

叶盛兰叶少兰父子唱腔选集

中国戏剧出版社

叶盛兰叶少兰父子唱腔选集

方凤姝

方如泉

编选

记谱

撰文

中国戏剧出版社

叶盛兰
叶少兰

父子唱腔选

万如泉、万凤姝选编、记谱

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

北京彩虹印刷厂 印刷

850×1168毫米 1/32开本

169千字 7.625印张 5插页

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数:1—3,000册

ISBN 7-104-00041-0/J·21

定价:3.20元

叶盛兰

叶盛兰《群英会》周瑜

《赤壁之战》周瑜（马连良饰孔明、李少春饰鲁肃）

《赤壁之战·壮别》
周瑜（裘盛戎饰黄盖）

《西厢记》张珙

《罗成》 罗成

《十三妹》 安骥 (杜近芳饰 何玉凤)

《白蛇传》许仙
(杜近芳饰白素贞)

《吕布与貂蝉》吕布
(杜近芳饰貂蝉)

叶少兰、许家宝
《吕布与貂蝉》

叶少兰、许家宝
《周仁献嫂》

出版说明

唱腔艺术是戏曲舞台艺术的重要组成部分。几百年来，无数表演艺术家、戏曲音乐家在戏曲的唱腔旋律和演唱技巧上反复琢磨、千锤百炼，创造了各个剧种，各个流派不可胜计的精彩唱段，长期活跃在舞台上、流传在群众中。昆腔曾有“家家‘收拾起’，户户‘不提防’”的盛况；京剧中谭鑫培的“店主东”和“叫小番”，梅兰芳的“看大王”，马连良的“劝千岁”，裘盛戎的“我魏绛”，李多奎的“小张义”……等等，也都不胫而走，到处传唱。解放初期，街头巷尾又时时传来评剧的“巧儿我”，越剧的“梁兄啊”，黄梅戏的“树上的鸟儿成双对”的旋律……可以说，戏曲艺术的生命就是这样延续在广大群众的口边的。

十年动乱，一花独放百花残，戏曲的生命濒于危境，所以近年才有“戏曲危机”之说。要战胜“危机”，振兴戏曲，除了要在戏曲艺术本身的发展与提高上下功夫之外，也必须大力加强戏曲艺术的普及，特别是戏曲唱腔艺术的普及工作。重新建立戏曲演唱与广大群众之间的紧密联系，让优秀的戏曲唱腔继续活在群众的口边，是很重要的一环。

这是戏曲艺术发展的需要，同时也是广大群众的迫切要求。近年来，我们出版社和许多戏曲团体都不断接到读者和观众的来信，要求出版精彩唱段的曲谱和带有曲谱的剧本。为了

满足这些要求，我们一方面在本社出版的《京剧选编》、《评剧大观》和一些优秀戏曲剧本的选集或单行本中尽可能附录精彩唱段的曲谱，另一方面，又陆续出版了“戏曲唱腔剧本”、“折子戏谱”（活页歌篇儿）等套书和这套“戏曲名家唱腔丛书”。

本丛书将选辑各个戏曲剧种中著名的表演艺术家、戏曲演唱家的唱腔精华，以单人或多人集的形式出版。既可供戏曲爱好者学习、欣赏，又可为有关专业人员提供一批各具特色的珍贵戏曲唱腔资料，以供创作参考或研究分析之用。根据不同情况，有的附有创腔、演唱者的创作经验，有的附有别人对其唱腔艺术的研究或评介，有的还对每出戏或每个唱段的艺术特点进行一些分析讲解。在条件具备时，我们还准备将有关唱段制成盒式录音磁带，随书发行。

我们希望广大的戏曲音乐工作者、爱好者和广大读者共同关心这套书的出版工作，多为我们提供资料、稿源和各种宝贵的意见与建议。

叶盛兰是著名京剧小生表演艺术家。他所塑造的周瑜、吕布、罗成、陆文龙、周仁、许仙、梁山伯以及现代戏《柯山红日》中的藏族青年吉桑、《白毛女》中的八路军战士王大春……一系列栩栩如生的人物形象，早为观众所赞赏，成为京剧人物画廊中独具特色、不可代替的艺术珍品。这些形象，既性格鲜明、人各有貌，又都有叶派小生的共同风格特点：文小生则风流儒雅、朴质敦厚，武小生则刚健英武、俊爽豪迈；文小生温文而无脂粉气，武小生——特别是雉尾小生——更富于阳刚之美。这种风格，是综合唱、念、做、打各种艺术手段进行人物创造的成果。唱功在其中起着重要的作用。

