

分类号：
学号：20212104031

密级：公开
单位代码：10759

硕士学位论文

钢琴组曲《红灯记》中的戏曲元素运用与演奏分析

学位申请人	安宁
指导教师	石娟 副教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	艺术
研究领域	钢琴表演
所在学院	文学艺术学院

2024年2月

分类号：
学 号：20212104031

密 级：公开
单位代码：10759

硕 士 学 位 论 文

钢琴组曲《红灯记》中的戏曲元素运用与演奏分析

学 位 申 请 人	安 宁
指 导 教 师	石 娟 副 教 授
申 请 学 位 类 别	专 业 硕 士
专 业 名 称	艺 术
研 究 领 域	钢 琴 表 演
所 在 学 院	文 学 艺 术 学 院

2024 年 2 月

**Analysis of opera elements and performance in the piano suite Red
Lantern**

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Fine Arts

By

An Ning

Piano Performance

Dissertation Supervisor: **Associate professor Shi Juan**

February, 2024

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所提交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名：安宁

时间：2024 年 5 月 15 日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名：安宁

时间：2024 年 5 月 15 日

导师签名：石颖

时间：2024 年 5 月 15 日

摘要

党的二十大报告强调：“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”，作为新时代的青年，我们应当继承和弘扬我国先进的革命文化和优秀的传统文化。回顾中国钢琴音乐文化史，殷承宗对京剧《红灯记》的改编和创新为如何更好地传承民族文化提供了宝贵的艺术启示。在 1966 到 1976 年这个特殊的历史时期，殷承宗充分发挥了钢琴音域宽广、音色富于变化的特点，使戏曲音乐在钢琴的演绎下更具表现力，拉近了人民大众与钢琴的距离，一步步探索着洋为中用的钢琴民族化创作道路。由他创作的钢琴伴唱《红灯记》改编而来的钢琴组曲《红灯记》融合了革命样板戏与西方作曲技法，是中西艺术结合的一个成功尝试。如今，钢琴组曲《红灯记》依旧在国内和国际舞台上散发光彩，并对中国钢琴音乐的风格研究、创作研究和演奏研究有着十分重要的理论价值和现实意义。

本文通过分析钢琴组曲《红灯记》中的戏曲元素和演奏，帮助钢琴演奏者更好地把握京剧的风格特点，使他们能更加准确地表达音乐中蕴含的情感和形象。同时，这也为钢琴演奏教学提供了一种新的教学资源和参考，那就是可以通过研究京剧的戏曲元素和总结京剧的艺术特征，提高学生对中国民族传统音乐的理解能力和表达能力。

本文共有五个部分。第一部分是绪论，包括选题的背景、意义以及研究现状；第二部分有关样板戏《红灯记》的历史背景和钢琴组曲《红灯记》的创作过程；第三部分对作品中的戏曲元素进行了分析，从戏曲板式、戏曲润腔和戏曲伴奏三个方面做了研究；第四部分从节拍把控、踏板运用、气口安排、弹奏方法、情感诠释几个方面对钢琴组曲《红灯记》的演奏进行了分析；最后，本人就殷承宗的民族化创作行为，其作品中的美学思想，以及此类中国钢琴作品的学习意义和教学重点，谈了些自己的思考。

关键词：红灯记；钢琴组曲；戏曲元素；演奏分析

Abstract

The report of the 20th National Congress of the Communist Party of China emphasized: "Promote cultural self-confidence and self-improvement, and create a new glory of socialist culture", as young people in the new era, we should inherit and carry forward China's advanced revolutionary culture and excellent traditional culture. Looking back on the history of Chinese piano music culture, Yin Chengzong's adaptation and innovation of the Peking Opera "Red Lantern" provides valuable artistic inspiration for how to better inherit the national culture. In the special historical period from 1966 to 1976, Yin Chengzong gave full play to the characteristics of the piano's wide range and rich timbre, making the opera music more expressive under the interpretation of the piano, narrowing the distance between the people and the piano, and exploring the national creation path of the piano for foreign use in China step by step. The piano suite "Red Lantern", adapted from his piano accompaniment "Red Lantern", is a successful attempt to combine Chinese and Western art with a combination of revolutionary model opera and Western composition techniques. Nowadays, the piano suite "Red Lantern" still shines on the domestic and international stages, and has very important theoretical value and practical significance for the study of Chinese piano music style, creation and performance.

