

花淑兰演唱艺术

天侠立夫
编著

沈阳市文化局剧目室

花 淑 兰

传

周 天

演唱艺术

花淑兰，原名李芸，字淑兰，天津人。自幼随父学唱，工青衣、花旦、老旦、彩旦。早年随父在天津、北京、保定一带演出。后随父到上海，在上海大舞台、天蟾舞台演出。花淑兰嗓音清脆，唱腔优美，表演细腻，深受观众喜爱。她曾与多位名伶合作，同台演出，相得益彰。花淑兰的演唱艺术，不仅继承了传统京剧的精髓，还融入了自己的创新，形成了独特的艺术风格。她的代表作有《贵妃醉酒》、《霸王别姬》、《穆桂英挂帅》等。花淑兰的演唱艺术，对后世京剧演员产生了深远的影响。

目 录

花淑兰小传	1
一、花淑兰的演唱特点	17
(一) 声腔特点	17
1. 高亢清脆	17
2. 低回明亮	31
(二) 旋律特点	35
(三) 节奏特点	39
(四) 运腔特点	45
二、继承传统 发扬传统	50
(一) 继承传统	50
(二) 发扬传统	55
1. 特性音调的形成	55
2. 特性音调的来源	57
3. 特性音调的设计	61
(三) 唱法上的继承与发展	65
1. 各种声腔装饰的特点	68
2. 轻重缓急, 抑扬顿挫	72
(四) 音列变化与继承发展	74
三、正确的发声、精心的保护	79
(一) 正确的发声	79
1. 适当的运用假声	80
2. 发声器官保持平衡	82

(二) 精心的保护	83
四, 大胆吸收, 敢于创新	85
(一) 大胆吸收	86
1. 吸收兄弟剧种	86
2. 吸收民歌及其它	94
3. 流派相互吸收	97
(二) 敢于创新	99
1. 试创清板	99
2. 试创女腔越调	102
3. 试创正调三拍	103
五, 花淑兰唱腔选	108
第一部分 古 装 戏	
(一) 三节烈	109
跪至在大堂	109
(二) 孔雀东南飞	117
1. 儿自幼遵母训	117
2. 刘兰芝我好难	119
(三) 牧羊卷	123
1. 听我慢慢的述来	123
2. 天爷呀天爷呀	133
(四) 桃花庵	136
1. 我闻听太太诉其故	136
2. 一见蓝衫	139
3. 可说是我那早下世的夫主	143
(五) 茶瓶计	149
1. 府门外悬灯	149
2. 急忙认错	152

008	3. 见小姐发也呆	155
178	4. 春红带路	162
178	5. 夫人你先别生气	173
	(六) 梅香	175
178	1. 可怜我	175
182	2. 听罢公子一番话	181
182	3. 红展展日落西山	182
182	4. 一阵阵雪里小梅香	195
182	5. 怀抱着娇儿泪汪汪	200
	(七) 半把剪刀	206
	1. 过去的心酸往事	206
182	2. 我金娥好比无舵舟	208
182	3. 天涯茫茫寻儿郎	214
182	4. 受辱含冤十八载	223
182	5. 你为姐姐千般苦受尽	229
182	6. 青天的老大人容诉 (念白)	231
	(八) 谢瑶环	237
182	1. 婢子本是江南籍	237
182	2. 一路上明查暗访	240
182	3. 两贼竟敢闹察院	243
182	4. 金兰契合真无价	245
182	5. 到任来秉圣命	246
182	6. 一席话勾起我万缕情肠	250
182	7. 我瑶环居深宫	253
182	8. 忽听得堂上一声喊	257
182	9. 秉滴泪咬牙关	263
	(九) 蔡文姬	269

1. 边月胡风十二年	269
2. 十二年故土乡情	271
3. 十年来朝夕不离	274
4. 一声启程泪如雨	276
5. 星光西沉坟台前	277
6. 一路风尘离长安	287
7. 那一夜车停在长安	289
8. 话虽不多有分量	292
(十) 相思树	299
晴空霹雳	299
第二部分 现代戏	
(一) 杨三姐告状	307
1. 杨三姐在一旁	307
2. 一见哥哥戴锁条	311
(二) 母女俩	315
1. 东头的冯大妈	315
2. 心慌乱哆嗦	320
3. 叫声妈儿的亲生娘	321
4. 擦干了眼泪	323
5. 主任的话就好象一声春雷	327
(三) 雨洒花红	329
刚进了三伏六月天	329
(四) 火凤	334
1. 遇见了好人	334
2. 云水河	336
3. 桃花纷纷落三春	340
4. 夜深人静油灯闪	345