叶盛兰在小生的演唱艺术上，有卓越的成就。他天赋条件很好，嗓音宽厚高亢兼而有之，可以运用自如；用功又勤，在艺术创造上一丝不苟，认真琢磨，艺不惊人誓不休。创腔和演唱，处处从人物出发、从规定情境中的人物感情出发。时而运用高亢的“龙音”，如鹤唳九霄；时而运用宽洪的“虎音”，若黄钟大吕；时而又运用婉转的“凤音”，若幽泉九曲。唱快板，则如珠落玉盘，如斩钉截铁；唱慢板，则或回肠荡气，或奔涛千里。特别是叶派的〔娃娃调〕唱腔，高亢激越，一波三折，抑扬顿挫，刚健优美，一听之后真可令人块垒顿消，“三月不知肉味”！

正由于他艺术成就的超卓，所以叶盛兰一去世，几乎令京剧舞台的小生行出现了寂寞之感。这种感觉随着叶少兰的迅速崛起而得到了补偿。叶少兰是叶盛兰的次子。他的嗓音、扮像酷肖乃父；最难得的，是他本着“要做一个明白的演员”的父训，并不满足于“像父亲”，而是在艺术上孜孜进取、广闻博采，力求每戏必精、每唱必工，从而很快地闯出了自己的路子，成为深受观众欢迎的叶派小生传人。在1984年荣获全国第一届戏曲演员梅花奖。

叶少兰的演唱，象叶盛兰一样，特别富于激情。在唱腔中能很准确地传达出剧中人物独特的性格和心理。唱到高潮处，总是紧紧地抓住观众的情绪，以极充沛的感情、精细的润腔处理，辅以准确的、富于表现力的表情动作，唱得酣畅淋漓、声情并茂，使观众得到美好的艺术享受，不得不报以热烈的掌声。

本书原拟编为《叶盛兰唱腔选集》，后又根据叶派艺术发展的现实，加上了少兰的唱腔，成为现在的格局。全书共辑录了叶盛兰的十个剧目近七十段唱腔和叶少兰的两个剧目十七段唱

腔，包括了西皮、反西皮、二黄、反二黄、南梆子、四平调、唢呐二黄、吹腔等几乎全部京剧主要声腔的唱段，较全面地介绍了叶派小生的唱腔艺术。

马少波同志为本书写了序；选编记谱者万如泉、万凤姝对主要唱段作了一些分析介绍；书后并附录了叶少兰的文章《做一个明白的演员》，谈了他自己在艺术上的成长道路和叶盛兰对他的教诲。相信这些文章对读者更深入地理解叶派艺术的形成及其特点都是会有帮助的。

中国戏剧出版社

1987年8月

序

●马少波

《叶盛兰唱腔选集》由万如泉、万凤姝同志辑成。叶盛兰夫人刘淑卿嘱我写几句话。我拙于顾曲，却喜爱叶派艺术，况与盛兰同志相交甚厚，情之所至，欣然命笔。

我与盛兰同志相识于1949年。他长我四岁，时年三十五，已经享有盛名了。他是五十年代初，较早参加中国戏曲研究院京剧实验工作团的艺术家之一。1953年，该团改称中国京剧院，他任一团团长，在剧目建设方面多有建树。他演出了《群英会》、《临江会》、《罗成》、《吕布与貂蝉》、《辕门射戟》、《白门楼》、《八大锤》、《战濮阳》、《借赵云》、《探庄》、《雅观楼》、《周仁献嫂》等经过推陈出新的传统剧目，并参加了《白蛇传》、《桃花扇》、《柳荫记》、《西厢记》、《金田风雷》、《白毛女》等新戏的演出。他幼工扎实，文武兼优，扮相英俊，风度儒雅潇洒，无脂粉气；善于表现各类青年人的不同性格，表演细腻。他的嗓音宽亮，长于唱情，刚而不躁，柔而不媚，峭拔萦回，收放自如。最难得者是他的唱白，多用宽音，大小嗓结合运用，自然和谐。既充分表达青年人物的声音特征，又作到避免女声和噪音，字正腔圆，