This thesis analyzes the opera elements and performances in the piano suite "The Red Lantern", which helps pianists better grasp the stylistic characteristics of Peking Opera and enable them to express the emotions and images contained in the music more accurately. At the same time, it also provides a new teaching resource and reference for piano performance teaching, that is, through the study of the opera elements of Peking Opera and the summary of the artistic characteristics of Peking Opera, students can improve their understanding and expression ability of Chinese traditional music.

This thesis is divided into five sections. The first part is an introduction, including the background, significance and research status of the selected topic; the second part is about the historical background of the model opera "Red Lantern" and the creative process of the piano suite "Red Lantern"; the third part analyzes the elements of opera in the work, and studies the opera style of the opera, the melody of the opera and the accompaniment of the opera; the fourth part analyzes the piano suite "The Red Lantern" from the aspects of beat control, pedal application, port arrangement, playing method and emotional interpretation. Finally, I would like to share some thoughts on Yin Chengzong's nationalized creative behavior, the aesthetic ideas in his works, and the learning significance and teaching focus of such Chinese piano works.

Key words: red lantern; Piano Suite; opera elements; Playing techniques

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第1章 绪论.....	1
1.1 选题背景和意义.....	1
1.2 研究现状.....	1
1.3 研究内容和方法.....	3
第2章 钢琴组曲《红灯记》的背景.....	4
2.1 样板戏《红灯记》的时代背景.....	4
2.2 《红灯记》的创作历程.....	5
2.3 钢琴组曲《红灯记》的创作过程.....	5
第3章 钢琴组曲《红灯记》中的戏曲元素运用.....	7
3.1 戏曲板式的沿用.....	7
3.1.1 散板的沿用.....	8
3.1.2 原板的沿用.....	9
3.1.3 垛板的沿用.....	9
3.2 戏曲润腔的模仿.....	10
3.3 戏曲伴奏的借鉴.....	12
第4章 钢琴组曲《红灯记》中的演奏分析.....	15
4.1 节拍、节奏、速度的把控.....	15
4.1.1 个性化的节拍.....	15
4.1.2 弹性的节奏.....	16
4.1.3 变化的速度.....	18
4.2 踏板运用.....	18
4.2.1 音前踏板.....	19
4.2.2 重音踏板.....	20
4.2.3 切分踏板.....	20
4.2.4 颤音踏板.....	21
4.3 气口安排.....	21
4.3.1 唱腔停顿处.....	22
4.3.2 切分音处.....	24
4.4 弹奏方法.....	26

4.4.1 跳音的弹奏方法	26
4.4.2 同音反复的弹奏方法	26
4.4.3 保持音的弹奏方法	27
4.5 情感诠释	28
第 5 章 思考与启示	32
5.1 殷承宗钢琴音乐创作的民族化艺术启示	32
5.2 钢琴组曲《红灯记》的学习意义和教学思考	33
5.3 钢琴组曲《红灯记》中的中国美学思想	34
结语	35
参考文献	36
致谢	38
作者简介	39

第1章 绪论

1.1 选题背景和意义

党的二十大报告提出：“以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础^[1]。”回望20世纪的历史进程，中国共产党带领华夏儿女一路前行，经过革命、建设和改革，使中国走向现代化的新时代。音乐伴随着社会历史变迁传递着中国共产党人坚韧的革命精神；激发着人民进行社会主义建设的不竭动力，指引着新时代青年继往开来的方向。纵观悠久的中华文化史，戏曲音乐积淀着国家厚重的历史，彰显着民族独特的美学韵味，凝聚着艺术家们的匠心巧思。随着我国文化影响力和人民文化自信的提高，我们应不遗余力地传承和创新中国社会主义的优秀文化。翻看1949到1979年的中国钢琴文化史册，作曲家们在纷繁复杂的洪流中，选择适合的音乐创作形式和表现方式，充分汲取民族传统文化的内涵和美学思想，将其渗透在自己的钢琴创作当中，创作出中西融合的优秀作品，拉近了人民大众与钢琴的距离，一步步探索着洋为中用的钢琴民族化创作道路。殷承宗创作的钢琴组曲《红灯记》将革命样板戏与西方作曲技法融合在一起，见证着戏曲艺术经久不衰的生命力，饱含着中国共产党顽强不屈的意志力，彰显了社会主义先进文化的本质属性，对中国钢琴音乐的作品研究、文化研究、风格研究和演奏研究都有较大的理论价值和现实意义。我们可以通过研究钢琴组曲《红灯记》中的戏曲元素，深入了解京剧音乐的艺术特征，进而思考中西音乐文化的异同，在学习中继承，在继承中转化，在转化中创新，我们还可以通过对作品的演奏研究，帮助钢琴演奏者更好地把握戏曲音乐的风格特点，积累演奏中国民族化钢琴作品的宝贵经验，并为此类作品的钢琴教学提供参考，使钢琴成为传播中国传统音乐文化的工具。

