼下有人在用留声机一遍遍地放着京剧唱片，那是爸爸妈妈在

给京剧记谱。

记得那时每逢周日，家中总是高朋满座，整个小院十分热闹，爸爸操琴，朋友唱戏（记忆中印象最深的是三大爷屠质甫、刘曾复伯伯、陶君起、杨达成等），那是老爸在与京剧票友聚会。这样的时光很遥远，很熟悉，很短暂，但却深深地留在了我们的记忆中。

再次看到父亲又忙碌在他热爱的京剧艺术中时，已是上世纪80年代，他和妈妈难后返京之后了。

那段时间，应是父亲历浩劫之后最快乐的时光。他重新获得了工作的机会。我们又看到他老人家忙碌的身影，他在记谱，在修琴，在和朋友们、票友们切磋，在与时间赛跑，尽可能利用有限的时间，将自己脑海中宝贵的知识与经验记录下来。那段时间父亲与刘曾复伯伯、梁小鸾、邹功甫、朱家溍、欧阳中石、崔荫轩等经常出入梁府或往返于大林（林瑞平先生）主持的团结湖票房。

那时，我们都有了自己的工作、家庭，还大多在外地，只能是偶尔回来和父母团聚。我们来去匆忙，很少有时间关注父亲的爱好和工作。

因为父亲，我们离京剧艺术很近，可事实上几十年来，我们离京剧却很远，很陌生，甚至从没有完整地欣赏过父亲的京胡演奏，谈不上认真倾听，更谈不上传承了。

如果说遗憾，这大概真是永远的无法弥补的遗憾了。

这次《京剧打击乐总谱及运用说明》初稿的出版，我们最应该感谢的是为出版此书，拖着病体尽心竭力，往返奔波的陈志明先生；还要感谢在那么艰苦的环境下，将原书稿完整收藏保存至今的堂兄屠式璠先生。在此，我们兄弟姐妹六人向为该书出版做出贡献的陈志明先生、式璠兄，以及为出版此书付出情感和辛劳的所有人，表示衷心的感谢和深切的感谢！

屠式璠执笔

2019年1月2日

目 录

回忆著名戏曲音乐家屠楚材先生……刘曾复 陈志明 /1

父亲去世 20 周年感怀……屠式琚 /5

京剧打击乐总谱及运用说明（1955 年未刊印书稿影印） /1