

丛书

评剧	名家	唱腔
----	----	----

评剧早期著名旦角演员

张凤楼(葡萄红)唱腔研究

新蕾 著

黑龙江省艺术研究所

15888

评剧早期著名旦角演员

张凤楼(葡萄红)唱腔研究

靳 蕾 著

黑龙江省艺术研究所

1988年5月

15000

从优秀的戏曲演员和戏曲音乐家的经验看来，他们的创作原则不仅不背悖而且正贯串现实主义精神的。他们不是把音乐程式看成固定不变的形象基础，而是可以利用来达到形象创造的手段，……每个态度严肃的戏曲艺术家总是以这种精神不断改进着他的形象创造，同时又发展了程式，为后来者提出新的借鉴根据。

——马可：《从戏曲艺术的特点看戏曲音乐创作》

目 录

张凤楼传略	(1)
张凤楼唱腔特点	(5)
一、博采众长 自成一家	(7)
二、性格鲜明 感情充沛	(18)
三、节奏富于变化 旋律绚丽多彩	(36)
张凤楼唱腔结构分析	(110)
一、慢 板	(110)
二、二六板	(222)
三、垛 板	(264)
四、流水板	(376)
五、紧打慢唱和散板	(418)

张凤楼传略

张凤楼字云阁，艺名葡萄红。一九〇一年农历十二月八日出生于河北省迁安县沙河驿李家店。

一九一二年，十一岁的张凤楼入私塾读书。一九一三年因家贫辍学务农。

冀东一带莲花落盛行，张凤楼爱看爱听。闲暇时他也和庄里的伙伴们一起唱莲花落玩。乡亲们喜爱莲花落，夸奖张凤楼唱得好。

一九一八年，春三月农闲，沙河驿接来了振兴剧社。这个戏班人头整齐，主要演员碧月珠等均有真能耐，所以到处唱都红得“山崩地裂”。张凤楼目睹这次成功的演出，心活了。他立即托人介绍，于二十八日拜振兴戏社的主要演员孙恩（艺名丁香花）为师。拜师后，即随戏班去各镇“跑棚”（四天换一个台口）。戏班给张凤楼定“六厘份”，但全要归师傅掌管。

秋收季节，戏班在岩口“封箱”（停演）。师傅只给张凤楼一元钱当回家路费。四、五百里的路，怎么走啊！张凤楼不由得大放起悲声来。

戏痞子苗国章把张凤楼领到坝各庄演唱，他当“外柜”收钱。唱了两个晚上，苗国章竟拐钱逃跑了。张凤楼衣袋里依然是那一元钱。多亏一位叫方左臣的人可怜他，不但给他起了名和字，还在留宿三天后给他买了火车票。张凤楼在雷庄车站巧遇搬道岔工人张海桥，得知月明珠、金开芳在唐山演唱。他想看戏，张海桥便带他来到唐山。

看了几出戏，张凤楼觉得真过瘾！但自己几经辛酸，再也不想唱戏了，决心回家务农。

到家不久，在戏班唱小花脸的李占来了。他花言巧语说服了张凤楼的父亲，张凤楼只好随他去王观营等地演出。

一九一九年，张凤楼十八岁时在箱主杨际起（演员，艺名金鸽子）的戏班里当主演。班里的李荣春（艺名玻璃翠）、刘树春（艺名金蚂螂）教张凤楼不少戏，也给他许多帮助。

戏班到山海关兴业茶园演出时，观众踊跃，天天满员。天津法租界太平茶园得知后便把他们请去。演出的海报，把张凤楼的艺名“葡萄红”用红纸一大张写一个字，并洒以金粉使之突出。又在舞台的前脸搭起葡萄架，配上了彩灯。张凤楼的演唱与此相映生辉，观众被深深地陶醉了。张凤楼成了名，葡萄真红了。

一九二〇年，张凤楼十九岁时被宋俊卿等人“偷角”，来到营口的爱国茶园。业主叫王建侯，演员明月珠（杨玉春）等全是西路的，张凤楼成了这个班的主要演员。

一九二二年，直奉战争爆发，戏不能演了，全班来到长春的龙春舞台。奉军中的兵痞常到后台捣乱，张凤楼因带病演出未及时让座，被罚跪三小时，并掳走了手表。

一九二三年，张凤楼在广宁县演出，场场满座，冲击了在此地演出的椰子剧团。业主胡双盛和主演小翠云不甘心被晒台，便串通了张作霖的第一师和第二十八师的师长、警察局长，以“张凤楼唱戏太粉，淫词浪语，把大姑娘都给唱坏了”为名，把张凤楼关进监狱，并宣布：“禁止张凤楼唱戏！”