1.2 研究现状

通过关键词“红灯记”、“钢琴”在知网上搜索到相关文献60余篇，其中学术期刊论文46篇，学位论文18篇，当然还搜索到一些相关著作。最终本人根据文章论述重点将相关文献分为四大类：

一、有关历史背景方面的研究。该主题的文献中比较具有代表性的论文是戴嘉枋的《钢琴伴唱〈红灯记〉及其音乐分析》，该论文按照时间线索，生动且详细地介绍了1962

到1971年间殷承宗是如何通过摸索和尝试，探寻到发展中国钢琴音乐的民族化路径的，作者还在文中详尽地整理出了其作品的各类乐谱版本，并从作曲家个人的创作角度叙述了《钢琴伴唱〈红灯记〉》的创生历程。

二、有关音乐本体和演奏方面的研究。该主题的文献占比最大，数量最多，但研究结论趋同。本文选取吴佳的《钢琴伴唱〈红灯记〉的钢琴伴奏研究》加以介绍。该文章分为前后两部分，前者条理清晰地厘清了殷承宗钢琴伴奏创作的设计主线，后者结合京剧剧情、人物性格、伴奏谱例分析了演奏方法。“主调思维”和“支声复调思维”基本奠定了殷承宗整首作品的创作思路，经过摸索与创新，殷承宗又通过对民族乐器声音的模仿和对传统戏曲伴奏“托腔”特点的借鉴，为音乐注入了新的活力^[2]。在素材的选取方面，殷承宗会根据音乐的表现需要选择中国或西方的优秀音乐借鉴和学习。在作品演奏方面，文章强调了“整体把握”的重要性，演奏者需对场景、唱腔、板式深入了解和探究，才能将戏曲“内化于心”，演奏“外化于行”。

三、有关艺术价值方面的研究。该主题的文献中比较具有代表性的论文是李振玉的《钢琴伴唱〈红灯记〉研究》（2014），作者分析了革命样板戏是如何通过创新脱胎于传统京剧并极具艺术价值，还从美学的角度对《红灯记》钢琴伴唱进行了解读，谈了些自己的思考。从创作角度来看，为了突出现代京剧的“时代性”，艺术家在传统京剧的唱腔中加入了生活化音调；为刻画人物心理的变化，他们将板式重组以适应剧情发展。在美学视角下，融合了中国音乐“横向连接”和西方音乐“纵向发展”的思维，体现了中西音乐文化与音乐风格的辩证统一，展现出“和谐”的形式美与理念美^[3]。

四、有关钢琴民族化方面的研究。该主题的文献中比较具有代表性的论文是郭晨曦和王进的《论钢琴伴唱〈红灯记〉的民族化》，作者认为殷承宗创作的改编曲是中国钢琴民族化作品中的重要代表。在1966到1976年这个特殊的历史时期，中国钢琴音乐的发展较为迟缓，艺术创作在选材方面也较为受限，殷承宗敏锐地探寻到了发展中国钢琴音乐的民族化路径，那就是将样板戏与钢琴结合，使现代京剧《红灯记》在钢琴的演绎下更具表现力^[4]。作者对《钢琴伴唱〈红灯记〉》中核心元素的相关解读，对中国民族化钢琴音乐的研究具有很大的理论价值。

综上所述，目前存在的大部分资料都是有关钢琴伴唱《红灯记》创作方面的研究和演奏方面的音乐分析，关于其艺术价值的思考也比较多。在前人已有的关于《钢琴伴唱〈红灯记〉》的研究中，很多都是单从技法的角度来进行演奏分析，关于戏曲风格诠释方面的演奏分析较少，内容不够全面，并且由此可引发的关于钢琴音乐教育实践的思考也比较少。

本文将对唱腔中的戏曲元素进行分析，并在此基础上研究戏曲唱腔的个性化特征，由于钢琴音乐与《红灯记》的唱腔唱词是同步进行的，所以关于戏曲唱腔特点的研究对钢琴演奏实践就具有很大的指导意义。然后本人将结合以上研究，对如何在演奏中诠释