811	5. 小树芽生长在好人家	347
	(五) 霓虹灯下的哨兵	349
751	1. 一条条扁担	349
821	2. 春来栽苗秋结瓜	352
131	3. 见陈喜扯断线	355
621	4. 我的心思你全知道	359
011	5. 夜来香啊	364
011	6. 夜深沉	369
214	7. 只因为我家贫穷	370
	(六) 红云	373
011	1. 我与你出生入死	373
121	2. 我劝你往事回头想一想	375
021	3. 普天下穷人命运全是一样	378
501	4. 望洞外大雪纷飞	383
	(七) 南海长城	386
501	1. 碧绿的大海	386
177	2. 英才一声说回家	392
177	3. 他爸爸本是个好青年	393
	(八) 琼花	397
571	1. 解开衣衫扣	397
131	2. 穿上了军装	403
141	3. 日里思来夜里想	406
631	4. 夜沉沉	409
081	5. 穷家的姑娘	411
	(九) 黛诺	414
681	1. 挣断了千斤铁锁链	414
804	2. 一鞭鞭记下了多少恨	416

3. 人常说景颇山上云雾深	418
4. 山风吹来一阵阵	423
5. 为什么爷爷发了狠	427
6. 景颇山上	428
7. 爷爷你忘记了	431
8. 布谷鸟	435
(十) 山村姐妹	440
1. 你和那贾明礼	440
2. 女儿我今年二十三	445
(十一) 一捧盐	449
1. 兰兰天空	449
2. 一排排白杨	454
3. 草原上	455
(十二) 金沙江畔	462
1. 莽子花	462
2. 近年来	464
(十三) 于无声处	471
1. 十年前	471
2. 你看那泡桐树干高又高	474
3. 几天来	477
(十四) 黄英姑	484
1. 乔装改扮进县城	484
2. 小妹妹不要心疑	486
3. 雨急风紧	489
4. 手拿宝刀心激动	492
5. 二哥你心直性耿	495
6. 虔诚焚香	498

(十五) 海峡情泪.....	504
1. 见青丝.....	504
2. 莫非他.....	509
3. 头巾和青丝.....	511
4. 这瑰丽的秋景.....	514
5. 见此情.....	520
(十六) 女经理.....	525
1. 学习回来心欢畅.....	525
2. 这毛料.....	528
3. 只见他怒气冲冲.....	530
4. 雷声滚.....	534
5. 颤抖的手.....	537
(十七) 扬眉剑出鞘 (清唱)	544
乐谱符号说明.....	552
后记.....	553

花 淑 兰 小 传

立 夫

花淑兰是一九二九年生于河北省唐山林西的一个贫苦家庭里。她父亲叫张会，母亲叫刘玉舫。当她出生的时候，家里已经六口人了，全靠她母亲一人唱戏（先唱河北梆子，后改“落子”）糊口为生。

花淑兰的母亲刘玉舫，一九〇四年生，受了一辈子苦。她本姓田，八岁时死了父亲，第二年，她刚刚九岁就给遵化县东门里一家姓刘的当童养媳了。她的公爹叫刘万林，以后便成为田玉舫的养父，从此，她也改为姓刘。十二岁时刘玉舫的母亲又去世了。

刘玉舫十岁开始跟一个叫栾守东的学唱河北梆子。十二岁就由老师领着给人家唱戏，生活极为贫苦，冬天穿不上棉裤棉袄，夏天又穿不上单衣。跟着老师到八儿沟、喇嘛庙、单子山、上半城、下半城等地演出，过着吃不饱、睡不安的流浪生活。

刘玉舫在山海关“山海大戏院”演出时，曾和“振兴”剧社的孙恩（艺名丁香花，后改名孙洪奎）、碧月珠（名邓彦臣，号邓海）、天下红、赵国九（艺名青菊花）、苗国章等唱“落子”的在一起，两大块地（她们前边演梆子，后边演落子）合演过。

刘玉舫十三岁时，又跟朱正方（外号朱大和尚）改学评

戏。十五岁时，刘家那个还没和她结婚的丈夫死去。后来，到二十岁，她又和林西县一个穷人家的儿子叫张会的结了婚，二十五岁生了花淑兰。为了生活，淑兰虽小，也得带着她到处流浪，从这，她就以演出评剧来维持生活了。

