

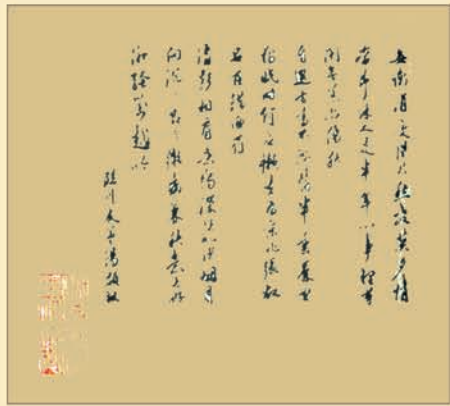
## 第二单元 梨园芬芳



元杂剧作家关汉卿



毛泽东1951年4月为中国戏曲  
研究院成立题词



明戏曲作家汤显祖手迹（局部）

### 你知道吗

梨园：唐玄宗时教练宫廷歌舞艺人的地方。后人称戏班为梨园，称戏曲演员为梨园子弟。

戏曲：我国传统的戏剧形式，是包括文学、音乐、美术、舞蹈、武术、杂技及人物扮演等各种因素的综合艺术。剧中人物分别由生、旦、净、丑等角色行当扮演。我国的地方戏曲有400余种。戏曲音乐包括唱腔音乐、伴奏音乐及富有音乐性的念白三部分。至今，我国许多剧种如昆曲、京剧、川剧、越剧、粤剧等，均被列入人类或国家级非物质文化遗产代表性项目名录。



唐代官乐图



宋杂剧演出图



元杂剧演出图

# 牡丹亭

欣赏



## 游园

——选自昆剧《牡丹亭》

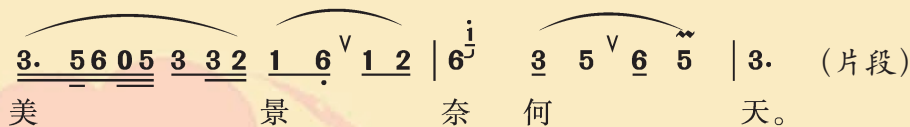
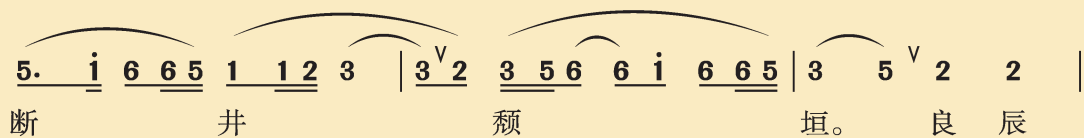
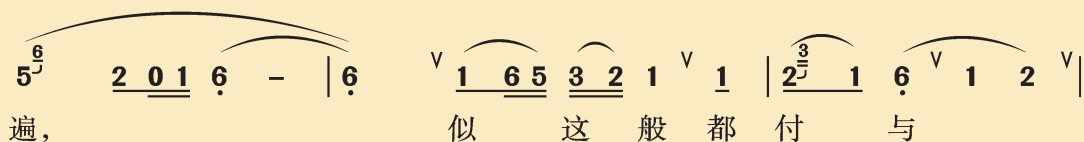
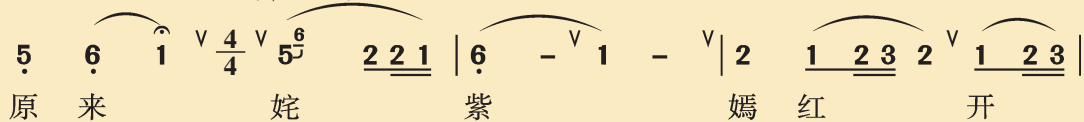
1=D  $\frac{4}{4}$

自由地

高步云、蒋泳荷 整理

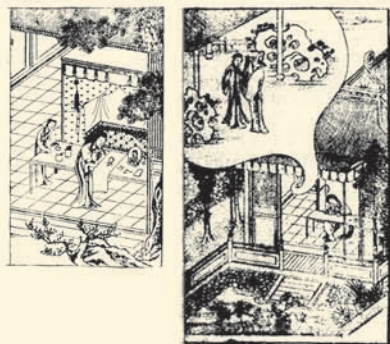
杨荫浏 校订

(中眼起)



