

中央音乐学院图书馆藏书

书号

BGB25

总记

登号

PM157756

名剧名人名唱
中国传统戏流行唱腔选

人民音乐出版社

名剧·名人·名唱

中国传统戏流行唱腔选

张 慧 徐文成 龙 智

BB284/06A

人民音乐出版社

名剧·名人·名唱

中国传统戏流行唱腔选

张慧 徐文成 龙智

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京市延文印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 381面文字及乐谱 12.25印张

1989年7月北京第1版 1992年9月北京第2次印刷

印数：3,916—7,400册

ISBN 7-103-00390-4/J·391 定价：5.95元

目 录

致读者 (1)

京 剧

娘子不必太烈性 (《搜孤救孤》程婴唱) 余叔岩演唱 (15)

见灵堂不由人珠泪满面 (《卧龙吊孝》诸葛亮唱) 言菊朋演唱 (19)

孤王酒醉桃花宫 (《斩黄袍》赵匡胤唱) 高庆奎演唱 (28)

三生有幸 (《萧何月下追韩信》萧何唱) 周信芳演唱 (32)

劝千岁杀字休出口 (《甘露寺》乔玄唱) 马连良演唱 (36)

一轮明月照窗前 (《文昭关》伍员唱) 杨宝森演唱 (41)

我正在城楼观山景 (《空城计》诸葛亮唱) 谭富英演唱 (56)

一路上无情棍实难再忍 (《野猪林》林冲唱) 李少春演唱 (61)

勒马停蹄站城道 (《罗成叫关》罗成唱) 叶盛兰演唱 (68)

看大王在帐中和衣睡稳 (《霸王别姬》虞姬唱) 梅兰芳演唱 (80)

苏三离了洪洞县 (《女起解》苏三唱) 梅兰芳演唱 (84)

没来由遭刑宪受此大难 (《窦娥冤》窦娥唱) 程砚秋演唱 (86)

这堂官司未动刑 (《玉堂春》苏三唱) 程砚秋演唱 (94)

小姐你多丰采 (《红娘》红娘唱) 荀慧生演唱 (97)

指着西凉高声骂 (《武家坡》王宝钏唱) 尚小云演唱 (101)

- 谯楼上打罢了初更尽 (《刺汤》雪艳唱) 言慧珠演唱 (104)
 只说是杨衙内又来扰乱 (《望江亭》谭记儿唱) 张君秋演唱 (113)
 自从别兄转家乡 (《柳荫记》祝英台唱) 杜近芳演唱 (123)
 母女们走慌忙阳关路上 (《铁弓缘》陈秀英唱) 关肃霜演唱 (128)
 叫张义我的儿听娘教训 (《钓金龟》康氏唱) 李多奎演唱 (136)
 大吼一声绑帐外 (《锁五龙》单雄信唱) 金少山演唱 (139)
 包龙图打坐在开封府 (《铡美案》包拯唱) 裘盛戎演唱 (143)
 自幼儿蒙嫂娘训教抚养 (《赤桑镇》包拯唱) 裘盛戎演唱 (150)

评 剧

- 华堂上夫君豪饮妾卖唱 (《秦香莲》秦香莲唱) 小白玉霜演唱 (159)
 张五可用目瞅 (《花为媒》张五可唱) 新凤霞演唱 (167)
 痛心泪洒下来 (《包公三勘蝴蝶梦》王孟氏唱) 喜彩莲演唱 (174)
 数九隆冬雪花飘 (《井台会》李三娘唱) 鲜灵霞演唱 (179)
 赵锦堂跪席棚泪流满面 (《牧羊圈》赵锦堂唱) 花淑兰演唱 (185)
 折取花枝漫端详 (《人面桃花》杜宜春唱) 韩少云演唱 (193)
 一见万岁来赔情 (《杨八姐游春》余太君唱) 筱俊亭演唱 (196)
 与驸马打坐开封堂上 (《秦香莲》包拯唱) 魏荣元演唱 (204)
 望坟台望不见慈母的面 (《朱痕记》朱春登唱) 马 泰演唱 (208)