淑兰十岁的时候，父亲张会去世了。为了养家糊口，她母亲只好把淑兰留在家里，自己去演出。

当时玉田县有个“警觉寺”，俗称北京第一庙，每到春节前后都组织庙会，搭野台子唱戏。淑兰母亲就到“警觉寺”搭班唱戏。一天能挣三块多钱。刘玉舫拿到这些钱一个也舍不得花，全部捎回家去。而她自己却跟大伙一块儿喝那带有沙子的小米粥！可是小米粥并没喝长久。这年的四月份，“警觉寺”的庙会就散了，刘玉舫只好回家再呆着。

第二年刘玉舫领着淑兰来到了赵各庄，正赶上张文生成班，淑兰母女就住在这个班里了。由于刘玉舫既没头面，又没服装，只好在这演彩旦。并且边演出边教淑兰学戏，学了一年淑兰十岁时，就能上台演个丫环彩女了。班里的主演是花宝珍、水金珠、花凤仙等还有个叫花琴舫的，虽然艺术水平较高，但由于身体不好，岁数大，不能唱主演。刘玉舫就求她给淑兰说戏。花琴舫看淑兰母女对她好，有事都给以帮助，就毫无保留地把她所会的戏全部教给了淑兰，如《临江驿》、《桃花庵》、《李香莲卖画》、《莲花庵》等。

从此，淑兰就演开场戏了。在这儿演了二年，淑兰十三岁时，她们离开了张文生这个班，从赵各庄去秦皇岛。在秦皇岛遇上了孙玉舫、秋喜、刘青龙、刘子西等人，于是又求教这些老前辈。刘子西看淑兰有出息，愿意收她作徒弟，她就拜了刘子西为师。

她在秦皇岛演出一年后，就开始演里子活了。这年的年根

底，没能接来新演员，过年时老板就叫淑兰顶主演，一直顶到新主演接来为止。

淑兰十四岁时，又回林西演出，这时就遇上了孙凤岗（艺名东发亮，外号三驾子）。又得到孙凤岗的指教和培养，淑兰演出《陈三两》，孙凤岗就为她配戏演陈奎妈。

由于不断地受到老前辈们的指教，加上不断地演出实践，淑兰的艺术水平也和她的年龄一样，一天天地在成长！

不久，她妈妈又第二次领着淑兰回赵各庄，赵各庄有个姓迟的特务，外号叫“活阎王”，是一个女演员的干佬，因淑兰比他干女儿唱的好，这个活阎王非常嫉妒。一次，借小孩互相打架之机，他就到后台欺负淑兰母女并打了淑兰。后来又撵他们当即出赵各庄，不准在赵各庄多呆一天。这给淑兰的妈妈打击特别大，她想：姑娘一天天的大了，只自己领着女儿到处流浪，不行啊！所以刘玉舫一狠心，在赵各庄煤矿找个工人叫葛凤春，给淑兰做继父，以便保护她们母女！

一九四二年秋，她们离开赵各庄到塘沽演出，淑兰继父葛凤春辞去了煤窑的采煤工作，跟她们一起到塘沽。淑兰在塘沽唱主演，唱的很红。但又被日本特务盯上了，撵的淑兰到处藏躲，她们一看必需赶快离开这个地方，葛凤春就到北京去搭班。特务们知道淑兰要走，也就越盯越紧，同时还向塘沽火车站下了不准花淑兰上火车的密令。

正在葛凤春到北京搭班还没回来时，一天，淑兰突然不见了。把她妈急的到处打听，满街跑遍也没得到淑兰的消息，第一天过去了，杳无音信，第二天也快完了，踪影皆无。简直要把刘玉舫急疯了，她饭不想吃，觉不能睡，两天快过去了，怎么办？第二天夜里十点多钟，刘玉舫正在急的没办法时，突然有人叫门，淑兰妈妈开门一看，是个不认识的陌生人，看样子

象个工人。淑兰的妈妈想，让他进屋吧，又不认识，万一出点事情怎么办？不让他进屋？人家又说有事。刘玉舫正在犹豫之际，那人小声地说：“是淑兰的事！”。刘玉舫一听是她姑娘的事儿，就急忙把这位工人拉进屋去。他进到屋里就先作了自我介绍。

原来他是塘沽车站的铁路工人，叫刘祯。受人委托特意到此送信，说淑兰藏在一个演员家里，这个演员的外号叫“老疙瘩”。淑兰妈妈一听藏在老疙瘩家里，这才放下心！刘祯还让淑兰妈妈也躲一躲。因为特务们找不到淑兰，很可能拿她妈妈作抵押。这位工人走了以后，淑兰妈妈也藏到同行的家里去了。