### 你知道吗

昆曲：专唱昆腔的剧种，历史上昆腔也称为昆曲。源于元末明初江苏昆山地区，经明代魏良辅重大改革形成戏曲剧种，至今已有600多年历史，是最为悠久的戏曲剧种之一。2001年昆曲被列入人类非物质文化遗产代表作名录。



明万历刻本《牡丹亭》插图

## 国粹流芳



服饰、帽冠



脸谱、化妆

### 你知道吗

京剧：形成于北京，已有200多年历史，是近代中国汉族戏曲的代表。其唱腔以二黄腔、西皮腔为主，京剧表演的四种艺术手法是唱、念、做、打，乐队有文、武场之分，文场使用京胡、京二胡、月琴、弦子等主奏乐器，武场以鼓板为主，大锣、小锣次之。2006年被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。



欣赏

# 看大王在帐中和衣睡稳

——选自京剧《霸王别姬》

1=<sup>b</sup>E  $\frac{4}{4}$

[南梆子]

看 大 王 在 帐 中 和 衣 睡 稳， 我 这 里 出 帐 外 且 散 愁 情。

3. 5 3 2 | 3 1̇ 7 6 5 6 | 6̇ 3̇ 0 6̇ 3̇ 6̇ 5 6 6̇ 5 | 5 - (2 1 2 3 5 6 |

1. 2 6 5 3 5 2 1 3 5 2 | 6̇ 2 7 6 1̇ 3 5 6 | 5 5 6) 3 6 5 | 3 5 7 5 6 (3 5) |

7. 6 7 6 5 | 5 6 0 7 6 3 5 | 7 6 - - (3 5 | 6 5 7 6 5 3 3 5 6 1̇ |

6 1̇ 5 6 1̇ 7 6 5 7 6 5 | 3 2 3 3 5 6 5 6 1̇ 6 5 3 5 | 6 2 7 6) 5 6 5 |

3. 5 6 5 4 3 3 | 2 (1 6 1) 7 6 5 | 3 5 6 3 (2 2) |

1. 2 3 2 3 | 6 0 1̇ 6 0 3 2 1̇ | 6 2 7 6 5 6 5 | 5 (片段)



梅兰芳(1894-1961): 京剧表演艺术大师, “四大名旦”之首, 代表作有《贵妃醉酒》《霸王别姬》等。

欣赏

# 迎来春色换人间

——选自现代京剧《智取威虎山》



1=E  $\frac{1}{4}$   $\frac{2}{4}$   
快速 自由地

3̣ | 3̣ | 2̣ | 3̣ | 5̣ | 5̣ | 5̣ | 5̣ | 5̣ | 0 | 0 | 0 | 0 |

穿 林 海,

0 | 0 | 0 | 5̣3̣ | 3̣ | 3̣ | 3̣ | 2̣ | 3̣ | 4̣ | 5̣ | 3̣ | 2̣ | 1̣ | 2̣ |

跨 雪 原,

3̣ | 3̣ | 3̣ | 3̣ | 1̣ | 2̣ | 2̣ | 1̣2̣ | 2̣ | 2̣ | 2̣ | 2̣1̣ | 1̣ | 1̣ | 1̣ | 1̣ | 1̣ | (片段)

创与做

1. 对比聆听以上两个唱段，说说它们的节奏有什么不同的特点。
2. 课外收集京剧的相关资料，在课堂上与同学进行交流。



同光(同治、光绪)十三绝画像




四大名旦 (前排：程砚秋 后排左起：尚小云、梅兰芳、荀慧生)

