

京剧老旦名家唱腔赏析

中国戏剧出版社

520222

中華書局影印
宋人詩選

王昌齡詩賞析

張其成 著

中華書局

责任编者：王心平

京剧老旦名家唱腔赏析

中国戏剧出版社出版

(北京海淀区北二环西路15号中南村11号)

(邮购电话：100041)

新华书店北京发行所经销

文字八开二版一印

755千字 870×1160毫米 1/2开本 1998年9月第3次印刷

1998年 三册一版 1998年9月第3次印刷

印数：100—4500册

ISBN 7-104-00157-2/1·10

定价：16.80元

●出版说明

唱腔艺术是戏曲舞台艺术的重要组成部分，几千年来，无数表演艺术家、民间音乐家在努力地唱腔艺术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腔，长期活跃在舞台上，流传在群众中。武松的“蒙冤‘女扮男’，户户‘下楼来’”的绝唱；宋成良唱遍城乡“店上公”和“叫小名”，柳三月的“过大年”、马连良的“乱‘岁’”，裘盛戎的“跑龙套”，李多奎的“小张飞”……等等，也都不胫而走，到处传唱。赵庚卯的，街头占卜义门町传来的“巧上房”，施剑心：“采儿同”，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通过这些广泛的群众传唱的。

十年动乱，花红落尽花残，戏曲“生金漠漠境”，所以近年才有“戏曲萧条”之说。造成这种“危机”，靠以戏曲，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，特别是戏曲艺术与群众的普及工作。重新建立戏曲演唱与广大群众之间永紧的联系，让优秀的戏曲唱腔能广泛在群众的口边，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，我们出版社和许多文艺团体都不断接到读者和观众的来

信，要求出版精彩动人的剧词和带有谱头的剧本。为了满足这些要求，我们一方面在已出版的《京剧选编》、《京剧大观》和一些优秀戏曲剧本集及单行本中尽了些附录精彩唱段的曲谱，另一方面，又陆续出版了《戏出名腔剧本》、“有了戏谱”（石英乐编）等乐书和这套“戏出名家唱腔大档”。

本书将选辑各个戏由刊行中著名的表演艺术家、戏曲演唱家的唱腔精华，以单人或多集的形式出版。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记谱资料，以供创作参考或研究分析之用。根据不同情况，有的附有简短、扼要的创作经验，有的附有别人对其唱腔艺术的研究或评价，有的还对每出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腔制成盒式录音磁带，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、精粹和各种宝贵的意见与建议。

目前，在已出版的京剧各行当唱腔曲谱中，老旦唱腔是被介绍得最少的，还没有出版过这一行当的唱腔专集。然而，在京剧的各个行当中，应当说，恰恰是老旦行最有必要重山介绍其唱腔了。因为京剧的老、旦、净、丑各行，都有唱、念、做、打四功，唯独老旦行的代表科目几乎清一色都是唱功戏，或至少是以唱功为主要艺术手段的戏。可见在老旦艺术中，唱腔的地位之重要。

二百年来，在京剧声腔的发展史上，各个行当都有其自身的

兴衰演变过程，出现过各向的繁荣时代。老旦行经过一代代表演员艺术家的创造与努力，其唱腔声头已经从老生腔的附庸地位解脱出来，成为一枝独秀特色的戏曲声乐之花。从六十年代初以来，名旦行人材辈出、创作繁盛，呈现了一派空前繁荣的景象。其唱腔早已不是单调平板的“俗套老调”，而是争新斗艳、各放异彩，很值得我们去仔细品味、认真研究了。