一九二四年五月，张凤楼摆脱一直控制并时刻监视他的业主，偷偷逃离戏班，一路千难万险，终于在穷哥们的帮助下回到了家。

一九二五年，张凤楼入唐山于茂秀戏班，在松茂茶园唱戏。

一九二六年，警世戏社头班的成兆才和张乐滨等主演被孙恩接到洪顺戏社（原振兴剧社），这个坑没人平得了，便派陈质君到唐山接张凤楼。张凤楼来到沈阳南市场新舞台，在声名显赫的警世戏社头班当上了主演。两年后又投奔他的师傅孙恩，在吉

林、长春、哈尔滨等地演出。

一九三〇年，张凤楼在珲春演出《黑猫告状》，末一场枪毙罗小明，假子弹（小石子）碰巧飞到一个大兵的耳朵上，于是惹了大祸，张凤楼被五花大绑抓进警察署上刑，并关进监狱。

一九三二年，因难忍师傅剥削而逃离洪顺戏社。演出于延吉、九台等地。

一九三三年，日寇侵占东北后，人们无心看戏。幸遇倪俊成把他接到克山县，参加了倪俊声组织的戏班，辗转演出于克山、齐齐哈尔、拉哈、嫩江、北安、孙吴等地，受尽了日伪汉奸的欺压。

一九四五年，东北解放。

一九四六年，箱主刘庆和邀张凤楼及其长女蕊华（艺名小葡萄红）一同去哈尔滨华乐剧场演出。

一九四八年七月，他参加了东北文协领导的国营剧团，担任哈尔滨剧院的领导工作。他领着大家整理评剧传统剧目，又排了许多新编的历史剧，演出新创作的现代戏也不少。

一九五〇年，张凤楼发现了当时正在沈阳一带流动演出的评剧新秀喜彩苓、刘小楼。便热情写信邀他们来哈尔滨演出，为他们安排剧场，宣传剧目，帮助他们排除演出和生活上的困难。在同台演出中，他主动担当配角，毫无保留地传授自己的演唱经验。在建国前后，张凤楼对黑龙江省评剧骨干队伍的形成及评剧事业的发展，起到了一定的推动作用。

一九五二年，张凤楼被调到齐齐哈尔市评剧团（原黑龙江省评剧团），任艺术指导。

一九五三年参加东北区第一届戏剧音乐舞蹈观摩演出大会，张凤楼因几十年来对评剧事业有贡献，获东北文化局颁发的荣誉证书。

一九五六年十月，张凤楼被调到黑龙江省戏校任评剧科教员。从此，张凤楼全身心投入教学工作，十年间共教了三批学生，

约一百多名，其中不少人已成为今天评剧舞台上的骨干。

一九五九年四月十五日，张凤楼加入了中国共产党。

张凤楼曾两次见到伟大领袖毛主席。一次是一九五九年全国文教群英会。另一次是一九六〇年第三次全国文代会。他常说：“我这一辈子没白活。”

他还担任中国戏剧家协会理事、剧协黑龙江分会副主席等职务。

十年浩劫，张凤楼被扣上“反动艺术权威”等莫须有的罪名，倍受折磨。

一九七〇年，张凤楼六十九岁时退休。但他不甘闲居，成了众人敬重的张书记——哈尔滨市南岗区菜市公社三委的“一把手”。

打倒四人帮后，他的精神异常振奋。常说：“十年浩劫使评剧艺术遭到致命打击。今天，党和人民挽救了它，为它的发展开辟了广阔道路，我们要努力奋斗啊！”

一九七九年十月，年已七十八岁高龄的张凤楼，参加了全国第四次文代会。回省以后，他觉得更有争取时间的必要，开始着手记录自己的艺术经验。他采取与女儿通讯和邀请知情同志的方法，打开回忆的门窗，搜集艺术珍宝。在笔记本上记下了多篇心得和精彩的评剧选段。