3. 与同学合作唱一唱，体验戏剧的韵味。


1=D  $\frac{2}{4}$

小快板


《戏韵》



$$\left[ \begin{array}{l} 1 \quad \underline{\underline{6 \quad 2}} \quad ||: 1 \quad 0 \quad | \quad 1 \quad \underline{\underline{6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad | \quad \underline{\underline{1 \quad 2 \quad 6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 3 \quad | \quad \underline{\underline{2 \quad 1 \quad 6 \quad 2}} \quad | \\ \text{龙 里 格 龙,} \quad \text{龙 里 格 龙,} \quad \text{龙 里 格 龙 龙 咚 里 格 龙 格} \\ \\ 0 \quad 0 \quad ||: 1 \quad \underline{\underline{6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad | \quad 1 \quad \underline{\underline{6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad | \quad \underline{\underline{1 \quad 2 \quad 6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 3 \quad | \\ \text{龙 里 格 龙,} \quad \text{龙 里 格 龙,} \quad \text{龙 格 里 格 龙 咚} \end{array} \right.$$



$$\left[ \begin{array}{l} \overbrace{1.} \quad | \quad \overbrace{2.} \\ 1 \quad 0 \quad | \quad 1 \quad \underline{\underline{6 \quad 2}} \quad ||: \underline{\underline{1 \quad 3 \quad 2 \quad 6}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad | \quad \underline{\underline{3 \quad 5 \quad 5 \quad 5}} \quad | \quad 3 \quad \overset{\sim}{6} \quad | \\ \text{龙。} \quad \text{龙 里 格 龙 咚 里 格 龙。} \quad \text{mi sol sol sol mi la} \\ \\ \underline{\underline{2 \quad 1 \quad 6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad ||: \underline{\underline{2 \quad 1 \quad 6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad | \quad 1 \quad \underline{\underline{6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad | \\ \text{里 格 龙 格 龙。} \quad \text{里 格 龙 格 龙。} \quad \text{龙 里 格 龙,} \end{array} \right.$$



$$\left[ \begin{array}{l} 5 \quad \dot{1} \quad | \quad \overset{\sim}{6} \quad 5 \quad | \quad 3 \quad \underline{\underline{6}} \quad | \quad 3 \quad 5 \quad | \quad \underline{\underline{2 \quad 1 \quad 6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad || \\ \text{sol do la sol mi la mi sol 里 格 龙 格 龙。} \\ \\ 1 \quad \underline{\underline{6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad | \quad \underline{\underline{1 \quad 2 \quad 6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 3 \quad | \quad \underline{\underline{2 \quad 1 \quad 6 \quad 2}} \quad | \quad 1 \quad 0 \quad || \\ \text{龙 里 格 龙,} \quad \text{龙 格 里 格 龙 咚 里 格 龙 格 龙。} \end{array} \right.$$



《赵氏孤儿》剧照



《将相和》剧照



《白蛇传》剧照

# 南腔北调

我国的地方戏曲有400余种，从南到北、从东到西，在祖国辽阔的土地上，几乎每个省（市、自治区）都有地方戏曲。

## 欣赏

### 花木兰羞答答施礼拜上

——选自豫剧《花木兰》

1=<sup>b</sup>E  $\frac{2}{4}$

中速稍慢

(  $\dot{1}$   $\dot{2}$   $\dot{1}$  | 5 0 |  $\dot{1}$   $\dot{2}$   $\dot{3}$   $\dot{1}$  | 2 0 | 5 5 3 | 2 5 | 2 1 5 | 1. 2 3 5 | 2 3 2 1 | 6 1 2 3 |

$\dot{1}$   $\dot{2}$   $\dot{3}$  5 | 2 1 7 6 | 5 0 6 | #4 3 | 2 ) 5 6 | 1  $\dot{7}$  6 | 6  $\dot{4}$  | 3. 5 3 2 | 1 - |

花 木 兰 羞 答 答

( 6.  $\dot{1}$  6 5 |  $\dot{6}$  #4 | 3 2 | 1 | 1 1 | 1 ) 5 | 6 |  $\dot{6}$  2 |

施 礼 拜

$\dot{1}$ . 2 7 6 | 5 0 6 7 2 | 1 7 6  $\dot{6}$  #4 | 5 - | 5 ( 5 6 |

上，

5 2 | 7 6 | 5 5 7 6 5 #4 | 5 - ) | 1 1 7 6 5 4 | 3. 5 3 2 2 6 1 |

尊 一 声 贺 元 帅

( 6.  $\dot{1}$  6 5 |  $\dot{5}$  3 | 2 1 | 1 ) 3 5 | 6  $\dot{1}$  3 2 3 |  $\dot{1}$ . (片段)