戏曲风格和革命精神进行分析，最后针对钢琴组曲《红灯记》的学习与教学提出自己的思考，谈谈殷承宗的民族化创作历程带来的启发。希望本文可以对如何诠释民族化钢琴音乐提供一些理论指导，为更多人了解戏曲音乐文化提供一定的帮助，鼓励更多人积极探索中国钢琴民族化道路。

1.3 研究内容和方法

本论题从中国民族化钢琴音乐的语境和戏曲音乐特点的理论基础入手，分析戏曲音乐元素在钢琴组曲《红灯记》中的具体运用，并在此基础上研究戏曲唱腔的个性化特征，对如何在演奏中诠释戏曲的风格特征和如何表现戏曲的革命精神进行分析，最后就殷承宗的民族化创作行为，其作品中的美学思想，以及此类中国钢琴作品的学习意义和教学重点，谈了些自己的思考。

本文将采用文献法、案例分析法和比较研究法来撰写钢琴组曲《红灯记》中的戏曲元素运用和演奏分析。

一、采用文献法进行研究。在写作前本人将首先进行文献研究，收集与课题研究相关的专著、期刊、声像资料以及网络资料，进行细致梳理、研读、摘录和复印，并对戏曲音乐的整体把握，钢琴作品的相关信息作出具体分析。由于戏曲音乐有着独特的音乐语言与创作特色，因此在本论题进行的过程中，笔者将从音乐分析的角度对作品进行研究，把如何体现戏曲元素与作品诠释有机结合。

二、采用比较研究法进行分析。首先，本人将对已出版的《红灯记》唱谱、民族乐器伴奏谱、中西混编乐队总谱、钢琴组曲谱进行收集和整理，然后从板式的沿用、唱腔的模仿以及伴奏乐器的借鉴方面将唱腔谱和器乐谱进行比较和剖析。

三、采用案例分析法进行撰写。本文将主要以《红灯记》中的四个经典唱段为例，对钢琴组曲《红灯记》中相应的音乐段落进行演奏分析。

第2章 钢琴组曲《红灯记》的背景

2.1 样板戏《红灯记》的时代背景

“样板戏”指的是1964年全国京剧现代戏汇演中，涌现出的以《红灯记》、《智取威虎山》等为代表的一批优秀的现代京剧，当时的中央领导要求对这些优秀剧目加以宣传推广，作为振兴京剧艺术的“样板”^①。1966年，《红灯记》、《智取威虎山》等八部具有代表性的优秀作品被中央确定为“革命样板戏”，“样板戏”开始成为正式的官方用语。这些作品的共同特点都是突出宣传毛泽东思想，歌颂革命英雄，是团结教育人民的有力武器。

样板戏《红灯记》就是一个反映东北抗联斗争题材的作品，讲述了没有血缘关系的一家三口人为了完成上级的任务，与日本帝国主义及其走狗们斗智斗勇的故事。它汲取了兄弟剧种和京剧中的营养，既是对京剧的继承，又是对京剧的突破，具有极高的艺术价值，它选取了情节曲折和矛盾尖锐的斗争题材，既是对革命斗争历史事件的浓缩，又是对人民群众社会生活的凝练，具有极高的艺术表现力。

1951年，毛泽东提出了“百花齐放，推陈出新”的戏改方针，鼓励戏曲工作者改革传统戏曲的旧思想和旧形式，使其适应当代生活^[5]。同年，国务院颁布了《关于戏曲改革工作的指示》，指出“戏曲应以发扬人民新的爱国主义精神，鼓舞人民在革命斗争与生产劳动中的英雄主义为首要任务。”1949年到1957年间，我国戏曲改革的主要任务就是“推陈出新”，清除宣传封建迷信思想和封建伦理道德的戏剧，这一阶段全国开始出现一批表现革命历史题材、工农兵生活和现实斗争题材的新剧目。1958年到1966年间，我国戏曲改革的主要任务是进行京剧现代戏的革命。自六十年代毛主席对文艺问题做出了两个批示，“工农兵文艺”的浪潮在全国兴起，艺术主流开始发生转变，舞台上特别需要一些新的曲目来填补空白。因此中央要求文艺界要“满腔热情、千方百计地在党的正确路线指引下，创造出符合时代的工农兵英雄人物”，在这之后陆续出现了一些优秀的作品，成为当时所倡导的“文艺与工农兵相结合，文艺为工农兵服务”的榜样，而这就是样板戏出现的时代背景。

---

^① 居其宏. 共和国音乐史[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2010: 01-144.