张凤楼从艺六十余年，勤学苦练，博采众长，荟萃一身，其代表剧目《花为媒》、《双吊孝》、《六月雪》、《保龙山》、《珍珠衫》、《桃花庵》、《李桂香打柴》、《女秀才移花接木》等，继承了警世戏社头班和振兴戏社中、月明珠、碧明珠、阙子龄、余玉坡等同辈著名艺人的艺术真缔，并自成一家。张凤楼的唱腔为黑龙江的评剧能够形成“北路”的独特风格发挥着重要影响。

一九八一年，张凤楼患病。一九八三年病重，抢救无效，于一月十日逝世，终年八十二岁。

张凤楼的唱腔特点

张凤楼十七岁时便拜丁香花（孙恩，又名孙洪魁）为师，又有机会向戚兆才、碧月珠学艺，还不断地向李荣春、刘庆龙、刘庆龙、阁子龄等老艺人请教。月明珠唱得好，他不仅久已慕名，而且还特地去唐山永盛茶园听过他的戏。可惜当时没有机会向他学习。后来，他知道了金开芳会月明珠的唱腔，便趁与金开芳同台演出之机暗暗地学唱。有的演员保守，但唱腔真好的，他宁肯站在台侧的帘子后而偷着学。他不仅学主要角色的唱腔，就是他当时用不上的唱腔，只要好，他也认真地学。如：余玉坡（杨柳青）唱《花为媒》中张五可妈的那段“常言说男大当婚女大当嫁，父母的命不可违是儿的聪明……”；《二县令》一戏，金开芳演养娘，养娘与赵二对唱的那段“小两口逗趣”等，这些老旦、彩旦，甚至小生、老生的好唱腔，他也全都学会了。张凤楼几十年如一日，勤奋学习，刻苦钻研，娴熟地继承、掌握了前辈和同辈演员的许多优秀唱段和演唱技巧。

张凤楼的嗓子音域宽广，不论多高的弦，也不管怎样难唱的腔，他都能模仿学唱，这为他博采众长，荟萃一身提供了最基本的条件。但他的嗓子音色不太明亮，音量也不如别人宏大。所以，原原本本地把学到的东西不加变化地演唱，不仅不如原演唱者唱的那样精彩、生动，而且常常吃力不讨好。长期的舞台实践，反复的演唱磨炼，使他领悟到，要融会贯通、扬长避短。嗓子高矮都能够得着，不论谁的唱腔，不论甚么行当的唱腔，只要能“把戏唱活”他都学。但他不模仿具有“大嗓门”的“砸夯”（过份扩大音量）的唱法，并把演唱速度稍稍加快些，尽量少拖长长的甩腔。他口

齿伶俐、吐字清楚、板头磁实、节奏感强，所以他对演唱速度稍快的〔垛板〕、〔楼上楼〕、〔快二六板〕等板式的旋律、节奏作了突破，更对能“讨俏”（也叫“抓俏”）的各种巧妙的节奏处理特别用心。张凤楼集各家之长于一身，并能根据剧目需要，结合自己的嗓音条件有所改进和创新，逐渐形成了他自己的高亢流畅、板头磁实、字眼真切、节奏富于变化的唱腔和演唱风格。

自成一家的张凤楼唱腔，贵在丰富多彩。之所以丰富多彩，不仅仅是因为他借鉴、吸收了评剧中各流派、各行当唱腔的特长，同时他还充分利用这些丰富多彩的唱腔，结合自己的嗓音条件发展创造，刻画了众多的剧中人物的音乐形象。如：《花为媒》中泼辣、勇敢的张五可；《王定保借当》中天真、活泼的秋莲和娴淑、稳重的春莲；《六月雪》中被屈含悲的窦娥；《秦雪梅吊孝》中端庄、秀雅的秦雪梅和纯朴、善良的爱玉；《李桂香打柴》中慈祥的秦柴氏；《珍珠衫》中伶牙俐齿的张七嫂；《桃花庵》中的老姑子等等。张凤楼的发展创造使这些剧中人的音乐形象均被刻画得性格鲜明、准确，使她们的思想感情随着剧情的发展得到了充沛、生动的抒发。