细 听 端 详。

## 你知道吗

豫剧：又称河南梆子，是河南的主要剧种之一，流行于河南及邻近省（市、自治区），由河南民间音乐和秦腔等结合而成，代表人物有常香玉等。



唱段

# 锦城丝管日纷纷

——选自川剧《巴山秀才》



(唐) 杜甫 词

廖忠荣 曲

1=D  $\frac{4}{4}$   
中速稍慢

(6 5 3 2 1 3 | 2 3 1 2 3 - | 6 5 3 2 1 3 | 2 3 1 7̣ 6̣ - | 6̣ 1̣ 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ |

3 6 5 3 2 - | 3 5 6  $\dot{1}$  2̣.  $\dot{3}$  | *rit.*  $\dot{1}$  6 5 3 6 - ) | 6 5 3 2 1 3 | 3 2 3 1 6 5 |

锦 城 丝

1 - 2 5 3 2 | 1 3 2 1  $\overset{2}{6}$  - | 6 - 3. 5 |  $\dot{1}$  6 5 3 6 - |

管 日 纷 纷, 半 入 江 风

6  $\dot{1}$  6 5 3 5 2 | 3. 5 6  $\dot{1}$  5 6 3 2 | 1 1 6 2 - | 0 2. 1 6 5 |

(啊) 半 入 云, 此 曲 只

1 - 6.  $\dot{1}$  6 5 | 3 5 2 1 3 - | 3 - 2 1 3 | 2 1 6 - - |

应 天 上 有, 人 间 怎 得

3 2 1 6 5 1 3 | 2 - - - | 3. 5 6  $\dot{1}$  5 | 2.  $\dot{1}$  5 6  $\dot{1}$  7 |

几 回 闻? 此 曲 只 应 天 上

6 - - - | 3. 5 2 1 2 3 - | 2. 1 5 6 7 | 6̣ - - - ||

有, 人 间 怎 得 几 回 闻?

## 你知道吗

川剧：流行于四川、重庆两地及云南、贵州的部分地区，形成于清朝雍正、乾隆年间。包括昆腔、高腔、胡琴、弹戏、灯戏五种声腔，以高腔最具特色。川剧剧目丰富，戏曲语言生活气息浓厚，文学价值较高，表演细腻、幽默、风趣。





## 谁料皇榜中状元

——选自黄梅戏《女驸马》

1 =  $\text{bB}$   $\frac{2}{4}$ 

略自由

陆洪非 词

王文治、方集富、时白林 曲

$\underline{6} \underline{5} \underline{6} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \quad | \quad \underline{3.} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \quad | \quad \underline{6.} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \quad | \quad \underline{3.} \underline{2} \underline{3} \underline{5} \quad |$   
 1. 为 救 李 郎 离 家 园, 谁 料  
 2. 我 也 曾 赴 过 琼 林 宴, 我 也 曾

$\underline{\dot{1}} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \quad | \quad \underline{1.} \underline{2} \underline{5} \underline{3} \quad | \quad 2 \quad (\underline{5} \underline{6} \underline{1} \underline{2}) \quad | \quad \underline{5.} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \quad | \quad \underline{5.} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \underline{2} \quad |$   
 皇 榜 中 状 元。  
 打 马 御 街 前。

$\underline{1.} \underline{2} \underline{5} \underline{3} \quad | \quad \underline{2.} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{2}) \quad | \quad \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{\dot{1}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \quad | \quad \underline{3.} \underline{5} \underline{6} \underline{5} \quad |$   
 中 状 元, 着 红 袍, 帽 插 宫 花  
 人 人 夸 我 潘 安 貌, 谁 知 纱 帽

$\underline{5} \underline{3} \underline{2} \quad | \quad \underline{0} \underline{3} \underline{5} \underline{2} \quad | \quad \underline{5.} \underline{6} \underline{3.} \underline{2} \quad | \quad 1 \quad - \quad :|| \quad \underline{6} \underline{5} \underline{6} \quad |$   
 好 哇 好 新 鲜 哪。) 我 考  
 罩 哇 罩 婵 娟 哪。)