淑兰的继父葛凤春从北京回来，在一家天棚顶上和淑兰妈妈会的面，告诉她说已在北京的“天桥剧场”搭好班了。淑兰妈妈听到消息很高兴。但又怎么离开这虎狼之窝——塘沽呢？无奈，只好再找铁路工人刘祯去。经和刘祯核计，由刘祯把淑兰从“老疙瘩”家里转移到塘沽车站后边一个姓孙的家里，这个人也是铁路工人。他孩子多，好几个姑娘，淑兰就和姑娘们住在一起。

淑兰妈妈和葛凤春，雇了一辆大车，把一切应用物品装上车，趁着天黑夜半从塘沽偷偷地直奔北塘。第二天晌午到了北塘（离塘沽五十里路），从那里上火车去到北京。第三天，刘祯也按约定亲自把淑兰送到北京。

临去北京的这天早晨，淑兰早就起来了，把自己的衣物打点一个小包。刘祯的老伴儿还给淑兰下点挂面，卧两个鸡蛋，在日伪统治时期，能吃到挂面卧鸡蛋确实不容易呀。她真从心里感谢这位老工人。但她却始终担心，到底能不能走出这个塘沽车站哪！她又怎么能够吃下这挂面卧鸡蛋呢！

到了车站，火车没来时，淑兰始终没有露面。车一进站，

由刘斌事前安排的人，立刻把日本特务围了起来，和他打哈哈逗乐子，缠住不放。等火车一停，淑兰在前刘斌在后背着淑兰的小包袱出来，直奔车门，跳上火车，只听一声长鸣，火车开走了！

这时一个日本特务好象看见了淑兰似的喊：“张淑兰走了的？！”。围着他的工人们忙说：“哪有张淑兰，你们看错了……”边说边拉着他进了票房子。淑兰就这样在工人们的掩护下离开了塘沽，平安地到达了北京。

当时北京的“天桥”剧场，真是个雁过拔毛的地方。据说外地到北京演出的演员，都得先进天桥，在这唱红了，才能进北京的其他剧场，如若在天桥唱“黑”了，就别想在北京唱。因为其他市内剧场根本就不接你。所以，淑兰这次虽说是千难万险地来到了北京，但能否唱好还是她的关键问题呢！

他们这次是投奔原在“吉祥”剧院戏班里打鼓的李子殿来的。那时赵艳筠在这儿唱主演，由于营业情况不好，那个班散了，现在正重新组班。

淑兰本来原打算应倒二，但由于没有主演，大家就让她顶压轴。淑兰妈妈一想应当改个名字，想来想去，觉得花木兰替父从军很好，而且这花比张字又响亮，所以给她改名叫花淑兰。

花淑兰这时才十五岁，这个新戏班里的人又都不认识她，更不清楚她的唱做怎样，心中都没有底。主演唱的不好，不但大伙分不到钱，这个班可能还得散。所以，到北京的第二天，大伙就让淑兰吊吊嗓想看看这位新主演的水平。不料，还没等定好弦呢，剧场院里就已经围满了人。

这时天真活泼又漂亮的小淑兰，两只水灵灵的大眼，看了看四周的人群，点了一点头，笑了一笑。然后不慌不忙地启开

歌喉，先调了一段爱莲君的拿手戏《刘翠屏哭井》，她唱的真有爱莲君的味道。因为淑兰平时最喜欢爱莲君和刘翠霞两个人的唱，所以常听常学爱、刘两派的唱。再加上她那既高又亮而又甜脆的嗓音，一下子就把这些陌生的同行们给“打”住了。大伙一致地说：“真象爱莲君！”人们对这个班能够存在下去的信心也足了。第二天，全戏班的人，都开始忙着为淑兰的首场演出作准备！

花淑兰虽然已经当了主演，但母女俩仍然是一贫如洗。既没有“首旧”（也称“堂幕”用缎子绣上龙凤、花朵等图案的大幕），又没有桌椅围帷。甚至连演出的戏装也只有两身。于是大伙都帮她准备，从芙蓉花那儿借的“首旧”和桌椅帷。把“首旧”上边的芙蓉花三个大字，用写着花淑兰三个字的大纸贴上。又从别处借了几身新服装。真是众人捧柴火焰高啊！她头一天打炮的戏是《保龙山》，前边演的是以唱功为主的沈冰洁，后赶是以武功开打为主的鲍彩文。

在宣传广告上他们也下了一番苦功，写的是：“由东北奉天特邀爱莲君师妹青衣、刀马、花旦花淑兰首次来京演出”这一宣传买戏票的人可就多了。第一场的戏票几个小时就卖光了。到晚上开演时，连剧场的过道都站满了人。