豫 剧

- 在绣楼我奉了小姐言命 (《拷红》红娘唱) 常香玉演唱 (216)
 尊姑娘稳坐在绣楼以上 (《拷红》红娘唱) 常香玉演唱 (222)
 谯楼上打四梆 (《拷红》红娘唱) 常香玉演唱 (235)
 刘大哥讲话理太偏 (《花木兰》花木兰唱) 常香玉演唱 (237)

接过来这杯茶(《抱琵琶》秦香莲唱).....崔兰田演唱(240)

辕门外三声炮如同雷震(《穆桂英挂帅》穆桂英唱)

.....马金凤演唱(256)

第一篇写的是他自己的志向(《秦雪梅》秦雪梅唱)

.....阎立品演唱(267)

李世民登龙位万民称颂(《三哭殿》李世民唱).....唐喜成演唱(274)

越 剧

我心慌踢损了牡丹芽(《西厢记》莺莺唱).....袁雪芬演唱(284)

洞房悄悄静幽幽(《盘妻索妻》梁玉书唱).....尹桂芳演唱(287)

杭城读书三长载(《梁山伯与祝英台》梁山伯唱).....范瑞娟演唱(294)

记得草桥两结拜(《梁山伯与祝英台》祝英台唱).....傅全香演唱(298)

借花献佛敬一杯(《柳毅传书》柳毅唱).....竺水招演唱(303)

金玉良缘将我骗(《红楼梦》贾宝玉唱).....徐玉兰演唱(306)

绕绿堤拂柳丝穿过花径(《红楼梦》林黛玉唱).....王文娟演唱(314)

我一生与诗书做了闺中伴(《红楼梦》林黛玉唱).....王文娟演唱(322)

你不问情由破口骂(《血手印》王千金唱).....戚雅仙演唱(329)

黄梅戏

我愿与你配成婚(《天仙配》董永、七仙女唱)

.....王少舫、严凤英演唱(335)

树上的鸟儿成双对(《天仙配》七仙女、董永唱)

.....严凤英、王少舫演唱(341)

为救李郎离家园(《女驸马》冯素珍唱).....严凤英演唱(343)

小女子本姓陶(《打猪草》陶金花唱).....严凤英演唱(345)

郎对花姐对花 (《打猪草》 陶金花、金小毛唱)

..... 严凤英、丁紫臣演唱(347)

正月十五闹元宵 (《夫妻观灯》 王小六、王妻唱)

..... 王少舫、潘璟琨演唱(351)

吕 剧

听他言我细思细念 (《井台会》 蓝瑞莲唱) 林建华演唱(357)

见多少王孙公子骑骏马 (《姊妹易嫁》 张素花唱) 林建华演唱(364)

大雪飘飘年除夕 (《惜年》 王汉喜唱) 李岱江演唱(370)

劝将军你暂平心中忿 (《穆桂英》 穆桂英唱) 郎咸芬演唱(375)

方才俺妹妹来借当 (《王定保借当》 春兰唱) 钱玉玲演唱(378)

致 读 者

戏曲，中国特有的一种舞台表演艺术。

戏曲由戏和曲两部分综合而成。戏即戏剧，曲即音乐，戏曲表演要在音乐的统率下完成，音乐手段要为整个演出服务，两者之间交融在一起，以完美的舞台艺术形象，去叩击观众的心扉，让人们生发出对真、善、美的追求，对假、丑、恶的摒弃，召唤着人类理想的境界。

作为热爱戏曲艺术的普通观众，当你领略了一出精采的戏曲演出之后，自然会有一种美好的回味，那完整的舞台场景，演员精湛的唱、念、做、打中所揭示出来的人物的情感和向往，也许是清醒的，也许是模糊的，引动你去思考，求索，是否从中可以领略到生活的真谛呢？这种生活的真谛又是什么呢？你自己最明白。戏曲的演出要给予人们的，展现在观众面前的，是舞台形象的整体。观众是应该从整体上来领略艺术的美，满足、尽情地满足情感交流中带来的美的享受。然而，你是否注意到，或者说体验到，观众从听觉中捕捉到的唱腔，演员表达人物真情实感的旋律，甚至一个音符，就会击中你的心，把你带入到一种感情中去，沉浮、失控，勾起你埋藏在心底里的生活感受。也许是幸福