$\underline{\dot{1}} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \quad | \quad \underline{3} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \quad | \quad \underline{6.} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \quad | \quad \underline{3} \underline{2} \underline{3} \underline{5} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \quad |$   
 状 元 不 为 把 名 显, 我 考 状 元 不 为

$\underline{1.} \underline{2} \underline{5} \underline{3} \quad | \quad 2 \quad - \quad | \quad \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{\dot{1}} \underline{\dot{1}} \quad | \quad \underline{\dot{1}} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \quad | \quad \underline{3.} \underline{5} \underline{6} \underline{5} \quad |$   
 做 高 官, 为 了 多 情 的 李 公 子, 夫 妻 恩 爱

$\underline{5} \underline{3} \underline{2} \quad | \quad \underline{0} \underline{3} \underline{5} \underline{2} \quad | \quad \underline{5} \underline{6} \underline{5} \underline{3.} \underline{2} \quad | \quad 1. (\underline{3} \underline{6} \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{5} \underline{6} \underline{1} \underline{1} - ) ||$   
 花 好 月 儿 圆 哪。

## 你知道吗

黄梅戏：原称黄梅调，又叫采茶调，发源于湖北黄梅县，成长在安徽安庆，与京剧、越剧、评剧、豫剧并称中国五大剧种。主要代表人物有严凤英、马兰等。

## 创与做



1. 视唱下列两个音乐片段。

(1)  $1=G \frac{2}{4}$

稍快

云南花灯曲调

$\underline{1} \underline{1} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{\underset{\cdot}{5}} \mid \underline{1} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{1} \underline{2} \mid 3 - \overset{\vee}{\mid} 3 \quad \underline{5} \underline{3} \mid \underline{2} \underline{1} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{\underset{\cdot}{5}} \mid 1 - \overset{\vee}{\mid}$

$\underline{1} \underline{\underset{\cdot}{5}} \underline{3} \underline{5} \mid \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \mid \underset{\cdot}{6} \quad \underset{\cdot}{5} \overset{\vee}{\mid} \underline{1} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{2} \underline{1} \mid \underset{\cdot}{6} \quad \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{\underset{\cdot}{5}} \mid \underset{\cdot}{6} - \parallel$

(2)  $1=G \frac{4}{4}$

稍慢 深情地

越剧基本曲调

$1 \quad \underline{\underline{2321}} \quad 2 \quad \underline{53} \mid \underline{\underline{2321}} \quad \underline{235} \quad 2 \quad (\underline{5} \quad \underline{43}) \mid \underline{2.} \underline{1} \quad 2 \quad \underline{35} \quad \underline{\underline{2321}} \mid$

$\underline{1} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{1} \overset{\vee}{\mid} \underline{35} \quad \underline{\underline{2321}} \mid \underline{1} (\underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{\underset{\cdot}{5}} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{1}) \quad \underline{05} \underline{32} \mid 2. \underline{2} \underline{\underset{\cdot}{5}} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{7} \mid \underline{\underset{\cdot}{5}} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{7} \underline{2} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{\underset{\cdot}{5}} \quad 3 \overset{\vee}{\mid}$

$\underline{53} \quad \underline{\underline{2321}} \quad \underline{11} \underline{\underset{\cdot}{6}} \overset{\vee}{\mid} \underline{1} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{53} \underline{2} \underline{\underset{\cdot}{5}} \underline{\underset{\cdot}{6}} \underline{\underline{7267}} \mid \underline{5} (\underline{35} \underline{21} \underline{7.6} \mid \underline{5} - - 0) \parallel$

2. 请你在课外收集自己喜欢的剧种的相关资料，并与同学们交流。

## 你知道吗

云南花灯：流行于云南全省和四川、贵州部分地区的戏曲剧种，于明末清初由民间歌舞发展形成，主要在广场演出。

越剧：发源于浙江嵊州地区（原为古越国之地），因此而得名。越剧发展成熟与正式命名是在上海，20世纪50年代后成为全国性的大剧种。