

《杨门女将》的舞台艺术

金桐 编著

12 Female Generals of the Yang Family

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术丛书

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

金桐 编著

《杨门女将》的舞台艺术

12 Female Generals of the Yang Family

Beijing Opera
Volume

中国戏剧出版社

COMPLETE COLLECTION
OF CHINESE OPERA
中国戏曲艺术大系

图书在版编目 (CIP) 数据

《杨门女将》的舞台艺术 / 金桐编著. -- 北京 :
中国戏剧出版社, 2015. 12
(中国戏曲艺术大系. 京剧卷)
ISBN 978-7-104-04339-3

I. ①杨… II. ①金… III. ①京剧—舞台艺术—研究
IV. ①J821.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第302659号

《杨门女将》的舞台艺术

策 划: 黄艳华

责任编辑: 黄艳华

责任校对: 李 静

书籍设计: 孙 明

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-63381560 (发行部) 010-63385980 (总编室)

传 真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63387810

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座(100055)

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

开 本: 787mmx1092mm 1/16

印 张: 20

字 数: 300千

版 次: 2016年1月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04339-3

定 价: 95.00元

版权所有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系。

《中国戏曲艺术大系》总编辑委员会

顾 问： 郭汉城 刘厚生

主 任： 廖 奔

执行主任： 樊国宾

执行副主任： 武 云

总 主 编： 周育德

副 主 编： 周华斌 刘彦君

执行主编： 李鸣春 黄艳华

总 策 划： 李鸣春 龙亭戈

总 监 制： 樊国宾

《中国戏曲艺术大系·京剧卷》编辑委员会

主 编：钮 骠

副主编：陈国卿 金 桐

编 委：（按姓氏笔画顺序）

许俊德	吕锁森	刘 侗	张正治	李纯博	李鸣春	李小琴
李聪辉	李师友	陈国卿	苏 移	张永和	金 桐	和宝堂
钮 骠	黄 克	蒋 莘	谭元杰			

中国戏曲艺术大系
COMPLETE COLLECTION OF CHINESE OPERA

创意总监：王春声

装帧设计：孙 明

Beijing Opera Volume

12 Female Generals of the Yang Family

Author Profile

金桐，1940年生，满族，中共党员，国家一级导演，享受政府特殊津贴，中国戏剧家协会会员。1949年加入中华戏校校友剧团任儿童演员。1950年3月入中国戏曲学校学习京剧表演，工老生、武生，师承雷喜福、贵大元、茹富兰、张玉亭等名家。1958年毕业做演员，后深造导演，1963年毕业于中国戏曲学院导演系本科班。曾任中国戏曲学院导演系主任、学术委员会委员。

长期从事表演教学及导演艺术实践，30年间导演大小剧目四十余出，涉足十余个戏曲剧种，多次获得国家级及各省市导演奖。代表导演剧目有：《睿王与庄妃》（粤剧）、《刘铭传》（徽剧）、《斛播》（黄梅戏）、《布衣毛润之》（湘剧）和京剧《西门豹》《闯王进京》《李凤姐》《洗夫人》《火烧裴元庆》等。著有《从艺杂谈》一书。

《杨门女将》的舞台艺术

半个世纪前的记忆

271

第二段 簪花

204

第三段 闹酒

210

第四段 盘诘

222

第五段 遥奠

228

第八场 绝谷探道

235

谈京剧《杨门女将》的改编创作……吕瑞明

272

《杨门女将》创作背后的花絮……冯志孝口述 刘志梅整理

280

迟到的汇报

——谈《杨门女将》及寇准形象的塑造……冯志孝口述 刘志梅整理

288

谈《杨门女将》……王世荣

296

编后记

298

《杨门女将》创作谈

115

情节

——《杨门女将》写作札记……………范钧宏 吕瑞明 116

看戏琐谈

——《杨门女将》的几个场子及其他……………范钧宏 吕瑞明 126

动人的古代巾帼英雄形象

——《杨门女将》导演散记……………郑亦秋 138

谈三个人物和两场舞台调度……………郑亦秋 146

演余太君的点滴体会

——淡「寿堂」一场的表演……………王晶华 154

一个新的舞台形象

——我演穆桂英的体会……………杨秋玲 162

我怎样表演杨文广……………刘琪 170

由闺门旦到武小生

——我所扮演的杨文广……………梁幼莲 176

扮演杨七娘的一些收获……………郭锦华 180

我演王辉……………寇春华 184

经典场景赏析

189

第二场 寿堂惊变

190

第一段 惊变

192

《杨门女将》的舞台艺术

目 录

《杨门女将》演出本·····	范钧宏 吕瑞明	001
剧情梗概·····		002
场 序·····		003
人物表·····		004
第一场 焦孟报警·····		005
第二场 寿堂惊变·····		006
第三场 金殿争辩·····		030
第四场 灵堂请纓·····		039
第五场 校场比武·····		062
第六场 边关会阵·····		071
第七场 决策赠马·····		074
第八场 绝谷探道·····		091
第九场 歼敌奏凯·····		106
人物扮相服装总表·····		108
舞台设计图·····	赵金声	110