因此，我们出版了鸣迅、张孝媛同志的这本《京剧老旦名家唱腔赏析》。本书共介绍了 15 位著名老旦演员演唱的 38 个剧目中的 70 余首精彩唱段。

入选的演员，从清代末年曾被免人“升平署”给皇帝唱戏的刘宝仙、卖云甫，中经李多奎、李金泉等有卓绝贡献的艺术家，直至以“老旦三王”（王梦云、王晶华、王晓兰）和赵葆秀、郑永茹等为代表的新一代中青年老旦演员。按照出生年代的顺序排列，对每位演员的艺术简历、唱腔特点和擅演剧目等都做了扼要的介绍。

入选的剧目，包括几乎全部老旦行的“看家戏”——传统剧目，一大批新编历史故事戏，以及几出当代创作的现代题材戏。每一个剧目第一次在本书中出现时，都对其整个剧情做了简介。赏析的唱段，包括了京剧中的反、反四击、二簧、反二簧、四平调、高腔等各个腔调系统中的〔导板〕、〔山门〕、〔慢板〕、〔原板〕、〔二入板〕、〔流水板〕、〔快板〕以及〔摇板〕、〔做板〕等各种板式；在一些新编剧目中还包括某些〔滚板〕、〔肖板〕、〔冷板〕等新颖的板式。

编选的原则是：凡是老旦行代表传统剧目的主要唱段，则尽量收入，而且尽可能选记老一辈艺术家演唱的录音。对于书中

许多旦演员的演唱，则尽可挑选记也（她）首任演员与新旧日中的唱腔。陈季多生、李金泉等少数人选，的唱段较多外，一般每人只选入一两段至三、四段不等。

为了帮助读者对老旦名家的唱腔进行欣赏研究，作者对本书选入的每段唱腔都做了简略不等的分析介绍，化名各该唱片之后。这些文字分析从各段唱腔的旋律变化、古调特征、感情处理、声乐技巧等不同的角度对唱段的内涵做了较为深入的探索，相信对读者会有益处。此外，对京剧老旦的声乐艺术，本文，对老旦唱腔的抑扬顿挫、反覆变化和老旦唱腔的旋律、节奏上的特点与老旦声乐艺术的归宿、运气、共鸣、吐字、归音……等方面的具体规律做了探讨与介绍。这还是在这一领域的开创性工作。

在记谱方面，本书有几点特色，要在下面说明一下：

一点近传统的用法。本书没有采用一般的记谱法中“一字一线从头连到尾”的办法，而是区别了方连线与圆连线的作用。方连线是“一字一线从头连到尾”的，就连一些对字格音行不易记，只能将其作为主字连线上的一部分看待。圆连线则将反复或循环中两个的“连”与“断”来写：凡行腔中半续发音的声律，包括滑音和喉-气音在各个音的头尾之间尽量斟酌过渡与音符，就用圆线连在一起；凡是在腔中音符的转换有明显的音头或气息间隔时，圆连线可予以断开。这种情形包括“叨”（发音时似“t”在音头上有一个“d”音）和“哎”（发音时似乎在音头上有一个“h”音）以及休止、换气等。这种记法，能将十几段腔中特有的一“叨”、“哎”和“吹”表现出来，有助于读者如何读唱半声音和气急行运用，掌握老旦特有的几种演唱方法。

两点改进过的用法。一方面，大约锣鼓经上只记得经名

称，但对十某些句间加锣等伴奏锣鼓，无法写出锣经者，则以该种音译或代音字来表示，而不用汉字（详见书末《锣鼓符号说明》）。另一方面，本书对于实际演出中出现的多字、衬音，除了在实际应以多字标记汉字外，均用汉字拼音拟音。其中凡凡“n”或“-ng”标出的衬音，就表示演员在此处用的是完全塞的母音（即声带完全从鼻腔发出而不可经过口腔）。这行拟音也是差旦行当演唱上管用的特殊技术之一。

在本书的编选、记谱和写作过程中，得到了许多艺术家的支持与配合，谨此致谢。书中一定还有不少缺点、错误，期盼广大读者和专家给予指正，以便今后再版时修改。

中国戏剧出版社

1988.12.