张凤楼强调“把戏唱活”、“以腔传情”，所以他不仅对板式的单独使用和连结使用非常考究，同时还擅于运用各种创腔技巧，丰富、发展了各种板式的旋律和节奏，突出了各种板式唱腔中的高低、快慢、繁简、明暗、强弱的对比，唱得既情趣盎然，又耐人寻味，使听者不禁拍案叫绝。因此，张凤楼才能继月明珠之后成为评剧史上有着特殊贡献的警世戏社头班的主要演员。他受到广大观众的喜爱，更受到同行的赞誉，甚至评剧创始人、剧作家成兆才老先生都因此而肯定他、扶植他。成老兆（艺人们对成兆才的爱称）临终前曾将自己的大批手稿赠给了张凤楼，可见对他寄托着多么大的希望！一九五三年东北区汇演时，张凤楼将这批珍贵文物全部献给了国家。

张凤楼几十年来辗转演出于华北、东北各地，盛名经久不衰。不仅他的女儿夏青（张蕊华，原艺名“小葡萄红”）、张丽华、张淑华唱他的演出剧目，而且传授了众多弟子，其中不仅包括大批黑龙江省戏校评剧科的学生，还有他个人收的徒弟（包括已经成名的评剧演员又慕名拜师者）。如哈尔滨市评剧团的主要演员赛玉霞、高惠芬，曾向他学过《秦雪梅吊孝》。牡丹江市评剧团的主要演员王少伯，向他学过《王定保借当》（曾被摄制成唱片）。原绥化县评剧团的主要演员王蔼严和密山县评剧团的主要演员宋桂芳，学到了张凤楼演出的《花为媒》的真谛，成了她们的保留剧目，唱到精彩处常常受到观众的喝彩。张凤楼不仅亲自为许多现代戏创过腔，如齐齐哈尔市评剧团一九五三年参加东北区汇演的《雨过天晴好前程》，而且他的唱腔也常常被许多演员运用到自己的演出中去，如哈尔滨市评剧团在出国演出的著名评剧《白蛇传》中，便继承、发展了他的〔楼上楼〕。齐齐哈尔市评剧团演出的《八女颂》、《岭上春》、《铁流战士》等，运用、发展张凤楼的唱腔之处更多。

总之，张凤楼博采众长，荟萃一身，又结合自己的条件创造发展，使唱腔刻画的音乐形象性格鲜明，感情充沛，节奏富于变化，旋律绚丽多采，形成了他的独特风格。

一、博采众长 自成一家

一般说来，有成就的演员多是在师承的基础上博采众长，并结合个人条件加以创造发展才自成一家的。张凤楼也不例外。

张凤楼拜孙恩（丁香花）为师后，短短四个月便听会了不少戏。如《花为媒》、《卖油郎独占花魁》、《借女吊孝》、《双吊孝》、《女开店》、《告金扇》、《卖子孙贤》、《安安送米》等。但这些远远不能满足他的愿望。从小便立志要使自己有

深厚造诣的张凤楼，深知“尺有所短，寸有所长”，所以他从放过向别人学习的机会。他打开艺术的心扉，更广泛地吸收着艺术营养。

（一）唱腔丰满多姿是他博采众长的硕果

《花为媒》是张凤楼的拿手好戏。他曾对笔者说过：“一九二八年四月到吉林丹桂舞台演出，我的《花为媒》早晚两场天天满员，没座位的观众立着也行。要说《花为媒》，他们唱不过我。这出戏可真够得上千锤百炼！”

张凤楼的《花为媒》是怎样千锤百炼的呢？

1. 张凤楼于一九一八年认师学艺之前，就看过碧月珠的《花为媒》。认师学艺后跟着班子“跑棚”，凡是碧月珠演《花为媒》中的张五可，都是他陪着演丫环，同台演出四个月，就全听会了。张凤楼的《花为媒》是碧月珠给打的底。

2. 一九一九年张凤楼参加杨际起（金鸽子）班时，老艺人李荣春（玻璃翠）、刘树春（金蚂螂）给他反复加工《花为媒》。不仅去掉了那些不好的词（如“狗舔碾子干研磨”），而且使唱腔、表演均有了一定程度的提高。

3. 一九二一年，张凤楼在哈尔滨的庆丰茶园与李金顺同台演出。那时刚兴坤角（女演员），李金顺又有真能耐，所以唱得挺红。李金顺演《花为媒》张五可“坐楼”那场戏，有一段“劝妇女放脚”的唱，很受观众欢迎，张凤楼便学了下来。从此后，张凤楼再演《花为媒》唱“坐楼”那场，也多了一段“大脚为高”。请看下例，它是笔者于一九五六年根据钢丝录音记谱的：