的回忆，也许是创伤的隐痛，也许不仅是个人的，而是一个时代的人们的情感。这就是唱腔艺术的魅力。魅力来自名演员的创造，也来自观众的理解，不是孤立的给予，而是相互的印证，奇妙的效果，是很难用文字表述出来的。正因为如此，许多名演员的名唱段就不迳而走，流传开去，回荡在城市、乡村的人群中。有的人或引颈高歌，有的人或低吟玩味，寄托着自己的情怀，让生活也充满了复杂的情趣。

你知道这样一些轶闻传说吗？

清光绪庚子事变之后，北京的街头巷尾，常常会听到“店主东带过了黄骠马，……”或者“孤王酒醉桃花宫，……”的唱腔。这正是谭鑫培的《卖马》，刘鸿声的《斩黄袍》被人传唱着。他俩的演唱技艺自然令人信服、倾倒，不必多说，但人们在传唱之中何常不寄寓着对黑暗现实的愤懑与忧虑。

在同样的年代里，晋北的荒山秃岭之中，“哥哥你走西口，小妹妹实难留”这种二人台的唱腔音调，也不时被贫苦农民吟唱着。《走西口》中一对初婚的年轻夫妇，他们所倾吐的悲怨、苦情，和千万农民的生活遭遇不也是息息相通吗？

当妇女婚姻自由开始得到保障的建国初期，新旧婚姻观的交替，激起了广大妇女多少代人凝聚下来的渴望自由、幸福的感情。“巧儿我自幼许配赵家，……”；“鸟人林鸡上窝黑了天哪……”这些刘巧儿、杨香草的唱段不也是到处可闻吗。

在群众喜庆集会的时刻，黄梅戏《打猪草》中的“郎对花，姐对花，一对对到田埂下”的小调，及《夫妻观灯》中轻快明朗

的唱腔，不也会挂在人们嘴边，记在人们心间吗？

在遭受劫难的日子里，革命了一辈子的“走资派”，也难免有人哼上一段裘盛戎《姚期》中的“忠良无辜……”借古人之事来抒发自己的情怀。

情感的撞击与共鸣，包容着个人荣辱的实感和时代生活的气息。这就促使许多名剧、名人、名唱深入人心，广泛流行。当然，唱段的流传也还有多种因素，如，唱腔曲调本身的优美动听；文辞通俗易于被学唱。我们经常可以听见京剧爱好者唱几句“苏三离了洪洞县……”的流水板；本乡本土的人，也总会哼几句家乡戏的调子，乡音总是有一种倍觉亲切的滋味。业余爱好戏的人要学戏是常有的事，能够装扮登台露演自然是一番乐事，但创造一个演出条件，把角色配齐，文、武场备全却很不易办到，时间和精力也不见得充裕。而学唱，经常唱几段心爱的唱腔，就比登台演出方便多了，这几乎是有嗓子就可以办到的事，有伴奏可以唱，没伴奏也可以唱，几个亲朋好友凑起来能唱，自己独个儿也能唱，反正喉咙自备，便当极了，就是嗓音条件不佳，也可以哼给自己品味，乐在其中。也许正因为有这样方便的条件，戏曲名唱就最易普及，也最容易被爱好者学会去演唱，这样在京剧和各种地方戏里，就出现了一批流行唱段，这些唱段绝大多数是属于名演员在名剧目中唱段里的精品。精品有名气，易于流行，而流行了的唱段也就更加有了名气。

我们所选的就是为群众喜爱，在人们口头流传而且风行的名剧、名人、名唱。所谓名剧，是众所周知的优秀传统剧目。所谓

名人，既指演唱者是位舞台演出中知名的演员，又指他所扮的人物，也是观众所熟知的剧中角色。所谓名唱，不仅是有名的唱段，而且演员在情与艺，艺与技的处理上也是非常出众的。