悦耳动听。他将小生唱、白、表演艺术发展到一个新的高度。经过长期创造实践，叶派的独特风格自然形成。

盛兰同志富有艺术才华和革新精神，1958年3月，他主动参加京剧《白毛女》的演出。当时，名演员肯参加现代戏的实验工作，已属不易，而他以小生行当演大春，难度就更大了。记得周恩来总理看了《白毛女》演出的当晚，约我和阿甲同志去中南海谈意见时，曾对盛兰同志参加现代戏的创造，深感欣慰。他爽朗地大笑说：“叶盛兰同志能演八路军，这是不可想象的！也难为他。”盛兰同志演大春，仍是用小生的唱腔，由于唱法得宜，他在第十一场奶奶庙中遇到喜儿的〔西皮导板〕转〔望家乡快板〕：“一见喜儿倒身旁，火光下照得好凄凉。可怜她烂草破衣难遮体，可怜她荒山野洞把身藏。黄世仁，狠心肠，伤天害理似虎狼，把人逼成鬼模样，我定要与你伸冤枉！”唱得刚健高亢，婉转流畅，富有生活气息和艺术感染力，毫无生硬之感。盛兰同志是卓越的表演艺术家，又是富有责任感的革新家。他在艺术创造中，精益求精，不厌其烦。当年我们在中国京剧院小礼堂排戏或进行艺术讨论，有时夜半方休，他始终全神贯注，从无倦容，一得之见，也虚心采纳。他对待艺术一丝不苟严肃认真的态度，感人至深！

在十年内乱时期，我们都受到迫害。患难中互相关切，时相往还，更加深了友情。直至1978年春节期间，他还扶病偕夫人到我家作客，促膝畅谈，快慰平生！共庆大地春回，互道珍重而别。谁料，不久便听到他与世长辞的噩耗，此别竟成永诀！

盛兰同志的长子叶蓬，工杨派老生，造诣较深。次子少兰，继承叶派艺术，工文武小生。少兰自幼家学渊源，并得到乃父和业师茹富兰先生亲授。1953年，他考入中国戏曲学校，

刻苦学艺，根底深厚，潜心继承父业，并广采博收，受教于姜妙香、俞振飞、萧连芳、阎庆林、陈盛泰诸先生。他能戏甚多，台上风采酷肖乃父，表演、唱工颇得其先人神韵，在当前叶派小生艺术的传人中，少兰堪称独步。他毕业后，在北京军区战友京剧团工作，曾从事教学、导演工作，思想艺术素质较好。如能一方面整理、提高父辈的代表性剧目，认真继承；一方面努力创造新戏，在新戏中塑造新的艺术形象，发展父辈艺术，继往开来，可望大成。少兰已近中年，以他的年龄和艺术成熟程度来看，似应侧重于后者。“青出于蓝，而胜于蓝”。奋进不懈，艺无止境。

编者对所选叶派代表性剧目的唱腔，一一作了分析，大有助于读者的欣赏和领会。对于京剧各流派名家的唱腔，如能系统地编选和介绍，是有重要资料价值的。

1984年3月26日

目 录

序.....	马少波 (1)
--------	-----------

上编 叶盛兰唱腔

辕门射戟

看过了花笺纸二张〔西皮二六·摇板〕	(3)
回去你对使君讲〔西皮快板〕	(5)
虎牢疆场打一仗〔西皮摇板·快板·摇板〕	(6)
某家今日设琼浆〔西皮导板·慢板〕	(8)
将军休要逞刚强〔西皮摇板·二六〕	(11)
纪将军休要怒满膛〔西皮快板·摇板〕	(13)
方天戟插在辕门上〔西皮快板·散板〕	(15)
这一箭射去了一场祸殃〔西皮导板·快板·摇板· 散板〕	(18)
箭射画戟世间稀〔西皮散板·快板·摇板〕	(20)
纪灵将军面带愧〔西皮摇板〕	(22)
张飞说话不知理〔西皮快板·散板〕	(24)

白门楼

每日里在宫中逍遥饮酒〔西皮二六·摇板〕	(28)
---------------------------	--------