《花为媒》张五可唱段

1=A $\frac{3}{4}$ [二六板] 稍快

(论 顿 | 大大 大大 | 台 令台 | 乙令 台 | 大 台 |

台) 5 \ | $\overset{3}{\underline{5}}$ 5 7 | 6 — | 5 · 6 6 5 3 | 2 — |

慢 闪 秋 波 仔 细 观 瞧，

7 5 \ | $\overset{1}{\underline{6}}$ $\overset{1}{\underline{6}}$ | 0 3 $\overset{7}{\underline{3}}$ 2 | 3 \ 7 2 | 3 \ 3 5 |

见自 己(呀) 眉 不 散 鬓 角 正(我的)

6 1 0 2 | $\overset{5}{\underline{3 \cdot 1}}$ 2 | 2 2 5 5 \ | 5 5 \ 5 3 3 |

发如 墨 皂， 口 不 大 牙 不 稀(我的)

2 · 3 $\overset{23}{\underline{2 1}}$ | 1 — \ | 5 2 5 \ | 3 5 6 1 1 2 |

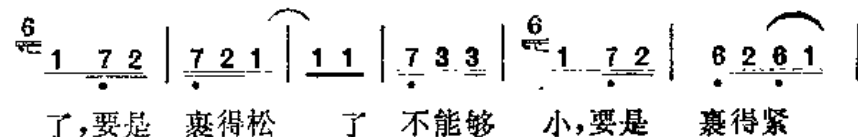
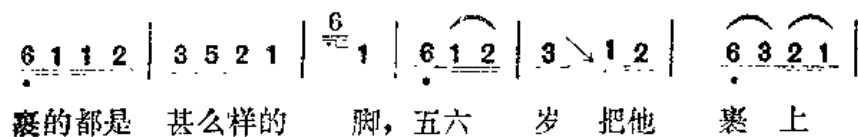
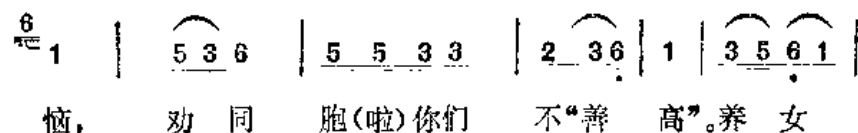
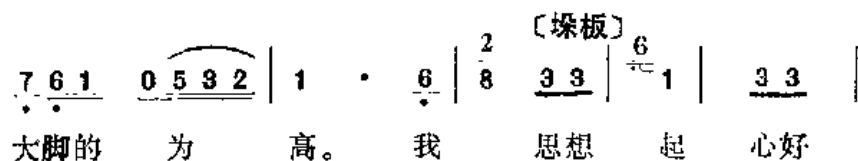
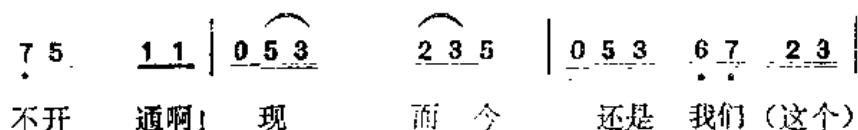
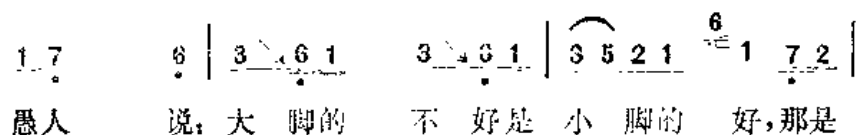
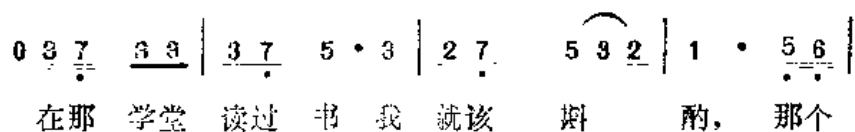
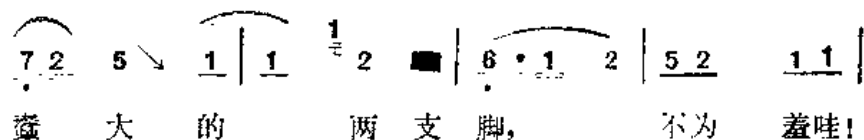
口 似 樱 桃， 小 脸 蛋 无小麻 子(我的)