何为

鸣迟、张祥梁二位同志把他们写的《京剧老旦名家唱腔赏析》一书送交给我看，让我为之写序。对于序一事，我未取贸然应允。因为友与出之古朴不易，如果只说些人情不尚的捧场话，难免又有对读者和作者敷衍之意。但当把全书看完之后，我又禁不住要写了。因为这本当引起我很大的兴趣，觉得很有见地，由此，对这两位作者所付出了艰辛劳动，这种劳动所取得成果，以及这种成果所产生的影响，我又有很多话想说了。

诸如京剧唱腔汇编之类的书籍，建国后已出版过不少。这本书在众多同类书籍之层出不穷，似乎很难有什么新意。但当读完全书后，我却感到编者有一种开拓精神，因为这本书把我们对京剧演唱艺术的认识、研究，引向了一个新的、向来还不大被人注意的领域。以往，我们对京剧音乐的注意力往往只在老生、旦角、花脸这几个行当的唱腔上，为老旦唱腔专门出一本集子，还不曾见到过。这种现象也是可以理解的，因为那几个行当在演唱艺术上确有辉煌的成就，名家辈出，积累了一大批精妙绝伦、脍炙人口的唱腔。但这本书却开阔了我们的视野。它以丰富的材料向我们证明，近百年来京剧的老旦行在唱腔艺术上也有巨大的成就与发展。这个行当在演唱艺术上所取得的成就，以及由此产生的

那一段段动人的唱腔，从一个侧面丰富了京剧的演唱艺术，并成为京剧音乐的一个不可缺少组成部分。

在中医戏曲中，京剧是艺术上最有较高成就的一个剧种。这种成就的一个方面，就在于它的演唱艺术，即音乐艺术。我们知道，在男女分腔这一点上，京剧可以说是对的发展得较为完备的剧种之一。有人以为男女分腔只不过是一个真假嗓之分，其实可就并不如此简单。单以京剧而论，同为真嗓，但在老生与老旦就显然不同，这两者须有不同考究音方法，由此又形成不同的行腔方法，而且又再通过这不同的发音与行腔方法，显示出剧中人物的艺术性格特征。不同的行当唱法，实际上是对人物进行艺术造型的手段。一个剧种所拥有的这种造型手段丰富与否，对这种造型手段的运用在技巧上成熟与否，往往是这个剧种艺术上达到何种水平的一个标志。就这一点来说，说京剧是我国目前在行当唱法上发展得较为完备的剧种之一，这样评价并不过分。在男性方面有老生、小生、花脸之分，在女性方面又有青衣、老旦之分，这就构成了京剧的声乐艺术在行当唱法上的多样性。这众多的行当唱法，无论是生音色、或技巧上都有不同，并且以大过时精彩怕应显示了各不相同的审美特色。这种成果，无论是对欣赏者或是研究者来说，都是极具珍重的艺术遗产。诚然，由于历史上的原因，老旦一行作为一个独立的行当出现，较其他行当像如老生、青衣、花脸等困难，其唱腔也不及那些行当丰富。但它既然作为一种独立的行当出现，说明它在唱功上也已形成了自己独有的艺术风格，使得自己区别于其他行当。这一点，通过这本书对各个老旦唱腔的具体介绍和分析我们是看得很清楚的。