2.2 《红灯记》的创作历程

1961年，沈默君创作出了电影剧本《革命自有后来人》，由此奠定了现代京剧《红灯记》的故事和人物雏形。沈默君自幼喜爱戏剧，抗日战争期间参加了新四军，曾担任过剧团演员、导演、文教科长等职务^[6]。1961年，沈默君被中共黑龙江省委宣传部借调到哈尔滨搞创作。沈默君将他曾经收集到的有关北满抗联英勇斗争的故事写成了名为《革命自有后来人》的电影剧本，发表于《电影文学》并得到了官方和读者的认可和喜爱，后来长春电影制片厂指派于彦夫执导，将剧本拍摄成电影《自有后来人》。

1964年，哈尔滨京剧院率先将电影《自有后来人》改编成现代京剧《革命自有后来人》，该剧首演便大获成功，并在全国范围内掀起了改编戏剧的热潮，各地陆续出现了粤剧、黄梅戏、豫剧、话剧等多种版本的现代剧^①。上海爱华沪剧团以电影《自有后来人》为蓝本改编的沪剧《红灯记》就是现代京剧《红灯记》的前身^[7]。

同年，中国京剧院将沪剧《红灯记》剧本改编成了现代京剧。当时中国京剧院的副院长阿甲作为现代京剧《红灯记》的导演与他的创作团队对中国传统京剧的唱段写法进行了大胆的突破。他将中国传统的格律诗与“五四”新文化运动以来的新诗进行了嫁接，创造出了一种新的“自由格律诗”，并将其用于全剧唱词的写作。这种长短句结合，韵律铿锵，节奏明快，易于传诵的写法，是过去传统京剧唱词所少有的。

1964年11月，毛泽东观看了现代京剧《红灯记》，并对其十分赞赏，后来该剧在北京的公演也引起很大反响，受到各种报刊和新闻出版单位的大力宣传^[8]。1966年，《红灯记》剧组最先被作为“样板”前往全国各地演出，供各地的剧团学习和模仿。

2.3 钢琴组曲《红灯记》的创作过程

20世纪60年代后半期，我国的音乐创作大都明显地展示出社会主义、革命主义文化特色，以传递国家革命主义文化价值观，许多优秀的文艺作品都体现出革命者顽强不屈的精神和视死如归的英雄气概，受到广大群众的喜爱^[9]。那时候，钢琴在我国的普及程度很低，鲜少有人真正了解钢琴音乐，钢琴音乐的发展也较为迟缓，在这样的时代背景下，殷承宗和一些器乐演奏家都在积极探寻发展中国钢琴音乐的路径。

器乐创作与声乐创作相比较为抽象，缺乏一定的语义性，并且当时的大多数群众并不了解钢琴这一西洋乐器，这就导致一些人难以欣赏钢琴音乐。所以殷承宗在选取创作题材时将目光投向了现代京剧《红灯记》。首先，作为八部“样板戏”之首的《红灯记》，具有鲜明的“革命化、民族化、群众化”的特点，它的演出也受到社会各界的广泛欢迎；

---

^① 沈国凡. 《红灯记》的台前幕后[M]. 北京：当代中国出版社，2009：01-134.

第二，《红灯记》是阿甲和众多戏曲工作者的呕心沥血之作，其中的每个脍炙人口的唱段都曾经过千锤百炼的打磨，唱腔兼具艺术张力和通俗可变性，富有很大的“改编”潜力；第三，京剧唱腔主要靠音乐来衬托演员的嗓音和气息运用，所以器乐对于京剧唱腔的发展可以起到“托腔保调”的作用，为演员的声音润色，辅助演员换气，渲染角色。

于是，殷承宗决定改编样板戏《红灯记》，他首先尝试用钢琴为《红灯记》伴唱，经过不懈的学习和努力，于1968年创作完成了钢琴伴唱《红灯记》，并在北京首次公演，殷承宗与京剧打击乐合作为《红灯记》中的12个唱段伴奏，演出大获成功^[10]。殷承宗充分发挥了钢琴音域宽广、音色富于变化、具有表现力的特长，用这一西洋乐器演绎出了国粹京剧的风韵。同年7月1日，该作品向全国进行广播，并作为表演曲目之一在庆祝中国共产党成立47周年的文艺晚会上演奏，受到毛主席和其他中央领导人的肯定，成为当时所倡导的“文艺与工农兵相结合，文艺为工农兵服务”的榜样。钢琴伴唱《红灯记》后又改编为钢琴组曲的形式，1976年出版的单行本仅包含《做人要做这样的人》、《雄心壮志冲云天》两个唱段，2005年出版时包含《都有一颗红亮的心》、《做人要做这样的人》、《穷人的孩子早当家》、《天下事难不倒共产党员》、《浑身是胆雄赳赳》、《血债还要血来偿》、《打不尽豺狼决不下战场》、《雄心壮志冲云天》八个唱段^①。

---

^① 汪人元. 京剧“样板戏”音乐论纲[M]. 北京：人民音乐出版社，2004：100-103.