那么，我们所选的名剧、名人、名唱又是属于哪些戏曲剧种的呢？告诉你，有六个剧种，就是京剧、评剧、豫剧、越剧、黄梅戏、吕剧。如果按我国戏曲剧种的类型来说，其中京剧、豫剧，一向被人们看成是属于地方大戏，而评剧、越剧、黄梅戏、吕剧则一向被人们认定为是在近现代历史条件下成长起来的民间小戏。传统的大戏和小戏，在形态上是有差异的。大戏的脚色行当齐全，唱、念、做、打等程式手段完备，表现题材广泛，既能演出表现历史征战，朝野政治生活的故事戏（也就是人们所说的“襟靠戏”、“袍带戏”），又能表现城乡生活的故事和人物。而小戏，就只有旦、丑或旦、丑、生的“两小”或“三小”行当，主要演出的是表现一般劳动、爱情生活及家庭中发生的故事，也有属于民间传说的故事戏，表演以载歌载舞，生活情趣浓郁为特色。不过，大戏、小戏都具备戏曲艺术共有的特征，这就是歌、舞、剧三者的综合表演。

京剧和豫剧，虽然都属于传统的大戏形态，但它们各自形成的地域不同，又各自有它作为地方戏曲剧种的剧种特点。这种特点，不仅表现在舞台艺术的总体上，而且更突出的表现在语音和音乐上，特别是腔调上的区别。这里不妨介绍一下地方大戏的声腔状况。一般戏曲史家，依据明清地方大戏腔调的实际情况，归纳为“四大声腔”之说，这四种声腔就指高腔、昆腔、梆子、皮簧。

也还有人将以山东梆子戏为代表的弦索腔和以浙江乱弹为代表的乱弹腔补充进来，增加为“六大声腔”。每种声腔，最初也可能是形成于一地的一种地方戏，或者说是这种地方戏的声腔。后来，由于它流布外地，发生衍变，使原有腔调受到其它地方语音和音乐的影响，逐渐地方化了。地方化的结果就形成为当地的戏曲剧种。由此而出现的一些剧种，就构成了同一声腔的剧种群，这些剧种在声腔上保持着共性特征，又具有各自鲜明的地方特色。

京剧，是在清代首都北京这样一个诸腔荟萃，名班云集的地方形成的，有优裕的社会条件和艺术条件，因而集众家之所长发展成一个艺术成就很高的剧种。京剧的绝大多数剧目，唱西皮、二簧，是一个以唱皮簧为主，属于皮簧声腔系统的剧种。西皮、二簧原是两种腔调，一般认为西皮源自山陕梆子腔在湖北的衍变，有“襄阳”之称，带有北方音调的特点；二簧则带有南方音调特色，它的来源有多种说法，一说湖北，一说安徽，一说江西，还没有定论，至于西皮、二簧两腔的合流，据记载材料，最早的在湖北汉口，时间在清代中叶。也恰在这个时期，由徽班和汉调艺人把皮簧腔带入北京，经过几代的努力，把徽调、汉调衍化为京调。京调，就是有北京地方特色的皮簧戏，即现在的京剧，除京剧外，演唱皮簧剧目的其它剧种还有许多，举例说有徽戏、汉剧、荆河戏、南剧、山二簧、常德汉剧、巴陵戏、祁阳戏、湘剧、桂剧、邕剧、粤剧、川剧、滇剧、宜黄戏、赣剧、汉调二簧、上党二簧等等。各剧种的皮簧，因受当地乡音影响的缘故，舞台语言的乡音特点也十分鲜明。所以说，尽管京剧的名剧、名人、名唱风

行全国，但他们唱的西皮、二簧名唱段，对于那些热爱川剧中胡琴戏(西皮、二簧)的唱家来说，“京”味和“川”味必竟不同，京剧的韵味和情趣还是不能满足四川老乡的心意的。不过，从听众、唱家广泛欣赏的角度来说，不妨选些不同剧种同一剧目的同一唱段，听一听，比一比，一方面是极为有趣的艺术享受，一方面也可以窥探出腔系中间的奥妙，引起你欣赏更多的同一腔系中不同剧种唱腔艺术的愿望。这里再提醒一下，这种比较，要在传统剧目的老段子中去选择，它们比较能够保持原来的面貌。