‘这本书所搜罗的名家唱腔，基本上是按年代顺序排列的，从

统神妙，我们可以看到京剧老旦的演唱艺术的发展历程。它大体上经历了两个不同的历史时代，即由男老旦时代发展到女老旦时代。男老旦时代以费云雷、叶云屏、李多奎等人为代表，他们以自己在艺术上的探索、实践，奠定了老旦这一行当的艺术传统。老旦作为一个独立行当被肯定下来，老旦在唱功上独特的风格的形成，都是他们在艺术上进行艰苦探求的结果。我们今天在研究老旦的艺术时，是不能忘记他们的历史功绩的。女老旦的出现，使京剧老旦的演唱艺术的发展进入了一个新的时代。这个时代是当1949年元始的，在这之后的四十年里，涌现了一批很出色的女老旦演员，他们以其艺术上的成就，为发展老旦的演唱艺术作出了新的贡献。当然，在谈到这种成就的时候，我们不能忘记这个时代，因为这种成就是在这个时代所提供的条件下取得的。对女老旦演员的大力培养与提倡，这时发展老旦的演唱艺术有很重玄关意义，因为由女性演员扮演老年妇女，有许多先天的有利条件。另一面，由于上演题材的不断扩大，新唱腔的不断出现，使得老旦一行的戏路也日趋宽广。即以人物形象而论，光是写到余太君的就。就有《穆柯寨》、《挂帅》、《余太君抗婚》、《木兰辞别》、《三关宴》等等。而现代戏的出现，又使老旦所扮演的人物有了诸如《红灯记》的李奶奶、《芦荡火种》的沙奶奶一类形象。这些人物形象的塑造，无不要求着、推动着老旦演唱艺术的发展，无论在技巧上、情感上都具有与前人不同的创造与特色。此外，一些以地方戏移植过来的剧目，也在促进京剧老旦唱腔的发展与变化。如《对花枪》中，老旦有一段一百多句的唱，这在地方戏本是极为漫长的，但在京剧巾却是一个难题，这时不得不在艺术上进行创造性的探索。老旦演唱艺术的推陈出

新，便总在这样的时代条件下进行的，它所以得的各种成就，也或多或少反映了这个时代所共有的特点。

本书的两位作者，我了解他们是很认真的戏曲工作者。为了编写这本书，搜求有关的材料，他们走访了与此书有关的演员，力求掌握第一手资料。但他们又不以搜集资料为满足，还力图通过对这些资料的研究，写出他们的心得体会，作为研究成果呈献给读者。我很赞赏这种钻研精神，并祝他们努力，在艺术研究上作出更大的成绩来。

1988年11月15日

●目 录

出版前言 (1)
序 为 (0)

●谢宝云 (1)

甘露寺· 因人坐官 “故观元肉不食”【西皮导慢板—慢板】 (3)

●龚云甫 (7)

太君辞朝· 别归府 “余氏女男进了帅衙门”【西皮导板—流水板—慢板】 (8)
武后醉射· 长亭别远 “万岁爷不必扣扳机”【西皮快板】 (11)
行路难子· 示张宜 “想哥哥不日我就走难兄”【二黄导板】 (15)

●松介眉 (21)

青风亭· 见了 “夫升官不占人便宜”【三下场】 (23)
舌世郎字· 刺字 “大丈夫保皇室无本闲心”【坚板导板—快板—二六板】 (27)
临门关· 到关前 “梦寐不行本飞化”【西皮三板—慢

板一流水板一慢板】	(30)
雁门关·发兵 “俺领虎符督军令”【二黄导板一回龙 一踩板】	(32)

●卧云居士 (37)

岑母归汉·过阵解围 “我儿与马武对垒”【二 黄散板】	(38)
徐母骂曹·到计吕 “一路上忌娇儿泪雨行”【西皮导 板一慢板一快板】	(41)
母女会·到寒窑 “为奸儿把我的心机用尽”【西皮慢 板】	(45)
母女会·见宝钏 “反觉得不由自主泪流满”【西皮导 板一流水板一慢板】	(48)
大破唐朝·令景 “余氏女在金殿一本名表”【二黄慢 板】	(52)

●李多奎 (57)

甘露寺·斥孙权 “谁阴害气坏了吴太君”【西皮导板 一快板一散板】	(59)
徐母骂曹·骂蒋钦 “打一下大怒填膺”【西皮导板一 二六板一流水板一慢板】	(62)
别宫祭江·因人立宣 “一日而复一日长”【西皮导板 一踩板一慢板】	(65)
别宫祭江·劝尚香 “我的儿儿尚未飞成”【西皮原板 一快板】	(68)