这时观众们都兴高彩烈地想早一点看到这位从东北奉天来的小坤角，而后台那些戏班里的人，却都替花淑兰捏着一把汗。尤其淑兰的妈妈，她呕心沥血，培养教导，东奔西跑，尝遍了人世苦，受尽了人间难，盼望着自己的女儿能有这么一天。可现在这一天终于到来了，她却反倒不安起来了。在后台无所适从地坐立不安。因为她知道，这是关键的一仗，女儿能否在北京站得住脚，今后能否成名完全在此一举。平时刻苦钻研的成果，要在这暂短的一瞬间，通过这满场观众给以成败攸

关的评价，这真比她自己青年时代首场打炮演出更加紧张，更加担心哪！

开场戏演完了，下边紧接着就该淑兰的《保龙山》。这时就听乐队全部武场重新换了一堂打击乐器，气氛马上变了样，使后台全体演职人员精神为之一振。而台下的观众，也随着打击乐的声音，知道主角要上戏了，振作起精神来，等待着主演出场。

这时淑兰的妈妈不禁在后台暗自流下了眼泪，她想：北京戏曲界的兄弟姐妹们，可太捧人啦！确实，淑兰的成长，是和评剧界老前辈们的帮助和同行兄弟姐妹们的扶植分不开的！

花淑兰出场了，台下立刻静了下来，鸦雀无声地连观众们喘气似乎都能听得出来。送手巾把的，送水的茶坊都一齐停止了活动，愣愣地站在哪儿看着、听着。淑兰一张口，她那洪亮甜脆而娇嫩的嗓音，和那悦耳动听的唱腔，一下子就把台下观众给吸引住了。唱完一段，台下简直象炸窝一样，暴风雨般的掌声，喝采声经久不息。这可给全体戏班人员极大的鼓励，因而他（她）们演出的情绪也更加高涨。

花淑兰在塘沽演出时，曾跟崔玉根学过武功，功底较好。所以她这出《保龙山》在后边赶演带开打的鲍彩文。

前半部演的沈冰洁，观众的喝彩声、掌声一直不停。后半部演鲍彩文，换了装，又以另一个形象出现，扮象英姿潇洒、漂亮，上场和观众一照面，就来了个碰头好。虽然她当时的武打还不算怎么“溜”（武打纯熟的意思），但由于她已经给观众留下了深刻的印象，尤其那个时候北京还没见过多少唱评剧的女演员演武戏带开打的，所以观众感到十分新颖，受到热烈欢迎。

第二天，北京市就轰动开了，说：天桥新从东北奉天接来

一个坤角，是爱莲君的师妹，文武带打，唱的可好了……

接着，又演了爱莲君的拿手戏《刘翠屏哭井》，观众更多了，连戏曲界的老前辈喜彩莲，张乐贵等人也都去看了她的演出。

从此，花淑兰便能在北京当个小主演了。她在“天桥”剧场一直演到六月末，这期间陪她唱小生的是成国祯。演《保龙山》他饰曹真，张跃文演老生，罗广顺演花脸。和她一起合作的还有小月楼，张贵兴等人。

花淑兰能成为主演，除评剧老前辈对她的帮助外，和她母亲悉心教导和严格的训练分不开的。她母亲九岁开始学梆子，所以花淑兰也有唱梆子的基础。她母亲十二岁改学评戏以后，接触过很多评戏的老前辈，如北孙家班前身“振兴”剧社里的碧月珠、天下红、丁香花、青菊花、苗国章，还有金菊花、孙凤刚等人。这些人对淑兰妈妈在艺术上都给予了很大帮助和指导，因而她在艺术上也是很有见解的老前辈。她在唐山唱落子的时候，还没有女演员，她是头一个女的唱落子。那时候，唐山就有“永盛”和“庆贤”两个戏院，“庆贤”后来改名“中国”。以后小落子馆就逐渐多起来了，有“大观”、“九天仙”、“天乐”、“天鹅”、“四海轩”、“正海轩”、“影乐”……等等。这些小茶园都抢着让刘玉舫去唱。在这样一位老艺人的培养下，淑兰又怎么能不起来呢！

一九四四年七月，花淑兰离开北京，被人接到张家口演出。这时她和山西梆子著名演员郭兰英唱对台。第二年，日寇投降了，中华民族得到了解放。淑兰这时整整十六周岁。

小小的淑兰，虽然仅仅过了十六个春秋，但她却饱经了人世风霜，尝尽了人间的苦辣酸甜。她的经历，使她的性格变得偏犟。