豫剧，它还有一个名字，叫河南梆子，从这个名字就可以猜出它是属于梆子腔系的一个剧种。把梆子做为击节乐器使用，是梆子剧种所具有的一个主要特点，当初也是由此而得名的。梆子的来源也有各种说法，一般认为梆子腔出自北方山、陕、豫相毗邻的一带，清初至乾隆年间有称之为“乱弹”的，有称之为“秦腔”的，有称之为“山陕梆子腔戏”的，后来流布南北各地，音随地改，又各自吸收当地民间音调，从而衍变为各地的梆子剧种。陕西、甘肃、宁夏统称为秦腔。陕西的秦腔又有东路、西路、南路之分，东路还叫同州梆子，南路又叫汉调桄桄。山西有四大梆子之说，指蒲州梆子、中路梆子、北路梆子和上党梆子。河北有河北梆子、武安平调。川剧中唱梆子腔的戏称做弹戏。云南滇剧中唱梆子腔的戏称做丝弦。河南除了豫剧之外，也还有宛梆、大平调、怀梆等。统起来看，梆子腔系也是个自成网络的庞大家族，覆盖面也是相当可观的。其风格则激越、豪放、有震撼人心的效果。从戏曲发展的历史上来说，梆子戏是最早采用上、下句整齐

句格的板式变化体制的声腔剧种，文辞通俗易懂，腔调易于被群众掌握，体制结构灵活自由，促成了舞台表演艺术的大发展，成绩十分显著。

和京剧、豫剧相比，评剧、越剧、黄梅戏、吕剧就年轻多了，它们都是从民间说唱和民间歌舞艺术中孕育出来的新兴剧种，经历了一个由民间小戏逐步发展壮大的过程。评剧，是由说唱“莲花落”和“蹦蹦”相结合的基础上，吸收并借鉴梆子、京剧而形成的，发祥于唐山，主要流布于东北、华北地区。越剧，出自浙东的“落地唱书调”（吟哦调），由小歌班进入上海，先后接受绍剧、京剧、话剧的影响，创造出别具一格，清丽、典雅的舞台艺术。吕剧，是从说唱艺术山东琴书化装表演而搬上舞台的，借助于京剧的艺术成就丰富发展了自己。黄梅戏，源出于湖北黄梅，成长于安徽安庆，是属于采茶、花鼓类的民间小戏。这些年轻的新兴剧种，都具有旺盛的生命力，勇于进取，敢于创造，尤其是近五十年来，新的编剧、戏曲音乐、创作、导演、舞台美术人材与演员的合作，取得许多“推陈出新”的优秀剧目成就。评、越、黄、吕在唱腔艺术上都有很大的丰富与提高，堪称名演员的名唱段，不仅在国内被人们所传唱，而且远涉重洋，蜚声海外了。

许多喜欢文艺的朋友，常常是从模仿、学唱一些戏曲剧种的唱段开始，逐渐掌握唱腔的韵味和情趣，熟悉、了解戏曲，从而爱上这最富特色的民族艺术。但是，由于我国的戏曲剧种繁多，又各有自己的方言语音特点和唱腔格律，不少爱好者所比较熟知的也还只能是一些家喻户晓的名段，而对大多数名唱段尽管喜欢

或哼唱几句，却难以掌握得十分完整和准确。为了便于大家欣赏、学习和研究所喜爱的唱段，进一步推广这些唱段，我们特地编辑了这个集子，奉献广大的戏曲爱好者。

由于篇幅和条件所限，我们在这里先选了京剧、评剧、豫剧、越剧、黄梅戏、吕剧的部分唱段。这六个剧种在我国三百多个戏曲剧种中虽然只占很小的比例，但却是覆盖面较广的剧种。所谓广，不仅是指剧种流布的地域，而主要是指喜爱这些剧种的观众面。稍微具体一点说：京剧、评剧、豫剧、越剧早在五十年代后期就已被公认是全国性的四大剧种了。黄梅戏由于它发源和流布均在南北交界之地，语言通俗易懂，唱腔优美动听，近年来已流向全国。而新兴的吕剧则因它乡土气息浓郁，剧目富于生活情趣，沿着水陆两线传向南北各地，许多人爱上了它那亲切的“俚”味儿……。这些就是我们选择这六个剧种的原因。