望儿楼·盼五兄	“听得娘打罢了初更鼓”【二黄原板】	(69)
日升救母·阳世王子	“刘寄生吊带惊心乱打”【二黄导板—慢板】	(76)
回天报母·征北卒	“哭三冬不得安休北塞”【西皮摇板—流水板】	(81)
四助反元·见延年	“一尺长儿看遍”【尹克年反流板—快板】	(82)
辕门断了·说情	“媒婆娘儿连诗自唱自学”【西皮正反快板—快板】	(86)
钓介鱼·记张义	“叫张义快向‘听恩答训’”【二黄原板】	(91)
吴良·毛桃·吴瑞义	“见毛桃不自由自主上沉底”【二黄快板—快板】	(96)
吴灵把功·守灵	“听得娘打罢了初更鼓外”【反二黄老身—慢板】	(100)
遇皇后·卷当年	“想当年在娘宫同你支使”【二黄慢板】	(109)
遇皇后·说与世	“你那里依恋我许多事”【二黄原板】	(113)
遇皇后·夸归路	“众口传都道你方是清直”【二黄身板】	(117)
遇星宿·金海柏	“老良们打会在天子脚”【反皮黄水板】	(119)
打虎泡·赵孟城	“兄弟归我做支城”【反皮黄板慢板】	

板一严板一流水板】	(123)
打龙袍·骂皇儿 “一见皇儿尚欠个”【西皮流水板— 指板】	(127)
打龙袍·封包拯 “好一个该死小包拯”【西皮流水板 一指板】	(139)
三进士·团圆 “你我分别竟十年”【二簧原板】	(134)

●李金泉 (137)

大登殿·赞平贵 “呆在牛门下三年”【西皮指板—流 水板一指板】	(139)
大登殿·见王允 “谢吾万岁下金殿”【西皮指板—流 水板一指板】	(141)
岳母刺字·念了 “想当年守我灯将儿教训”【二簧慢 板】	(145)
岳母刺字·川子 “瞧节儿努力娘记信本论”【二簧慢 板—柔板】	(147)
岳母刺字·刺训 “瞧节儿后草堂开娘言讲”【西皮导 板—回旋—散板—快说—快板】	(151)
哭宴·不料相公收李荒唐 “生奴外公奏莫装”【二簧 快板—散板】	(158)
哭宴·亿当年 “可当三气太师王进忠”【二簧花板 —板】	(162)
哭宴·劝寇仇 “休向他才哥还计较本事”【二簧屎板 —散板】	(165)
李连探母·怨李连 “大不该儿打伤人把大祸闯下”		

- 【二簧导板—慢板—快三眼—原板】……… (171)
 小虫探母·见李龙 “就牛喊儿，家转”【西皮导板—
 反西皮二六板—宫商二六板—流水板—原
 板】……… (171)
- 刘马传·寿堂会断母 “草堂上月引那香火伴”【西
 平调】……… (181)
- 白毛女·王大春 “见大娘已惊魂”【西皮导板—反太
 板—七板】……… (185)

●王玉敬 (189)

- 朱仙镇·倪文龙 “老文龙十六载辛被毒死”【二簧原
 板】……… (191)
 行路训子·行路 “日费衣只走想金鸡叫”【二簧导板
 —首尾一页板】……… (195)
- 药苏记·洪扬 “假九床天冷你冰”【二簧导板—回龙
 —慢板—原板—慢板—回龙—慢板】… (200)

●高玉倩 (211)

- 红灯记·宁你爹心红胆壮志如钢 “二七年风雪狂忙
 莫已往”【二簧慢板—反二板—原板—原板】… (213)
 红灯记·血债还欠血来偿 “五二九你亲爹娘命归亡
 处”【二簧原板—慢板】… (215)