6 5 3 2 7 | 6 1 5 6 1 | 0 5 2 2 \ | 2 2 $\overset{3}{\underline{2 5}}$ |

耳如 元 宝， 小 身 段 不 高 不 矮

0 2 2 7 6 5 6 | 1 · 2 | 7 2 5 \ 1 | 0 7 2 3 2 |

多 么 样 的 窈 窕。我 往 下 看 哪！ 也 就 是

1 | 5 $\searrow$ 7 | $\overset{6}{\text{7}} 1$ | 3 0 3 | 7 2 | 3 5 2 1 | $\overset{6}{\text{7}} 1$ | 7 2 |

了受不 了，疼得 皱眉 又把牙 咬。受“残

3 | 3 1 2 | 3 $\searrow$ | 5 3 2 1 | 6 | 5 5 | 2 5 5 | 5 3 2 1 |

躯”身体 弱，世 界 上 没有 比他再 厉害 的

$\overset{6}{\text{7}} 1 \cdot 2$ | 5 3 5 | 5 1 2 | 5 3 3 2 | 1 3 2 |

了。我 劝 同 胞你们 快 放 脚，

〔二六板〕

0 5 3 | 5 2 | 1 2 3 | 5 3 2 2 | 3 $\searrow$ 5 6 | 1 2 3 |

现 如今 讲 时 派(啦)还是 大 脚的 为

5 $\overset{29}{\text{7}} 2 1$ | 7 5 6 | 5 — | (6 1 6 5 | 4 5 6 1 | 5 0) |

高。

4. 一九二六年，张凤楼参加警世戏社之后，他主演的《花为媒》全部唱腔都请头班的老先生们加工过，并且学会了“跑楼”。请看下例：

《花为媒》张五可唱段

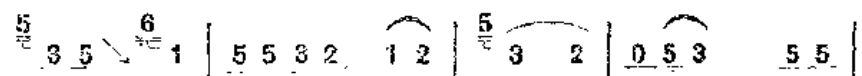
1 = $\flat A$ $\frac{2}{4}$ 〔二六板〕稍快

〔论顿 | 大大 大大 | 台 令台 | 衣令 台 | 大 台 | 台〕5 $\searrow$ |

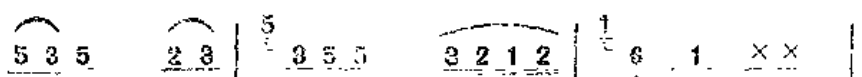
下

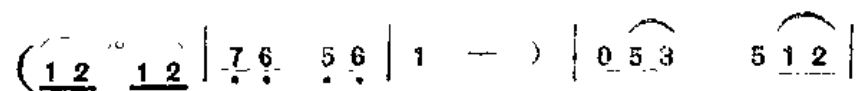
了 楼 梯 一 十 三 层。 出 后 院

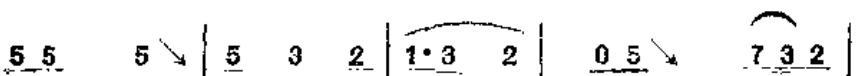
正 凑 巧 多 么 样 的 清 静， 太 阳 高

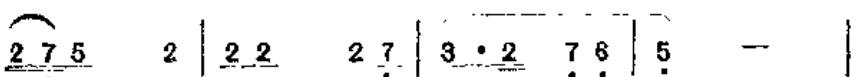
静 悄 悄 并 无 有 人 行 (啊) 快 走!

(台台 台台) (台) 正 行 走

抬 头 看 花 园 在 此， 叫 阮 妈

快 推 开 花 园 门 两 封。

5. 在警世戏社头班,凡张凤楼演《花为媒》中的张五可,余玉坡(杨柳青)总陪着他演张五可妈。余玉坡把这个老旦角色按照青衣扮,有一个唱段的腔调、板头都特别好,张凤楼非常喜爱,便偷偷地学会了。张凤楼年纪大了之后,别人演《花为媒》中的张五可,他总爱演张五可妈,这时,他用的唱腔就是余玉坡的。请看下例:

《花 为 媒》张五可妈唱段

$\frac{2}{4}$ [二六板]