第3章 钢琴组曲《红灯记》中的戏曲元素运用

钢琴组曲《红灯记》中的戏曲元素运用主要体现在对京剧板式、唱腔、以及伴奏方面的模仿。殷承宗借鉴这些戏曲中的音乐元素在节奏、旋律以及伴奏织体等方面做了颇多探索与尝试。通过比较各类相关谱例，笔者将对戏曲诸元素在钢琴组曲《红灯记》中的具体运用进行分析。

3.1 戏曲板式的沿用

在京剧的改革过程中，戏曲工作者们为顺应剧情和人物性格的需要，根据不同的演唱内容、人物情绪，强弱规律，创生出了丰富多样的板式，使音乐具有感染力。比如：原板，强弱规律类似2/4拍（一强一弱），在戏曲音乐中称为一板一眼，速度适中，常用于舞台上人物的表述和对话；慢板，强弱规律类似4/4拍，戏曲音乐里用一板三眼表示，速度缓慢，多用于抒情的唱段。

现代京剧《红灯记》的曲体结构是“板式变化体”，其中的唱段可能由一个板式构成，也可能由多个板式连缀而成，唱腔的板式分布从某种意义上讲有点像西方音乐的曲式结构，根据不同的板式可以划分出不同的音乐段落。这些段落常以一对上、下句（乐句）作为基本结构单位，戏曲音乐通过对乐句的变奏来突出节拍、节奏变化的作用，将不同板式联结在一起来表现主人公情绪的变化^[1]。板式的功能大致可以分为抒情和叙事两种，一般情况下，速度较快的板式适合叙事，速度较慢的板式适合抒情，前者有点像西方歌剧中的宣叙调，后者有点像咏叹调。

殷承宗在创作钢琴组曲《红灯记》时，根据主人公唱段的板式结构特点，规定了每个音乐段落的基本速度，并刻画出了生动的人物形象，下表列举了该作品中四个经典唱段的不同板式。

表 3-1 《做人要做这样的人》唱段板式图

主人公	场次	唱段	板式	速度	情感
李玉和	第一场 接应交通 员	《穷人的孩 子早当家》	【西皮原板】	中快	李玉和目送养育了十七年的女儿李铁梅远去，饱含深情的讲述清寒之家的孩子，不惧生活困苦，勇挑生活重担，表达了自豪与欣慰。
	第二场 接受任务	《天下事难 不倒共产党 员》	【二黄快三 眼】	中慢	交通员临行前，李玉和对交通员所唱。此唱段既表现出李玉和对革命同志的关心呵护，也体现出他革命心情的迫切，愿为党和国家奉献出一切的大无畏精神。
李铁梅	第二场 接受任务	《都有一颗 红亮的心》	【混合西皮 流水】	中快 稍快 原速	天真烂漫、聪明活泼的李铁梅在李奶奶和李玉和的影响之下，已经对革命情感有了一定的认识，此唱段表达了她的感悟——革命同志的关系胜过亲情。
	第五场 《痛说革 命家史》	《做人要做 这样的人》	【西皮散板】 【原板】 【垛板】	中慢 中速 稍快	年纪虽小但善于思考的铁梅立志做一位像李玉和一样有信仰、有品格的共产党员，此唱段表达了她想投身共产主义事业的决心。

如表 3-1 所示，唱段《做人要做这样的人》由多个板式连缀而成，下面，本人将简单介绍其中的几个板式。

3.1.1 散板的沿用

西皮散板是一种不受“板眼”节拍制约的板式，它的速度可快可慢，节拍重音及单位拍的时值不十分固定，乐音的长短一般在曲谱上无严格规定，常用在唱段的开场或者结尾^①。

[西皮散板]

谱例 3-1 《做人要做这样的人》节选

^① 张再峰. 怎样唱好京剧[M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2011: 163-305.