《杨门女将》

演出本

（根据扬剧《百岁挂帅》改编）

编 剧

范钧宏 吕瑞明

剧情梗概

天波府喜盈盈，年满百岁的佘太君和穆桂英等正在为镇守边关的杨宗保举办五十寿宴。忽传噩耗，宗保拒敌，身入绝谷探道，不幸阵亡。这时，朝廷震动，意欲求和，佘太君力抑悲痛，率领居孀的儿媳、孙媳和重孙杨文广等，慷慨激昂地驳斥了主和派的谬见，凛然挂帅，全家出征。

年轻的杨文广也力请随军出征，但他的祖母柴郡主却担心杨家可能会失此独子，遂不准前去。佘太君便令杨文广和他母亲穆桂英校场比武，以定去留。结果，在穆桂英的暗让及杨七娘的授意下，文广用梅花枪战胜了其母穆桂英，随军来到边关。

阵前，进犯边关的西夏王大败，便退至老营，凭借天险顽守，并设计欲将文广诳进绝谷，借以威胁杨家。其计为佘太君、穆桂英识破，她们根据宗保生前绝谷探道的遗言和马童张彪的陈述，证实葫芦谷内确有栈道，可以飞跃天险，奇袭敌营。于是穆桂英请求将计就计闯进谷去，佘太君准其所请，并将宗保坐骑白龙马赐予文广，以壮其行。

桂英母子、杨七娘等闯进绝谷后，踏遍群峰，历尽艰险，几经波折，终于在识途老马的引导和谷内采药老人的帮助下，攀上了栈道。

穆桂英等举火为号，佘太君率兵猛冲敌营，里外夹攻，一举击败了西夏兵将。

场 序

第一场	焦孟报警
第二场	寿堂惊变
第三场	金殿争辩
第四场	灵堂请缨
第五场	校场比武
第六场	边关会阵
第七场	决策赠马
第八场	绝谷探道
第九场	歼敌奏凯

人物表

(以人物出场先后为序)

孟怀源	焦廷贵
穆桂英	柴郡主
杨 洪	佘太君
杨大娘	杨二娘
杨三娘	杨四娘
杨五娘	杨八娘
八 姐	九 妹
杨七娘	杨文广
寇 准	王 辉
宋仁宗	王 文
王 翔	魏 古
张 彪	采药老人
丫 环	家 院
大太监	小太监
宋 兵	番兵番将

第一场 焦孟报警

[二道幕前。]

焦廷贵 (内) 二哥! 【仓】催马!

【【丝边 八大台顷仓】焦廷贵、孟怀源上场 亮相。【急急风】趟马。

【凤点头】唱【西皮散板】

孟怀源

唱【西皮散板】

($\frac{3}{4}$) $\underline{7} \underline{6} \underline{7} \underline{6} \underline{5} \underline{5} \underline{3} \underline{1} \underline{2} \underline{6} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{1} \underline{1}) \underline{3} \underline{3} \underline{3} \underline{5} \underline{3} \underline{5} \underline{3} \underline{2}$
西 夏 兴 兵 来

接【凤点头】

$\underline{1} \underline{2} \underline{3} (\underline{6} \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{3} \underline{3})$
犯(呐)境, 【仓】

焦廷贵

$\underline{3} \underline{1} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} (\underline{7} \underline{6} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{1} \underline{1})$
宗 保 元 帅 竟 捐 生。 【仓】

孟怀源

$\underline{3} \underline{3} \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{3} \underline{1} \underline{3} \underline{2} \vee$
边 关 告 急 军 情 紧,

孟怀源

$\underline{3} \underline{3} \underline{3} \underline{2} \underline{3} \underline{3} \underline{1} \underline{2} - \underline{1} \underline{2} - (\underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{6} \underline{1} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2}) \underline{3} \underline{2} \underline{1} \vee$
披 星 戴 (呀) 月 【顷 仓】 搬

焦廷贵

$\underline{3} \underline{1} - - \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{3} \underline{5} \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{6} \underline{1} \underline{1} - \parallel$
救 兵。

【八大大仓，四击头】

嘚，马来!

【【急急风】下场。】