名剧、名人、名唱，之所以出名，除演唱者之外，编剧、作曲者也都作出了重要的贡献，这些在文中也本应加以说明，但因为传统唱腔世代相传，是长期艺术创造的积累，再者我们掌握的资料有限，未能尽知其详，无法一一说及，为此，只好在这里向为这些名剧、名唱的诞生和流传做出贡献的前辈和朋友表示诚挚的敬意！

一九八八年春·北京

京 剧

京剧，清代后期兴起于北京的戏曲剧种，以演唱皮黄剧目为主兼及其它，故属皮黄声腔系统。一百五十余年来，它已流布全国，并以北京、上海、天津、沈阳、武汉等重要城市及河北、山东、辽宁、江苏等省为活动的主要基地和地区。新中国成立以前，曾被称为“国剧”，梅兰芳等京剧艺术家也曾多次出国，赴日本、美国、苏联演出，新中国成立以后的五、六十年代，京剧出国更加频繁，成为国外专家、学者称道的中国戏曲演剧体系的代表，近几年来，又被国外爱好者扮演、传唱，在世界享有盛誉，对外国戏剧艺术的发展也产生了积极的影响。

说起京剧的由来，就要说皮黄戏之进入北京。清代中叶，人称“花部”的各种地方戏曲勃兴，与“雅部”昆曲形成对峙、争胜的局面，北京是诸腔杂呈，相互竞争的场所，借为乾隆祝寿之时，于乾隆五十五年“三庆徽”入京，高朗亭以唱二黄调驰名于时，随之有更多的徽班入京。道光年间，汉调艺人也进京搭徽班唱戏，自此，徽班所唱均以皮黄剧目为主。至光绪年间宫廷演戏、官贵宴赏、平民娱乐，无不以皮黄戏为主要欣赏对象，生、旦、净、丑各行名流辈出，逐步占据剧坛，使昆曲、梆子等相继逊色。

程长庚、余三胜、张二奎及“同光十三绝”，承传徽调、汉调，融合昆弋、梆子众家之长，开“京调”皮黄之端倪。

艺术革新家谭鑫培，对老生字韵有所规范，创立新腔，风靡京、津、沪等地，出现了“无腔不学谭”的风气。后来继其精华而自成流派的有余叔岩、言菊朋、周信芳、马连良等。

旦行艺术的革新，则始自王瑶卿，他破青衣旧制，融青衣、花旦、刀马技艺于一身，用之创编新戏，开拓旦行表演艺术之新境地。随之而出，享名于世的梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云等旦行艺术流派，也多受益于王，又自成格局，至今旦行艺术尚未离开他们的格范，影响可谓深矣！

南方则自同、光之际，京班进入上海，与当地徽班相遇，相互结合，京盛徽衰。上海城市繁华，文化发达，改良、革命思潮对戏曲发生影响。京剧改良从这里开始，先后有著名演员汪笑侬、冯子和、欧阳予倩、周信芳、及戏曲改良团体上海新舞台等，他们编演历史故事戏、时装戏以及连台本戏，革新舞台艺术也较为大胆，形成有别于北京的“海派”京剧，影响遍及各地。北方的京剧也受到创新意识的启迪，梅兰芳之上演时装戏、创演古装戏，高庆奎、马连良之编演新剧目，革新舞台艺术，都是明显的事例，他们也做出了卓越的贡献。

流派纷呈，艺术竞赛，促成京剧艺术的繁盛。

1937年“七、七”事变前后，军民奋起抗战，也促进了京剧的改革。杨小楼、梅兰芳、程砚秋、欧阳予倩、周信芳等编演表达抗战爱国精神的新戏，田汉为抗战宣传不仅编有名剧《江汉